

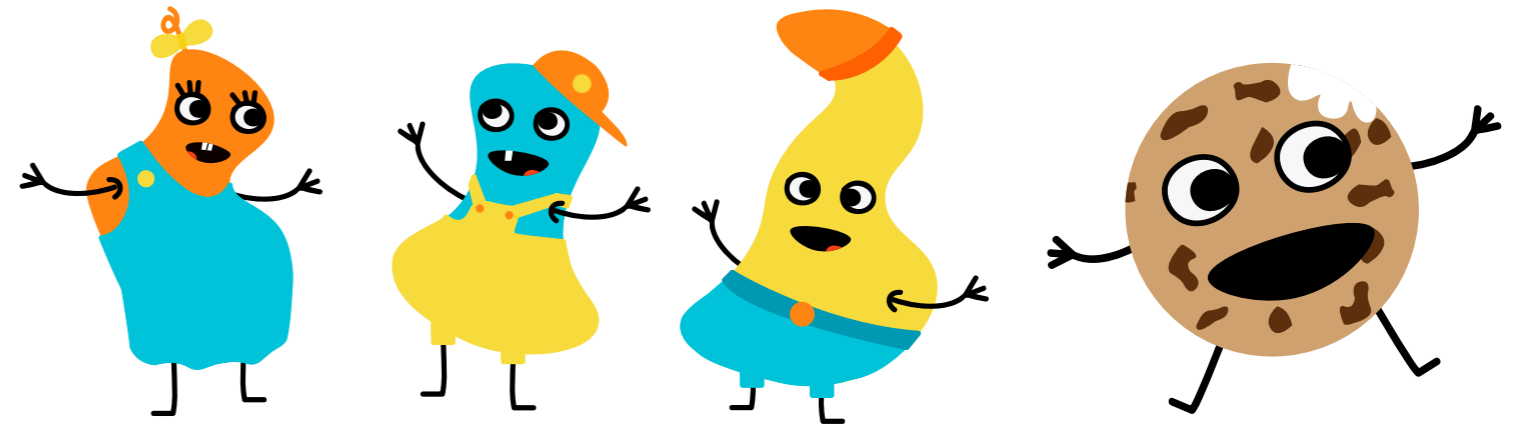
BOP3102

SKISSEPROSESSHEFTE

Utvikling av pakningsdesign for en serie med glutenfrie produkter som skal appellere til barn og unge.

STIL OG UTFORMING

Jeg ønsker å basere min pakningsserie på karakterer, derfor tester jeg ut forskjellige stiler som kan være en start på noen karakterer. Skissene på høyre side er de første skissene jeg lagde, dette var for å forstå selv hva jeg kunne gjøre med forpakningene. Ettersom jeg ikke er helt sikker på hva jeg ønsker med noen av disse utkastene, legger jeg de til side enn så lenge. Ser fort at de kunne fort bli for barnslige, eller for mye av det gode.



WANTED IS

Ettersom jeg ønsker å ha karakterer i min pakningsserie utforsket jeg andre som har gjort det samme. Falt fort for Wanted Is sin, der jeg velger å ta direkte inspirasjon. De har mye av det jeg ønsker å få frem i min serie.

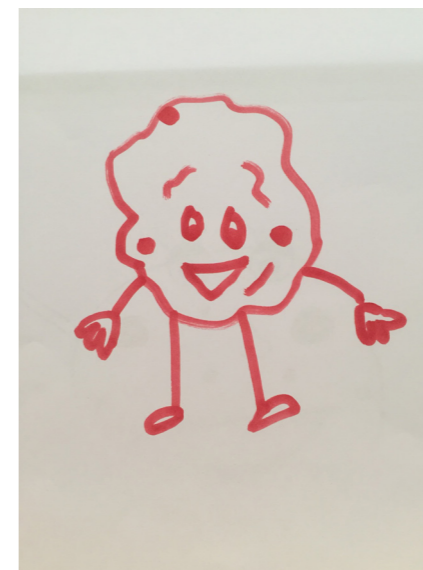
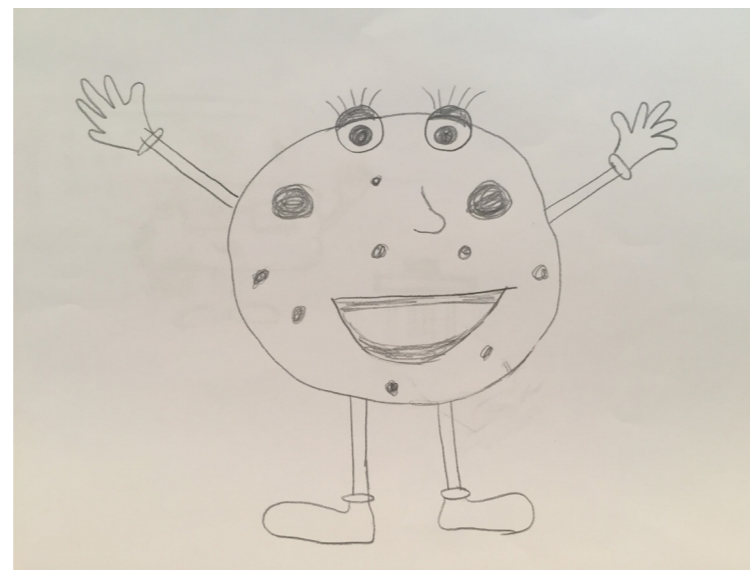
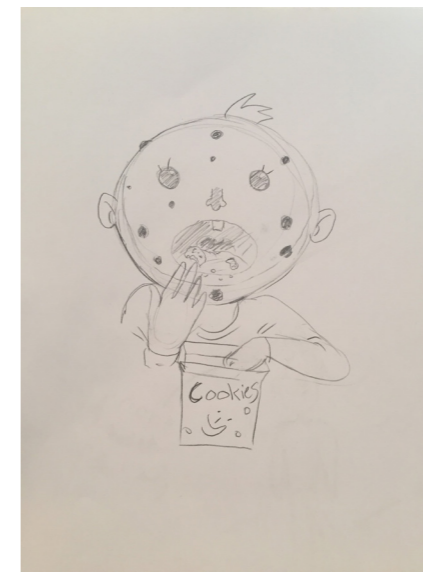
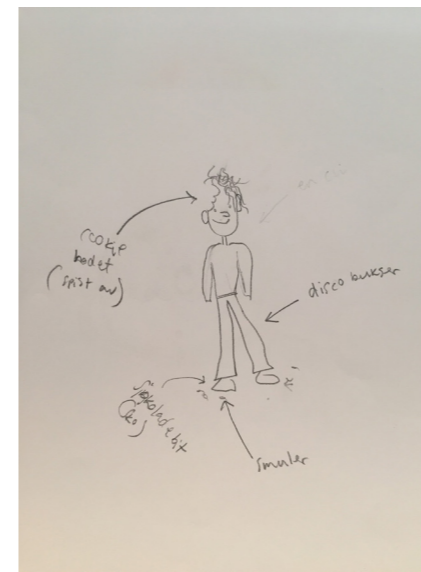


SAMARBEIDS SKISSER

Før jeg starter å skisse selv spør jeg noen av mine medstudenter;

"Tegn en karakter basert på kjeks, gjør det som faller dere inn. Hva dere mener er kult og morsomt."

Det jeg fikk tilbake har mye likheter og mye av det samme går igjen. Det er den berømte "Cookie" som prydet skissene. Noen kom med kreative måter å fremstille kjeks på, noe som jeg kunne bruke til videre inspirasjon og gi meg en retning i mitt arbeid.



UTVIKLING

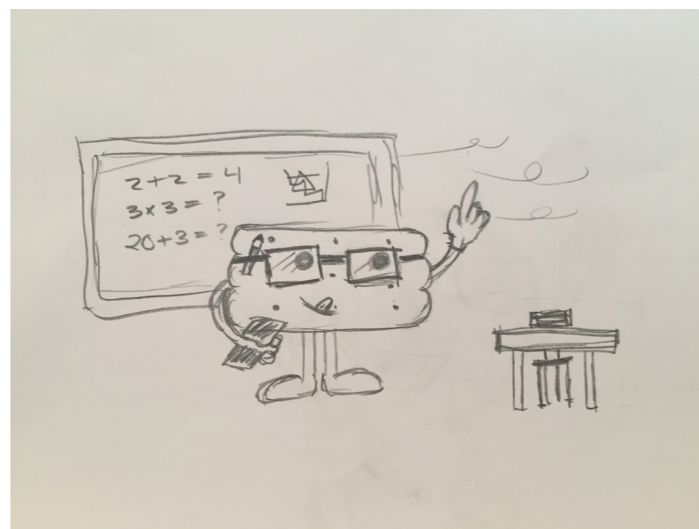
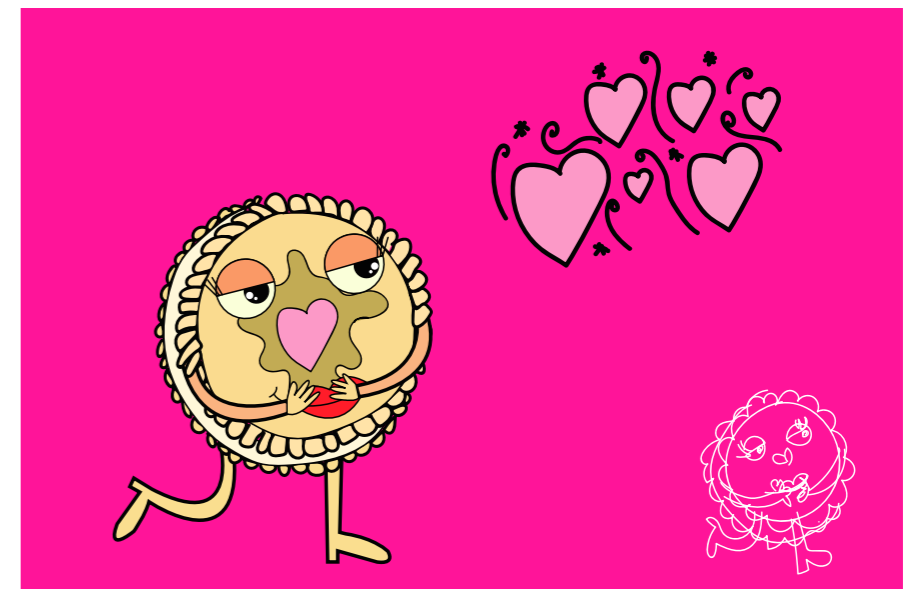
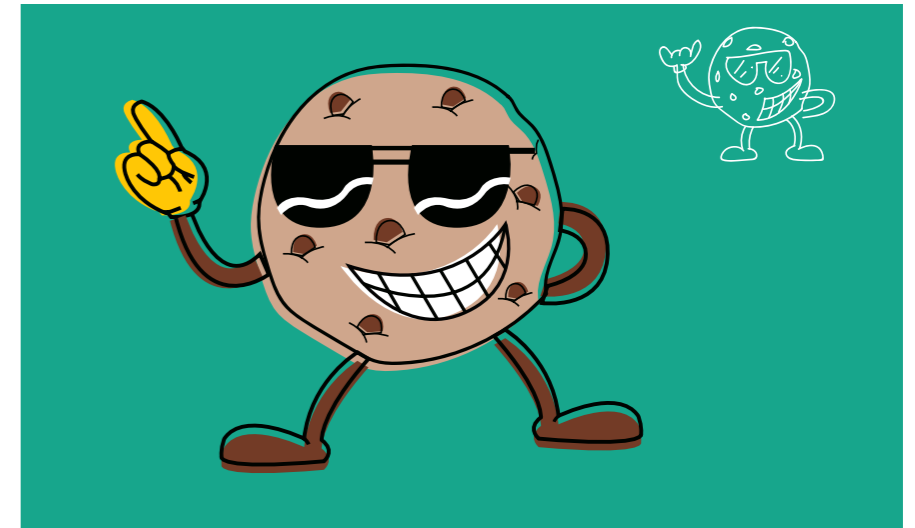
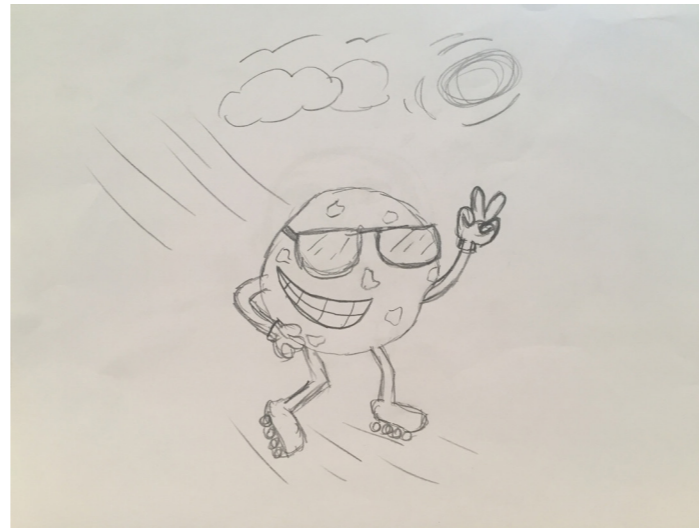
Ut i fra forrige øvelse, satte jeg meg ned å skisset karakterer i forskjellige settinger og fremvise personlighet. I dette tilfelle har jeg lagd tre karakterer som skal være én karakter på hver sin forpakning. De tre karakterene er også forskjellige typer kjeks.

1. Smart - Crackers
2. Kul - Cookie
3. Forelsket - Hjertekjeks

Crackers kjeksen er en klassiker og har levd i samfunnet lenge, noe som sier til meg at den er smart og har overlevd i uansett hva slags nye kjekstyper som har kommet på markedet. Cookie er den kule, alltid vært en favoritt blant mange og lever livets glade dager. Hjertekjeks er en romantisk og fin kjeks som smaker godt, en virkelig hjerteknuser, bokstavelig talt.

Her kan man se to forskjellige måter å skape en karakter. Begge har en tegneserie følelse over seg, men måten å farge inn karakterene er annerledes. Cookies på høyre side har et kulere uttrykk, noe som passer hvem han er og har et visuelt uttrykk som kan minne om Disney. Hjertekjeks er fargene fylt inn til kanten og gir uttrykk på renere linjer.

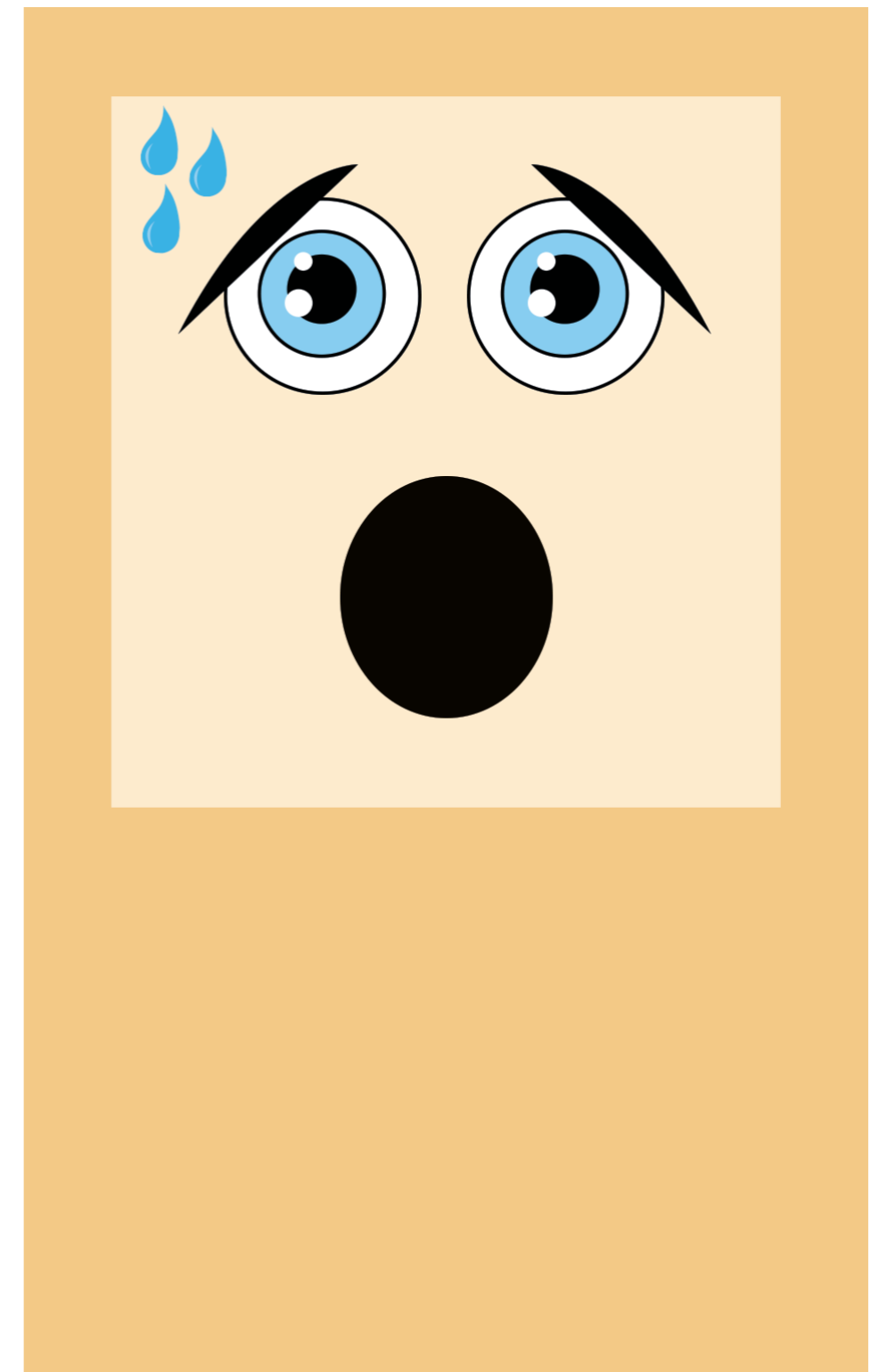
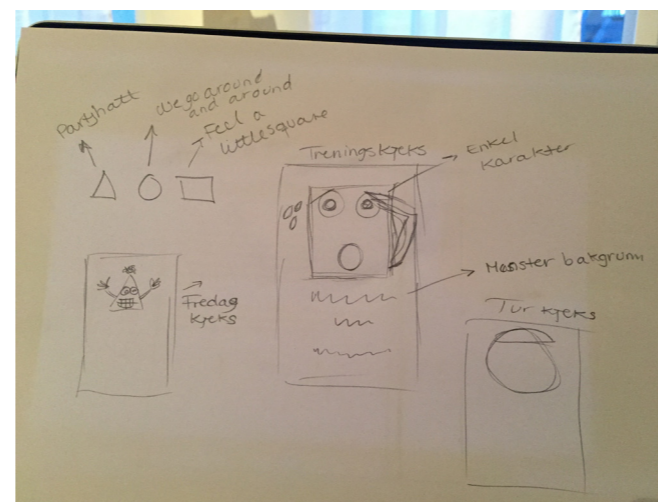
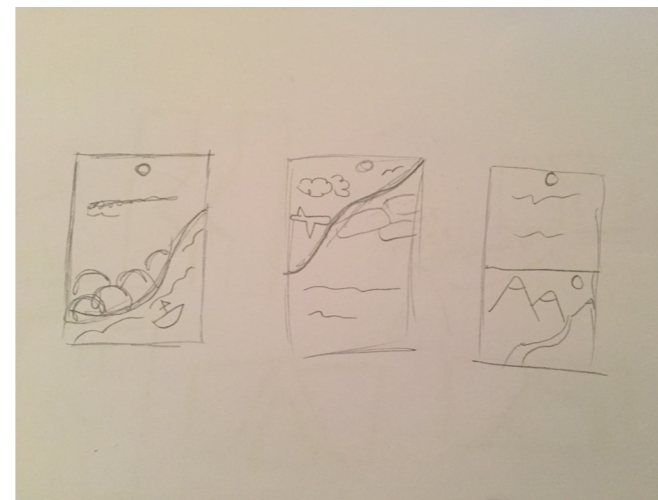
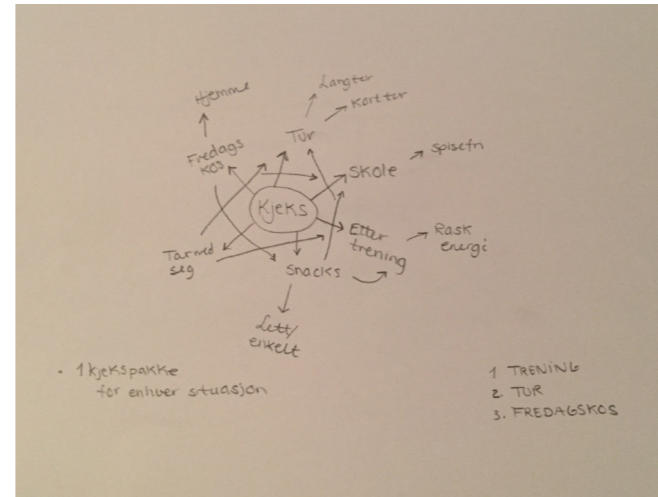
Karakterer er en interessant måte å få barn og unge til å relatere seg til produktet og personlighetene. Det er viktig for meg å nå både gutter og jenter, derfor tenker jeg at en serie med én jente og én gutt, samt en smart person som ikke har noe definisjon på kjønn, noe som er en fin kombinasjon og balanse i pakningsserien. Det jeg kan fort se på disse skissene er at det kan bli for barnslige. Jeg skal lage noe som appellerer til både barn og unge, derfor må uttrykket eventuelt endre seg med kombinasjon av begge sine interesser.



Jeg velger å gå bort i fra de karakterene jeg lagde på forrige side, fordi jeg kommer meg ingen vei med de og uttrykket ble for barnslig. Derfor velger jeg å starte litt fra bunnen igjen og bearbeide meg en mer solid løsning og konsept. Derfor bestemte jeg meg for å skrive ned de viktigste punktene på hvorfor og hvor man har med kjeks. Dette var for å få en oversikt over hvor det er behov for en slikt vare og hvordan de eventuelt trenger å se ut.

Etter å ha sittet å idé myldret var det en del forskjellige ting som kom opp. Det ene var å basere hver forpakning på en form, i dette tilfelle trekant, sirkel og kvadrat. Der trekant skulle representere fredag og klar for helg, sirkel skulle representere tur og friluft ("vi har gått i sirkel" typisk i film) og kvadrat er for en oppvikker etter trening, ("feel a little square"). Jeg skisset disse frem på ark og valgte deretter å prøve meg i Photoshop og Illustrator. Som man kan se på høyre side ble ikke skissen vellykket i den graden jeg vil få frem i forpakningene. Den er kjedelig og er ikke noe jeg ikke vil bruke tid på når jeg ser allerede nå at det ikke kommer til å funke. Grunnen til at den ikke funker er at man kan risikere at budskapet til formene forsvinner og forbrukeren ikke forstår hva som selges..

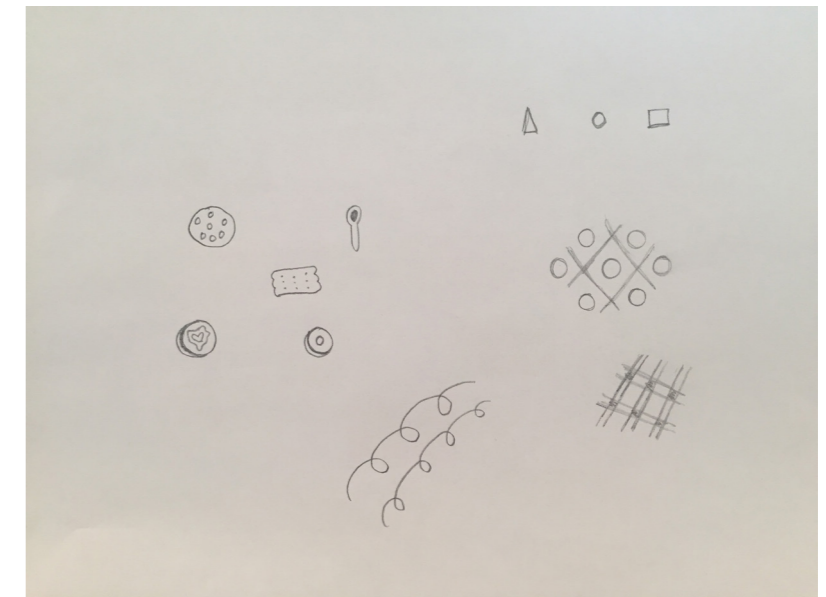
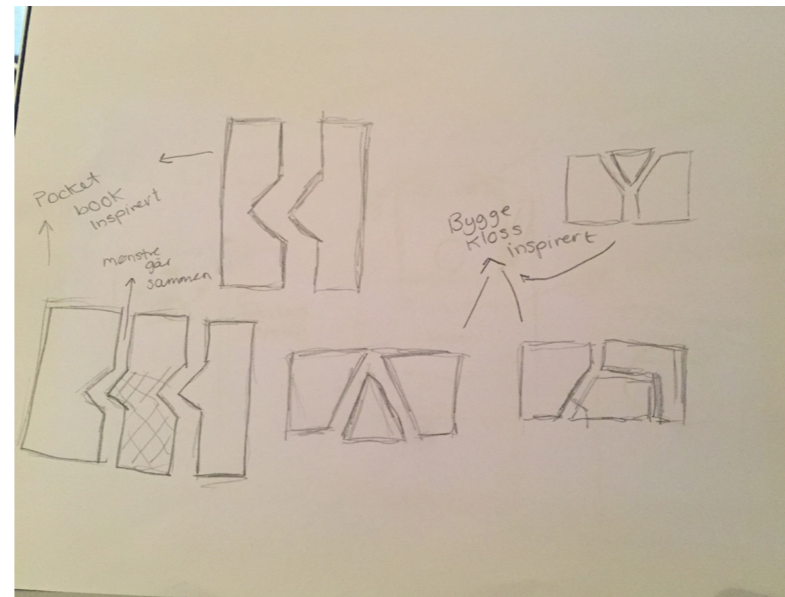
Prøvde meg å skisse frem en idé som baserer seg på noe av det samme, bare at det er perspektiv illustrasjoner av havet, land og himmelen. Hva jeg ville med disse var å, for meg selv, se hvordan en paknings serie eventuelt kunne se ut.



Jeg velger å teste ut mønster og utprøving av forpakningens form, ettersom bruken av karakterer ikke lykkes slik som jeg ønsker. På høyre side kan man se de første utkastene, der jeg har fokus på forskjellige kjeks og andre former. Mye av det er tilfeldig. Den ene forpakningsformen er som har en trekant som går inn i hverandre er inspirert av Pocket bøker, der de går sammen som et helhetlig motiv. De andre er inspirert av byggeklosser, noe som kan passe godt til barn. Jeg legger begge av de på hyllen enn så lenge og heller starte å få frem noe reelle utkast som gjør det lettere å jobbe videre. Men det er fint å tenke på eventuelle løsninger på forpakningens form.

De neste utkastene mine er basert på lekenhet og minimalisme. Forsidene er enkle, direkte og er en videreutvikling av forrige skisse, men ved bruk av andre virkemidler. Her bruker jeg små illustrasjoner som representerer tre daglige oppgaver/hendelser som barn og unge er en del av. Tur, Trening og Fredagskos. Man kan se blant illustrasjonene at det er abstraherte former av kjeks og det er den kjeks som er inni forpakningen. Den ene ideen her er å ha innsyn der den hvite boksen er og KOOKIEZ blir plassert lengre ned. Den andre er å legge inn realistiske bilder av produktet (som eks på høyre side) noe som viser klarere hva man forventer av produkt.

Det fine med denne løsningen er at den er enkel, fin og tydelig. Noe av illustrasjonene og typografien kan forbedres. Det kan minne litt om te forpakning, noe som ikke er positivt fordi det ikke er mitt produkt område. Den har også et mer ungdommelig uttrykk over seg, noe som ikke er positivt da barn også skal føle seg fristet. Derfor har jeg tenkt til å teste ut en annen type format, med andre kombinasjoner av farger. Da tenker jeg å bruke flere spreke og fargerike kombinasjoner på forsiden, som kan få det til å appellere mer til barn, ikke bare til unge.



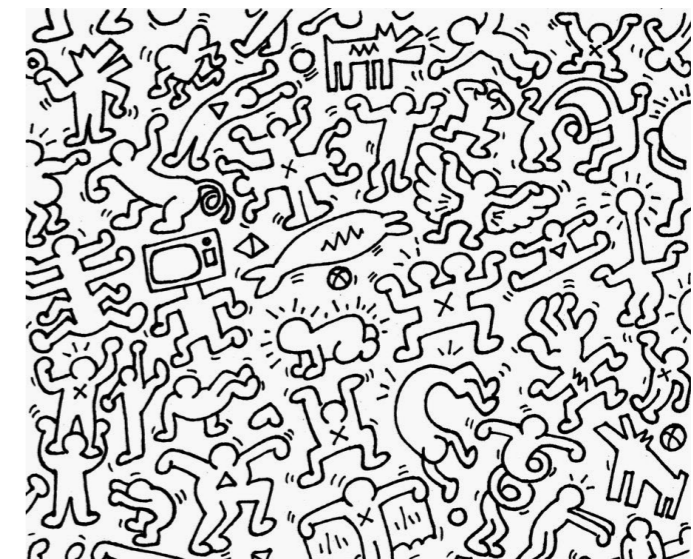
MR DOODLE

Jeg så på forrige at designet kunne fort appellere mer til unge og karakterene appellerer mer til barn. Ideen å ha innsyn kan være risikabelt, ettersom kjeksene kan smule og gjøre produktet uappetittelig. Det samme gjelder forpakningen med bilde av realistisk kjeke, det minner meg for mye om nåværende glutenfri forpakning. Det er noe jeg prøver å unngå. Derfor velger jeg å kombinere de to designretningene, karakterer og illustrasjoner. Da ønsker jeg å ta inspirasjon fra Mr. Doodle og Keith Haring. De begge har design som er basert på å doodle (doodles). De begge er artister, der Keith er nok den mest kjente, men Mr Doodle er ekstremt populær i dag. Han er en artist som tegner for hånd forskjellige mønstre og karakterer. Design uttrykket er både morsom og livlig. Det gir det barnslige preget over seg, men samtidig fremviser et kult uttrykk som passer til unge.



KEITH HARING

Keith Haring drev med dette før Mr Doodle, der de har to litt forskjellige måter å forme det på, men basert på samme prinsipp, å drodle. Mye av designet til Keith er basert på abstrakte menneskeformer i både sort/hvit, samt spreke farger. Både Mr Doodle og Haring sine måter å forme sin kunst er noe jeg ønsker å vise i mitt design.







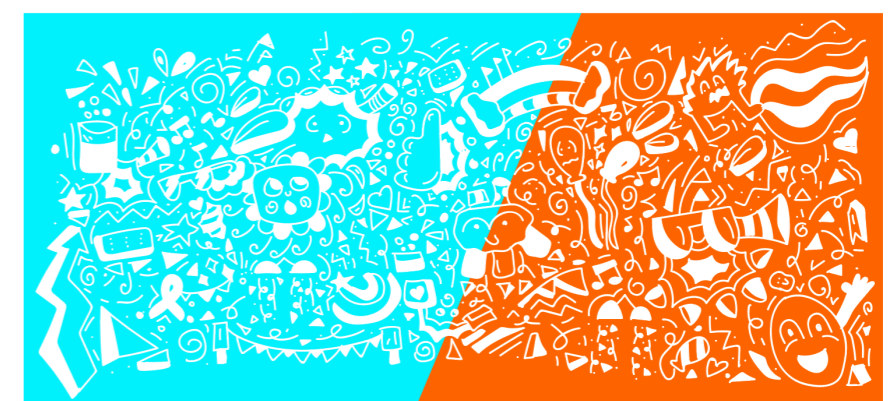
FARGER OG STILRETNING

Jeg merker at jeg føler meg låst til en bestemt stilretning, så jeg vil teste ut mønsteret med sorte streker og fargerik bakgrunn. Dette vil dempe designet en del og elementene får lik oppmerksomhet. Førrige design kunne fort bli litt for mye. Jeg legger ikke fra meg førrige uttesting ennå.

Jeg ser at ved bruk av fargede streker (som eksempelet med rosa og blå) kunne gå mer mot barn enn unge. Samme gjelder kombinasjonen med sort bakgrunn, hvite streker med bruk av oransje og blå farge fyll. De sorte strekene er fortsatt litt for hardt av et uttrykk enn det jeg ønsker og kan overbemanne hele designet på forpakningen. Et mønster skal syntes godt, men ikke ta over hele uttrykket.



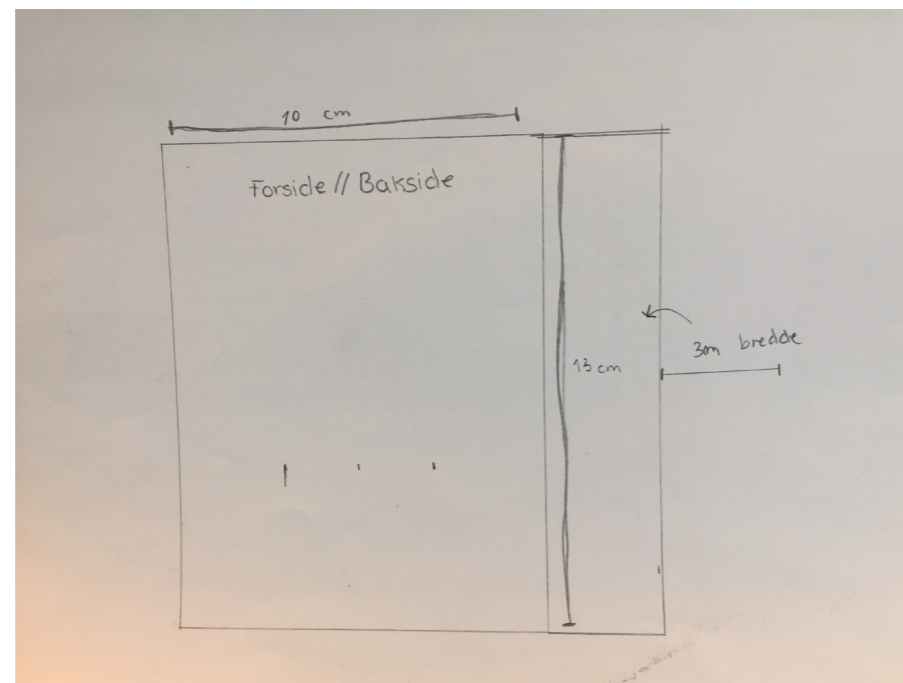
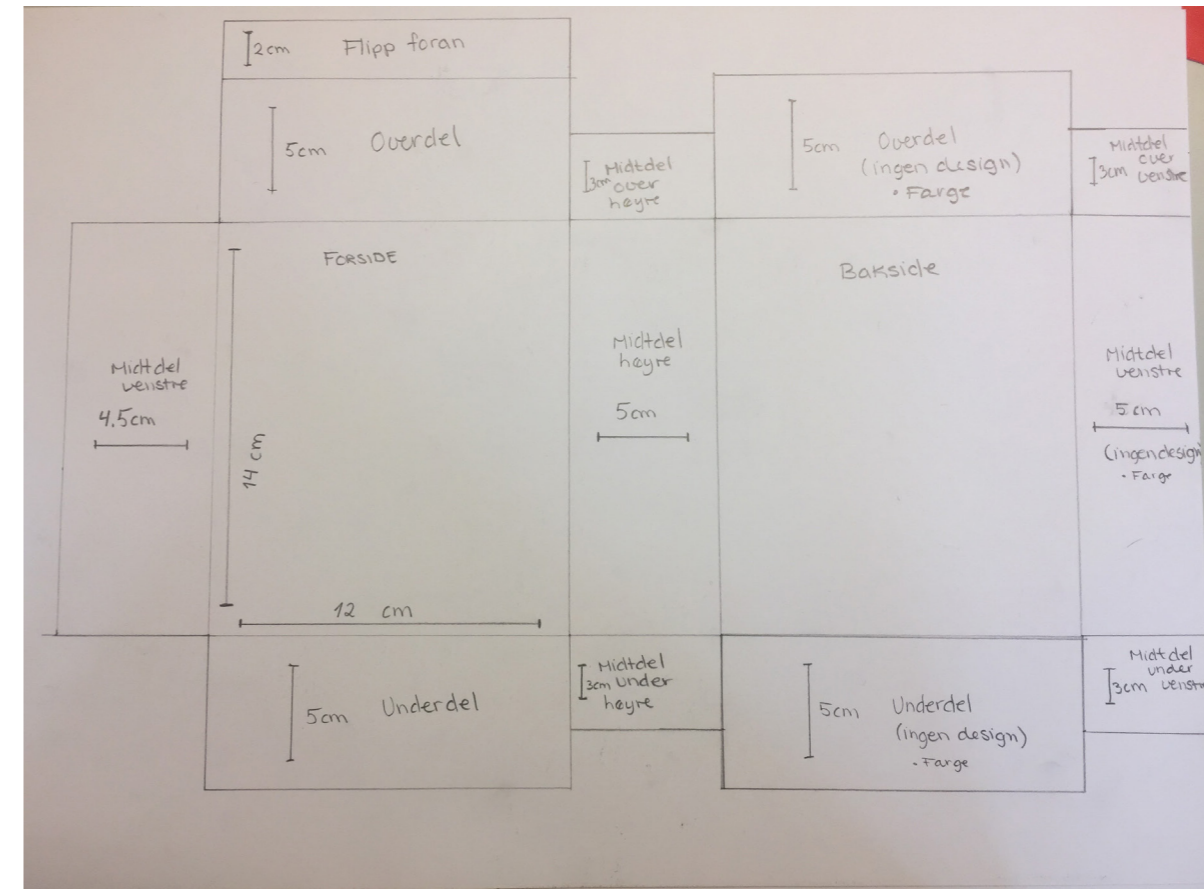
Jeg bestemte meg for å teste ut med bare hvite streker på forskjellige farge flater. Mønsteret ble ikke for hardt, eller for barnslig. På eksemplene kan man se at det skaper en dynamisk identitet, der bakgrunnsfargen som distanserer forpakning fra forpakning. Tanken er fortsatt at hver pakning skal ha forskjellig mønster design. Her er det dempet ennå mer, men ikke for mye at det forsvinner. Uttrykket vil gjøre det lettere å kombinere med infografikk og eventuelt navnetrekk.

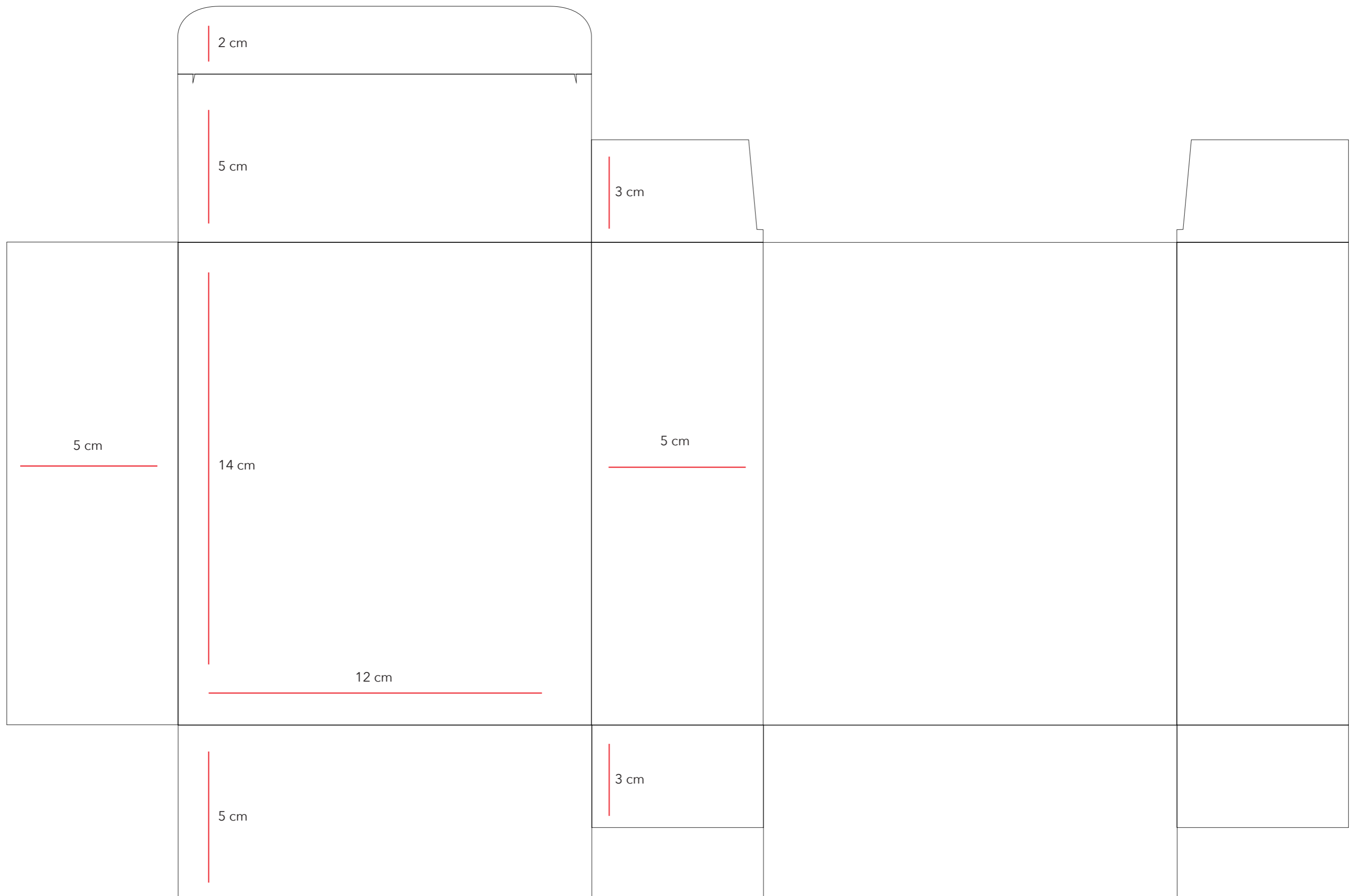


PAKNINGS STØRRELSE

Ved dette punktet sitter jeg med to forskjellige stilretninger og er usikker på hva som kan funke best i en serie. Derfor begynte jeg å utvikle forpakningens form, der jeg valgte å gå for en standard kvadratisk form. Det er fordi mønsteret tar så mye av pakningen at det å ha en spesiell form kan gjøre det forstyrrende og litt for mye av det gode. Jeg printet ut en dummy med samme mønster, men med de to forskjellige stilretningene.

De begge er spennende og kan fint brukes. Den med sorte streker og farge fyll er den som skiller seg mest ut. Man får bedre forståelse av konseptet, ettersom man ser mønsteret tydeligere. Det andre designet er mer nedtonet men kommuniserer det samme. Etter en del frem og tilbake, bestemte jeg meg for å fortsette med den oransje med hvite streker. Det er fordi forpakningen skal ha et hierarki med typografi og andre elementer. Det vil si at den med sorte streker kan forstyrre de andre elementene, og forbrukeren kan slite med å lese og orientere seg på forpakningen. Den med hvite streker blir lettere å bruke andre fargerike elementer sammen uten at det blir forstyrrende.



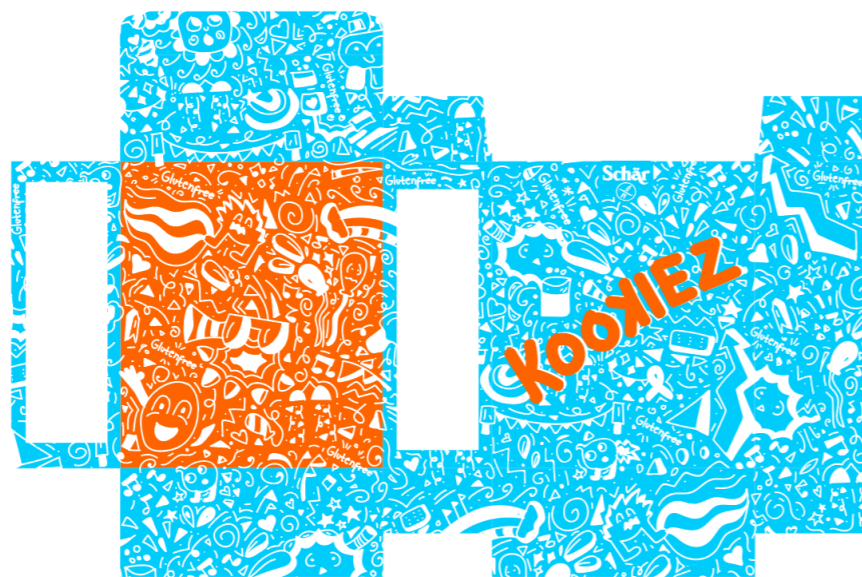


FARGER

Her kan man se det tre første prototypene mine, som viser en start på pakningsserie. De forskjellige temaene fremvises i mønsteret, samt fargene skiller dem ennå mer fra hverandre. Fra dette punktet må jeg finne ut hva serien skal hete og hvordan jeg kan få frem hver enkelt tema ennå tydeligere.

Under hele prosessen til nå har det vært mye frem og tilbake ved fargevalg. Jeg vil ha en serie som er raus, fargerik og dynamisk. Det som er flott med å bruke et design som funker med så mange farger, gjør den lettere for fremtidig bruk og/eller utvidet serie. Pakningsserien skal vise et godt eksempel på at ved bruk av sterke farger kan se kult ut, uten at det ser ut som medisiner. Noe Schär ikke klarer med sin sterke gul farge. De første fargene var komplimentære (som man kan se lengre opp), noe som er farger som står pent sammen. For det om det var det jeg ønsket å bruke, ville jeg fortsatt teste ut alle mulige kombinasjoner, slik at jeg kunne se om andre kunne funke sammen i en serie. Jeg ser at de komplimentære fargene fremhevet mye av de verdiene jeg ønsker å få frem i forpakningene. De er fine farger for å fremheve tematikken i serien.

Den første prototypen er bakgrunnsfargen; oransje, lilla og grønn. Der jeg så at den oransje overbemannet de andre fargene, som fikk meg til å teste ut det omvendte, blå bakgrunn. Her fikk jeg en mer helhetlig følelse over serien og forpakningen var klarere, samt mer festlig. Tanken er at Party snack kjeksene er hovedkjeksene i serien, der workout og adventure er en videre utvikling av konseptet. På neste side kan man se alle prototypene, med testing av farger. Ved et tidspunkt var en tanke å bruke fargen på navnetrekket (i dette tilfelle oransje) på bakgrunnen. Dette legger jeg fra meg ettersom det kan ødelegge historien til mønsteret og lager en brytning i forpakningen som ikke trenger å være der.







TYPOGRAFI

I de tidligere skissene kom jeg på ordet "Kookiez" som er inspirert av "Cookies". Ordet lyser det leken, barnslig men også ungdommelig. Det kan minne om et slang ord. Ordet er på engelsk, noe som kan være forvirrende for norske barn. Men ettersom min avsender er Schär og de er et internasjonalt merke som bruker bare engelsk på sine forpakninger, er det noe jeg må følge. Jeg ønsker å kombinere et ord som både kan uttales på engelsk og få frem hva det er, samtidig som det kan uttales fint på norsk. Derfor valger jeg å bruke K istedet for C i første bokstav.

Avenir Next Heavy, som er en stødig og tydelig font. Den har pene former som er god leselig. Men den kunne fort bli for stiv, ved tanke på de visuelle virkemidlene rundt. Derfor ble Avenir ikke valgt som overskrift, men en del av infografikken på forpakningen. Rubik ble fort for kvadratisk og ga en følelse av en typografi man bruker i teknologi og data. Testet ut fonten på en av forsiden, der kominasjonen av mønster og typografi spilte ikke hundre prosent på samme plan. Ettersom jeg har bestemt meg for en designretning som spiller mye på den lekende, blir denne litt for stram til å være en overskrift.

Derfor fortsetter jeg med "doodle" effekten, da jeg former navnetrekket selv. Det fortsetter på sammen konsept som mønsteret, leket og morsomt. Ved å sette K i feil retning, der den fortsatt er leselig, viser til den "klønete" måten barn skriver på, men også skaper et kult uttrykk. Utviklingen av fonten gikk fra en tilfeldig bruk av bokstaver i forskjellige størrelser. På neste side kan man se utkast ved bruk av første typografi. Her kan man se at navnetrekket og mønsteret går for mye i ett. For det om den sterke fargen på typografien skal hjelpe med å fremheve navnet, skaper bakgrunnen noe problemer for det. Derfor bestemmer jeg meg for å utvikle bokstavene, slik at de er like store og står i pen balanse sammen, samt at noe av mønsteret blir fjernet bak. Det er for å fremheve navnetrekket mer og få mer blikkfang i midten. Jeg kombinerer deretter navnetrekket med underskriftene, der jeg kom på ideen å bruke en organisk boks bak, slik at den "popper" ut av forpakningen. Avenir Next heavy og min håndskrevne typo spiller fint på lag. Ved å kombinere en fin komponert font med en mer organisk typografi skaper en pen balanse med mønsteret i bakgrunnen. Det skal ikke være et spørsmål om hva som står der og hva som kommuniseres i teksten.

Jeg tok valget å sette navnetrekket skrått. Det var for å få et mer interessant uttrykk og fortsette på den klumsete måten barn og unge skriver. Husker selv at for det om jeg skrev rett på tavlen og/eller i en bok, ble det alltid litt skjevere enn man forventet i første omgang. Det er et ekstra liten detalj ved forpakningen som skaper en fin balanse med de visuelle elementene.

Avenir Next Heavy

KOOKIEZ

Rubik Mono One Regular

KOOKIEZ

Skrevet for hånd

1.

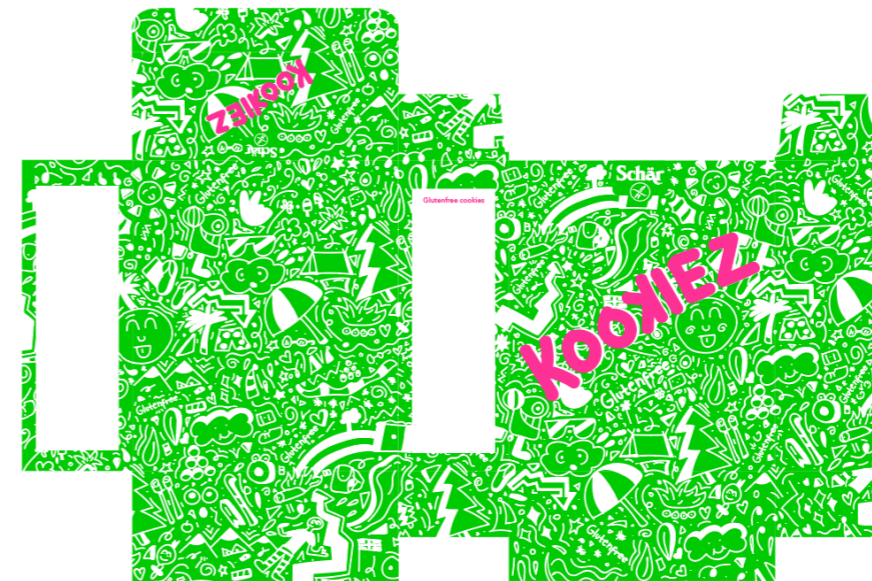
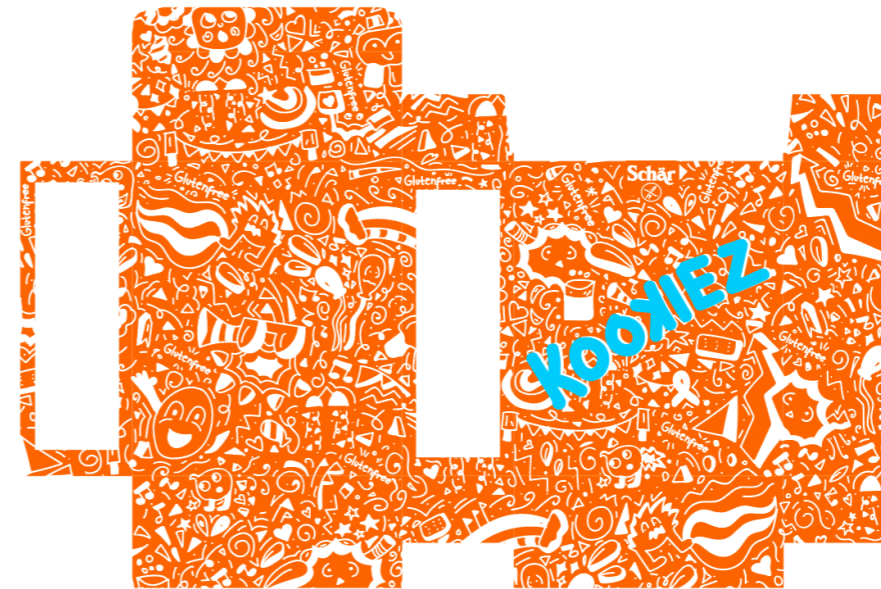
2.

3.

4.

5.

Her er utkastene ved bruk av utkast fire (se forrige side) av navnetrekket. Det er tydelig at den drukner i bakgrunnen. Under denne utviklingen av navnetrekket, begynte jeg å tenke på hvordan jeg kan få frem at det er glutenfritt uten å måtte bruke den stereotypiske glutenfrie merket (som vises på høyre side). Derfor ble den håndskrevne typografien integrert inn i mønsteret. Etter å ha test printet, så jeg at den ikke vises like tydelig som det burde. Er viktig at det syntes at det er glutenfritt for det om produktet skal bli plassert i "allergi vennlige hyllen".



For å fortsette med konseptet; En kjeks pakke for tur, en kjeks pakke for fredags kosen og en kjeks for etter trening delte jeg de inn i forskjellige smaker. På høyre side er det brukt Avenir next heavy på begge nivåene. Jordbær smak er for fredags kosen, sjokolade for tur og vanlige for etter trening. Jeg valgte å bruke én type kjeks i denne serien, for å fremheve deres forbindelse i en pakningsserie. Adventure snack, party snack og workout snack er de forskjellige underkategorien etter Kookiez merket. Jeg funderte over om jeg skulle kalle alle "on-the-go snack", men det ble for kjedelig og ikke lekent nok.

Avenir Next Heavy

OAT BISCUITS with Strawberry

OAT BISCUITS with Chocolate

OAT BISCUITS with Vanilla

ADVENTURE SNACK

PARTY SNACK

WORKOUT SNACK

PROTOTYPER

Her kan man se en direkte utvikling på "sport" sin forpakning. Det er små endringer på typografi og oppsett, men man kan se godt hvor mye en liten detalj kan få frem designet. Glutenfrie merkene er plassert inn i mønsteret og fremhevet ved bruk av farge, samt med en hvit outline på kanten. Slik får man et blikkfang og kommuniserer mer direkte til forbrukeren. Ingen av disse er det ferdige produktet, men utviklingen er visualisert og noen elementer er endret. Det har ikke skapt en stor forskjell fra ferdig dummy og prototypene.



Her kan man se prototype av de to andre forpakningene. Adventure snack har jeg også vært på tanken å endre retning på farger, fra grønn/rosa til rosa/grønn. Det ble for sterk farge som skiller seg for mye ut fra de andre og stereotypisk veldig "jentete". Derfor valgte jeg å gå tilbake til originalen, grønn/rosa. Party Snack har et utkast med mønster inni forpakningen, som man kan se spiller fint på lag med resten av forpakningen.

