

SYMBOLEN CONSTRUCTIES

597 universele symbolen

ACCO - Leuven - België

ISBN 90 334 5919 1 NUR 656

Bie Luyssaert (Design Vlaanderen)

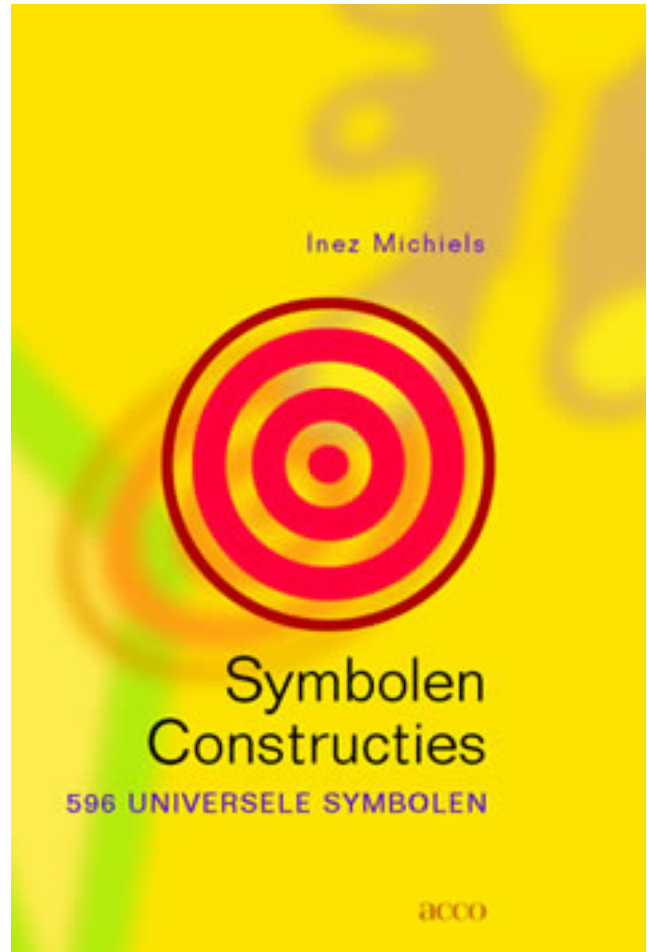
Hoe maak je beeldende communicatie: door de combinatie van kleuren, vormen en symbolen. Als grafisch vormgever of communicatievormgever telkens weer een moeilijke keuze, die vaak vanuit een buikgevoel genomen wordt, zonder echt te weten waarom.

Het is een gevoel. Inez Michiels heeft, samen met de organisatie Genetische Codering, een omvangrijk onderzoek gedaan naar universele symbolen en hun universele kleurcodering. Het resultaat van dit onderzoek is gebundeld in het boek "Symbolen Constructies, 597 Universele Symbolen", waarin betekenisverbanden gelegd worden tussen beeld en kleur. In totaal zijn 597 symbolen geselecteerd: traditionele en hedendaagse beeldproducties. Ze zijn gaan kijken in reclame, verpakking, logo's, illustraties, propaganda, kunst van over de hele wereld. De symbolen zelf zijn religieus, mythologisch, sociologisch, politiek en andere.

De bundeling wil een hulp zijn voor taal- en menswetenschappers en voor grafici die willen communiceren met beelden. Zodat ze een gefundeerde kleurkeuze kunnen maken, zonder zich enkel te baseren op gevoel en er zeker van te kunnen zijn dat de gekozen kleurkeuze de boodschap zal benadrukken.

Het boek zelf is onderverdeeld in 8 kleuren: blauw, zwart, groen, paars, oranje, rood, wit en geel. Elke kleur heeft een code (blauw 000, geel 111). Voor de codering worden telkens twee kleuren gecombineerd, zodat men, net zoals een DNA-code, een code van 2 x 3 tekens heeft. Per kleurcode (64 dus) staan verschillende symbolen gerangschikt, die vaak met elkaar verbonden zijn. Zo is de aarde blauw op blauw (000.000) en vind je daar ook kubus, ruimte, vlakke, plateau, aartsvader, grond, vloer, tegel, zand, massa, ... terug. De tegengestelde kleurcodering heeft vaak ook tegengestelde symbolen. Bij geel op geel (111.111) vind je dan ook hemel, godheid, stip, tijd, puntig, buiten, ... terug.

Stel nu dat je als grafisch vormgever iets moet doen over een bank. Dan zou je kunnen gaan nadenken over waar een bank overal voor staat. Een bank zorgt dat je geld VEILIG bewaard wordt. Daarnaast bied het de mogelijkheid om je geld te laten RENDEREN, waardoor je financiële vrijheid krijgt.



SYMBOL CONSTRUCTIONS

597 universal symbols

ACCO - Leuven - Belgium

ISBN 90 334 5919 1 NUR 656

Bie Luyssaert (Flanders Design)

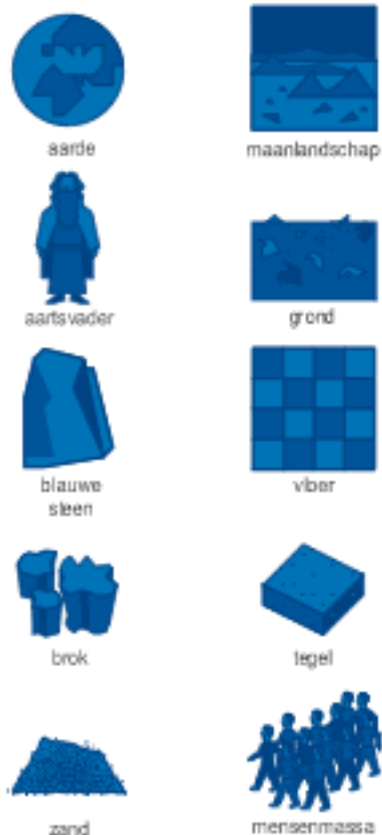
Question: how do you create expressive communication? Answer: through a combination of colours, shapes and symbols. As a graphic designer or communication designer it is always a difficult choice, which is often made on the basis of gut instinct, without really knowing why.

It is a feeling. Inez Michiels, in collaboration with the organisation Genetic Coding, has made a detailed study of universal symbols and their universal colour coding. The results of this research are collected in a book entitled Symbolen Constructies. 597 Universele symbolen. (Symbol Constructions. 597 Universal Symbols), which establishes meaningful links between image and colour. It looks at a total of 597 symbols: traditional and modern images. The researchers looked at advertising, packaging, logos, illustrations, propaganda, art from around the world. The symbols themselves are religious, mythological, sociological, political and so on.

Als je dan als vormgever het boek in de hand neemt, dan vind je geld niet terug in de alfabetische lijst, maar een mogelijks synoniem in de bankcontext, nl. kapitaal wel. Kapitaal is groen op groen (010.010). Andere symbolen die je daar vindt, zijn o.a. natuur, een kruis (+), een slang, een waterstroom, een appel. Deze symbolen hebben allemaal een mogelijke link met geld en kapitaal, en dan vooral met het laten renderen ervan. Veel geld is groen gekleurd, zoals de Amerikaanse dollar of de American Expresskaart. Het kruisteken is ook een plus, een meerwaarde, zoals geld dat kan zijn. De slang staat vaak symbool voor vruchtbaarheid, voor opbrengst. Een slang kan ook de curve van een beursschommeling zijn. De waterstroom kan wijzen op fluctuaties in de geldstroom. Een appel kan een appeltje voor de dorst zijn. Deze symbolen kunnen je dus verder op weg helpen om een beeld te gaan samenstellen.

Als je opdrachtgever eerder wil tonen hoe veilig hun instelling is, kan je de stabiliteit benadrukken. Voor stabiliteit (niet in het boek), heb je een goed fundament nodig. Fundament vind je terug in het boek onder de code groen op wit (010.110). Andere symbolen bij deze groep: de waterput (zorgt dat er altijd een verse toevloed is), immobiliën (een zekere basis voor geld, een veilige belegging), wortels, bank, veilige bewaring (met als symbool een kluis), ... Ook deze symbolen kunnen je, samen met de kleurencombinatie, weer verder op weg helpen.

En zo kan je nog een tijdje verder zoeken in de symbolenlijst. In de lezing, gegeven door Inez Michiels op 4 november naar aanleiding van de voorstelling van het boek op de Boekenbeurs, illustreerde ze de symbolen aan de hand van een hele serie voorbeelden van websites, campagnebeelden, logo's van banken, ... En toonde ze kort dat ook stripalbums gebruik maken van deze codes aan de hand van Kuifje. Kuifje, gekleed in wit op blauw, terwijl zijn vijanden vaak zwart op



This collection aims to provide an aid for language specialists, social scientists and graphic designers aiming to communicate through images, to enable them to choose colours on a rational basis, without relying on gut feelings alone, and in the certain knowledge that their choice of colour will emphasise the message.

The book itself breaks down over 8 colours: blue, black, green, purple, orange, red, white and yellow. Each colour has a code (blue 000, yellow 111). For the code, two colours are always combined, to give, as is the case with DNA, a code of 2 x 3 characters. A variety of symbols are arranged per colour code (i.e. 64), and these often relate to each other. Thus the earth is blue on blue (000.000) and this also covers cube, space, plain, plateau, patriarch, ground, floor, tile, sand, mass, etc. The opposite colour coding often uses opposing symbols. Under yellow on yellow (111.111) you find sky, divinity, dot, time, pointed, outside, etc.

Imagine, then, that as a graphic designer you have a project to do on a bank. You start asking yourself about all the things a bank stands for. A bank keeps your money SAFE. It also gives you an opportunity to make your money EARN MONEY, thereby offering you financial freedom.

Picking up the book you will notice that money can't be found in the alphabetical list, but you will



rood zijn. Bij wit op blauw vind je symbolen terug als held, reus, toren, schitteren, opstijgen ... Zwart op rood geeft dan weer symbolen als blind, draak, tweekoppig, prostituee, maffia, duivel. Je zou dus kunnen gaan zeggen dat Hergé Kuifje ziet als een ridder die vecht tegen een tweekoppige draak.

Naast lezingen over de mogelijkheden van dit boek en het onderzoek erover, heeft Inez Michiels nog lezingen en lessen, vnl. bedoeld voor studenten grafisch ontwerp, waarbij ze een analyse maakt naar vorm en kleur. Zo is er onder meer een lessenreeks over de betekenis van grafische vormen en texturen en hun verband met kleur.

Contacteer Inez Michiels via gencode@skynet.be.

Genetische Codering
www.genecode.be



verbranden



Shiva Nataraja



overschaduwten



gordijn



blind



wapen



havik



heraldiek



draak



tweekoppig

see possible synonyms in the banking context, i.e. capital.

Capital is green on green (010.010). Other symbols to be found there include nature, cross (+), a snake, a stream, an apple. These symbols all have a possible connection with money and capital, and particularly with making it yield a return. A lot of money is green in colour, such as the American dollar or American Express card. The cross is also a plus sign, a positive value, as money can be. The snake is often a symbol of fruitfulness, for yield. A snake can also be the curve of a trend on the stock exchange. The stream can refer to fluctuations in cash flow. An apple can also be something for a rainy day. These symbols can assist you further in the process of composing an image.

If you want to show your customer, the bank, how safe their institution is you can emphasise stability. For stability (not in the book), you need good foundations. Foundation can be found in the book under the code green on white (010.110). Other symbols in this group: the well (always ensures a fresh supply), property (a certain basis for money, a safe investment), roots, bank, safekeeping (with a safe as the symbol), etc. These symbols, and their colour combination, can also help you further on your way.

And you can spend a little more time searching through the list of symbols. At the lecture given by Inez Michiels on 4 November, when the book was presented at the Book Fair, they illustrated the symbols using a whole series of examples from web sites, campaign images, bank logos, etc. And they were briefly able to show that cartoons also make use of these codes, such as Tintin. Tintin dresses in white on blue, while his enemies are often in black on red. Under white on blue you find symbols such as hero, giant, tower, shine, ascend, etc. Black on red gives symbols such as blind, dragon, two-headed, prostitute, mafia, devil. You say, then, that Hergé sees Tintin as a knight fighting a two-headed dragon.

In addition to lectures on the possibilities of this book and the research underlying it, Inez Michiels has also given lectures and lessons specifically for students of graphic design, in which they make an analysis of form and colour. For example, among other things, there is a series of lessons on the significance of graphic shapes and textures, and their relationship with colour.

Contact Inez Michiels via gencode@skynet.be.

Genetic Coding
www.genecode.be