

Don't let AI replace the art of being human.

1

¹ <https://www.instagram.com/bethspencerart/p/C8AS7pEug99/>

Inhoudsopgave

Don't let AI replace the art of being human.....	1
Het idee	3
De foto	4
De zwarte bal	5
De rode lijnen	6
De extra vinger en de finishing touches in de foto.....	7
Een catchy slogan	8
Mijn eindproduct.....	9

Het idee

Het aller eerste concept dat ik heb gerealiseerd, was een afbeelding van mezelf terwijl ik een bal vasthield. Deze bal zou een logo moeten bevatten met een duidelijke streep die er diagonaal doorheen was gekruist, een symbolische representatie van mijn boodschap. Mijn plan was om een anti-AI-art-poster te maken. Dit idee ontstond niet alleen uit mijn persoonlijke frustratie, maar ook uit de gedeelde gevoelens van vele medestudenten in mijn opleiding. Wij hebben allemaal een sterke hekel aan generatieve AI-kunst; het is zelfs zo dat velen van ons het niet eens kunst durven te noemen.

Wanneer je naar generatieve AI-kunst kijkt, valt het op dat er een belangrijke dimensie ontbreekt. Er is geen ziel in deze creaties, geen oprechte passie, en zeker geen van de emotionele investeringen die je van een echte artiest zou verwachten. Voor ons, als creatieve mensen, is het cruciaal om de diepte van menselijke ervaring en expressie in ons werk te kunnen vastleggen. Kunst is voor ons niet alleen een product; het is het resultaat van bloed, zweet en tranen. Het vertelt verhalen, roept emoties op en biedt een venster naar de ziel van de maker.

AI daarentegen, hoewel indrukwekkend in zijn mogelijkheden, biedt slechts een afspiegeling van wat al bestaat. Het kan niet de authenticiteit en originaliteit produceren die alleen voortkomen uit de menselijke ervaring. De dreiging die we voelen, is dat generatieve AI goedkoper is dan wij, CMD-studenten, en bedrijven hierdoor steeds sneller geneigd zijn ons door machines te vervangen. Deze bedrijven lijken weinig rekening te houden met de waarde die we als mensen inbrengen in ons werk.

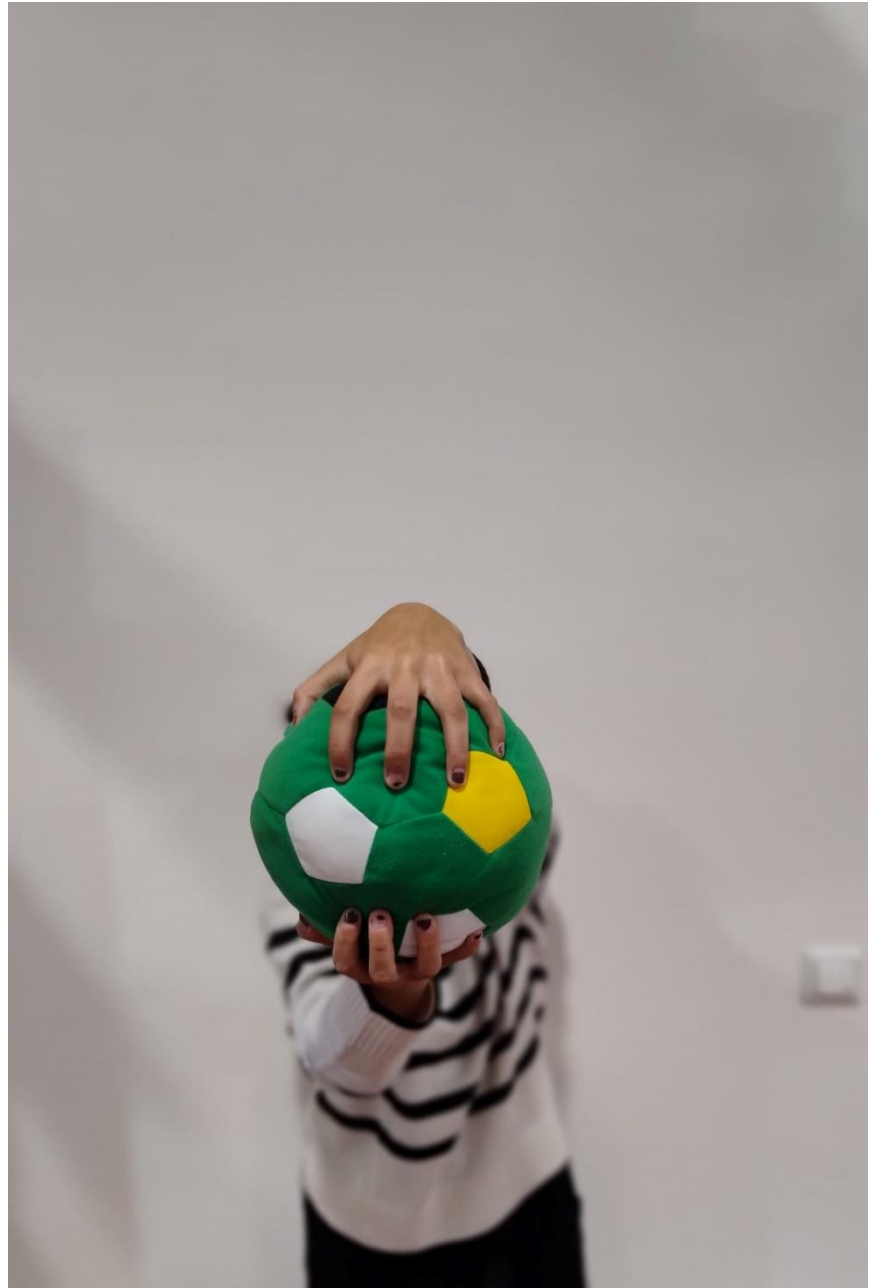
Daarom vind ik dat wij als CMD-studenten een krachtig signaal moeten afgeven. We moeten laten zien dat wij niet zomaar vervangbaar zijn door een generatieve computer. Onze creativiteit, onze unieke perspectieven en de diepgaande emoties die we in ons werk leggen, maken ons waardevol en onderscheiden ons van de technologie. We zijn geen machines; we zijn ontwerpers, kunstenaars en verhalenvertellers. Het is essentieel dat we deze boodschap overbrengen, niet alleen aan de buitenwereld, maar ook aan onszelf, zodat we nooit vergeten waar onze ware waarde ligt.

Met deze poster wil ik niet alleen mijn eigen stem laten horen, maar ook een bredere beweging aanmoedigen. We moeten ons verenigen als ontwerpers, elkaar steunen en de kracht van menselijke creativiteit vieren. Het is onze taak om te herinneren dat echte kunst voortkomt uit een persoonlijke verbinding en dat deze verbinding onvervangbaar is.

De foto

Ik had een van mijn medestudenten gevraagd om een strakke en professionele foto van mij te maken, waarbij de achtergrond mooi vervaagd was. Dit zou helpen om de focus op mijn groene Ikea bal te leggen, wat essentieel was voor mijn project. Het idee was dat deze foto een belangrijke basissteen zou worden voor mijn poster, waardoor het geheel er aantrekkelijker en visueel interessanter uit zou zien.

Na enkele pogingen waren we eindelijk tevreden met het resultaat. De bal kwam prachtig tot zijn recht, en de vervaging van de achtergrond zorgde ervoor dat alle aandacht naar het object werd getrokken. Deze foto, die nu een integraal onderdeel van mijn project vormt, helpt niet alleen om de visuele impact van mijn poster te versterken, maar voegt ook een professioneel tintje toe aan mijn werk. Het was een leerzame ervaring die me deed beseffen hoe belangrijk goede fotografie is voor het presenteren van ideeën en concepten.

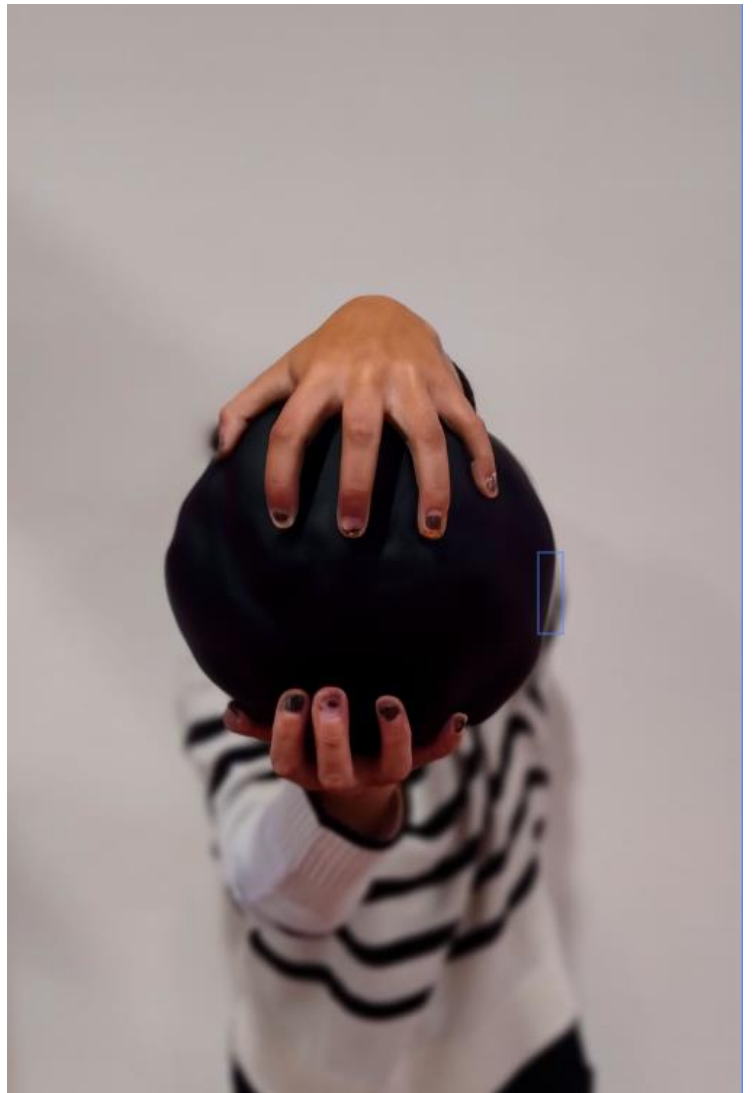
Door Maaïke de Jager

De zwarte bal

Bij het ontwerp van het logo had ik de specifieke vereiste dat de achtergrond een zwarte, egale kleur moest hebben. Dit bleek een behoorlijk uitdagende taak, vooral omdat ik in het begin niet helemaal bekend was met de brush tool in het programma. Ik moest veel experimenteren en ploeteren om het gewenste effect te bereiken.

Tijdens het werken aan het logo ontdekte ik dat ik verschillende soorten brushes tot mijn beschikking had. Een van de meest nuttige was de soft round brush, die een veel zachter en vloeiender effect gaf. Met deze brush kon ik de harde, scherpe details van het ontwerp verzachten, wat bijdroeg aan een meer verfijnde uitstraling. Het gebruik van deze brush stelde me in staat om de finishing touches aan te brengen en de algehele afwerking van het logo aanzienlijk te verbeteren.

De combinatie van de zwarte achtergrond en de zorgvuldig aangebrachte details resulteerde in een logo dat niet alleen visueel aantrekkelijk was, maar ook professioneel oogde. Het proces was leerzaam, en ik ben blij dat ik de tijd heb genomen om de verschillende mogelijkheden van het programma te verkennen. Door het experimenteren met diverse brushes en technieken kon ik uiteindelijk een resultaat behalen waar ik trots op ben.

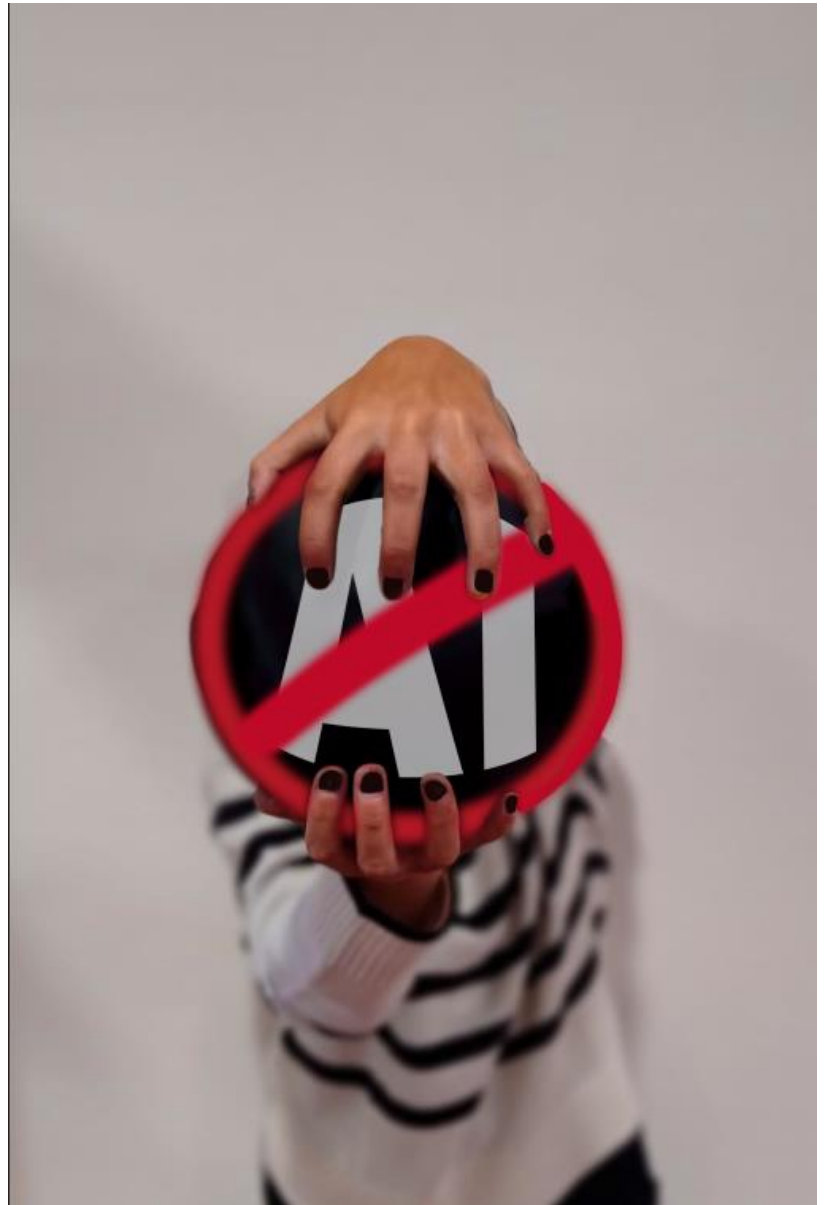
De rode lijnen

Door het gebruik van de verschillende tools in Photoshop, zoals de elipse tool, de hard round brush, de blur tool en de horizontal type tool, kon ik langzaam maar zeker mijn poster realiseren. Elke tool speelde een cruciale rol in het creatieproces. Met de elipse tool kon ik perfecte cirkels en vormen maken die een sterke basis vormden voor mijn ontwerp. De hard round brush stelde me in staat om gedetailleerde en krachtige penseelstreken aan te brengen, waardoor ik mijn creatieve visie kon omzetten in iets tastbaars.

Bij het gebruik van de blur tool kon ik diepte en een gevoel van ruimte aan mijn afbeelding geven, wat het ontwerp een meer professionele uitstraling gaf. De horizontal type tool was essentieel voor het toevoegen van tekst, waarmee ik mijn boodschap effectief kon overbrengen. In eerste instantie koos ik ervoor om de tekst in een lichte grijs tint te maken, zodat deze subtiel zou opgaan in de rest van de afbeelding en een harmonieuze uitstraling zou creëren. Echter, na de feedback die ik ontving tijdens de schouw, besepte ik dat de leesbaarheid en impact van de tekst

moesten verbeteren. Daarom besloot ik de kleur van de tekst toch aan te passen naar wit, wat zorgde voor een veel sterkere visuele impact en ervoor zorgde dat de boodschap duidelijker overkwam.

Helaas had ik het gevoel dat mijn gekozen rood net niet fel genoeg was voor mijn ontwerp. Ondanks dit ongemak wilde ik echter niet al het werk opnieuw doen, dus begon ik te zoeken naar een tool die het mogelijk maakte om kleuren met gemak te manipuleren. Zo ontdekte ik de levels tool. Deze krachtige functie stelde me in staat om de kleurwaarden van mijn ontwerp nauwkeurig aan te passen. Na wat experimenteren koos ik specifiek voor de rode tint en maakte deze met behulp van deze tool nog iets feller rood. Deze aanpassing gaf het ontwerp de energie en kracht die ik zocht, waardoor mijn poster nu veel meer tot leven kwam. Het was een leerzame ervaring waarbij ik niet alleen mijn technische vaardigheden verbeterde, maar ook leerde hoe belangrijk het is om open te staan voor feedback en aanpassingen in het creatieve proces.

De extra vinger en de finishing touches in de foto

Nadat ik het logo een nieuwe uitstraling had gegeven door het een mooiere ronding te geven en alles strakker had gemaakt, kwam ik toch tot de conclusie dat er nog iets ontbrak. Dit zette me aan het denken en ik besloot om mijn medestudenten om advies te vragen. Hun frisse perspectieven gaven me waardevolle inzichten, en tijdens een van onze gesprekken kwam mijn medestudent Mohamud Ibrahim met een geniaal idee: waarom voeg je niet een extra vinger toe aan het ontwerp?

Dit idee bleef in mijn gedachten hangen, omdat het perfect aansluit bij de beperkingen van generatieve AI, die vaak moeite heeft met het realistisch weergeven van handen. Door dit element toe te voegen, kon ik niet alleen mijn ontwerp verbeteren, maar ook een krachtiger statement maken over de tekortkomingen van generatieve AI. Het idee dat AI weliswaar indrukwekkende creaties kan maken, maar faalt in details zoals handen, versterkte mijn boodschap nog meer. Bovendien gaf het een unieke twist aan mijn werk, waardoor het niet alleen visueel aantrekkelijker werd, maar ook een diepere laag kreeg die het publiek aan het denken zou zetten over de rol van technologie in de creatieve processen.

Deze ervaring benadrukte voor mij het belang van samenwerking en de waarde van het delen van ideeën met anderen. Door de input van mijn medestudent te omarmen, kon ik mijn oorspronkelijke visie verfijnen en een resultaat creëren dat niet alleen esthetisch verantwoord was, maar ook inhoudelijk resonantie vond.

Een catchy slogan

Het kiezen van een slogan tegen generatieve AI bleek een uitdagende opgave. Ik wilde iets creëren dat niet alleen pakkend was, maar ook de aandacht van het publiek zou trekken en hen zou aanzetten tot nadenken. De slogan moest kort en krachtig zijn, met een boodschap die resoneert met de zorgen over de impact van AI op creativiteit en authenticiteit.

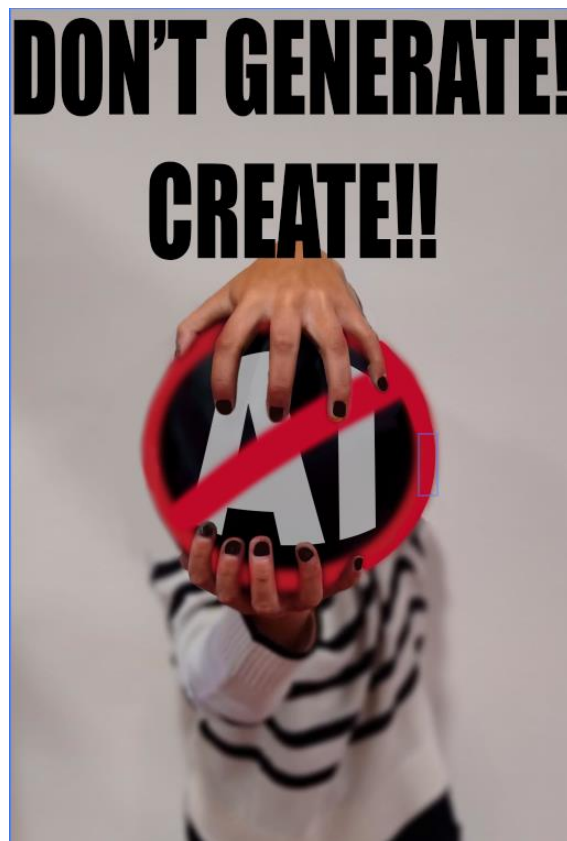
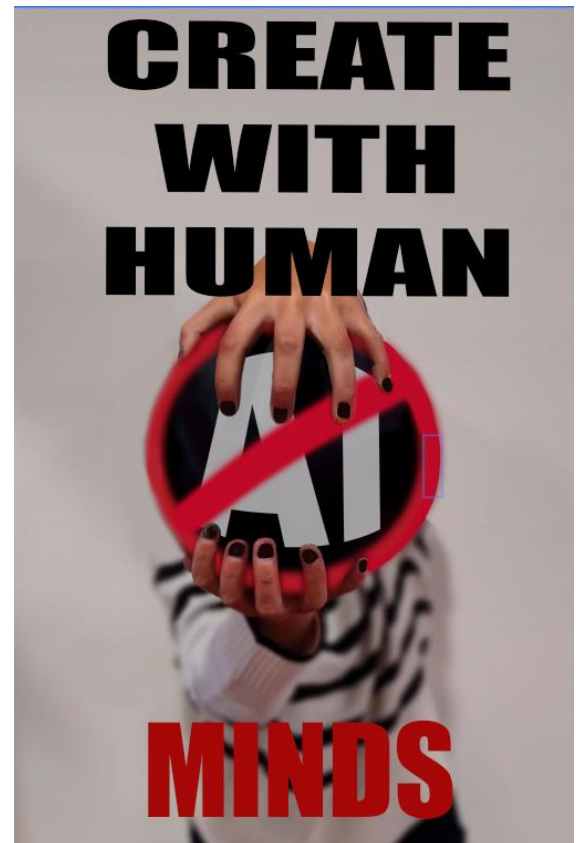
Ik overwoog verschillende invalshoeken en woorden die een emotionele reactie zouden oproepen, maar het was moeilijk om de juiste balans te vinden tussen creativiteit en duidelijkheid. Uiteindelijk wilde ik dat mensen zich betrokken voelden bij het onderwerp en de noodzaak voelden om na te denken over de rol van technologie in hun leven.

Het was een proces van brainstormen en schaven, waarbij ik steeds opnieuw moest afwegen wat wel en niet zou werken. Ondanks de uitdagingen, bleef ik vastberaden om een slogan te vinden die echt zou aanspreken.

Uiteindelijk na een lange periode van brainstormen kwam ik op de slogan:

Don't let AI replace the art of being human.

Hierbij sprak ik gelijk over generatieve AI en over hoe mensen beter zelf kunst kunnen maken in plaats van goedkoop genereren.

Mijn eindproduct.

De afbeelding bevat verschillende ontwerpprincipes die bijdragen aan de visuele communicatie en boodschap.

Contrast.

Het contrast in de afbeelding is sterk door het gebruik van rode tekst tegen een witte achtergrond, wat de aandacht trekt naar de boodschap "Don't let". De rode kleur staat symbool voor een waarschuwing of urgentie, terwijl de witte achtergrond voor rust zorgt, waardoor de tekst goed leesbaar is.

Er is ook visueel contrast tussen de zwarte nagellak van de hand en de achtergrond, wat de hand naar voren laat komen en de nadruk legt op de actie van het tegenhouden van "AI" (artificial intelligence).

Typografie.

Er zijn twee verschillende lettergroottes en stijlen gebruikt. De tekst "Don't let" is in een grote, opvallende rode letter, wat de urgentie en het belang benadrukt. Het is vetgedrukt, wat de kijker direct naar deze boodschap leidt.

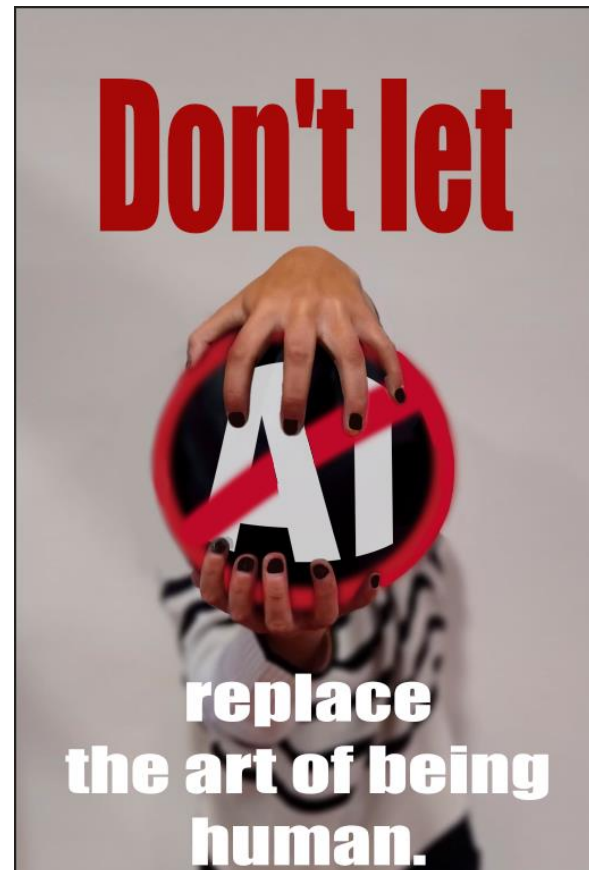
De onderste tekst "replace the art of being human" is kleiner en in wit, wat een subtielere, maar nog steeds duidelijke tweede boodschap geeft. Het gebruik van verschillende lettergroottes creëert hiërarchie in de informatie, zodat de kijker eerst de belangrijkste boodschap leest.

Symmetrie en uitlijning

De tekst en het beeld zijn centraal uitgelijnd, wat zorgt voor een evenwichtige en symmetrische compositie. Dit maakt het ontwerp overzichtelijk en gemakkelijk te volgen voor de kijker. De hand is in het midden geplaatst, wat de aandacht trekt naar het belangrijkste symbool: de "AI" die wordt vastgehouden.

Beeld en symboliek

De hand houdt een logo vast met een rood verbodsteken over "AI". Dit is een sterk visueel symbool dat duidelijk maakt dat de afbeelding een standpunt inneemt tegen de toepassing van kunstmatige intelligentie in de grafische ontwerpwereld.

Herhaling en consistentie

De kleuren zwart, wit en rood worden consistent gebruikt in de tekst, de hand en het symbool, wat visuele eenheid creëert. Het gebruik van deze beperkte kleurenpalet zorgt voor een duidelijk, krachtig en samenhangend ontwerp.

hiërarchie

Er is een duidelijke hiërarchie in de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. Eerst trekt de grote, rode tekst "Don't let" de aandacht. Daarna leidt het oog naar het visuele symbool van de "AI" met het verbodsteken, en ten slotte naar de kleinere tekst onderaan, die de diepere betekenis van de afbeelding verduidelijkt.

Richtlijnen en focus

De hand is een natuurlijk visueel leidend element. Omdat de vingers naar voren wijzen, trekt dit de blik van de kijker direct naar het midden van de afbeelding, waar de actie van "tegenhouden" plaatsvindt. Dit versterkt het idee van een actieve menselijke rol in de boodschap.

Deze ontwerpprincipes werken samen om de boodschap krachtig en duidelijk over te brengen, waarbij de kijker direct begrijpt dat het gaat om het beschermen van menselijke waarden en creaties tegen de overmatige invloed van kunstmatige intelligentie.