

WHEN YOU LIGHT MY SKIN

by Jasmin Smolders

Academiejaar:	2016-2017
Jaar:	Bachelor 3
Afstudeerrichting:	Muzikant, zang

**“FASHION AND MUSIC
ARE THE SAME, BECAUSE
MUSIC EXPRESSES ITS
PERIOD TOO”**

- Karl Lagerfeld

INHOUDSTAFEL

Concept	5
Beschrijving Output	6
Muziek & Mode	7
Subculturen	8
Muziek brengt inspiratie	9
Star Man - David Bowie	13
Nog meer samenwerkingen met designers	18
Grace Jones	18
Madonna	19
Lady Gaga	20
Marc Jacobs	21
Alexander McQueen	22
Conceptalbums	23
Verloop logboek	24
Conclusie & zelfreflectie	34
Literatuurlijst	37
Bijlagen	39

VOORWOORD

In dit portfolio kader ik het onderzoek tussen muziek en mode dat ik onderzocht i.v.m. mijn bachelorproject aan de Pxl Music 2016 – 2017. Ik beschrijf het verloop van het project en reflecteer over de behaalde en niet behaalde doelstellingen. Het was fantastisch om mijn twee passies - mode en muziek - te combineren binnen één project. Ik ben heel dankbaar voor de fijne samenwerkingen die dit project tot een goed einde hebben gebracht.

CONCEPT

ONDERZOEKSVRAAG:

‘Hoe beïnvloedt muziek de modewereld en andersom; en welke invloed heeft een bestaande modecollectie op mijn muziek.’

Ik onderzocht de kruisbestuiving tussen een bestaand modeproject en eigen muziek. Een ontwerper kan beïnvloed worden door een artiest en zijn muziek. Maar welke invloed heeft mode op een artiest en zijn imago, en hoe kan ik beïnvloed worden door een ontwerper en zijn collectie?

CONCEPT:

Het project heet ‘When You Light My Skin’ en is gebaseerd op de gelijknamige collectie van modeontwerpster Yanaika Nuyts. Het project is een totaalconcept waar de collectie inspireerde voor de muziek, maar ook werd doorgetrokken tot visuals, artwork en performance.

DEMO'S

Tijdens dit project werkte ik samen met elektronica muzikant Pieter Vochten. Zelf schrijf ik de songs en werk ik samen met Pieter mijn ideeën en de productie uit. De samenwerking werkt op deze manier heel vlot en voelt als een goede aanpak om een mooi eindresultaat te bekomen.

PROMOTOR

De promotor die mij tijdens dit project heeft begeleid is Stef Caers. Vanaf het begin had ik het vertrouwen dat Stef zijn kennis en expertise kan bijdragen tot een mooi eindresultaat. Stef heeft een brede kennis over mode en deze is een perfecte aanvulling voor mijn ideeën. Vorig jaar was Stef mijn docent zang, tijdens de lessen zang en het songwriting proces van mijn opdrachten en nummers was hij een goede begeleiding en kon hij mij steeds op de juiste manier stimuleren.

BESCHRIJVING OUTPUT

Aan de hand van de bijhorende prestatie – indicatoren volgens het SMART – principe, heb ik omschreven en proberen in te schatten hoe ik tijdens het leerproces van deze bachelorproef heb gehandeld en verder zal handelen naar een interessante uitkomst.

LIVE-PERFORMANCE

Als deel van het eindresultaat van mijn proef zie ik mijn muziek als verlengstuk van de collectie. Tijdens de live performance ligt de focus op de introductiefilm/visuals waar de collectie in te zien is en die het project aankondigt. Daarnaast trek ik het onderwerp van de collectie door in de muziek. Ik trek ook de lijn van de collectie door in mijn eigen look tijdens de performance.

GELUIDSOPNAME

Samen met Pieter Vochten werk ik de productie van de songs uit. Deze geluidsopnames zullen gecommuniceerd worden via social media, soundcloud en Vi.be. Doorheen het proces kwam ik heel gevoelsmatig uit op de sound die voor mij het meeste paste bij mij als artiest en perfect het plaatje deed kloppen met de collectie.

COMMUNICATIE

Het idee van mijn bachelorproef zie ik als een totaalconcept. Het onderwerp van de collectie wordt dus doorgetrokken in de muziek, maar ook in artwork, visuals en performance. Het project wordt gecommuniceerd via sociale media. Ik ben van mening dat het plaatje volledig moet kloppen, de lijn tussen de foto's, artwork, muziek en ontwerpen moet volledig doorlopen.

PORTFOLIO

Al mijn research en opgedane kennis heb ik gebundeld in dit portfolio. Ook mijn evolutie van het traject, samenwerking en ervaringen heb ik zo goed mogelijk proberen te omschrijven. Het is een enorme leerschool, waar ik al veel van heb opgestoken.

MUZIEK & MODE

INLEIDING GELEVERD ONDERZOEK

Inhoudelijk: In het kader van mijn onderzoek bestudeerde ik de relatie tussen mode en muziek. Muziek beïnvloedt vele aspecten van onze cultuur, waaronder mode. Tijdens mijn onderzoek ga ik in op enkele relevante subculturen met hun uiterlijke kenmerken. Daarnaast richt ik mij ook op Belgische mode. Waar we bijvoorbeeld zien dat muziek altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van Belgisch ontwerper Raf Simons, en ook in de collecties van Walter Van Beirendonck, vinden we een heel duidelijke link met muziek terug. Daarnaast ga ik verder in op David Bowie. Hij is een veelbesproken naam in de modewereld en inspireerde talloze collecties, maar werkte ook met ontwerpers samen. Dit brengt mij dan weer bij samenwerkingen tussen artiest en ontwerper, hier vinden we dan weer een samenwerking tussen Alexander McQueen en Björk terug. Er zijn dus wel genoeg duidelijke links dat muziek en mode onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Omdat ik het project baseer op het idee van een conceptalbum, doe ik ook nog een korte research naar het thema conceptalbums en ga na in hoeverre ik dit doortrek in mijn project.

MUZIEK & MODE

SUBCULTUREN

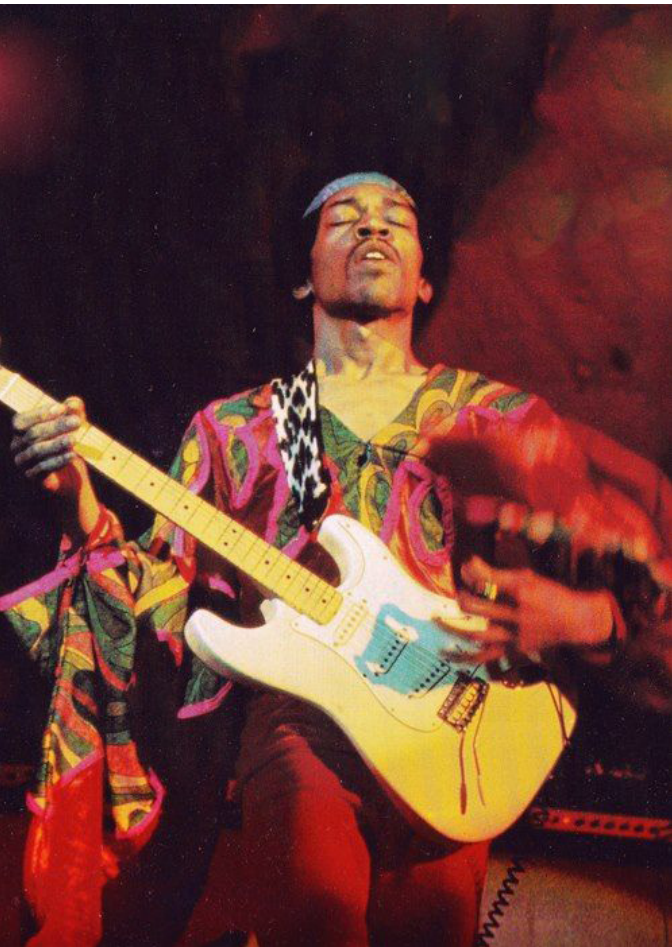
INTRO

Kleding beschermt ons tegen de kou. Maar kleding is ook cultuurgebonden en stond in de geschiedenis en nog steeds voor hiërarchie en status.

Na Wo II ontstaan er jongerengroepen, subculturen met hun eigen specifieke kenmerken. De muziek van de jaren 50 beïnvloedde de kledingkeuze van jongeren. Ze luisterden naar rock&roll en daar hoorde een bijpassende vetkuif bij.

SWINGING SIXTIES

In de hippiecultuur staat kleding niet meer symbool voor sociale klassen maar voor vrijheid. Het draaide om vrede, psychedelische kleuren en paisley prints. Deze beweging was dan ook met hun flowerpower cultuur verbonden met de muzikale en sociale revolutie van die tijd. De hippies zijn dan weer geïnspireerd door het oosten en dragen fransjes, kralen, lange bloemenjurken en lange haren. De swinging sixties heeft veel om trots op te zijn waaronder het verzet tegen de oorlog in Vietnam en tegen homofobie. Maar de jaren 60 bracht ook nieuwe inzichten, muziek en verschillende kunstvormen met zich mee. Muziek is ook hier duidelijk een belangrijk element en er is niemand die deze cultuur beter omschrijft met zijn imago dan Jimi Hendrix. De gitarist inspireerde niet alleen met zijn psychedelische sound maar ook met zijn stijl.

Jimi Hendrix

MUZIEK & MODE

MUZIEK BRENGT INSPIRATIE

VIVIENNE – QUEEN OF PUNK

Later groeiden muzikale subculturen als punk en grunge uit tot één van de grootste inspiratiebronnen voor modeontwerpers. Kijk maar naar de samenwerking tussen Vivienne Westwood en de Sex Pistols.

De hippie cultuur inspireerde Vivienne Westwood niet. Samen met Malcolm McLaren startte ze een boetiek op Kings Road in Londen en gaven het de naam Let It Rock. McLaren was kunstenaar, muziekproducer, maar vooral later bekend als manager van de Sex Pistols. Ze verkochten vintage kleding, maar ook unieke ontwerpen gemaakt door Westwood. Na een reisje naar New York pikte Vivienne een nieuwe stijl op: Punk. Ze veranderde de naam van de winkel in SEX en integreerde de nieuwe stijl in haar ontwerpen. Ze verwerkte veiligheidsspelden, schotse ruit, scheermesjes en fietskettingen in haar kleding. Punk was niet alleen een fashion statement, maar stond ook voor een politieke opinie en deze werd gekenmerkt door een hanenkam en een afwijzende houding tegenover de samenleving. In 1976 richtte McLaren de Sex Pistols op. Een band die representatief stond voor de Punk. Ze bereikten hun piek met het nummer God Save The Queen, waarvoor ze de titel van het Engelse volkslied gebruikten en op die manier met de inhoud van het nummer als aanstootgevend werden gezien. Zo werd Vivienne Westwood de Mother Of Punk. In 1981 stelt Vivienne haar eerste collectie 'Pirates' voor in Parijs. De collectie bestond uit golvende shirts, losse hoge taillebroeken, opvallende prints en felle kleuren. Net zoals in de Punk was de kleding van de collectie uniseks.

Vivienne Westwood

Het was de periode van de New Romantics. Deze stroming zette zich af tegen de Punk cultuur. Terwijl de Punk tegendraads was tegenover de samenleving en dit uitte met harde en agressieve kledij, gaven de New Romantics aandacht aan stijlvolle ontwerpen, make-up en een uitgesproken glam karakter.

Met haar extravagante collectie, had Vivienne invloed op deze merkwaardige autoritaire beweging. Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in haar ontwerpen. Adam and the Ants was een Britse New Wave band. Met losse piratenbroeken, militaire jassen en zelfs valse zwaarden maakten ze van Vivienne's Piratelook hun handelsmerk.

De Britse zanger Boy George is ongetwijfeld één van de meest bekende artiesten uit de New Romanticsperiode. Ook hij zorgde ervoor dat de Pirate collectie van Westwood de aandacht kreeg van het grote publiek. Hij was ook altijd fan geweest van Viviennes punkdesigns uit de jaren 70 en werd wel vaker met haar ontwerpen gespot.

Later in het hoofdstuk over David Bowie (p. 16) zien we dat ook hij invloed had op de New Romantics beweging.

MUZIEK & MODE

MUZIEK BRENGT INSPIRATIE

PUUR BELGISCH

‘Belgische mode’ is een begrip sinds de Antwerpse Zes. Deze groep van zes ontwerpers, Marina Yee, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten en Ann Demeulemeester studeerden begin jaren 80 af aan de modeacademie van Antwerpen en drukten hun revolutionaire stempel op de Belgische mode en internationaal. Deze namen worden later aangevuld door Martin Margiela, Raf Simons en Veronique Branquinho.

VAN NOTEN

De tentoonstelling ‘Inspirations’ die plaatsvond in het Antwerps modemuseum in 2015 kadert de verschillende vormen van muziek en kunst die inspireerden voor ontwerper Dries Van Noten tijdens zijn carrière. De tentoonstelling is een weerspiegeling van de gedachtegang van de ontwerper, een kijkje in het creatieve brein, welke connotaties en verbanden hij legt en hoe de kleding dan uiteindelijk tot stand komt.

Er zijn veel verschillende elementen die inspireerden voor Dries Van Noten. Maar zijn link met muziek leek het meest interessant ten opzichte van mijn onderzoek. Zoveel jaren na zijn dood is Kurt Cobain nog steeds een stijlicoon. Een beeld uit de grunge waar Kurt Cobain in een bloemenjurk zijn gitaar aan stukken slaat inspireerde Dries voor zijn spring-summer collectie uit 2013. Voor de spring summer collectie uit 2014 bracht Jimi Hendrix hem dan weer inspiratie. De muzikant inspireerde met zijn psychedelische klanken, kleuren en opvallende prints die je ook terugvindt in de collectie.

MUZIEK & MODE

MUZIEK BRENGT INSPIRATIE

DEMEULEMEESTER

Ann Demeulemeester & Patti Smith

Ann Demeulemeester maakt een contrast tussen ruwe en breekbare elementen in haar ontwerpen. Ik kan het niet mooier zeggen dan hoe ik het letterlijk vond op www.fashioninantwerp.be/designer/ann-demeulemeester, maar haar look is vaak duister, wispelturig, maar met een glamoureuze kantje. Ze was bevriend met PJ Harvey en Patti Smith.

Patti Smith is als muzikant, poëet en artiest een briljant stijlicoon. Zij en haar vriend Robert Mapplethorpe wisselden vaak kleding uit. Zo creëerde ze een sterke androgyne look, met witte overhemden, stropdassen, zwarte blazers en zwarte lederen laarzen die ze in haar broeken propte. Haar stijl sluit aan bij de ontwerpen van Demeulemeester. Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de ontwerpster haar leven en de twee hebben elkaar doorheen de jaren wederzijds beïnvloed. Bij het uitbrengen van Demeulemeester haar boek, bracht Patti Smith een akoestische set ter ere van de ontwerpster en speelde hier ook samen met PJ Harvey. Ze schreef ook een voorwoord en las op het boek event verschillende passages voor.

“Freedom exists in the soul of one’s work. Ann bequeaths this intangible aspect to the wearer. It can be felt as one buttons a weightless chemise or dons a mystically bonding coat. It can be felt in a feathered circle, in winter flakes falling upon the black sleeves of night.” *

BRANQUINHO

Kate Bush is met haar stijl, maar ook met haar muziek voor mij altijd een belangrijke bron van inspiratie geweest. Ook voor de Belgische ontwerpster Veronique Branquinho bracht de zangeres inspiratie voor de collectie the beauty of ‘unfinished things’ uit 2014.

Met Kate Bush in het achterhoofd ontwierp ze de collectie en gebruikte als soundtrack muziek van de Britse zangeres. Branquinho werkte met transparante stoffen, verschillende lagen over elkaar en liet het kleurenpalet van zwart, wit en denim afwisselen met goud en zilver.

Veronique Branquinho ‘unfinished things’ 2014

* Burley, Isabella. *Patti Smith pays tribute to Ann Demeulemeester*. (2015). www.dazeddigital.com/fashion/article/22229/1/patti-smith-pays-tribute-to-ann-demeulemeester

MUZIEK & MODE

MUZIEK BRENGT INSPIRATIE

SIMONS

Donker, zwart, Depeche Mode, Kraftwerk, Sonic Youth. Muziek is altijd een belangrijke waarde en bron van inspiratie geweest in het leven van Belgisch ontwerper Raf Simons.

We zien duidelijk dat muziek onlosmakelijk verbonden is met zijn creaties. Simons liet zich inspireren door de Duitse Synthpop pioniers Kraftwerk die de basis vormden voor de collectie 'Radioactivity' uit '98. Hier stonden de bandleden zelf model voor de collectie.

De verdwijning van voormalig bandlid Richey Edwards van de Manic Street Preachers inspireerde voor de 'Riot, Riot, Riot' collectie van 2001-2002. We vinden zwart-wit patches terug op de kleding, geïnspireerd op nieuwsartikelen over de vermiste gitarist. Ook de afbeelding '4 REAL' die op Richey zijn arm gegraveerd stond, vinden we terug op stuks van de collectie.

Voor de herfst/winter collectie 'Closer' (is ook album uit 1980 van Joy Division) van 2003-2004 werkte Simons samen met Peter Saville, grafisch ontwerper voor bands als Joy Division en New Order. Hij kreeg toegang tot het persoonlijk archief van Peter Saville en maakte een selectie van zijn ontwerpen die hij integreerde in de collectie. Als groot bewonderaar van Peter Saville, was het een hele eer voor Raf om met zijn werk te mogen ontwerpen.

De bijhorende soundtrack van de 'Kinetic youth' collectie was een medley van Bowie nummers ('Space Oddity', 'Life on Mars' and 'Heroes'). Maar zijn meest recente tribuut aan David Bowie vinden we terug in de spring haute couture collectie van Dior uit 2015.

"Bowie is erg haute couture, maar tegelijkertijd ook helemaal niet" *

Het is een mix van glitter, glam, latex en blinkende jumpsuits, kortom een stevige portie Bowie, met ook hier op de achtergrond bijpassende muziek van de artiest.

Raf Simons 'Radioactivity' 1998

Raf Simons Dior
spring summer 2015

Raf Simons Dior spring summer 2015

* Quote uit: EDM. *Raf Simons vertelt over inspiratiebron David Bowie.* (2015). http://www.standaard.be/cnt/dmf20150506_01666452

MUZIEK & MODE

STAR MAN - DAVID BOWIE

David Bowie

STAR MAN – DAVID BOWIE

“Bowie cultiveerde zijn androgyn karakter. Mode was een deel van zijn performance” *

Een artiest als David Bowie is een veelbesproken naam in de modewereld. Bowie was niet enkel een inspiratiebron door zijn voorkomen maar werd met zijn hit ‘Fashion’ in de jaren 90 vaak op modeshows gedraaid. David Bowie inspireerde talloze collecties, maar werkte ook met ontwerpers samen. Hij was voor velen een innovatief en inspirerend stijlicoon. Bowie had de drang om zijn imago steeds te veranderen. In een quote uit 1973 zei hij:

“ik ben er nooit helemaal achter gekomen waarvoor en wie Bowie echt is.” *

Dit verklaart zijn constante drang naar verandering en evolutie. Hij viel dan ook op door zijn vele gedaanteverwisselingen waaronder zijn alter ego Ziggy Stardust.

Toen David Bowie begin jaren 70 werkte aan het album ‘The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’, was hij ook bezig met het creëren van een bijpassende visuele identiteit. Zo ontstond de Ziggy-look. Zijn toenmalige vrouw Angie Bowie was essentieel in dit proces. Ze was een Amerikaanse journaliste en model, enorm stijlbewust en moedigde Bowie aan om deze excentrieke gedaanteverwisseling gedurfd vorm te geven.

Lang voor Alexander McQueen en Kansai Yamamoto speelde er nog een andere modeontwerper een belangrijke rol in Bowie zijn leven. Freddie Burretti was mee verantwoordelijk voor de transformatie naar Ziggy Stardust. Het was een onlosmakelijke samenwerking tussen de ontwerper en de artiest. Burretti verzorgde de kostuums voor on stage, maar ook tijdens elke publieke verschijning droeg Bowie een ontwerp van Burretti.

Kansai Yamamoto was Bowies favoriete ontwerper. Door het zien van zijn eerste modeshow in Londen was Bowie op slag verliefd op de elegante futuristische ontwerpen van de designer. Geïnspireerd door de modellen op de show kleurde Bowie zijn haar rood en verscheen in een jumpsuit ontworpen door Burretti voor de eerste keer in Top Of The Pops op 6 juli 1972 met zijn fenomenale alienesque rockster imago. Vele kijkers vonden zijn performance onacceptabel, maar hij kon ook inspireren door zijn uiting van seksuele vrijheid.

David Bowie als zijn alterego Ziggy Stardust

* Quotes uit: Lindores, M. (2016). Fashion. *David Bowie ‘Een ode aan de Starman’*, 116-125.

MUZIEK & MODE

STAR MAN - DAVID BOWIE

‘Tokyo Pop’ jumpsuit ontworpen door Kansai Yamamoto

Op de Ziggy-tour werden zijn outfits steeds uitdagender. Zijn financiële succes van de tour vertaalde zich in kostuums van ontwerper Kansai Yamamoto, maar liet Burretti die namaken zodat de originele niet beschadigd zouden geraken.

Yamamoto stond versteld om Bowie te zien in ontwerpen die hij had ontworpen voor vrouwen. Later was Kasai verantwoordelijk voor het bekende ‘Tokyo Pop’ jumpsuit dat Bowie droeg tijdens de Aladdin Sane-tour.

Ziggy Stardust groeide uit tot Aladdin sane. Het was een vergrootte versie van het vorige personage. Aladdin sane stond voor schizofrenie, dat verklaart waarom er zoveel gedaanteverwisselingen en outfitchanges tijdens de shows waren. Elke outfit stond voor een ander personage.

Op de Aladdin sane albumhoes staat Bowie gefotografeerd afgebeeld met op de rechterkant van zijn gezicht een bliksemschicht. Dit is ongetwijfeld zijn meest iconische beeld. Er zijn verschillende beweringen voor wat die bliksemschicht nu voorstelde. Sommigen zeggen dat het symbool stond als een barst voor een gebroken Ziggy. Maar we vinden de bliksemschicht ook terug op een kostuum dat Burretti ontwierp voor de Ziggy Stardust-tour.

Voor de cover van de Britse Vogue in 2003 transformeerde supermodel Kate Moss in Bowie. Ze droeg zijn kleding en werd gepresenteerd als Alladdin Sane op de cover. Het is maar één van de zovele voorbeelden waar Bowie inspireerde als stijl icoon.

Laten we zeggen dat de twee personages en hun bijhorende artistieke performances een onuitputtelijke bron aan inspiratie waren voor heel wat artiesten. Bowie zijn vernieuwende kijk en samenvoeging van verschillende disciplines zoals muziek, mode, kunst, dans en theater was voor velen ‘life changing’.

Genoeg van alle glitters verkende hij soul music, specifiek de Philly Soulstyle en maakte hij het album ‘Young Americans’. Bij een nieuwe muziekstijl hoorde natuurlijk ook een nieuwe identiteit en zo ging Bowie verder naar zijn volgend personage. Bowie transformeerde uit het Aladdin Sane jumpsuit naar het stijlvolle witte shirt en zwarte pak van The Thin White Duke. Een gladde romanticus, die zong over de liefde maar er zelf niks bij voelde. Maar Bowie geraakte verslaafd aan coke. De schouderpats waren er om zijn uitgemergelde figuur te verdoezelen. Hij was helemaal uitgeput en verhuisde naar Berlijn, uit angst voor zijn verslaving en hopen dat een nieuwe stad ook nieuwe inzichten zou geven. Hij keerde terug naar een naakte Bowie. Geen gekleurde haren meer, een gewone jeans en een geruit overhemd waren nu de basis items van zijn stijl.

David Bowie als zijn alterego The thin white duke

MUZIEK & MODE

STAR MAN - DAVID BOWIE

Pas later keerde hij terug naar Londen. De New Romantics zetten zich af tegen de punk beweging en waren met hun stijlvolle ontwerpen, uitgesproken make-up en haren een stroming die Bowie zelf sterk had beïnvloed. Hij moedigde deze generatie aan om hun gender en individualiteit te verkennen. Deze beweging ontstond in de nachtclubs van Londen, waar Bowie op zoek ging naar figuranten voor de videoclip van Ashes to Ashes.

En zo veranderde hij opnieuw in een nieuw karakter. Deze keer in een theatrale blauwe clown waarvan het kostuum ontworpen was door ontwerpster Natasha Korniloff, voor de videoclip van Ashes to Ashes diende en de cover van het album Scary Monsters (And Super Creeps) sierde.

En toen waren zijn looks en personages op. Bowie werd veertig en werd iets relaxter als het aankwam op veranderingen in zijn uiterlijk. Het is duidelijk dat zijn imago altijd belangrijk geweest is in zijn carrière. Het creëren van een alterego stelde hem gerust als hij moest performen on stage. Toen hij voor de lens van fotograaf Terry O'Neill poseerde bracht hij altijd zelf de outfits mee en bij Madonna liet hij een enorme indruk na met zowel zijn muziek als zijn alterego's. Hij was zo fashion forward, een cultfiguur maar toch razend populair!

Omdat Bowie toch iets gedurfd aan wou tijdens de tour met Nine Inch Nails contacteerde hij Alexander McQueen om iets voor hem te ontwerpen. Op dat moment was McQueen nog niet zo bekend maar toch had Bowie hem al ergens opgepikt. Hij gaf zijn maten telefonisch door en gaf McQueen vrij spel. Hij ontwierp de Union Jack mantel. Bowie was zo enthousiast over de jas dat hij die ook droeg voor zijn cover Earthling. De jas bestond uit de Union Flag (de nationale vlag van het Verenigd Koninkrijk) Deze was over de grond gesleurd en er waren sigarettenpeuken op uitgerukt, wat symbool stond voor de door oorlog verscheurde vlag. Ook ontwierp hij een mantel die Bowie droeg tijdens een concert op Glastonbury in 2000. Tot aan Alexander McQueen zijn dood werkten de twee samen.

MUZIEK & MODE

STAR MAN - DAVID BOWIE

BOWIE & VAN BEIRENDONCK

Ook naast Raf Simons inspireerde Bowie met zijn visuele identiteit Belgisch ontwerper Walter Van Beirendonck in zijn collecties. Van Beirendonck studeerde begin jaren 80 af aan de modeacademie van Antwerpen. Zijn experimentele, opvallende, extravagante look, geïnspireerd door verschillende kunstvormen, trekt hij ook door in zijn collecties. En ook David Bowie deed dienst als inspiratie. Als ik kijk naar de autumn-winter collectie uit 2013 'Shut your eyes to see' zie ik een zeer duidelijk ode aan David Bowie in zijn Glam jaren tijdens de jaren 70. In de collectie van Van Beirendonck zien we dezelfde bliksemschicht terug die we ook terugvinden op het kostuum dat Burretti ontwierp voor de Ziggy Stardust-tour.

Het is duidelijk dat Van Beirendonck vooral inspiratie haalde tijdens de beginjaren van David Bowie, waar Bowie bezig was met het creëren van zijn verschillende alterego's waaronder Ziggy Stardust en Aladin Sane. Van Beirendonck keek enorm op naar de stijl van Kansai Yamamoto, de Japanse ontwerper die ook Bowie's favoriet was. Maar het was vooral de look en de kracht die Bowie uitstraalde wanneer hij de kleding droeg wat Beirendonck fascineerde. Bowie zette van Beirendonck aan het denken welke impact kleding kan hebben en naast Glam rock en Bowie had ook Bowie's personage The Thin White Duke een grote invloed op de mannenmode.

BOWIE & VAN NOTEN

Ook Dries Van Noten vond inspiratie bij het popicoon. Hier bracht The Thin White Duke weer inspiratie. De fall/winter collectie uit 2011 bestond uit lange jassen en wijde broeken waar de modellen hun haar roodachtig/blond, strak naar achteren gekamd droegen net zoals het personage. Verder werd de collectie aangevuld met Bowie's hit Golden Years.

Walter Van Beirendonck autumn-winter 'Shut your eyes to see' 2013

MUZIEK & MODE

STAR MAN - DAVID BOWIE

JEAN PAUL GAULTIER

Dit keer vinden we Bowie terug tijdens de Jean Paul Gaultier show in 2013. Met Glam, sterren en pakken geïnspireerd op de eenbenige gebreide jumpsuits uit de Ziggy-periode is Bowie in deze collectie overduidelijk de bron van inspiratie.

Naast Bowie passeerden ook Boy George, Madonna, Michael Jackson en Grace Jones de revue die als inspiratiebron dienden voor de Jean Paul Gaultier's 2013 Ready to Wear collectie.

Hannelore Knuts Jean Paul Gaultier's 2013
Ready to Wear collectie

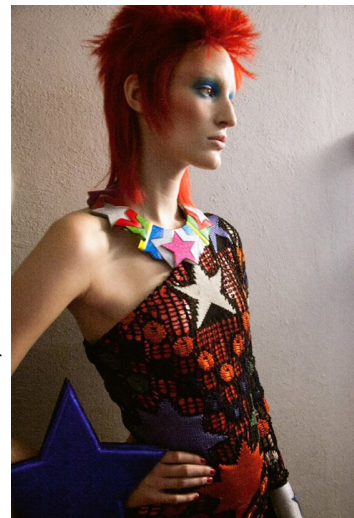

Jean Paul Gaultier's 2013
Ready to Wear collectie

Jean Paul Gaultier's 2013
Ready to Wear collectie

Jean Paul Gaultier's 2013
Ready to Wear collectie

NOG MEER SAMENWERKINGEN MET DESIGNERS

GRACE JONES

De Jamaicaanse popster Grace Jones was een stijlicoon en maakte van haar extreme look, scherpe jukbeenderen en androgyne uiterlijk haar handelsmerk. Ze sierde de catwalk voor Yves Saint Laurent en stond wel vaker op de cover van modebladen zoals Elle en Vogue.

Zelf zegt Grace:

“I wasn’t born this way, one creates oneself.” *

Deze visuele identiteit kwam tot stand door de onklopbare, veeleisende visie van Frans kunstenaar, grafisch ontwerper, filmmaker en Jones’ creatieve levenspartner Jean Paul Goude. Deze samenwerking is één van de meest invloedrijke uit de geschiedenis en bepaalde voor een groot deel het landschap uit de jaren 70 en 80.

Jones werkte samen met Goude voor het creëren van haar performances, muziek video’s en grafisch ontwerp voor haar album covers. De twee ontmoetten elkaar op een avond in New York eind jaren 70. Grace droeg een Issey Miyake shirt tot aan haar knieën met daaronder geen rokje of panty’s en had een hoedje op haar hoofd. Het contrast tussen het minimalistische ontwerp van Miyake en haar uitgesproken, extravagante look, onderscheidde haar van de rest.

Grace Jones

* Quote uit: EDM. *Raf Simons vertelt over inspiratiebron David Bowie*. (2015). http://www.standaard.be/cnt/dmf20150506_01666452

* Quote uit: *Street Style Before Street Style: Grace Jones*. (2012). <http://www.oystermag.com/shoots/street-style-before-street-style-grace-jones>

NOG MEER SAMENWERKINGEN MET DESIGNERS

MADONNA

We zagen al een link naar Madonna in de Jean Paul Gaultier's Ready to Wear collectie in 2013. Maar al veel eerder was Madonna een belangrijk figuur in Gaultier zijn leven. Het iconische korset dat hij ontwierp voor de Queen of pop Blond Ambition tour in 1990 is waarschijnlijk één van de bekendste beelden uit de mode en muziekgeschiedenis.

Met haar gevoel voor stijl en zelfexpressie wist ze geregeld te veranderen naar een nieuwe look. Begin jaren 80 werd haar stijl gekenmerkt door typische eighties make-up, minirokken met daarover een riempje, een eindeloze lange rij plasticen armbanden en haar kenmerkende grote strik in de haren. Tijdens het MTV music video award evenement in 1984 is ze te zien in een witte kanten trouwjurk met daarover een riem met daarop Boy Toy. Met deze look vergroot ze alleen maar haar populariteit en scoort ze weer een opvallend en iconisch beeld uit de pop en fashion geschiedenis.

Voor de video clip 'Material Girl' in 1985 haalt ze haar inspiratie bij actrice, zangeres en jaren 50 icoon Marilyn Monroe. Ze kopieert de look die Marilyn draagt in de film Gentlemen Prefer Blondes, waar ze te zien is in een strapless avondjurk met bijpassende lange handschoenen en diamanten juwelen.

Naast haar samenwerking met Jean Paul Gaultier werkte ze ook samen met het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana. Ze droeg hun ontwerpen tijdens de Girlie Show tour in 1993.

Ook schitterde ze in talloze Versace campagnes. Haar carrière is altijd een evolutie geweest aan verschillende stijlen.

Madonna & Jean Paul Gaultier

NOG MEER SAMENWERKINGEN MET DESIGNERS

LADY GAGA

Gaga & Marc Jacobs

In 2016 ruilt Gaga het podium om met de catwalk. De popdiva showt de fall/winter collectie van fashion designer Marc Jacobs.

Jacobs laat het decor omtoveren tot een witte minimalistische set en laat de modellen lopen op bijna ondraaglijke hoge hakken.

Gaga pakt het publiek helemaal in en verschijnt met een donkere make-up look, een oversized jas afgewerkt met bond, een blouse met een grote strik en torenhoge platforlaarzen die haar kleine gestalte van 1m55 een lift geeft.

Het is ook niet de eerste keer dat Gaga in de ontwerpen van Jacobs verscheen. Op de rode loper tijdens de Grammy awards in 2016 verschijnt ze in een Ziggy Stardust geïnspireerde jurk ontworpen door Jacobs. Het is een ode aan de Britse zanger en favoriete rockstar en brengt op het podium een medley van zijn favoriete hits.

Gaga & Yamamoto

Tijdens het muziekprogramma Music Station Japan verschijnt Gaga in een vintage jasje van Gianni Versace, een riem van hetzelfde merk, gecombineerd met een broek van Kansai Yamamoto (de ontwerper die ook verantwoordelijk is voor o.a. het ontwerp van het Bowie bodysuit). Tijdens haar performance op de Japanse tv-show SMAPxSMAP zet ze de combinatie van Versace en Yamamoto verder.

Gaga & Alexander McQueen

In de videoclip van Bad Romance is Gaga te zien met Alexander McQueen's iconische armadillo boots. Tijdens de 2010 MTV Video Music Awards draagt ze een volledige McQueen outfit, waar ook de schoenen uit de videoclip te zien zijn. Gaga telt een enorm bedrag neer voor de armadillo boots en zegt dat het een aandenken is aan de korte vriendschap en samenwerking met McQueen.

Lady Gaga tijdens de Marc Jacobs Fall_winter collectie 2016

NOG MEER SAMENWERKINGEN MET DESIGNERS

MARC JACOBS

Marc Jacobs & Blondie

Debbie Harry is een goede vriendin van Amerikaans ontwerper Marc Jacobs en is vaak te zien tijdens zijn catwalk shows. Om de band hun nieuwe plaat 'Panic of Girls' te vieren toert Jacobs in 2011 zijn winkel op Bleeker Street in New York om tot een Blondie Pop up store. Er zijn allerlei Blondie hebbedingetjes te verkrijgen, waaronder het nieuwe album, boeken en een speciaal ontworpen Blondie T-shirt.

Marc Jacobs & Sonic Youth

Maar de ontwerper is ook te zien in de videoclip van de noiserock band Sonic Youth. De clip 'Sugar Kane' speelt zich af tijdens een modeshow, waar er een grunge collectie van de ontwerper te zien is en waar de toen nog langharige Marc Jacobs een paar keer in beeld verschijnt.

Debbie Harry

NOG MEER SAMENWERKINGEN MET DESIGNERS

ALEXANDER MCQUEEN

Alexander McQueen & Björk

In de videoclip 'Who is it' draagt Björk een ontwerp van Alexander McQueen. De 'Bell' dress is een ontwerp helemaal bedekt met zilveren klokjes. Door het silhouet van de jurk ziet Björk er uit als een grote klok en in het nummer horen we ook belachtige geluiden. Ze danst in de videoclip met op de achtergrond het IJslandse landschap en combineert de jurk met stevige zwarte laarzen.

Alexander McQueen ontwierp ook de cover voor Björks album 'Homogenic'. Hier staat Björk afgebeeld in een kimono jurk in een Oosterse print afgewerkt met rood satijn. Op de albumcover wou Björk overkomen als een krijgster, die niet strijdt met wapens maar met liefde.

En McQueen regisseerde Björks videoclip 'alarm call' in 1998. De videoclip is eerder subtiel. We zien Björk in een jurk midden in de jungle. De videoclip weergeeft een mooie combinatie van de denkwijze en de opmerkelijke karakters van Björk en McQueen.

Björk - Homogenic

CONCEPTALBUMS

WAT?

We vinden vooral in de progressieve rock conceptalbums terug. Bij een conceptalbum is er altijd een overkoepelend thema en loopt er een rode draad doorheen het album. In een conceptalbum vormt alles een mooi geheel, dit geheel wordt versterkt door bijpassend artwork. Artwork is typerend voor een conceptalbum en hier enorm belangrijk omdat het mee de sfeer bepaald en de lijn volledig laat doorlopen.

VOORBEELDEN

Eén van de meest bekende conceptalbums uit de geschiedenis is ‘The Wall van Pink Floyd’. In dit conceptalbum is er geen verhaallijn maar hebben alle songs een overkoepelend thema. In elk nummer wordt er tekstueel verwezen naar thema’s zoals geld, oorlog, macht en tijd.

Een conceptalbum waar ik graag verder op zou ingaan is het album van David Bowie ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’. Het album gaat over het fictieve personage en alter ego Ziggy Stardust die neerdaalt op aarde om een boodschap van vrede en liefde te verspreiden. Hij trekt de lijn van zijn album ook door in zijn performance en verschijnt als Ziggy Stardust op het podium en noemt zijn begeleidingsband de Spiders from Mars.

REFLECTIE CONCEPTALBUM

In hoe verre trek ik dit zelf door in mijn project?

Aangezien ik de volledige lijn tussen muziek en ontwerpen doortrek vormt dit een mooi geheel. we zien dat artwork een belangrijke rol speelt in de wereld van conceptalbums. We gebruikten de collectie dan ook om deze door te trekken in artwork en visuals.

Bij conceptalbums zien we vaak een verhaallijn over een fictief personage (zoals bij The Rise and Fall of Ziggy Stardust). Zoals ik al eerder beschrijf in mijn muziek schets ik ook een alterego en laat het gevoel en de sfeer van het thema van de collectie ‘Heliophobia’ terugkomen in mijn songs. De muziek schept meer een sfeer dan een verhaal en ook het artwork heeft een sfeerbepalende rol.

VERLOOP - LOGBOEK

JUNI

Met vooruitzicht op mijn laatste jaar aan de Pxl – Music en met mijn bachelorproef in zicht kwam ik spontaan op het idee om mijn twee passies mode en muziek samen te brengen. Een betere en duidelijkere relatie dan mode en muziek bestaat er voor mij niet, dus lijkt het mij ontzettend interessant om deze romance te onderzoeken.

SEPTEMBER - NOVEMBER

Bij het eerste idee sprak ik over een samenwerking met een modestudent. Waarbij ik muziek zou schrijven rond een collectie en waarbij de ontwerper (modestudent) en ik elkaar kunnen beïnvloeden en inspireren maar daarnaast toch onze eigen sound en design behouden (co- creatie) . Als volledige uitvoering zie ik mijn muziek als een verlengstuk van de collectie op de catwalk.

NOVEMBER - JANUARI

Ik ondervond al snel dat het contact leggen met modestudenten niet zo simpel was. Via het contact van hogeschool naar hogeschool kregen we meteen de deur tegen onze neus. Maar ook het contact rechtstreeks naar de studenten liep heel stroef.

Door al wat rond te mailen, heb ik begrepen dat alleen de masters aan de modeacademie van Antwerpen hun muziek mogen kiezen. Ik had contact met enkele bachelors in Antwerpen. Zij maken inderdaad wel een collectie, maar mogen niet zelf hun muziek kiezen omdat er meerdere collecties tegelijkertijd worden geshowd op de catwalk.

Met het voorstel dat ik mij ook door hun collectie zou kunnen laten inspireren, leek het interessant om hierover eens af te spreken, maar kreeg ook hier een negatief antwoord. Ik kreeg het gevoel dat een samenwerking hun afschrikt en dat ik daardoor telkens een afwijzende reactie terug krijg. Maar ik begrijp ook dat het voor vele modestudenten (zeker bachelors en masters) een ontzettend drukke periode is en dat ze daardoor niet ingaan op een eventuele samenwerking.

Daarom heb ik plan B verder uitgewerkt. Het leek me haalbaarder te werken rond een bestaande collectie. Als ik werk rond een afgewerkte collectie heb ik meer controle over het project en ben ik niet meer zo afhankelijk van een modestudent die nog volledig in zijn creatieproces zit. Ik denk ook dat dit concept meer aanspreekt omdat de ontwerper al klaar is met zijn product en dat het ook voor hem/haar voordelig kan zijn omdat de collectie dan opnieuw wordt opgepikt.

VERLOOP - LOGBOEK

Via de site antwerp-fashion.be vond ik alle afstudeercollecties van de derde jaar bachelors 2016 aan de modeacademie van Antwerpen terug. Hier sprongen er enkele visueel voor mij uit en deze personen heb ik persoonlijk gemaïld en kreeg hier snel een positieve reactie terug.

Het eerste contact wat ik hier legde was rond een collectie van Yanaika Nuyts (modestudente in Antwerpen) die ze heeft afgerond in 2016. Ik contacteerde Yanaika via facebook en krijg al vrij snel een positieve reactie terug. Ze was enorm enthousiast om beide artistieke visies te combineren. We hebben elkaar ontmoet en de samenwerking bevestigd. Aan de hand van haar schetsen en werkboeken legde ze het concept en inspiratie rond de collectie uit.

‘When You Light My Skin’, is de naam van haar collectie en geïnspireerd op de mentale aandoening ‘Heliophobia’, waarbij men een grote angst heeft voor fel licht of zonlicht. Het is een persoonlijke interpretatie op de ziekte en een mix van eigen verbeelding en de realiteit van de aandoening. De verbeelding hoe de ziekte zich zou voordoen in uiterlijke kenmerken bracht haar bij huidziektes met pigmentafwijking zoals Vitiligo. Deze symptomen inspireerde haar voor de vorm en prints van de stukken. De collectie bestaat uit acht silhouetten waarbij er gebruik gemaakt wordt van felle kleuren gecombineerd met hand getekende prints. Elk silhouet is volledig bedekt, lange mouwen, hoge sokken... , zodat iemand die leidt aan Heliophobia zich zo veel mogelijk zou kunnen bedekken.

Ik baseer dit project op het idee van een conceptalbum. Dat wil zeggen dat ik me baseer op de collectie en dat het concept in volgende 4 onderdelen wordt geïntegreerd:

1. **VISUALS**
2. **ARTWORK**
3. **MUZIEK**
4. **PERFORMANCE**

Bij een conceptalbum loopt er een rode draad doorheen het album. Er is een overkoepelend thema, in dit geval is deze geïnspireerd op het onderwerp van de collectie ‘Heliophobia’

Ik vind het belangrijk om een totaalconcept af te leveren!

VERLOOP - LOGBOEK

JANUARI - APRIL

1. VISUALS

Tijdens het live optreden maak ik gebruik van beeld/visuals. Dit bracht mij bij een introductiefilm die aan het begin van de live performance zal worden afgespeeld en op die manier het project aankondigt en waar de collectie in zal te zien zijn. De collectie wordt dus niet alleen vertaald in muziek maar ook in het beeld.

We wilden de visuals vastleggen in een donkere zaal (concertzaal), waar we gebruik kunnen maken van het licht. Hier heb ik contact opgenomen met o.a. de pianofabriek in Brussel waar ze een opleiding podium, licht en geluidstechnicus geven, maar kreeg helaas geen antwoord terug. Het shooten zou gebeuren op één weekend, zodat we praktisch omgaan met de korte tijd die we hebben, mochten we extra beeld missen hebben we nog een back-up weekend voorzien.

Bij het eerste idee zouden we per song voor ongeveer 15 seconden beeld vastleggen. Dus dat de videofragmenten rond de 15 seconden duren en dat deze per song als een korte teaser kunnen gecommuniceerd worden via social media. En dat al deze fragmenten achter elkaar worden geplakt 'on a loop' die kan dienen voor de live performance.

Door er nog wat over na te denken, leek het ons veel interessanter dat we live zouden beginnen met een introductie filmpje van ongeveer een minuut en half. Met dit idee in ons achterhoofd hebben we het beeldmateriaal vastgelegd tijdens het shooten. In plaats van allemaal korte teasers online te gooien, wordt er nu één fragment uit het introductie filmpje als teaser online gecommuniceerd.

Concreet: Er wordt live niks afgespeeld 'on a loop'. Maar er is dus een introductiefilm, die het project aankondigt tijdens de live performance. Daaruit wordt een klein stukje geknipt om online te communiceren als korte teaser.

De visuals worden tijdens de live performance dus voorgesteld als een introductie film!

VERLOOP - LOGBOEK

WERKPROCES

Voor de visuals heb ik samengewerkt met Tine Swijns, een visual designer en concept creator met een liefde voor fashion film en interieur design. Haar werk spreekt mij enorm aan door de taal, vormgeving en kleurgebruik en ik vind erg boeiend dat haar interesse zo ruim ligt en dat ze al deze dingen combineert in haar artistieke praktijk.

Praktijk

De Visuals hebben we geschoot op zaterdag 4 maart op de loft van de ouders van een goede vriend. Bij het idee voor de visuals zagen we dus lichtspel met de kleuren rood, blauw, paars die in de collectie terugkomen in de collectie (geïnspireerd op blauwe plekken en kneuzingen). De loft heeft een mooie grote donkere ruimte waar we konden spelen met licht en spots. Andreas van Roy is techniekier en hielp ons die dag van de shoot met spots en licht.

Moodboard

Voor het shooten stelden we een moodboard samen om te sfeer van het project en de make-up looks een bepaalde richting te geven en om ons natuurlijk te laten inspireren.

Dit kleurenpalet komt later ook terug in het artwork. In praktijk leek het ons haalbaar om close-ups en vertraagde beelden te filmen en te fotograferen. In de montage van de introductie film zien we bewegend beeld. We hebben de collectie vastgelegd met twee modellen die de collectie dragen en we hebben vier stuks van de collectie geschoot want dat is praktisch het haalbaarst.

Bij het shooten van de beelden gebruikte Tine een doorzichtig voorwerp uit glas wat ze voor haar lens hield. Dit weerkaatste het licht en gaf een blurry effect op de foto's en beelden.

VERLOOP - LOGBOEK

De vier stuks van de collectie die we geschoot hebben:

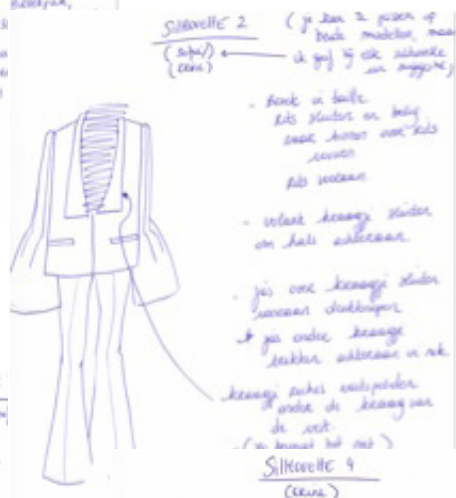

VERLOOP - LOGBOEK

Info silhouetten – Yanaika:

Voor de shoot van 4 maart stuurde Yanaika schetsen door van de silhouetten met bijhorend uitleg hoe we de kleding moesten aantrekken.

De modellen in de introductiefilm weerspiegelen voor mij het alterego waarover ik schrijf in mijn muziek. Toen ze de silhouetten aantrokken veranderden ze meteen in een soort buitenaards wezen. Zelf deed ik de make-up van de shoot en wou de kleuren van de collectie ook laten terugkomen in de make-up look. Ik wou een look bedenken die ook paste bij het personage uit mijn muziek. Daarom heb ik een fel kleur rood met daarover een glos op het ooglid geplaatst. Het fel rode oog staat niet alleen voor de kleur die ook terugkomt in de collectie, maar ook voor rode vermoeide ogen door zonlicht. Dit is een referentie naar het onderwerp van de collectie heliophobia.

VERLOOP - LOGBOEK

2. ARTWORK

Typerend bij een conceptalbum is dat deze versterkt wordt door bijpassend artwork. Artwork speelt hier dus een belangrijke rol, en bepaalt met zijn uitzicht de sfeer van het project. Ik vind een totaalconcept dan ook belangrijk, deze kan het volledige idee doen kloppen en een mooi geheel vormen. Tijdens het shooten hebben we zowel bewegend beeld als foto vastgelegd. Zowel de filmstills als de foto's worden doorgetrokken tot het artwork.

VERLOOP - LOGBOEK

3. MUZIEK

Op het presentatiemoment na de paasvakantie heb ik vijf demo's klaar. De muziek ga ik bundelen als Ep. Het wordt geen tastbare Ep, maar online. De nummers zullen gecommuniceerd worden via sociale media, soundcloud en vi.be. Gebaseerd op het idee van een conceptalbum trek ik doorheen de nummers het thema van de collectie door.

Zoals ik al zei is de collectie een persoonlijke interpretatie op de ziekte en een mix van eigen verbeelding. Ook in het schrijven van mijn muziek interpreteer ik de collectie op eigen manier en wil ik met mijn verbeelding een sfeer scheppen en het beeld van de collectie versterken.

Wanneer ik muziek schrijf, gebeurt dat heel gevoelsmatig. Bij het schrijven van de songs wil ik het onderwerp van de collectie niet te letterlijk nemen, maar eerder het gevoel wat ik ervaar bij de collectie vertalen naar muziek. Ook tekstueel weerspiegelt de muziek meer een gevoel dan een verhaal. Inhoudelijk houdt dit dan ook weer in dat ik mij baseer op een eigen voorstelling van het onderwerp en visueel spreken de kleuren mij aan.

Ook de individuele woorden uit de naam van de collectie zoals 'light' en 'skin' brengen inspiratie. Daarom zou ik graag de naam van haar collectie geven aan mijn project.

Tekstueel is het dus een poëtische benadering van hoe het voelt om gevangen te zitten in je huid en angst je leven kan leiden. Ik beschrijf in mijn teksten hoe een fictief persoon 's nachts haar huid afpelt en verandert in een Alter ego (weerwolf). Ik beschrijf naast de angst ook de oplossing, hier bedoel ik mee dat de songs niet alleen een negatieve ondertoon hebben. Ik refereer vaak terug naar de huid, wanneer er zonlicht op komt dan voel je het branden en in je hoofd ben je gevangen in een eigen wereld.

Bij het schrijven van mijn muziek wordt ik geïnspireerd door verscheidene artiesten zoals Kate Bush en The Knife. De sound vormt een uiteindelijke mix van donkere elektronica, beetje eighties en dynamische vocals waarbij er wordt gespeeld met subtiele effecten op de stem.

VERLOOP - LOGBOEK

4. PERFORMANCE

De performance wou ik graag voostellen met de collectie erbij en bij het eerste idee zouden de visuals dus geprojecteerd en afgespeeld worden doorheen de voostelling in een loop.

Het idee was dat de modellen de collectie zouden tonen. Hier zag ik zeker geen klassieke catwalk - want dat zou maar saai zijn - maar een soort choreografie, waarbij de modellen niet dansen, want dat laten de stoffen van de collectie niet toe, maar bewegen doorheen de ruimte.

Vanaf het begin heb ik ook meteen beslist om mijn project niet op Vuurdoop te brengen. Ik kreeg niet het gevoel dat er voor mijn performance ruimte is op vuurdoop en zou dus graag de performance voorstellen in een zaal buiten school. Omdat ik heel de tijd spreek over een totaalconcept wil ik ook dat de performance klopt met de ruimte.

Hier voor heb ik enkele zalen gecontacteerd, maar kreeg ook hier jammer genoeg geen antwoord terug.

Concreet: de performance zal plaatsvinden op zaterdag 20 mei in de donkere ruimte in de loft waar de shoot ook plaatsvond. De ruimte is ingericht met als functie dat er concerten kunnen plaatsvinden. Er is een aparte gasten ingang en een bar. De ruimte heeft geen ramen, helemaal donker dus perfect als concert zaal.

Modellen

Aangezien het al enorm moeilijk was om twee meisjes te vinden die een dag gratis zouden willen shooten voor de visuals, ondervond ik al snel dat het nog moeilijker zou zijn om acht modellen (8 silhouetten) te vinden die tijdens de live performance gratis voor mij de collectie zouden tonen. Ik denk dat ik bij dit idee toch iets te optimistisch was. De twee modellen waarmee ik heb geschoot betaalde ik nu ieder 50 euro (Dat is echt het minimum) en ik kan helaas geen 50x8 opbrengen. Het lijkt dus toch niet haalbaar om te collectie live te tonen tijdens de performance. Heb hier dan ook concreet een beslissing over gemaakt.

Er was eventueel nog het idee om de collectie te presenteren op een paspop. De collectie komt enorm sterk over op een model, er wordt echt een personage gecreëerd, dat heb ik gezien tijdens het shooten van de visuals. Maar vrees dat dit zijn effect enorm mist op een paspop. Ik denk dat het geen meerwaarde zal hebben en heb ook het idee dat dit de mysterieuze sfeer van het project terug naar de werkelijkheid brengt.

VERLOOP - LOGBOEK

Tijdens de live performance wil ik dan ook de focus leggen op mijn introductiefilm die tijdens de performance wordt afgespeeld. De silhouetten uit de collectie zijn hier duidelijk te zien.

Voor de live performance is bijna alles ivm licht en geluid geregeld. Yoran Cambier verzorgt die dag het geluid.

De introductie film zal gepresenteerd worden op een projectorschermbij achter ons. Bij het begin van de performance zal de ruimte helemaal donker zijn. De performance zal dus starten met de introductie film waaronder de muziek instrumentaal start en live wordt gespeeld. Het nummer onder de introductie film bouwt op met een arpeggio op het moment dat de beelden stoppen verandert het licht en begin ik aan de setlist.

De look die ik zal dragen op het podium wil ik natuurlijk ook volledig laten kloppen met het project. Ik weet normaal gezien altijd heel goed wat ik wil, maar over de kleding die ik zelf draag kan ik urenlang twijfelen. Natuurlijk heb ik al ongeveer een beeld van hoe ik er op de performance van 20 mei wil uitzien. Ik zou graag de make-up look die ook de modellen dragen in de introductie film doortrekken in mijn eigen make-up. Maar ik ben nog verschillende ideeën aan het aftasten wat ik tijdens de live performance zal aantrekken.

CONCLUSIE & ZELFREFLECTIE

MODE INSPIREERT

Hoe heeft mode mij nu geïnspireerd als artiest? En welke invloed had de collectie waarrond ik gewerkt heb op mijn muziek en teksten? Toen ik de collectie van ontwerpster Yanaika Nuyts vond op antwerpfashion.be sprak deze mij meteen aan door de vorm van de silhouetten, de kleuren en verschillende texturen.

Uiteindelijk ben ik bij het idee gekomen om de collectie door te trekken tot een totaalconcept. Dus om het onderwerp van de collectie door te trekken in mijn muziek, maar ook het visuele aspect te gebruiken en dit te vertalen naar artwork en visuals.

Na de eerste ontmoeting met Yanaika sprak het onderwerp van de collectie mij ook meteen enorm aan. De sound die ik maak als muzikant is eerder donker, en sloot dan ook perfect aan bij het onderwerp van de collectie 'Heliophobia'. Dit kon ik op verschillende manieren muzikaal en tekstueel gaan uitspelen.

Aangezien de mentale aandoening heliophobia niet meer is dan een fobie, heb ik er voor gekozen om de collectie vrij te interpreteren. Ook iets wat Yanaika heeft gedaan tijdens het ontwerpen van deze collectie. Zei interpreteert het onderwerp van collectie ook op een vrije manier en is bij het onderwerp 'heliophobia' uiterlijke kenmerken gaan bedenken wat haar bracht bij huidziektes met pigmentafwijking. Ook de kleuren van de collectie heeft ze gebaseerd op blauwe plekken en is heel gericht op de huid. In mijn muziek beschrijf ik dan ook vaak het woord skin en refereer vaak terug naar de huid. Hier beschrijf ik bijvoorbeeld hoe een fictief persoon/ alterego 's nachts haar huid afpelt.

Het werkproces verliep heel gevoelsmatig. Naast het onderwerp van de collectie 'heliophobia' inspireerde het visuele aspect van de collectie enorm. Ik ben me voor het schrijven van mijn muziek en teksten dan ook vooral gaan richten op een gevoel wat ik krijg bij het zien van de silhouetten en het geheel van de collectie.

Het is dus een poëtische benadering en een eigen interpretatie op het onderwerp, van de collectie 'When You Light My Skin'

CONCLUSIE & ZELFREFLECTIE

Sommige vinden mode en kleding oppervlakkig. Ik vind het een manier om te laten zien welk imago je wil uitstralen en vind het interessant om persoonlijkheid te laten zien met kleding, het is een vorm van expressie.

Ik ben mezelf vaak tegengekomen tijdens dit project. En dit bedoel ik zeker niet in de negatieve zin. Ik het begin van het schooljaar was het even zoeken om mijn ideeën vorm te geven en een fijne samenwerking te bekomen. Bij het eerste idee waar ik het contact probeerde te leggen met modestudenten, kreeg ik steeds een negatieve reactie. De communicatie verliep stroef en dit voelde ontmoedigend. Maar op het moment dat ik de samenwerking met ontwerpster Yanaika Nuyts en met fotografe Tine Swijns had bevestigd zijn al mijn verwachtingen ingevuld.

Ik heb het ongetwijfeld al een paar keer herhaald. Maar voor mij is het duidelijk dat mode en muziek met elkaar zijn verbonden. Bij het schrijven van dit portfolio heb ik veel kennis opgedaan. Het was enorm interessant om de romance tussen mode en muziek te onderzoeken en op die manier zelf geïnspireerd te geraken.

We zien dat muziek invloed heeft op veel ontwerpers. Een ontwerper kan zich laten inspireren door een artiest en zijn/haar visuele identiteit. Als we kijken naar de Belgische ontwerpers Walter Van Beirendonck en Raf Simons zien we dat David Bowie altijd een belangrijke rol speelde in hun ontwerpen. Bowie is dan ook de meest invloedrijke artiest uit dit onderzoek.

Bowie zijn alter ego's zijn een mooie referentie naar het altergeo waarover ik schrijf in mijn muziek. Zoals ik al eerder vermeldde, creëer ik een fictief personage die 'nachts haar huid afpelt en verandert in een alter ego, een soort ruimte wezen (Net zoals Ziggy Stardust) of zoals ik het zeg het begin van een songtekst 'a figure in the dark'. Net zoals bij Bowie moet de visuele identiteit van mijn personage kloppen bij de muziek en het project.

Hij was één van de belangrijkste artiesten uit de popmuziek en hij had nooit zoveel succes vergaart mocht hij niet bezig zijn geweest met het creëren van zijn vele alterego's. Mocht hij o.a. zijn glamrock imago achterwege hebben gelaten had het totaalplaatje per album en performance nooit geklopt. Het was allemaal uitgedacht en hij liet het totaalpakket met zijn imago volledig doorlopen.

Ik vind een totaalplaatje enorm belangrijk. Daarom dat ik tijdens dit project dan ook een totaalconcept wou afleveren. Ik ben erg tevreden over het resultaat en de samenwerkingen die ik ben gekomen.

CONCLUSIE & ZELFREFLECTIE

Samen met ontwerpster Yanaika Nuyts, fotografe Tine Swijns, muzikant Pieter Vochten en grafisch ontwerper Maarten De Naeyer ben ik tot een mooi eindresultaat gekomen.

Vanaf het eerste ogenblik kreeg ik van ontwerpster Yanaika Nuyts een enorm vertrouwen. Na de eerste ontmoeting kreeg ik meteen haar schets en werkboeken rond de collectie mee naar huis. Later ben dan ook voor de shoot vier stuks van de collectie gaan ophalen, waar ze mij ook het volledige vertrouwen in gaf. Ook met de fotografe Tine Swijns was er meteen een klik. We zaten op dezelfde golflengte en vulden elkaar perfect aan voor het creëren van de introductiefilm, beelden en sfeer.

In het hoofdstuk over Ann Demeulemeester kopieer ik letterlijk een beschrijving die ik vond op fashionantwerp.be, haar look is vaak duister, wispelturig, maar met een glamoureuze kantje. Ik vond dat die omschrijving heel mooi aansluit bij hoe ik wil overkomen als artiest. Voor mij typeert het enorm wat ik bedoel met dit project en het totaal concept wat er bij aan sluit.

Ik ben met veel ambitie begonnen aan dit project. Met grootste ideeën en een duidelijk doel voor ogen ben ik zo groots mogelijk begonnen en ik ben blij met de beslissingen die ik uiteindelijk heb genomen.

Mode inspireert. Bowie inspireert. Een artiest kan dienen als gezicht of muze voor een ontwerper. Een ontwerper kan zich baseren op muziek, ontwerpen met muziek op de achtergrond of zorgen dat de muziek op de catwalk met een bijpassende beat een verlengstuk vormt van zijn/haar collectie.

Lady Gaga is duidelijk bezig welk imago ze wil uitstralen en vertaald dit in haar outfits van bekende haute couture ontwerpers. Natuurlijk ben ik als artiest ook bezig welke outfit ik aan doe op het podium. Maar ik vind nergens een link terug waar een muzikant of groep zich laat inspireren door de collectie van een ontwerper. Daarmee dat ik best wel trots ben dat ik op een originele manier de link tussen mode en muziek heb vertaald naar een verrassend project.

LITERATUURLIJST

1. Boek: Dit boek gaat niet over mode – De kracht van kleren - Cécile Narinx
2. Boek: Pop! – Een halve eeuw beweging – Gert Keunen
3. Tijdschrift: David Bowie – Een Ode aan de Starman
4. Boek: Fashion+Music – Katie Baron
5. Boek: Bowie A to Z – Steve Wide
6. Artikel: Style Icon Jimi Hendrix, Rokit, <http://www.rokit.co.uk/blog/style-icon/jimi-hendrix-style-icon>
7. Artikel: Vivienne Westwood cv, Issuu, <https://issuu.com/aimeecameron/docs/vw>
8. Artikel: Vivienne Westwood - Brand Report, Issuu, https://issuu.com/melaniemetcalf/docs/magazine_-_final_-_3mm_bleed_added
9. Artikel: Kings of Vintage: ARR! It be Eighties pirate style, Queens of vintage, <http://www.queensofvintage.com/kings-of-vintage-arr-it-be-eighties-pirate-style/>
10. Artikel: New romantics, subculturelist, <http://subcultureslist.com/new-romantics/>
11. Artikel: Dries Van Noten's top 5 inspirations, AnOther, <http://www.anothermag.com/art-photography/3495/dries-van-noten-s-top-5-inspirations>
12. Video: Dries Van Noten. Inspirations, Cobra, <http://cobra.be/cm/cobra/videozone/1.1689599>
13. Artikel: Patti Smith pays tribute to Ann Demeulemeester, Dazed, <http://www.dazeddigital.com/fashion/article/22229/1/patti-smith-pays-tribute-to-ann-demeulemeester>
14. Artikel: A special moment: Patti Smith, PJ Harvey and Ann Demeulemeester, AnOther, <http://www.anothermag.com/art-photography/4029/a-special-moment-patti-smith-pj-harvey-ann-demeulemeeste>
15. Artikel: Kate Bush als inspiratiebron voor Veronique Branquihno, De Standaard, http://www.standaard.be/cnt/DMF20140930_01295346?pid=4259443
16. Artikel: Music that Raf Simons should be listening to, Dazed, <http://www.dazeddigital.com/music/article/25399/1/music-that-raf-simons-should-be-listening-to>
17. Artikel: Tracing Raf Simons' love for teenage riot and rock and roll, Dazed, <http://www.dazeddigital.com/fashion/article/29467/1/tracing-raf-simons-love-for-teenage-riot-and-rock-and-roll>
18. Artikel: Ten times fashion borrowed from , Dazed, <http://www.dazeddigital.com/fashion/article/29129/1/charting-the-influence-of-david-bowie-s-style>
19. Artikel: David Bowie Style File, Vogue uk, <http://www.vogue.co.uk/gallery/david-bowie-style-file-fashion-history-in-pictures>
20. Artikel: David Bowie vs Alexander Mcqueen, Dazed, <http://www.dazeddigital.com/fashion/article/15910/1/david-bowie-vs-alexander-mcqueen>

LITERATUURLIJST

21. Artikel: Walter Van Beirendonck on David Bowie, Dazed,
22. <http://www.dazeddigital.com/fashion/article/15936/1/walter-van-beirendonck-on-david-bowie>
23. Artikel: Dries Van Noten, Style.com, <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2011-menswear/dries-van-noten>
24. Artikel: Walter Van Beirendonck Dream the world awake, Momu, <http://waltervanbeirendonck.momu.be/en/u2.php#sceno>
25. Video: Bowie inspireert collectie Raf Simons, Knack, <http://www.knack.be/nieuws/bowie-inspireert-collectie-raf-simons/video-iwatch-528569.html>
26. Artikel: Spring 2013 Ready to wear Jean Paul Gaultier, Vogue, <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2013-ready-to-wear/jean-paul-gaultier>
27. Artikel: Madonna's Most Iconic Looks Throughout The Years, Billboard, <http://www.billboard.com/photos/428558/madonnas-most-iconic-looks-throughout-the-years>
28. Artikel: Style File Madonna Vogue uk, <http://www.vogue.co.uk/gallery/madonnas-style-evolution>
29. Artikel: De tien meest memorabele samenwerkingen tussen mode en muziek, Knack, <http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/de-tien-meest-memorabele-samenwerkingen-tussen-mode-en-muziek/article-normal-465175.html>
30. Artikel: Grace Jones' most revolutionary style moments, Dazed, <http://www.dazeddigital.com/music/article/27129/1/grace-jones-most-revolutionary-style-moments>
31. Artikel: Lady Gaga wears Kansai Yamamoto and custom versace performance pieces in Japan, Mtv.com, <http://www.mtv.com/news/2519959/lady-gaga-smap-versace-kansai-yamamoto/>
32. Artikel: Lady Gaga Shares the Inside Story Behind Her First Walk Down the Marc Jacobs Runway, Vogue, <http://www.vogue.com/article/lady-gaga-marc-jacobs-beauty-fall-2016-ready-to-wear-show-news>
33. Artikel: Lady Gaga is model voor Marc Jacobs, HLN, <http://www.hln.be/hln/nl/33202/Joepie/article/detail/2624276/2016/02/22/Lady-Gaga-is-model-voor-Marc-Jacobs.dhtml>
34. Artikel: Lady Gaga telt monsterbedrag neer voor schoenen, De Standaard, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150727_01792885
35. Artikel: Debbie Harry on Blondie's Marc Jacobs Fashion Week Collaboration, Rollingstone, <http://www.rollingstone.com/culture/news/debbie-harry-on-blondies-marc-jacobs-fashion-week-collaboration-20110914>
36. Artikel: Marc Jacobs Fetes Blondie Album With Pop-up Shop, WWD, <http://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/pop-up-blondie-5124567/>
37. Artikel: For Whom The Bell Tolls: The Story of Bjork and Alexander McQueen, Jackcullen blogspot, <http://jackcullen.blogspot.be/2012/02/for-whom-bell-tolls-bjork-and-alexander.html>

BIJLAGEN

BIO

When You Light My Skin, is a project based on fashion designer Yanaika Nuyts' bachelor collection of the same name.

The collection was extended for the music, but also inspired the visuals, artwork and performance.

SOCIAL MEDIA

facebook.com/whenyoulightmyskin

PUBLICATIE EN AANKONDIGING PROJECT

Het totaalproject zal online gecommuniceerd via social media. Het project is terug te vinden op facebook waar je kan doorklikken naar soundcloud en vi.be voor het beluisteren van de demo's.

Maar het project zal ook terug te vinden zijn via een aparte blog. Waar zowel de foto's van de shoot, artwork, visuals en muziek op terug te vinden zijn. Het wordt een apart platform die de sfeer van het project volledig weergeeft.

Via een facebook evenement en een persbericht ga ik het evenement op 20 mei promoten. De eigenares van de ruimte nodigt daarnaast ook gasten uit.

BIJLAGEN

PRESENTATIEWEEK

Op de presentatie tijdens de presentatie week ben ik met Gert overeengekomen dat ik mijn presentatie doe ik een lokaal en niet in de grote zaal van de Muziekodroom, omdat ik eigenlijk al een volledige performance zelf organiseer.

Ik ga op het presentatiemoment mijn project volledig voorstellen. Ik maak eigenlijk de jury warm om te komen kijken naar mijn performance op 20 mei.

Ik heb hard gewerkt aan de demo's en de productie ervan, dus wil graag voor het muzikale gedeelte dit voorstellen tijdens de presentatieweek.

Daarnaast stel ik de teaser van de introductie film voor samen met het bijpassend artwork.

Praktisch haalbaar heb ik het voor mezelf ook in twee doelstellingen ingedeeld:

Doelstelling 1:

Presentieweek: Mijn project helemaal kant en klaar voorstellen tijdens de presentatieweek. Demo's klaar, artwork klaar, visuals, klaar, portfolio en onderzoek klaar en alles gecommuniceerd via social media etc.

Doelstelling 2:

Live performance: Muzikaal gaan werken aan de live performance, Hier live naar toe repeteren samen met Pieter.

Nadenken hoe ik het beste mijn project ga promoten.

TRY OUT

Op 4 mei spelen we met dit project 'When You Light My Skin' op het lanceringsfeest van Young Patterns.

Ze nodigen al hun jonge werknemers in hun confectiebedrijven uit om te komen netwerken. Ze nodigen ook modestudenten, scholen en bedrijven uit om kennis te komen maken met het nieuwe stageplatform.

Waar: Mad Brussel Graanmarkt

Om 20u

BIJLAGEN

TECHNISCHE FICHE

Bachelorproject When You Light My Skin

Gegevens:

Naam: When You Light My Skin

Vertegenwoordigd door: Jasmin Smolders

Mail: jasminsmolders@hotmail.com

Gsm: 0475 62 28 64

Bezetting:

Elektronica/ zang

ELEKTRONICA:

Stopcontacten - Tafel

Outputs: 1-2: Synths, main + return fx

3-4: Jasmin, Vocals

5-6: Drums

7-8: Live keys / Lead

9: Bass = 9 Balanced outs (XLR)

ZANG:

Micro (SM58) - processing via Ableton

VISUALS introductie van 1 minuut:

Projector - beamer

