The Organic Code

Ein Ausstellungskonzept zur Relation zwischen den komplexen Mustern der Natur und der generativen Gestaltung

Exposé Bachelorarbeit Graphic Design 24.01.2024 Céline Schmid

Inhalt

1.0 03	Beschre	ibung des Themas
2.0 04	Schrift	liche BA-Arbeit
	2.1 04	Motivation, Interesse
	2.2 05	Kontext, Relevanz
	2.3 05	Zentrale Fragestellung
	2.4 05	Grundlagen
	2.5 05	Arbeitsthesen
	2.6 05	Ziele, Vorhaben, Absicht
	2.7 06	Verbindung zur BA-Praxisarbeit
	2.8 06	Aufbau, prov. Inhaltsverzeichnis
	2.9 08	Literatur
3.0 08	Künstle	risch-gestalterische BA-Arbeit
	3.1 09	Motivation, Interesse
	3.2 09	Kontext, Relevanz
	3.3 09	Ziele, Vorhaben, Absicht
	3.4 09	Zielgruppe
	3.5 19	Prov. Skizze der Ausstellungsebenen
	3.6 11	Fragestellungen
	3.7 14	Vorgehensweise und gestalterische Umsetzung
	3.8 15	Versuchsanlage
	3.9 15	Vorstellung zur Technologie und Medienwahl
4.0 16	Zeitpla	n
5.0 18	CV	
6.0 18	Mentora	tswünsche

1.0 Beschreibung des Themas

Die Natur schafft faszinierende Kunstwerke aus Farbe und Form. Diese zeichnen sich durch wiederkehrende Muster aus. Vermutlich können die Gene von Tieren ihre Zellen anweisen, so ziemlich jedes Muster hervorzubringen. Merkwürdigerweise greifen die meisten Muster jedoch auf einen Standardkatalog einfacher Formen zurück – Streifen, Punkte oder gleichmässige Farbflächen. Die Musterungen offenbaren eine Vielfalt in der Einheit. Ihnen scheint eine gewisse Ordnung innezuwohnen. Einen Meilenstein zur Entschlüsselung der Gesetzmässigkeiten dieser komplexen Muster der Natur lieferte Alan Turing. Er zeigte, dass Systeme von chemischen Substanzen, die zusammenwirken und durch ein Gewebe diffundieren, spontane Muster erzeugen können. Er nannte diese Substanzen Morphogene – Formgeber. Durch einfache Regeln können so komplexe Muster entstehen.

Dieser Prozess der biologischen Musterbildung soll den Inhalt liefern für eine Untersuchung der Generativen Gestaltung. Denn die Natur und Generative Gestaltung sind gar nicht so unterschiedlich, wie auf den ersten Blick anzunehmen ist. Die Natur bringt verschiedenste komplexe Systeme, wie beispielsweise unser Gehirn, das Wetter oder die Musterung eines Schmetterlinsflügel, hervor. Die Generative Gestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass autonomen Systeme (diese können komplex oder einfach sein) zur Gestaltung verwendet werden. Eine weitere Analogie zwischen der Natur und algorithmischen Bildern sehe ich ausserdem im Resultat. In der Natur gibt es nicht den Originalen Schmetterling, sondern eine Vielzahl davon. Gleichermassen produziert ein generatives Schema nicht einen einzelnen Output, sondern eine Serie. Beides, die Vielfalt sowie die Serie, halten sich an gewisse Regeln und Parameter (vgl. Auflistung weiterer Analogien auf S. 13).

- 1 Dalmatiner
- 4 Tiger
- 7 Tropischer Fisch

- 2 Chamäleon
- 5 Zebra
- 8 Orchidee

- 3 Leopard
- 6 Fisch
- 9 Schmetterling

2.1 Motivation, Interesse

Organische Materie wird von unterschiedlichsten Musterungen geschmückt. Mir fiel auf, dass die Vielfalt innerhalb einer bestimmten Pflanzen- oder Tierart klein, aber dennoch vorhanden ist. Diese kleinsten Unterschiede machten mich neugierig. Wie weiss ein Schmetterling, welches Muster seine Flügel zeigen sollen? Die Anleitung für das Muster muss vorhanden sein, sonst müsste der Schmetterling sein Flügeldesign dem Zufall überlassen. Die Anweisungen funktionieren jedoch nicht wie eine «Schmetterlings-Muster-Schablone», denn sie produzieren keine vollständig identischen Muster. Der Musterbildung scheint ein System mit gewissen Parametern und Umwelteinflüssen zugrunde zu liegen.

Der organische Code bietet mir einen Rahmen, um mich vertieft mit der generativen Gestaltung zu befassen. Mich interessiert der Einfluss, welcher diese auf meinen Entwurfsprozess sowie die daraus resultierenden Bilder hat.

2.2 Kontext, Relevanz

Algorithmen beschäftigen uns Menschen nicht erst seit der Erfindung des Computers. Bereits Leonardo da Vinci nutzte Algorithmen, um Sachverhalte in der Natur zu verstehen. Er wollte nicht nur wissen, wie man einen einzelnen Baum malt, sondern wollte eine Lösung für das allgemeine «Problem», Bäume zu malen. Im Moment geniesst algorithmisches Denken grosse Aufmerksamkeit. Es ist kein Zufall, dass das Aufblühen der Algorithmen mit der Entwicklung des Rechners zusammenfällt. Ein Algorithmus besteht aus vielen einfachen Schritten, welche nacheinander ausgeführt werden. Ein Computer ist ein ideales Werkzeug dafür. Es sind jedoch nicht nur die heutigen Möglichkeiten, welche Algorithmen beflügeln, sondern ebenso die Herausforderungen. Wir benötigen Algorithmen beispielsweise um Ressourcen sinnvoll zu nutzen, den Verkehr in Metropolen zu organisieren oder Epidemien einzudämmen.

Algorithmisches Denken bildet die Basis für Generative Gestaltung. Der Computer wird in ästhetischer Absicht genutzt, wodurch die algorithmische Maschine zum Medium künstlerischer Gestaltung wird.

2.3 Zentrale Fragestellung

Die Computerkunst bewegt sich wie kein Medium zuvor im Spannungsfeld von Kunst, Technik und Wissenschaft. In meiner Arbeit geht es im Kern um die Frage: Auf welche Art und Weise wird die visuelle Kommunikation von der generativen Gestaltung beeinflusst? Welche Möglichkeiten sowie Herausforderungen ergeben sich durch das algorithmische Denken?

2.4 Grundlagen

Gestalten mit Code beeinflusst sowohl den Prozess als auch das Resultat. Welche Auswirkungen haben generative Systeme auf den Gestaltungsprozess? Welche Spuren hinterlässt der Computer im einzelnen Bild?

Zudem eröffnet die codebasierte Praxis viele neue Möglichkeiten. Welche Medien können bespielt werden? Welches Medium eignet sich, um die Vorteile algorithmischer Bilder auszuschöpfen?

Trotz der Chancen ist das Creative Coding noch immer eine Nische im Grafik Design. Daraus leiten sich für mich weitere Fragen ab. Kann Code als Werkzeug den Ansprüchen der Produktion genügen? Was sind die Stärken und Schwächen codebasierter Gestaltung? In welchen Gestaltungsbereichen der Grafik lässt sich die generative Gestaltung adäquat einsetzen?

2.5 Arbeitsthesen

These I: Die Generative Gestaltung eröffnet durch den ihr immanenten Prozess neue Möglichkeiten im Grafik Design.

These II: Die interaktive Installation mit digitalem Ausgabemedium kann die kontinuierliche Neuberechnung darstellen und so den Vorteil algorithmischer Bilder nutzen.

2.6 Ziele, Vorhaben, Absicht

Mit dieser Arbeit möchte ich herausfinden, wie der Computer jenseits der Sphäre von Adobe-Programmen als kreatives Medium eingesetzt werden kann.

2.7 Verbindung zur BA-Praxisarbeit

Die Untersuchung der generativen Gestaltung sowie dessen Anwendung im Grafik Design bildet die theoretische Grundlage für meine eigene Auseinandersetzung mit Creative Coding. Einerseits, soll die Theorie anleiten, ein geeignetes Medium für algorithmische Bilder zu definieren. Andererseits, soll das vertiefte Wissen helfen, die in der Praxis erstellten Serien zu bewerten und so bei Entscheidungen bezüglich der Regeln oder Parameter eines Algorithmus zu helfen.

2.8 Aufbau, provisorisches Inhaltsverzeichnis

I Der Computer als kreatives Medium – Einleitung

- I.I <u>Einstieg</u> → Die generative Gestaltung in einen grösseren
   Zusammenhang stellen; kunstgeschichtlicher und technischer Kontext:
- → Entstehung der Computergrafik (1960er Jahre); COMPUTER WIRD ALS KREATIVES MEDIUM GENUTZT
  - → Kann der ästhetische Wert eines Werkes formal genau bestimmt werden?
    - ⇒Informationsästhetik: M.Bense und G.D.Birkhoff
- → AI und KI (Gegenwart); COMPUTER WIRD ALS KREATIVE MASCHINE GENUTZT → Können Computer kreative Entscheide treffen?

I.II Ziel

- → Hauptfragestellung: AUF WELCHE ART UND WEISE WIRD DIE VISUELLE KOMMUNIKATION VON DER GENERATIVEN GESTALTUNG BEEINFLUSST? WELCHE MÖGLICHKEITEN SOWIE HERAUSFORDERUNGEN ERGEBEN SICH DURCH DAS ALGORITHMISCHE DENKEN?
- → Ziele: Ich möchte herausfinden, wie der Computer jenseits der Sphäre der Adobe-Programme als kreatives Medium eingesetzt werden kann. Mit der Untersuchung der generativen Gestaltung decke ich nur einen Teilbereich des Computers als kreatives Medium ab. Die künstliche Intelligenz, ist nicht Teil meiner Betrachtung.
- → Thesen:
  - → These I: Die Generative Gestaltung eröffnet durch den ihr immanenten Prozess neue Möglichkeiten im Grafik Design.
  - → These II: Die interaktive Installation mit digitalem Ausgabemedium kann die kontinuierliche Neuberechnung darstellen und so den Vorteil algorithmischer Bilder nutzen.

I.III Vorgehensweise

1.0 Die Natur des generativen Gestaltungsprozesses

1.1 Formgebung durch Regeln

- → Erklärung und Diagramm des Entwurfprozesses der generativen Gestaltung
- → Was ist ein Algorithmus?
- → Definition der generativen Gestaltung
- → Parametrisiertes Programm
  - → Permutation und Variation; Serie anstatt Original

1.2 Chaos in der Ordnung

- → Komplexität
- → Zufall

1.3 Zwischenfazit I - Von der Idee zur Bildermaschine

→ Welche Auswirkungen haben generative Systeme auf den Gestaltungsprozess?

2.8 Aufbau, provisorisches Inhaltsverzeichnis

2.0 Die Spuren des Computers im einzelnen Bild

2.1 Die Makro- und Mikrostruktur

- ightarrow Welche Spuren hinterlässt das generative Schema im Bild? ightarrow Komposition und Ausfüllung
- 2.2 Verdoppelung des Bildes
- → algorithmische Bilder; Abbild und Bild-DNA; Ober- und Unterfläche

2.3 Zwischenfazit II - Evolution des Tafelbildes

- → Welches Medium eignet sich, um die Vorteile algorithmischer Bilder auszuschöpfen?

3.0 Die Anwendung des generativen Schemas im Grafik Design

3.1 Creative Coding als Handwerk

- → Learn to Code vs. Code to Learn
- ightarrow Welche gestalterischen sowie technischen Konsequenzen ergeben sich aus der generativen Gestaltung?

3.2 Generative Strategien in Bild, Schrift und Interaktion

- → Potential von Code in den unterschiedlichen Gestaltungsdisziplinen der Grafik
  - $\hookrightarrow$ Verweis auf Beispiele
  - → Kann Code als Werkzeug den Ansprüchen der Produktion genügen?

3.3 Zwischenfazit III - Chancenreiche Nische

ightarrow Weshalb ist Creative Coding eine Nische im Grafik Design?

4.0 Der Computer wird Programm – Fazit

4.1 Schlussfolgerung – Das Potential codebasierter Werkzeuge

- → Welche Möglichkeiten bietet die generative Gestaltung in der visuellen Kommunikation?
- → Was sind die Stärken und Schwächen? In welchen Gestaltungsbereichen der Grafik lässt sich die generative Gestaltung adäquat einsetzen?

4.2 Bedeutung für die praktische Arbeit

- → Generative Gestaltung als Art der Vermittlung
- ightarrow Ausstellung mit interaktiver Installation

II Anhang

- II.I Quellenverzeichnis
- II.II Abbildungsverzeichnis
- II.III Lauterkeitserklärung

2.9 Literatur

I Der Computer als kreatives Medium – Einleitung

I.I Einstieg

Klütsch, C. (2007). Computergrafik: ästhetische Experimente zwischen zwei Kulturen: die Anfänge der Computerkunst in den 1960er Jahren. Springer. $\rightarrow$ Kapitel: Einleitung

Ide, M. (2022). Ästhetik digitaler Medien: Aktuelle Perspektiven.
(1st ed.). transcript. https://doi.org/10.1515/9783839453612

→ Kapitel: (Un)creative Artificial Intelligence - Zur Kritik künstlicher Kunst
(Dieter Mersch)

1.0 Die Natur des generativen Gestaltungsprozesses

1.1 Formgebung durch Regeln

Groß, B., Bohnacker, H., Laub, J., Lazzeroni, C., Poldervaart, N., & Lee, J. (2018). Generative Gestaltung: Creative Coding im Web: Entwerfen, Programmieren und Visualisieren mit Javascript in p5.js (Erste Auflage [Neuausgabe]). Verlag Hermann Schmidt.

ightarrow Kapitel: Einführung in p5.js

1.2 Chaos in der Ordnung

Galanter, P. (2003): What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory: www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf

Klütsch, C. (2007). Computergrafik: ästhetische Experimente zwischen zwei Kulturen: die Anfänge der Computerkunst in den 1960er Jahren. Springer. $\rightarrow$ Kapitel: Die Entwicklung der Generativen Ästhetik – Der Computer als Medium

2.0 Die Spuren des Computers im einzelnen Bild

2.1 Die Makro- und Mikrostruktur

Distelmeyer, J., Ehrmanntraut, S., & Müller, B. (2021). Algorithmen & Zeichen: Beiträge von Frieder Nake zur Gegenwart des Computers. Kulturverlag Kadmos Berlin.

→ Kapitel: Zwei Weisen, das Computerbild zu betrachten (Susanne Grabowski)

2.2 Verdopplung des Bildes

Distelmeyer, J., Ehrmanntraut, S., & Müller, B. (2021). Algorithmen & Zeichen: Beiträge von Frieder Nake zur Gegenwart des Computers. Kulturverlag Kadmos Berlin.

 $\rightarrow \text{ Kapitel: } \mathtt{I}(\mathtt{x},\mathtt{x}') \texttt{= } \mathtt{g}(\mathtt{x},\mathtt{x}') [\varepsilon(\mathtt{x},\mathtt{x}') + \int_{\mathtt{s}} \rho(\mathtt{x},\mathtt{x}',\mathtt{x}'') \mathtt{I} \ (\mathtt{x}',\mathtt{x}'') \, \mathrm{d} \mathtt{x}'']$

3.0 Die Anwendung des generativen Schemas im Grafik Design

3.1 Creative Coding als Handwerk

Conrad, D., Leijsen, R. van, & Héritier, D. (2023). Graphic design in the post-digital age: a survey of practice fuelled by creative coding (Second edition). Set Margins'.

ightarrow Kapitel: Learn to Code vs. Code to Learn - Creative Coding Beyond the Economic Imperative (Silvio Lorusso)

3.2 Generative Strategien in Bild, Schrift und Interaktion

Conrad, D., Leijsen, R. van, & Héritier, D. (2023). Graphic design in the post-digital age: a survey of practice fuelled by creative coding (Second edition). Set Margins'.

ightarrow Kapitel: Interviews (Bedeutende Persönlichkeiten der Designbranche reflektieren über die Art und Weise, wie das Creative Coding ihre Designpraxis und -strategien verändert hat.)

3.1 Motivation, Interesse

Während des Studiums bin ich einige Male in Kontakt mit dem Programmieren gekommen. Mir machte es Spass, zu erproben, wie Code als Werkzeug in der Grafik eingesetzt werden kann. Mich fasziniert, wie aus einigen programmierten Regeln Bilder entstehen können. Die BA-Arbeit bietet die Gelegenheit, mich vertieft mit generativer Gestaltung auseinanderzusetzen. Durch die künstlerisch-gestalterische Arbeit bei der Realisierung des genetischen Codes erhoffe ich mir, meine Kompetenzen im Bereich des Creative Coding weiterentwickeln zu können.

3.2 Kontext, Relevanz

Der Kreis programmierender Grafik Designer*innen erweitert sich rasch. Die existierende Software scheint nicht mehr als Werkzeug auszureichen. Neue Produktionsmethoden und neuartige visuelle Ergebnisse werden angestrebt. Durch Creative Coding kann das Bedürfnis von eigens angefertigten Werkzeugen befriedigt werden.

Die Abwendung von traditionellen Gestaltungsmethoden beinhaltet nicht nur Möglichkeiten, sondern bringt auch Herausforderungen mit sich. Die Auseinandersetzung mit der generativen Gestaltung soll meine gestalterische Praxis während dieses Umbruches unterstützen.

3.3 Ziele, Vorhaben, Absicht

Ich möchte eine fiktive Ausstellung zur generativen Gestaltung sowie den komplexen Muster der Natur erstellen. Der Themenschwerpunkt der Vermittlung und die Einbettung in den Kontext ist Teil der Untersuchung (vgl. Diagramm auf S. 12). Die räumliche Situation der Ausstellung soll nicht Teil der Untersuchung sein.

Da die Muster organischer Materie auf einem komplexen System beruhen, eignen sie sich ideal als Basis für die Darstellung mittels eines (komplexen) autonomen Systems der generativen Gestaltung. Es sollen Code-Experimente durchgeführt werden, wobei Unerwartetes angenommen und weiter entwickelt werden soll. Teil meines Entwurfsprozesses ist es, die Resultate der Experimente zu reflektieren, um einen Fokus für die codebasierten Visualisierungen zu bestimmen. Die Erforschung der geeigneten Darstellungsform und wie damit Inhalte kommuniziert werden können, ist verschränkt mit dem Vermittlungsschwerpunkt.

3.4 Zielgruppe

Da die parametrisierte interaktive Darstellung sowie die Übertragung der Muster der Natur ein gewisses Abstraktionsvermögen voraussetzt, möchte ich den Fokus auf Jugendliche und Erwachsene legen. Der inhaltliche Fokus sowie die Einbettung der Ausstellung wird mein Zielpublikum weiter einschränken (z. B. naturwissenschaftlich-/kunstinteressiert).

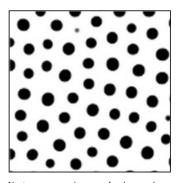
3.5 Provisorische Skizze der Ausstellungsebenen

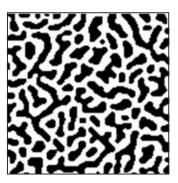
I The Code of Nature

Systemübertragung: der Code des komplexen Musterbildungssystems der Natur wird mittels Creative Coding in ein programmiertes autonomes System transferiert

Tafelbilder

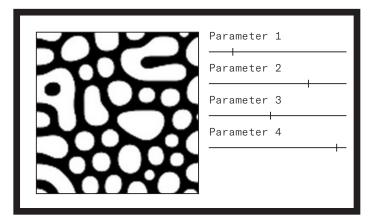

Da wir von den Mustern der Natur umgeben sind, erkennen wir sie als solche wieder. Doch gleichzeitig bietet das Erkennen Raum für Irritation: Sind die Muster natürlich oder künstlich? (beides; Die Muster der Natur werden durch künstliche Kunst verbildlicht.) Die Neugier der Besuchenden soll geweckt werden. Wie ist es möglich diese Muster der Natur künstlich zu reproduzieren?

Interaktive Installation (Bildschirm)

Die interaktive Installation soll dem Besuchenden nicht nur zeigen, wie der organische Code nachgebildet werden kann, sondern ermöglichen, gleich selbst zum Mustergestalter zu werden. (Das parametrisierte Programm dient als Vermittlungstechnik und als gestalterisches Werkzeug für die von mir erstellten Tafelbilder in der Ebene I.)

Ziel: Verdeutlichen, dass sich die generative Gestaltung durch die Verwendung eines autonomen Systems kennzeichnet.

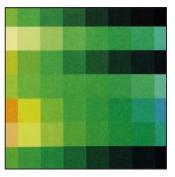
3.5 Provisorische Skizze der Ausstellungsebenen

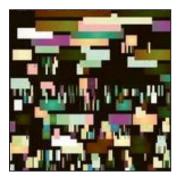
II The Nature of Code

Systemeingriff: die Muster der Natur (aus der Ebene I) werden mittels Creative Coding in unterschiedliche autonome Systeme überetzt

Tafelbilder

Als Basis für die Ebene II dienen die in Ebene I erstellten Tafelbilder. Durch unterschiedliche Regeln und Algorithmen sollen die Muster andere Formen annehmen. Ein Regelwerk soll dabei stets auf unterschiedliche Musterungen der Ebene I angewendet werden. So bilden sich in der Ebene II Serien beziehungsweise Musterfamilien. Die Bilder dieser Serien weisen nicht nur innerhalb der Muster-Art eine Verwandschaft auf, sondern stehen ebenfalls in Beziehung zum Input-Muster. Die Besuchenden können Gemeinsamkeiten entdecken und können rätseln, welche Regeln sich hinter den Mustern verbergen.

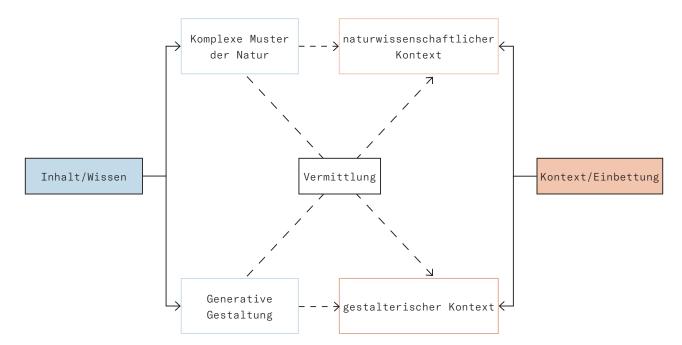
Ziel: Durch unterschiedlichste autonome Systeme sollen die Möglichkeiten der generativen Gestaltung aufgezeigt werden.

3.6 Fragestellungen

- Wie kann vermittelt werden, dass der generativen Gestaltung ein autonomes System zugrunde liegt?
- Wie stark sind die «künstlichen natürlichen» Muster des Mustergenerators in ihrer Erscheinung an die Musterungen organischer Materie angelehnt?
- Wie kann die interaktive Installation sinnvoll mit den Tafelbildern verknüpft werden?
- Wie werden die Besuchenden durch die interaktive Installation geführt und angeleitet? Erfolgt die Anleitung direkt auf dem Screen?
- Wie können die komplexen Muster der Natur durch die generative Gestaltung auf eine andere Weise dargestellt werden? Wie können diese Übersetzungen dennoch informativ sein?
- Wie schaff ich es, dass die generativen Muster nicht als beliebige Farb- und Formgebung erscheinen? Wie können die Verwandschaften zwischen Ebene I und II sowie innerhalb einer Muster-Art verdeutlicht werden?

3.6 Fragestellungen

- Was ist der Themenschwerpunkt der Vermittlung?
- In welchen Kontext wird die Ausstellung eingebettet?
- Wie kann durch Gestaltung Wissen über die Natur und umgekehrt, wie kann durch die Natur Wissen über die generative Gestaltung vermittelt werden? (vgl. Diagramm unten)

 Wie k\u00f6nnen die Analogien zwischen den komplexen Mustern der Natur und der generativen Gestaltung (betrifft die diagonalen Verbindungen in der obigen Darstellung) in der Vermittlung eingesetzt werden? (vgl. Diagramm zu den Analogien auf der Folgeseite)

3.6 Fragestellungen

Biologischer Musterbildungsprozess

Generative Gestaltung

1. Selektion

Nur die Mitglieder einer Art, die am besten an die Umwelt angepasst sind, überleben

2. Fortpflanzung

Die Überlebenden reproduzieren neue Individuen, die die gleichen Merkmale aufweisen

3. Mutation

Einige Merkmale der Individuen werden «zufällig» verändert

1. Generieren

Nur die Programme, die an die Programmier-Umgebung angepasst sind, können ausgeführt werden

2. Evaluieren

Die entstandene Variation wird vom Gestalter bewertet und bildet die Grundlage für die nächste Generation von Bildern

3. Entwickeln

Einige Regeln oder Parameter werden angepasst (zudem ist der Zufall oftmals bis zu einem Gewissen Grad an der Ausführung des Programmes beteiligt)

System des Entstehungsprozesses

Entstehungsprozess

komplexes Systeme

autonomes Systeme
(komplex/einfach)

Resultat

Artenvielfalt

Bildserien, Variation

kein Original vorhanden

kleinste sichtbare Einheit

Zelle

Pixel (Bildschirm als Ausgabemedium)

Einflussfaktoren

Interaktion mit anderen Arten, Umweltfaktoren, Zufall

Parameter, Zufall

Speicherung der Anweisungen

DNA (Nukleinbasen) und chemischer Prozess (Morphogenese) Interaktion Mensch und Maschine
Bildwiederholspeicher (Bits)

INTERAKTIVE INSTALLATION

Grundbausteine des Speichermediums

Guanin (G), Thymin (T), Cytosin (C) und Adenin (A)

0 und 1

die Information ergibt sich aus der Reihenfolge der Einzelbestandteile

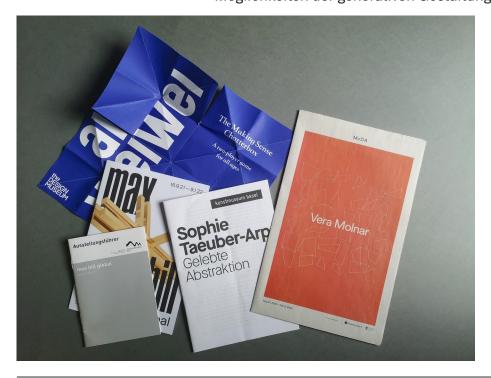
3.7 Vorgehensweise und gestalterische Umsetzung

Die von Alan Turing entdeckte Morphogenese kann durch Reaktions-Diffusions-Gleichungen beschrieben werden. Diese wiederum können mithilfe des Gray-Scott-Modell, einem Reaktions-Diffusions-System, simuliert werden. Verändert man die verschiedenen Parameter wie Produktionsrate, Abbaurate oder Diffusionsgeschwindigkeit, so kann leicht die eine oder andere Substanz in verschiedenen Bereichen der Oberfläche die Oberhand gewinnen und so bilden sich unterschiedliche Muster aus.

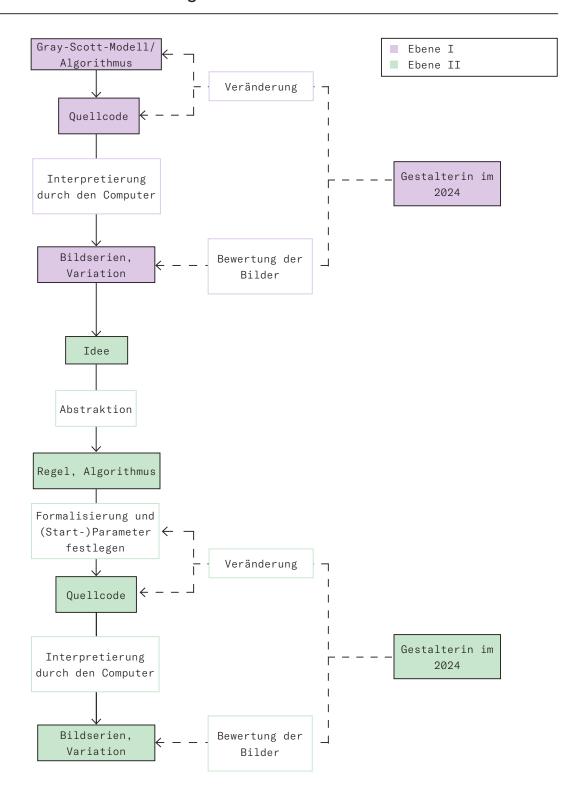
Das Gray-Scott-Modell bildet somit die Grundlage, um den organischen Code der Musterbildung als parametrisiertes Programm umzusetzen (Ebene I). Die Selbstorganisation der organischen Materie wird so durch ein programmiertes autonomes Systeme nachgestellt. Die komplexen Muster der unterschiedlich pigmentierten Zellen werden durch verschieden gefärbte Pixel gezeigt. Die kleinste Einheit des Lebens (Zelle) wird demnach durch die kleinsten darstellbaren Bereiche auf einem Bildschirm visualisiert (Pixel). Sind die Regeln des Gray-Scott-Modells als funktionierendes Programm vorhanden, kann durch Experimente an der Erscheinung der Resultate des Mustergeneratoren gearbeitet werden .

Die Resultate des Mustergenerators der Ebene I, bilden die Basis für die Ebene II. Hier steht das Formulieren eigener Regeln und dessen Überetzung in Quellcode im Vordergrund. Die resultierenden Serien sollen nach gestalterischen Kriterien sowie Informationsgehalt beurteilt werden und die Regeln des Programmes oder die Parameter entsprechend angepasst werden.

Der Fokus der künstlerisch-gestalterischen BA-Arbeit liegt auf den Experimenten im Bereich des Creative Coding und wie diese Wissen vermitteln können. Deshalb soll die räumliche Situation der Ausstellung nicht Teil der Untersuchung sein. Die Experimente der generativen Gestaltung sollen jedoch durch ein Printprodukt ergänzt werden. Genauer gesagt soll es sich dabei um ein Ausstellungs-Faltblatt oder eine Broschüre mit geringem Umfang handeln. Ziel des Faltblattes ist es, die Sammlung der Experimente zu zeigen sowie die Bilder in Beziehung zueinander zu setzen. Zudem soll das autonome System und die Möglichkeiten der generativen Gestaltung vermittelt werden.

3.8 Versuchsanlage

3.9 Vorstellung zur Technologie und Medienwahl

Die interaktive Installation sowie die Tafelbilder sollen mithilfe von p5.js programmiert werden. Die Parameter der interaktiven Installation (Ebene I) sollen vom Ausstellungsbesucher verändert werden können.

4.0 Zeitplan - Schriftliche BA-Arbeit

	J	anuar												Febr	uar																			Mä	irz					
	29	30 3	1 0:	1 02	03	04 05	5 06	07	08	09 1	0 11	12	13	14 1	5 16	3 17	18	19	20	21	22	23	24 2	5 2	6 27	7 28	3 29	01	02	03	04	05	06	07 0	8 0	9 10	11	12 1	.3 14	15
Fragestellung und Literatur																																								
Fragestellung																																								
Zielsetzung																																								
Literatur recherchieren																																								
Literatur erfassen																																								
Lesen, Notzizen erstellen																																								
Strukturieren																																								
Gliederung und Schreiben																																								
Arbeit gliedern und aufbauen									$\Box$																															$\Box$
Theoretische Teile verfassen																																								
Bezug zur Praxis, Analyse																																								
Diskussion																																								
Verfassen der Einleitung																																								
Ausblick praktische Arbeit																																								
Fazit																																								
Überarbeitung																																								
Texte überarbeiten																																								
Fussnoten und Zitate																																								
Quellenangaben und Verzeichnisse																																								
Dokumente gestalten/formatiern																																								
Korrekturlesen																																								
Abschluss																																								
Gestaltung prüfen																																								
Umschlag gestalten																																								
Druck																																								
Binden									$\neg$																						П	$\Box$								
Abgabe PDF und gedruckt																																$\Box$						$\perp$	$\perp$	

4.0 Zeitplan - Künstlerisch-gestalterische BA-Arbeit

			1	4ärz													Α	pri	1									
1822.03.24 Seminarwoche	25	26	27	28	29	30 3	31 (	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Recherche																												
Literatur zur generativen Gestaltung																												
Informationen erfassen																												
Auswahl Informationen Printprodukt																												
Entwurfsphase					+																							
Coding-Experimente																												
Layoutentwürfe (Printprodukt)																												

	_																											
				A	Apri	11													Mai									
	22	23	3 24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Entwurfsphase																												
Coding-Experimente																												
Layoutentwürfe (Printprodukt)																												
Umsetzung Konzept																												
Gestaltungskonzept erstellen																												
Präsentation vorbereiten																												
Zwischenpräsentation																												
Auswahl und Finalisierung (Code)																												
User Testing (Installation)																												
Printprodukt ausarbeiten																												

																												—
					Mai													J	luni									
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Umsetzung Konzept																												
Finalisierung (Code)																												
Printprodukt fertigstellen																												
Dokumentation abschliessen																												
Ausstellungskonzept und Druck																												
Ausstellungskonzept Werkschau																												
Feinplanung der Ausstellungselemente																												
Materialien einkaufen																												
Bilder drucken und aufziehen																												
Printprodukt drucken																												
About a cond Day and the con																												
Abgabe und Präsentation																												
Aufbau Werkschau																												
Abgabe BA-Arbeit																												
Präsentationscoaching																												

							Ju	ni									Juli	Ĺ	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05
Abgabe und Präsentation																			
Abschlusspräsentation																			
Vernissage Werkschau																			
Daten abliefern																			
Abbau Werkschau																			

5.0 CV

Céline Schmid Allmendhof 1 6330 Cham

> Geburtstag Telefon Mail Privat

13.05.2000 079 929 96 02 celine.schmid00@gmail.com

Ausbildung

Sept. 2021-Heute Bachelor Graphic Design

Hochschule Luzern Design & Kunst

Aug. 2020-Mai 2021 Gestalterischer Vorkurs

Hochschule Luzern Design & Kunst

2013-Juni 2020 Bilinguale Matura Kantonsschule Zug

6.0 Mentoratswünsche

Betreuung der schriftlichen BA-Arbeit: Roland Grieder

Praktische BA-Arbeit:

- 1. André Meier & Hanna Züllig*
- 2. Martin Woodtli & Hanna Züllig*
- 3. Valentin Hindermann & Hanna Züllig*
- *Alternativ: Max Frischknecht

Mein Fokus bei der künstlerisch-gestalterischen Arbeit liegt bei der generativen Gestaltung mittels p5.js. Ich es als sinnvoll, ein geteiltes Mentorat in Erwägung zu ziehen, um einerseits technische Unterstützung, aber auch gestalterisches Feedback zu erhalten. Für den technischen Support möchte ich gerne Hanna Züllig anfragen. Falls sie keine Kapazität hat, könnte ich Max Frischknecht anfragen.