

Processen

En studie i den konstnärliga processen.

Gol Abdulla Ali

Examensarbete för bildkonst (YH)-examen

Utbildning Bildkonst

Ort Årtal Jakobstad 2023

EXAMENSARBETE

Författare: Gol Abdulla Ali

Utbildning och ort: Novia, Jakobstad

Inriktning: Bildkonst

Handledare: Robert Back, Marika Holm

Titel: Processen

Datum: 20.3.2023 Sidantal: 6

Bilagor: 1

Abstrakt

Det har blivit vanligt för digitala konstnärer att ladda upp tidsförlopp. Med verktyget inbyggd i ritprogrammet, eller användning av tredje part inspelningsprogram. En av dessa ritprogram som har verktyget är Clip Studio Paint, ett populär ritprogram för digitala konstnärer.

Syftet med det här examensarbetet är att visa min process i lärandet av ritprogrammet och användningen av dess tidsförlopp verktyg.

Språk: svenska

Nyckelord: Processen, tidsförlopp, Clip Studio Paint

OPINNÄYTETYÖ

Tekijä: Gol

Koulutus ja paikkakunta: Novia, Pietarsaari

Suuntautumisvaihtoehto: Kuvataide

Ohjaaja(t): Robert Back, Marika Holm

Nimike: Prosessi

Päivämäärä 20.3.2023

Sivumäärä 6

Liitteet 1

Tiivistelmä

Digitalisilla taiteilijoilla on ollut tapana ladata aikaviiveitä joko piirustusohjelmaan sisäänrakennetulla työkalulla tai kolmannen osapuolen tallennusohjelmistolla. Yksi tällainen piirustusohjelma, joka sisältää kyseisen työkalun on Clip Studio Paint, joka on suosittu piirustusohjelma digitaalisen taiteen tekijöille.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä prosessia piirustusohjelman oppimisessa ja sen time lapse -työkalun käytössä.

Kieli: Ruotsi

Avainsanat: Prosessi Ajankulku Clip Studio Paint

BACHELOR'S THESIS

Author: Gol

Degree Programme: Novia, Jakobstad

Specialization: Visual Arts

Supervisor(s): Robert Back, Marika Holm

Title: The Process

Date 20.3.2023

Number of pages 6

Appendices 1

Abstract

It has become common for digital artists to upload timelapses. With tools either built in the drawing program or third party recording programs. One of these programs that has that tool is Clip Studio Paint. A popular drawing program for digital artists.

The purpose of this thesis is to show my process in learning the program and using its timelapse tool.

Language: Swedish

Key words: Process Timelapse Clip Studio Paint

Innehållsförteckning

- 1 Inledning s.1
- 2 Början på min laboration och Clip Studio Paint s.2
 - 1 Tema Porträtt
 - 2 Digital konst
- 3. Dagbok och arbetsprocess s.3
- 4. Bakgrund och inspiration s.4
- 5. Vad betyder processen för mig? s.5
- 6. Avslut s.6
- Källor

1 Inledning

Detta examensarbete är en studie gällande min arbetsprocess och lärandet av ritprogrammet Clip Studio Paint och dess tidsförlopp verktyg. Inledningsvis fokuserar jag på hur jag kom till att använda programmet, sedan fortsätter jag till målningarna (porträtt) och avslutningsvis tar jag upp, varför jag ville göra mitt examensarbete digitalt i stället för analogt.

Efter det riktas en inblick i själva processen, som är ett av huvudämnena tillsammans med lärandet av ritprogrammet. Jag skrev ner det som en dagbok för att formatet passade med ämnet som jag höll på med.

Senare kommer jag att ge lite bakgrund till inspirationen i detta examensarbete. Inspirationskällor som ledde mig till det här. I "Vad betyder processen för mig", lägger jag ner mina tankar kring ämnet.

Näst sist i "avslut" avslutar jag den här examentexten och sist i "källor" är länk till de digitala tidsförlopp som inspirerade mig.

2 Början på min laboration och Clip Studio Paint

Ursprungligen tänkte jag göra mitt examensarbete på ritprogrammet Krita. Men sen till slut valde jag Clip Studio Paint för den hade de verktyg jag behövde för att enkelt spela in min process. Innan det sökte jag ett inspelningsprogram som skulle hjälpa mig i mitt ändamål. Jag hittade OBS Studio, som är ett gratis inspelningsprogram. Men tyvärr hade den inga redigeringsverktyg för att trimma videon. Jakten fortsatte med sökandet efter ett bra redigeringsprogram. Jag hittade några men lärandet av de programmen var svårt och jag hade då börjat tappa tålamod och tänkte nästan börja skrota hela idén.

Jag tog en paus från det hela och lät idén vila där inne i laptopen. Några dagar senare kom jag på att jag hade Clip Studio Paint och bestämde mig för att återinstallera programmet.

Ville byta scen. När jag installerade programmet och lekte lite i kanvasen upptäckte jag att den hade ett tidsförlopp verktyg, vilket enkelt kunde spela in det jag höll på att rita.

Jag var lite skeptisk till en början, för det hände när jag använde krita (ritprogram), och spelade in med en tredje part inspelningsprogram, så blev det mera tryck på min laptop.

Tur nog hände inte något liknande när jag använde verktyget i Clip Studio Paint.

Först ville jag måla något bara för skojs skull för att delvis fixa och anpassa mina xp-pen genvägsknappar. Men också för att återbekanta mig själv med programmet och dess funktioner.

Tema Porträtt

Innan jag började på Clip Studio Paint, ville jag ha porträtt i mitt examensarbete som en mindre del. Större fokus för mig var i min process och inspelningen av den. Men intresset för ansiktet har jag haft länge.

Till en början hade jag planerat att göra fem bilder, men jag visste inte om jag skulle hinna med det så jag bestämde mig att spela in tre bilder istället.

Digital Konst

Jag bestämde redan före examens perioden att mitt examensarbete skulle göras digitalt. Orsaken till det är att jag länge har använt mediet och hur tidsparande och billigt på lång sikt den är.

Krita är ett gratis ritprogram. Det var också det programmet som jag tänkte använda först, innan jag ändrade mig. Det har faktiskt ett tidsförlopp verktyg, men den funkar mera klumpigt och skulle säkert fritera min laptop om jag skulle ha använt den. Krita är också det program som jag har använt längst.

Clip Studio Paint är en grupp av mjukvaruapplikationer, utvecklade av det japanska företaget Celsys. Programmet kostar. Man kan välja att prenumerera eller köpa en gång. Det finns två upplagor, **PRO** och **EX**.

PRO

- Kan skapa ensidiga illustrationer och serier.
- Man kan animera upp till 24 bildrutor.

EX

- Har alla funktioner i PRO.
- Har funktion för flersidiga Project.
- Gränslöst antal ramar för professionell animering.

3 Dagbok Och Arbetsprocess

Ursprungligen tänkte jag inte skriva ner min process i dagboksformat. Före det tänkte jag att den här delen skulle vara en mindre del. Men ju mer jag lekte i Clip Studio Paint och dess tidsförlopp verktyg, blev det kristallklart att det skulle se ut så här. När jag reflekterade om andra ämnen. Orsaken till att läsaren hoppar snabbt mitt i processen är för att det var mitt i processen som jag ville ha det.

Onsdagen den 25.1 höll jag på att utforska andra verktyg i Clip Studio Paint. Specifikt 3D modell anpassnings verktyg. Var nyfiken hur långt jag kunde tänja standard modellerna som finns att posera.

Torsdagen den 26.1 gick det slöare än vanligt. Jag var nästan färdig med mitt första tidsförlopp och började tappa lust och intresse för det. Senare på dagen gick det bättre och jag var nu nästan klar med bilden.

Fredagen den 27.1 blev jag äntligen klar med den första bilden.

Måndagen den 30.1 höll jag på att klura ut hur man poserar 3D modellerna i Clip Studio Paint. (De funkade lite annorlunda från Just.sketch.me som är det 3D poseringsprogram som jag använde innan jag började använda Clip Studio Paint.)

I början var det svårt och tungt för jag var inte bekant med allt, men nu vet jag lite mer än när jag började på eftermiddagen. Jag blev också färdig med en posering som jag kommer att använda som referens till mitt andra tidsförlopp.

Tisdagen den 31.1 började jag på det andra porträttet. Det gick inte så bra, det visade sig att jag hade tagit bort "Gör flytande" verktygen. Blev tvungen att hämta den tillbaka i mitten av min arbetsprocess. Efter det fortsatte jag. Ville ändra figurens posering, så jag försökte skapa en ny pose som jag ville ha. Men sen i mitten insåg jag att jag ändå ville ha den som jag hade ritat och stängde ner fliken. Sen tog jag paus, efter det fortsatte jag. Jag insåg snart att figurens axlar var för smala, så jag gjorde dem bredare.

Insåg då hur viktigt det var med kroppsbalans med stiliserade karaktärer. Hon såg nu mera harmonisk ut, och hennes ansikte såg inte lika stort ut. Under den tiden visade det sig att jag tog bort selektion verktygen. Blev tvungen att googla hur man fick det tillbaka.

Mirakulöst hittade jag den och satte den tillbaka i min verktygslåda.

Torsdagen den 2.2 ville jag byta omgivning och for till skolan med min laptop och ritplatta. Jag fortsatte på bilden. Det kom ett skede där jag höll på att färga karaktären för att veta hur klipp masker funkar. Alltså en funktion som låter mig bara måla den delen som jag redan har målat. Jag lärde mig ytligt hur jag kan åstadkomma det. Förstår mig inte ännu helt på funktionen.

Fredagen den 3.2 blev jag klar med mitt andra tidsförlopp.

Måndagen den 6.2 höll jag på att samla inspiration till mitt tredje tidsförlopp på Pinterest. Använde programmet Pureref för att lägga alla mina inspo bilder i en hög.

Tisdagen den 7.2 Tänkte jag ladda upp en ny version av CSP, men ändrade mig. Sen försökte jag få tillbaka alla pensel sorter i mina pensel kategorier. Jag hittade till slut. Efter det började jag på mitt tredje tidsförlopp med några inspirationer i bakhuvudet. Jag glömde att sätta på mitt tidsförlopp i början när jag ritade huvudet. (Tur nog kom jag bara så långt till en ytlig skiss av figuren.)

Fast jag hade mina inspirationer visste jag inte 100% vad jag ville rita.

Onsdagen den 8.2 fortsatte jag på porträttet. Jag visste inte vilka färger karaktären skulle ha och var inte heller nöjd med ansiktet.

Torsdagen den 9.2 Fortsatte på bilden, kom inte långt.

Fredagen den 10.2 tröttnade jag på bilden och kom inte någonstans.

Måndagen den 13.2. höll jag på att redigera och finslipa examens texten. Jag lade till några saker till texten.

Tisdagen den 14.2 fortsatte jag på texten. Kom inte heller särskilt långt.

Måndagen den 20.2 fortsatte jag att finslipa texten och lägga till nya saker i det.

Onsdagen den 22.2 trimmade jag min första tidsförlopp video med online-video-cutter.com

Fredagen den 10.3 fortsatte jag att redigera texten.

4. Bakgrund, inspiration

Inspirationen till att göra tidsförlopp kommer från alla konstnärer som jag ser på mitt flöde i Instagram. Att få se deras tidsförlopp är både roligt och lärorikt för mig. Några favoriter på instagram är 9brookskims "A green haired teenager", Sebijy "Daily painting" och Aenniyam "utan Title". Stilmässigt är jag inspirerad både av konstnärer på nätet som Zeldacw, och Jennadraws.

Tingeling-filmerna har huvudsakligen inspirerat de två sista tidsförloppen.

Genremässigt dras jag mest till fantasy. Jag har ingen egentlig orsak till varför jag dras mest till fantasy. Det är en genre som alltid har varit där i bakgrunden för mig. För mig är fantasy både en flykt från vardagen och dess plikter, och ett sätt att förstå den här världen som man befinner sig i. Mitt favorit citat om genren är "The use of imaginative fiction is to deepen your understanding of your world, and your fellow men, and your own feelings, and your destiny" ("Le Guin 1974").

5. Vad betyder Processen för mig?

Processen betyder att man gör nånting kontinuerligt för att få resultat. I konst har det under 60 och 70-talet varit ett centralt tema att ha processen som en del av den färdiga bilden. Denna rörelse kallades för "process art" och har sitt ursprung bl.a Jackson Pollocks abstrakt-expressionismmålningar ("Tate Process Art"). För mig betyder processen ett mål som jag vill nå men inte alltid vet hur nästa trappsteg blir. Det är en blandning av planering och osäkerhet.

6. Avslut

Från början med att hitta det perfekta inspelningsprogrammet, till lärandet och åter bekantskapen med Clip Studio Paint och sist användningen av tidsförlopp-verktyget, avslutar jag den här examens texten. Det har varit en intressant och ibland jobbig resa att lösa hur programmet och dess funktioner funkar. Samt disciplin med att färdiggöra målandet av porträtten. Men det har varit givande och jag har lärt mig mycket sen dess om programmet. Kanske inte allt, men det viktigaste för mig i alla fall. Till och med det här examensarbetet har varit en process i sig. Där jag först ville ha olika saker, och sen gradvis för det till porträtt som huvudämne. Det har varit en riktigt insiktsfull och kul färd.

Att se på tidsförloppet som jag har gjort har varit roligt och insiktsfullt i hur jag tänker och målar/ritar.

Vad händer sen efter examen?

Jag kommer att fortsätta använda programmet och utforska vilka andra verktyg det har. Tidsförlopp verktyget är bara på toppen av isberget av vad programmet har att erbjuda. Det finns mycket som jag ännu inte har testat på men vill gärna göra det i framtiden.

Källor

Aenniyan (2022.4.22) 'Inget titlel'

<https://www.instagram.com/p/CcplEs0K6Cb>

9brookskim (2022.1.31.) "A green haired teenager"

<https://www.instagram.com/p/CZX4RWQMMwY>

Le Guin U, (1974) "Why are Americans Afraid Of Dragons?"

[Why are Americans Afraid of Dragons? \(1974\) by Ursula K. LeGuin](#) hämtat 10.3.2023.

Sebijy (2023.2.14) "Daily Painting"

<https://www.instagram.com/p/Com1mChKIGX>

Tate Process Art

<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/process-art>

