

Caleb Gopal

AUT Auckland University of Technology

<https://orcid.org/0009-0000-6765-3055>

caleb.gopal@gmail.com

Caleb Jerome Gopal is a multidisciplinary creative whose practice merges design, movement, and digital media into evocative visual storytelling. With roots in New Zealand's music and design industries, he now freelances from Los Angeles, partnering with artists and brands to craft compelling creative direction that bridges artistic vision with cultural relevance.

Caleb Jerome Gopal é um criativo multidisciplinar cuja prática mescla design, movimento e mídias digitais em uma narrativa visual evocativa. Com raízes nas indústrias de música e design da Nova Zelândia, ele agora atua como freelancer em Los Angeles, em parceria com artistas e marcas para desenvolver uma direção criativa cativante que une visão artística e relevância cultural.

Caleb Jerome Gopal es un creativo multidisciplinar cuya práctica fusiona diseño, movimiento y medios digitales en una narrativa visual evocadora. Con raíces en las industrias de la música y el diseño de Nueva Zelanda, ahora trabaja de forma independiente desde Los Ángeles, asociándose con artistas y marcas para elaborar una dirección creativa cautivadora que une la visión artística con la relevancia cultural.

The Sampled Self:

Investigating the complexities of identity formation through cultural sampling

Keywords

Cultural Sampling, Postmodern, Identity, Interstitial, Globalisation.

Abstract

This project explores how communication design can be used as a method to illustrate the concept of personal identity formation through cultural sampling. It asks: 'How can design facilitate the exploration and representation of the "Sampled Self"—an identity shaped by globalisation and personal experiences—in the context of Postmodernity?' The artefact, CD Packaging is a visual narrative representing the diverse layers of self, while the embedded design pieces within address the sampling of ideas. The methodology

involved reflective journaling, historical research and prototyping which formed the foundation for a visual narrative illustrating my own personal identity through a multi-disciplinary approach in motion, art, photography, dance and design. This project highlights how design can reflect the complexities of identity formation, illustrating the significance of cultural sampling as a method for self-discovery in the Postmodern era; furthermore highlighting the transformative potential found in the interstitial spaces between ideas.

Introduction

The Sampled Self is a practice-led autoethnographic exploration of the sampling of cultural influences and its role in identity formation. The resulting artefact – CD Packaging – explores my personal layers of identity and cultural influences. It serves as a case study for individuals struggling with their own sense of self, with the hope they will feel encouraged to see their identity as a fluid concept, open to all ideas but confined by none.

This exegesis consolidates the research ideas and creative processes that inform the CD case and its accompanying artefacts. Chapter one introduces my relationship to the project as a boy in pursuit of knowledge and my methods of sampling ideas to assist in self-discovery. Chapter two outlines the contextual research that underpins my project which includes the Postmodern view on identity, interstitial spaces and globalisation's effect on sampling. Additionally, it delves into the works of creative practitioners who address these ideas within their own body of work. In chapter three, I address my methodology through an autoethnographic approach that draws upon my own lived experience to provide qualitative insight, alongside the specific methods used to create the

artefact and gather data. Chapter four leads with an extensive critical commentary on the design decisions that explore how the artefact reflects identity formation through modes of sampling.

Key Terms

1. Postmodern:

A late 20th-century style and concept in the arts, architecture, and criticism, which represents a departure from modernism and is characterised by the self-conscious use of earlier styles and conventions, a mixing of different artistic styles and media, and a general distrust of theories. (Oxford, n.d)

2. Sampling:

(a) The action or process of taking samples of something for analysis.

(b) The technique of digitally encoding music or sound and reusing it as part of a composition or recording. (Oxford, n.d)

Chapter 01:

Positioning the Research and the Researcher

The Black Sheep

Since birth, I have lived at the intersection of two different cultures and identities. Growing up I never felt comfortable with binaries and the idea of putting oneself in a box; I never felt like I truly belonged to one or the other. I was raised by a white European solo mother, with no connection to my Fijian-Indian father. Although I received the love and affection a child should, I always felt like the black sheep at family gatherings. As I grew older and entered tertiary education, friendships were complicated; I was too 'white' for the black and too 'black' for the white and code-switching became a means of survival. In a house of two, I had no real connection to the roots or lineage on either side of my family and the struggle with my sense of identity began.

Signals of Self

Without a father and a large rain cloud of anonymity hanging over my head, I found refuge and guidance from many mentors throughout my adolescence. Like a moth to a flame, I was entranced by the creative professionals; those who conceptualized and told stories through their art, their worldview and freedom of expression were liberating. As an avid collector, I saved every penny to collect artefacts of creative works: records, books, art and shoes to name a few. Upon reflection, these culturally symbolic objects became the physical manifestation of the sampling of larger cultural ideas, signals of self, and interchangeably the basis of the construction of my multi-layered identity.

Music

Music was the first creative touchpoint I encountered as a child and the common

denominator for the numerous hobbies I would begin to pursue. Music informed my affinity to dance as a way of embodying the emotions and feeling upon hearing the music. My passion for music would further introduce me to design, developing self-initiated cover art and conceptual merchandise. Furthermore various global experiences travelling for dancing offered opportunities to meet new figures from whom I learned new worldviews.

Sampling

Trying to make sense of the world around me, positioned in the liminal space between identities and without a father figure, I set on a mission to take responsibility for self-development. Seeking understanding of self through different schools of thought, hobbies and cultural influences, resulted in the sampling of different ideas to aid my adolescent identity formation.

My Practice

By the time I reached tertiary education I would have been classified as a multi-disciplinary creative, blending the different practices and forms of knowledge to produce work reflective of the sampled self. At university I had an affinity for my minor in digital fabrication and continuously challenged myself to think bigger and go against the grain, often resulting in outcomes which were situated both in digital and physical environments. For my capstone project, I wanted to explore the identity formation structure - unknown to me at the time – that shaped my identity within the world and produce an outcome that could communicate a framework that other individuals could be inspired by and harness themselves.

Chapter 02:

Contextual Review

Identity Formation

The notion that identity is a singular stable construct, traditionally canon with the Modernist school of thought, is currently under careful examination (Lindgren et al., 1998). Postmodernism in the late 20th Century challenged such notions of an objective natural reality (Duignan, 2024), arguing that modes of identity are fluctuating and shifting expeditiously through greater interaction with cultural narratives (Lindgren & Wählin, 2001). Consequently, the Postmodern individual pursues an independent identity in an unbounded and multifarious manner, forming deeper understanding of both analogies and disparities within society to construct new modes of meaning (Wertsch, 1997).

This pursuit is considered the toughest conflict an individual can encounter as it is counter-cultural to a society that pressures individuals to conform (Popova, 2017). This aligns with Philosopher Friedrich Nietzsche's argument for 'Self Overcoming' where the rejection of rigid traditional values is necessary, due to their self-limiting potential incapacitating an individual's reflexional ability to define their own existence and constantly recreate themselves (Wertsch, 1997).

Nietzsche's 'Overman' - also referred to in German as the 'Übermensch' - is a concept that embodied these ideals (Cybulska, 2012). Walter Kaufmann interprets this concept of the 'Overman' as the individual who transforms themselves and affirms difference to achieve a self-created position in the universe (Wertsch, 1997) in pursuit of self-harmony and self-actualisation (Lindgren & Wählin, 2001).

Globalisation, Digital Media & Identity

The Postmodern individual's pursuit of an independent identity is reinforced by widespread globalisation. Individuals now shape their

identities from a blend of multiple cultural traditions, creating an original identity formed from an amalgamation of influences from the internet, culture, personal heritage, and society's embedded subcultures (Jensen, 2003). The global reach of digital media has further expanded the array of cultural influences available for identity construction, enabling individuals to craft hybrid selves that communicate personal experiences by integrating both global and cultural sources. Strenger (2004) adds that the internet has become an endless resource for young adults that rise above geographical boundaries, resulting in individuals who have become less reliant on tradition and are significantly more influenced by digital and global experiences. Consumption as a consequence has become a core component of identity formation (Elliott, 2020) where individuals learn about themselves through the consumption and reinterpretation of products with embedded cultural and symbolic meaning (Mossman, 2001).

Interstitial Spaces and Liminality

Interstitial derives from the Latin word *interstitium*, meaning "space in between"; these spaces occupy the position between categories, binaries or identities and become transformative spaces for identity formation where the Modernist tradition is deferred (Raine, 2024). Anthropologist Victor Turner (1967) continues by linking this idea to liminality, where similarly individuals are between modes of being – this middle phase being a rite of passage. Interstitial spaces aren't solely transitional but are critical places for the reshaping of identity and allow for new meaning to be forged. The rise of globalisation and exposure to different cultural influences through the internet results in a multitude of opportunities where identity can be explored and formation within these interstitial spaces can occur (Strenger, 2004).

Sampling

Sampling has become an ever increasingly used term within the music industry, but is rooted in Hip-hop. Sampling originates in the 80s, where an individual would selectively choose a segment of existing music and alter or re-arrange it to form a new composition. In the context of African-American culture, sampling is an integral method of black cultural preservation by allowing musicians to connect with the history of black music and form their own relationship with it (Olabode, 2023).

Virgil Abloh

Designer Virgil Abloh demonstrates individuals can reject modernist traditions in favor of a Postmodernist standpoint. His three percent design philosophy - which he openly democratizes - is based on an individual taking an existing cultural idea or artefact embedded with meaning and changing it by three percent, thus recontextualizing the objects with new modes of meaning (Bettridge, 2018). Virgil was not only giving objects new meaning but was editing the culture that surrounded him through the process of sampling existing ideas and making them his own (Sargent & Mitchell, 2022).

Figure 2.1. Blending 3D models of architectural buildings with high fashion. Note: Abloh's Fall Winter 2021 Menswear Collection at Louis Vuitton. From Ten projects by Virgil Abloh that demonstrate his versatility as a designer, by Dezeen. <https://www.dezeen.com/2021/11/29/virgil-abloh-design-roundup/>

Beauty - Publication by Stefan Sagmeister & Jessica Walsh

Sagmeister & Walsh explore the essence of beauty. Throughout this publication, they challenge the preconceived notions regarding the definition of beauty and how we as humans contextualize it (Lightfoot, 2020). The publication leads with imagery instead of typography to explore the positioning of beauty outside of the constraints of language. The positioning of this publication as an investigation separates it from other works addressing beauty, highlighting the contradictions and nuances while staying clear of common notions (Lightfoot, 2020).

Figure 2.2. Publication spreads showing Beauty's visual imagery
Note: From Beauty Book, by Sagmeister & Walsh <https://sagmeisterwalsh.com/work/all/beauty-book/>

Watch the Throne Vinyl - Designed by Riccardo Tisci

Givenchy's Riccardo Tisci designed the packaging and artwork for Kanye West and Jay Z's 'Watch the Throne' album. Tisci harnessed the tactility of different artefacts within the packaging including an 18-panel poster and a case constructed out of gold mylar with an embossed geometrical pattern. Tisci's visual language is allowed free reign as he marks the artwork with surreal religious symbolism, communicating the majestic nature of the collaboration (Stone, 2011).

Figure 2.3. Unpackaged 'Watch the Throne' vinyl packaging. Note: From Jay-Z and Kanye West's "Watch the Throne" Album Artwork, by Rolling Stone. <https://www.rollingstone.com/music/music-lists/jay-z-and-kanye-west-s-watch-the-throne-album-artwork-14035/watch-the-throne-disc-91234/>

Chapter 03:

Research Design

Overview

Following the review of Contextual Knowledge that serves as the foundational basis of my project, this chapter will develop the key ideas and how they were transmuted into formulating a research methodology that employed relevant methods throughout the process, to facilitate self-discovery and findings. The primary methodology my project operated from was an autoethnographic approach, supported by heuristic inquiry. Methods used included a reflective diary practice, prototyping and the combination of historical and archived media research through grazing.

Reflective Diary

I began a reflective diary practice which would develop into a heuristic inquiry that I would continue to engage with throughout my design process. The specific entry which initiated my projects key idea was through the prompt 'Your Childhood Story'. The direction of the prompt was to reflect on the narratives around early relationships, such as how I believed I was seen as a child and my interactions with

parental figures. Through this exercise, despite not having a father figure, I noted figures within my life and detailed their impact on me.

I discovered that there were key figures, who had a direct influence on me such as my mother. While there were other figures who were less part of my life, yet whom exposed me to ideas and mediums that would ultimately shift my life's trajectory. Upon this discovery, I actively sought out figures that led me to understand how I have constructed my identity and self-perception, not only as the byproduct of direct influences but by intentional exposure to an amalgamation of different perspectives, practices and ideals. I drew upon historical research to understand how this was positioned in the wider context and uncovered parallels between Hip-hop sampling, Postmodernist designers, such as Virgil Abloh, and ideas rooted in philosophy, which were all schools of thought I currently identified with. Upon journaling, I began to discover that my affinity towards these practitioners and practices were reflective of my own sense of self – the sampled self – this drew upon existing ideas to bring forth something entirely new, just as I did when I sought to bridge the fatherless void when I was a child.

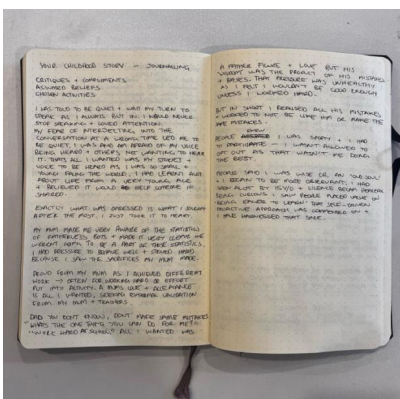

Figure 3.1. Journaling for insight - Your childhood story. Note: Gopal, Caleb (2024)

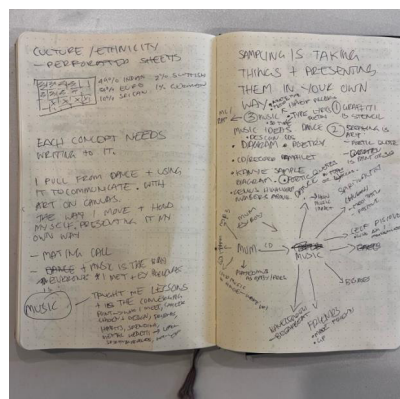

Figure 3.2. Discovery - Brainstorming & mind maps. Note: Gopal, Caleb (2024)

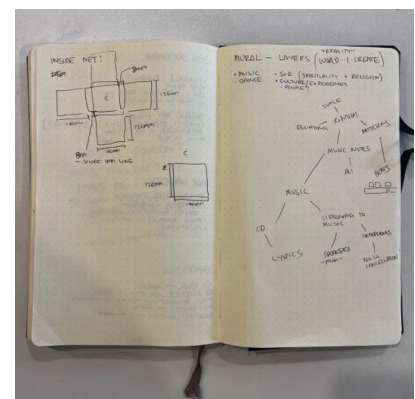

Figure 3.3. Constructing packaging dielines. Note: Gopal, Caleb (2024)

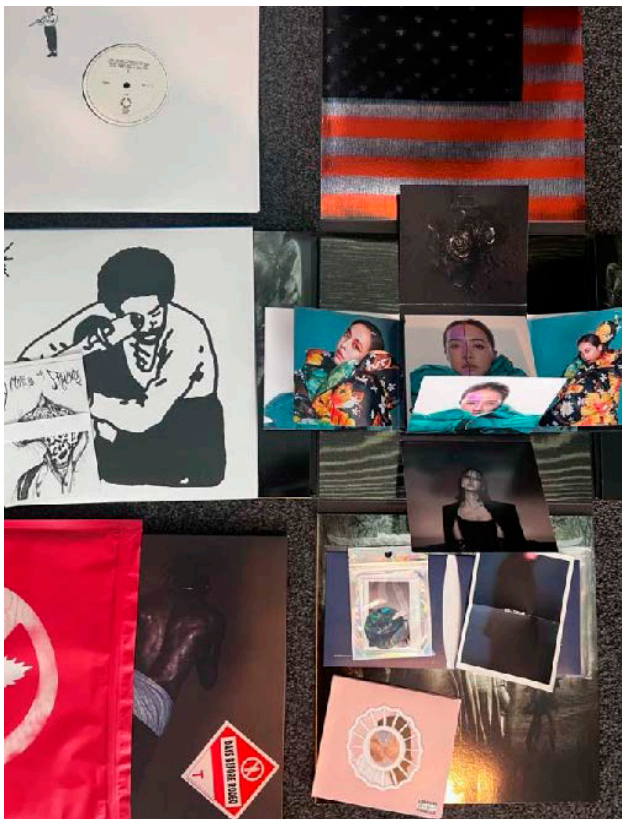

Figure 3.4. Researching archived media. Note: Gathering vinyl and CD packaging, to understand the design systems and inserts included for aesthetic inspiration, while packaging design and stock informed prototyping. Gopal, Caleb (2024)

Historical Research & Researching Archived Media

Recognising that my position was underpinned by deeper philosophical concepts, intersecting with cultural and artistic mediums. I began the method of ‘grazing’ constituted by exploring a wide range of media to identify connecting themes amongst diverse sources (Hurst, 2023). I gathered archival media from my upbringing that had symbolic meaning, including: CD packaging, clothing, designs and passport stamps. I grazed for historical research from a variety of sources including existing interviews with creative practitioners, Hip-hop history and journals searching for the through line. Furthermore, the collected data from the historical research would act as sources of aesthetic inspiration while designing. Starting by identifying a philosophical idea and begin searching for archived media that I could draw from to fuse together to communicate my artefact effectively and authentically.

Prototyping

A crucial method for the project was iteration through the process of prototyping. I began by constructing the packaging dieline from the collection of archived CD packaging I had gathered. My budget was limited, so I had to investigate different production methods instead of having the design commercially printed and cut. I prototyped different parts of the packaging, including: paper stock, laser cutting and the dieline itself. I trialed many different types of paper stock weights and types to ensure the case and stencils within had structural integrity. I adjusted the dieline every time a new paper stock was tested, compensating

for thickness of the stock and its effects on the multi-layered packaging. As my project developed and the inclusion of inserts, pockets, concertinas and CDs made their way into my packaging I had to adjust the dieline and case accordingly as each new design element would affect the thickness of the final outcome. The chosen tool for cutting out the dieline was a laser cutter. I experimented with the various speed and strength of the laser to reduce burn marks for each specific stock. Initially, the dieline was constructed by printing out seven different A3 sheets before assembling them through prototyping. I reduced the number of

sheets needed by printing on A2 combining several dielines together – after realising this would save me time, while enhancing the structural integrity of the case where panels were stuck together. The prototyping process was an informative process which I would not only initiate but have to adjust and respond accordingly affecting crucial decisions such as paper stock, colour of paper and the packaging design and inserts sizes.

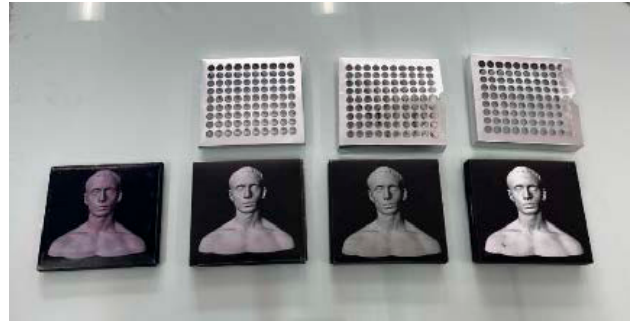

Figure 3.5. Four prototypes at the final stages of design process. Note: As seen in the image above colour needed continued prototyping adjusting for the stock and inserts which thickened the final product considerably. Gopal, Caleb (2024)

Chapter 04: Critical Commentary

This final chapter presents a critical analysis of the design decisions and concepts that informed the creation process for this project.

Format: CD Packaging

I wanted to challenge myself as a designer to produce an outcome which would be authentic to the self. Following self-reflection through a reflective diary, I identified that music was the converging point from which all aspects of self were formed. This notion was reinforced by the collection of archival media gathered through a large accumulation of vinyl and CDs. The format's meaning is twofold, the first being that the packaging has been designed with multiple panels which unfold the symbolic layers of self-identity. The CD at the centre of the packaging, illustrates how music is situated as the converging point where all segments of self-meet.

The second idea sits within the context of sampling aspects of identity, this is represented through the artefact's symbolic meaning where musicians sample existing music to form new compositions, while Postmodern individuals sample cultural influences to inform new modes of meaning within the context of their identity. My hope was that through the viewers interaction with the artefact and inserts these meanings would reveal themselves as they peeled back the packaging layer by layer not only revealing aspects of my identity but also promoting oneself to look inwards to reveal what constitutes their own.

Figure 4.1. Four prototypes at the final stages of design process. Note: As seen in the image above colour needed continued prototyping adjusting for the stock and inserts which thickened the final product considerably. Gopal, Caleb (2024)

3D Scan Render

The decision to reproduce my head through a 3D scan was through the historical research of the 'Overman'. My head on the exterior of the packaging is symbolic of self-actualisation which communicates a polished refined self through the processes of identity formation and sampling positioned inside. The two images on the covers are renders of my head from the front and back perspective which I worked on in Blender from the scans attained. I intentionally selected these angles to reinforce the notion of a multi-dimensional identity, personifying the artefact while keeping the render within neutral tones to eliminate any prejudice and increase relatability. The rendered images on the inside of the covers showcase a different side of the self, one that

is in undergoing the process of being forged by multiple segments positioned on the bottom panel, while the top panel showcases three different angles on a singular 2-Dimensional panel. This layout of the images as well as the dimensional space which the images occupy, allude to the process of identity formation that begins within - through sampling - and progresses to become a multi-dimensional identity. The sculpture is a 3D printed model of my head which has been sliced into multiple parts symbolic of the four different segments of self-explored within the packaging. The tangibility of the sculpture as a puzzle promotes the individual to interact with the design taking isolated parts to create something new.

Stencils

The stencils within the case are one of the first elements the viewer would interact with. The stencil is constructed by four panels that have been laser cut out to leave remaining imagery of the associated cultural experiences I sample from: music, dance, travel and figures. Their position within the publication is intentionally situated after the 3D renders, introducing the four sections visually before exploring the embedded inserts that unpack each section building anticipation and curiosity as one dives deeper into the case. Each layer harnesses the visual language of a graffiti stencil stemming from my identification with Hip-hop culture. The stencil furthermore, samples the aesthetics of a graffiti mural where multiple images are layered over top of each other to construct the full picture. The full picture in this instance is a photographic reproduction of myself symbolically in the pose of the Vitruvian man while the layers that form the self, surround me alluding to the interstitial space I occupy in the centre of all my disciplines.

Photography - Vitruvian Man

One of toughest processes I dealt with was incorporating photography. The different lighting setups required persistent iteration until the desired effect was created. The Vitruvian Man was a self-portrait I retouched on Photoshop representative of the nakedness and imperfections that defines the human experience before layers of meaning are constructed.

Figure 4.2. 3D printed sculpture being assembled
Note: Gopal, Caleb (2024)

Figure 4.3. Gopal, Caleb (2024)

Inserts

The inserts are positioned within the pouches of the panels at the very centre of the case. Each insert whether taking the form of a CD, Poster or translucent travel cards has an accompanying metallic sheet that gives context to each section that informs the self. The canvas prints show the outcome of sampling the processes of two different disciplines to form an entirely new practice and take the format of posters which aligns with the context of a CD's visual language. The travel inserts utilise a selective design philosophy. Sampling at its essence is selecting specific parts of a larger whole. I knew I couldn't showcase the entirety of places I had travelled to so I had to be very intentional about what places had the most impact me. I decided to select four cities and split each city into two transparent squares. One square would have an illustration of country while the other would give context to my transformative experience in that specific city. The decision to use transparent sheets was to promote an interactive experience similarly to the sculpture, while understanding the city is merely a location until paired with an individual's experience.

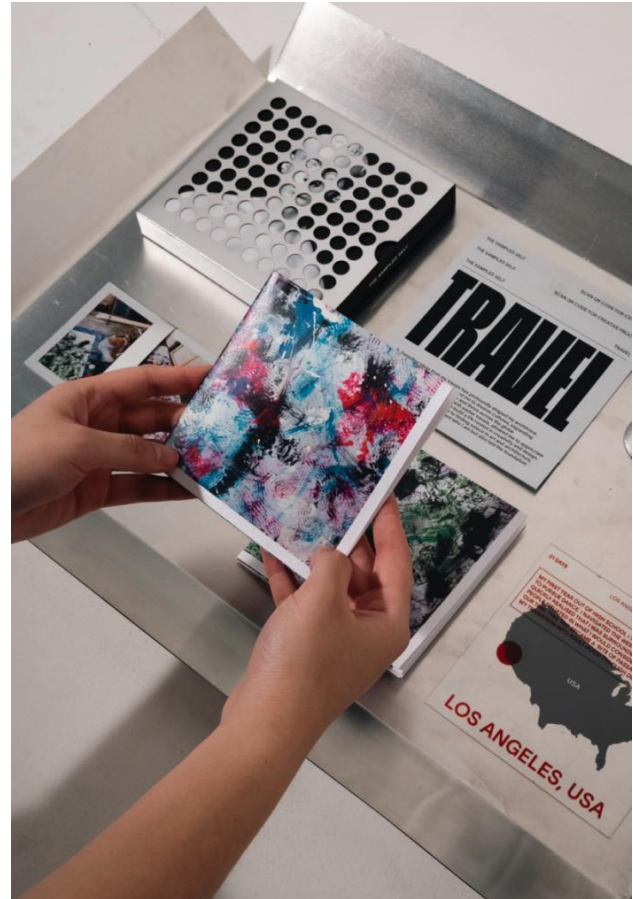

Figure 4.4. All inserts and artefacts displayed on tray LOO ANGELES_USA. Note: Gopal, Caleb (2024)

Typography

Typographically there is little text on the outer layers of the packaging, however, as one peels back the layers of self the more text is revealed. This decision was informed by the notion that the body exists in a public space where it can be read for meaning while thoughts and the mental cannot. As previously mentioned, I personified the case as if a body and intentionally used layers of imagery to represent the concepts behind the project. It's not until the viewer reaches the central point of the pack that more text is revealed unearthing the projects core ideas and segments in turn revealing my thought process. When researching typography

I wanted a typeface that was modern and reflected the notion of construction while also speaking to my personal design taste. The selected typeface designed by Stefan Kjartansson was Cinderblock a typeface inspired by masonry (Youworkforthem, 2024). When typeset the letters appear to create a wall like appearance which I believed spoke to the construction of both a new interstitial space and an individual's identity. The supporting typeface TWK Lausanne was far more subtle as I wanted the imagery within the publication to be the main focal point, so the viewer could undertake an exploratory approach and provide context to the imagery.

Colour

The paper stock for the packaging required on-going prototyping. I tested multiple different stocks before concluding that I would need to use a minimum of 300GSM stock to maintain structural integrity of the case. Ideally I was looking to use metallic paper which I began prototyping on a regular printer before switching to a printer that could print A2s, however when I made the switch I noticed a detrimental shift in colour. A mentor taught me how different printers and applications have different colour spaces and to better optimise the output.

Figure 4.5. Cinderblock typeface paired with TWK Lausanne on metallic paper and chrome tray. Note: Gopal, Caleb (2024)

Conclusion

Within this exegesis I have engaged with the complexities of an identity formation through cultural sampling to produce the artefact 'The Sampled Self' which takes the form of CD Packaging, reflecting the various layers of the self. My project began with methods of reflective journaling and extensive self-reflection that led to great personal insight and the discovery of how I've used sampling to craft my own identity.

Engaging with concepts such as Nietzsche's Overman, liminality of interstitial spaces and identity formation pushed my ability to translate those complex ideas visually. Creating packaging and gaining the ability to adapt the dielines quickly through an iterative process, as well as understanding colour space for print were all great challenges but in turn allowed space for growth. The overcoming of these obstacles granted me the opportunity to explore these new spaces and fields of research and ultimately influenced my final outcomes ability to communicate the complex layers of self.

Future Orientation

If this project continued to develop I would plan to explore the avenue of preparing and sending the packaging design to be die cut to

understand the full extent of the process and to consider alternative paper stock options that were gloss at a heavier weight to give the paper a more professional appearance, while preventing scratches to the pack. As this project stems from an autoethnographic methodology and is focused on what constitutes my own self; continued use of design to explore the different areas of self through different format authentic to my experience could evolve into a personal design language that can be harnessed for future work. In the pursuit of self-refinement in aspiring to be like the overman I believe there is more work to be done, not only personally such as a continued practice of using a reflective diary to produce designs that are authentic to the self, furthermore, encouraging individuals to engage with self-reflection and to challenge conventional normalities. I also hope it is beneficial to the liminal individual in the process of making sense of their identity and its contradictions allowing the unique beauty to manifest when properly understood.

As I move overseas following this degree, I plan to transfer this knowledge into my practice and produce a capsule of work which speaks to the authentic self from my personal design language in the hopes of inspiring other practitioners and young creatives to do the same.

O Eu Amostrado:

Investigando as complexidades da formação da identidade por meio da amostragem cultural

Palavras-chave

Amostragem cultural, Pós-moderno, Identidade, Intersticial, Globalização.

Resumo

Este projeto explora como o design de comunicação pode ser usado como um método para ilustrar o conceito de formação de identidade pessoal por meio de amostragem cultural. Ele pergunta: "Como o design pode facilitar a exploração e a representação do "Sampled Self" - uma identidade moldada pela globalização e pelas experiências pessoais - no contexto da pós-modernidade? O artefato, CD Packaging, é uma narrativa visual que representa as diversas camadas do eu, enquanto as peças de design incorporadas abordam a amostragem de ideias.

A metodologia envolveu diários reflexivos, pesquisa histórica e prototipagem que formaram a base para uma narrativa visual que ilustra minha própria identidade pessoal por meio de uma abordagem multidisciplinar em movimento, arte, fotografia, dança e design. Este projeto destaca como o design pode refletir as complexidades da formação da identidade, ilustrando a importância da amostragem cultural como um método de autodescoberta na era pós-moderna; além disso, destaca o potencial transformador encontrado nos espaços intersticiais entre as ideias.

Introdução

The Sampled Self – O Eu Amostrado é uma exploração autoetnográfica conduzida pela prática da amostragem de influências culturais e seu papel na formação da identidade. O artefato resultante - Embalagem de CD - explora minhas camadas pessoais de identidade e influências culturais. Ele serve como um estudo de caso para indivíduos que lutam com seu próprio senso de identidade, com a esperança de que se sintam encorajados a ver sua identidade como um conceito fluido, aberto a todas as ideias, mas não limitado por nenhuma.

Esta exegese consolida as ideias de pesquisa e os processos criativos que informam o estorjo do CD e os artefatos que o acompanham. O Capítulo 1 apresenta minha relação com o projeto como um garoto em busca de conhecimento e meus métodos de amostragem de ideias para ajudar na autodescoberta. O capítulo dois descreve a pesquisa contextual que sustenta meu projeto, que inclui a visão pós-moderna sobre identidade, espaços intersticiais e o efeito da globalização na amostragem. Além disso, ele se aprofunda nos trabalhos de profissionais criativos que abordam essas ideias em seu próprio corpo de trabalho. No capítulo três, trato de minha metodologia por meio de uma abordagem autoetnográfica que se baseia em minha própria experiência vivida para fornecer

uma visão qualitativa, juntamente com os métodos específicos usados para criar o artefato e coletar dados. O capítulo quatro apresenta um extenso comentário crítico sobre as decisões de design que exploram como o artefato reflete a formação da identidade por meio de modos de amostragem.

Termos-chave

1. Pós-moderno:

Estilo e conceito do final do século XX nas artes, na arquitetura e na crítica, que representa um afastamento do modernismo e se caracteriza pelo uso autoconsciente de estilos e convenções anteriores, pela mistura de diferentes estilos artísticos e mídias e por uma desconfiança geral das teorias. (Oxford, n.d)

2. Amostragem:

(a) A ação ou o processo de coletar amostras de algo para análise.

(b) A técnica de codificar digitalmente música ou som e reutilizá-lo como parte de uma composição ou gravação. (Oxford, n.d).

Capítulo 01:

Posicionamento da pesquisa e do pesquisador

Ovelha negra

Desde que nasci, vivo na interseção de duas culturas e identidades diferentes. Enquanto crescia, nunca me senti confortável com binários e com a ideia de se colocar em uma caixa; nunca senti que realmente pertencia a uma ou a outra.

Fui criado por uma mãe branca e europeia, sem nenhuma ligação com meu pai índio-fijiano. Embora eu recebesse o amor e o carinho que uma criança deveria receber, sempre me senti como a ovelha negra nas reuniões de família. À

medida que fui crescendo e ingressando no ensino superior, as amizades se tornaram complicadas; eu era “branca” demais para os negros e “negra” demais para os brancos, e a troca de códigos se tornou um meio de sobrevivência. Em uma casa com duas pessoas, eu não tinha nenhuma conexão real com as raízes ou a linhagem de ambos os lados da minha família e a luta com meu senso de identidade começou.

Sinais de si mesmo

Sem um pai e uma grande nuvem de anonimato pairando sobre minha cabeça, encontrei refúgio e orientação de muitos mentores durante minha adolescência. Como uma mariposa em uma chama, fiquei fascinado pelos profissionais criativos; aqueles que conceituavam e contavam histórias por meio de sua arte, sua visão de mundo e liberdade de expressão eram libertadoras. Como um ávido colecionador, economizei cada centavo para colecionar artefatos de trabalhos criativos: discos, livros, arte e sapatos, para citar alguns. Depois de refletir, esses objetos culturalmente simbólicos se tornaram a manifestação física da amostragem de ideias culturais mais amplas, sinais de si mesmo e, de forma intercambiável, a base da construção de minha identidade em várias camadas.

Música

A música foi o primeiro ponto de contato criativo que encontrei quando criança e o denominador comum para os inúmeros hobbies que eu começaria a praticar. A música influenciou minha afinidade com a dança como uma forma de incorporar as emoções e os sentimentos ao ouvir a música. Minha paixão pela música me

introduziria ainda mais no design, desenvolvendo arte de capa e mercadorias conceituais por iniciativa própria. Além disso, várias experiências globais em viagens para dançar ofereceram oportunidades de conhecer novas figuras com as quais aprendi novas visões de mundo.

Amostragem

Tentando entender o mundo ao meu redor, posicionado em um espaço liminar entre identidades e sem uma figura paterna, iniciei uma missão para assumir a responsabilidade pelo autodesenvolvimento. Buscar a compreensão de mim mesmo por meio de diferentes escolas de pensamento, hobbies e influências culturais resultou na amostragem de diferentes ideias para ajudar na formação da minha identidade adolescente.

Minha prática

Quando cheguei ao ensino superior, eu teria sido classificado como um criativo multidisciplinar, misturando diferentes práticas e formas de conhecimento para produzir um trabalho que refletisse o eu amostrado. Na universidade, eu tinha afinidade com minha especialização em fabricação digital e sempre me desafiava a pensar mais alto e a ir na contramão, o que geralmente resultava em resultados situados em ambientes digitais e físicos. Para o meu projeto principal, eu queria explorar a estrutura de formação de identidade - desconhecida para mim na época - que moldou minha identidade no mundo e produzir um resultado que pudesse comunicar uma estrutura na qual outras pessoas pudessem se inspirar e se aperfeiçoar.

Capítulo 02:

Revisão Contextual

Formação da Identidade

A noção de que a identidade é uma construção estável e singular, tradicionalmente canônica com a escola modernista de pensamento, está atualmente sob cuidadoso exame (Lindgren et al., 1998). O pós-modernismo no final do século XX desafiou essas noções de uma realidade natural objetiva (Duignan, 2024), argumentando que os modos de identidade estão flutuando e mudando rapidamente por meio de uma maior interação com as narrativas culturais (Lindgren & Wählin, 2001). Consequentemente, o indivíduo pós-moderno busca uma identidade independente de maneira ilimitada e multifacetada, formando uma compreensão mais profunda das analogias e disparidades dentro da sociedade para construir novos modos de significado (Wertsch, 1997).

Essa busca é considerada o conflito mais difícil que um indivíduo pode encontrar, pois é contracultural em uma sociedade que pressiona os indivíduos a se conformarem (Popova, 2017). Isso se alinha com o argumento do filósofo Friedrich Nietzsche para a “autossuperação”, em que a rejeição de valores tradicionais rígidos é necessária, devido ao seu potencial autolimitador que incapacita a capacidade reflexiva do indivíduo de definir sua própria existência e se recriar constantemente (Wertsch, 1997).

O “super-homem” de Nietzsche - também chamado em alemão de “Übermensch” - é um conceito que incorporou esses ideais (Cybulska, 2012). Walter Kaufmann interpreta esse conceito de “super-homem” como o indivíduo que se transforma e afirma a diferença para alcançar uma posição autocriada no universo (Wertsch, 1997) em busca de autoharmonia e autorrealização (Lindgren & Wählin, 2001).

Globalização, mídia digital e identidade

A busca do indivíduo pós-moderno por uma identidade independente é reforçada pela globalização generalizada. Os indivíduos agora moldam suas identidades a partir de uma mistura de várias tradições culturais, criando uma identidade original formada por um amálgama de influências da Internet, da cultura, do patrimônio pessoal e das subculturas incorporadas da sociedade (Jensen, 2003). O alcance global da mídia digital expandiu ainda mais a variedade de influências culturais disponíveis para a construção da identidade, permitindo que os indivíduos criem eus híbridos que comunicam experiências pessoais por meio da integração de fontes globais e culturais. Strenger (2004) acrescenta que a Internet se tornou um recurso infinito para jovens adultos que ultrapassam as fronteiras geográficas, resultando em indivíduos que se tornaram menos dependentes da tradição e são significativamente mais influenciados por experiências digitais e globais. Como consequência, o consumo se tornou um componente essencial da formação da identidade (Elliott, 2020), em que os indivíduos aprendem sobre si mesmos por meio do consumo e da reinterpretação de produtos com significado cultural e simbólico incorporado (Mossman, 2001).

Espaços intersticiais e liminaridade

Intersticial deriva da palavra latina *interstitium*, que significa “espaço entre”; esses espaços ocupam a posição entre categorias, binários ou identidades e se tornam espaços transformadores para a formação da identidade, onde a tradição modernista é adiada (Raine, 2024). O antropólogo Victor Turner (1967) continua vinculando essa ideia à liminaridade, em que, de forma semelhante, os indivíduos estão entre modos de ser, sendo

essa fase intermediária um rito de passagem. Os espaços intersticiais não são apenas de transição, mas são lugares críticos para a reformulação da identidade e permitem a criação de novos significados. O aumento da globalização e a exposição a diferentes influências culturais por meio da Internet resultam em uma infinidade de oportunidades em que a identidade pode ser explorada e a formação nesses espaços intersticiais pode ocorrer (Strenger, 2004).

Amostragem - Sampling

Sampling tornou-se um termo cada vez mais usado no setor musical, mas tem suas raízes no hip-hop. O sampling teve origem nos anos 80, quando um indivíduo escolhia seletivamente um segmento de uma música existente e o alterava ou reorganizava para formar uma nova composição. No contexto da cultura afro-americana, o sampling é um método integral de preservação da cultura

negra, permitindo que os músicos se conectem com a história da música negra e formem seu próprio relacionamento com ela (Olabode, 2023).

Virgil Abloh

O designer Virgil Abloh demonstra que as pessoas podem rejeitar as tradições modernistas em favor de um ponto de vista pós-modernista. Sua filosofia de design de três por cento - que ele democratiza abertamente - baseia-se no fato de um indivíduo pegar uma ideia cultural ou um artefato existente incorporado com significado e alterá-lo em três por cento, recontextualizando assim os objetos com novos modos de significado (Bettridge, 2018). Virgil não estava apenas dando um novo significado aos objetos, mas estava editando a cultura que o cercava por meio do processo de amostragem de ideias existentes e tornando-as suas (Sargent & Mitchell, 2022).

Figura 2.1. Mistura de modelos 3D de edifícios arquitetônicos com alta moda. Nota: Coleção de moda masculina outono inverno 2021 de Abloh na Louis Vuitton. De Dez projetos de Virgil Abloh que demonstram sua versatilidade como designer, por Dezeen. <https://www.dezeen.com/2021/11/29/virgil-abloh-design-roundup/>

Beauty - Publicação de Stefan Sagmeister e Jessica Walsh

Sagmeister e Walsh exploram a essência da beleza. Ao longo dessa publicação, eles desafiam as noções preconcebidas com relação à definição de beleza e como nós, como seres humanos, a contextualizamos (Lightfoot, 2020). A publicação é conduzida com imagens em vez de tipografia para explorar o posicionamento da beleza fora das restrições da linguagem. O posicionamento dessa publicação como uma investigação a separa de outros trabalhos que abordam a beleza, destacando as contradições e as nuances e, ao mesmo tempo, mantendo-se livre de noções comuns (Lightfoot, 2020).

Figura 2.2. Spreads da publicação mostrando as imagens visuais da Beauty. Nota: Do Beauty Book, de Sagmeister & Walsh. <https://sagmeisterwalsh.com/work/all/beauty-book/>

Watch the Throne Vinyl - Designed by Riccardo Tisci

Riccardo Tisci, da Givenchy, criou a embalagem e a arte do álbum "Watch the Throne" de Kanye West e Jay Z. Tisci aperfeiçoou a taticidade de diferentes artefatos dentro da embalagem, incluindo um pôster de 18 painéis e um estojo feito de mylar dourado com um padrão geométrico em relevo. A linguagem visual de Tisci tem liberdade para marcar a obra de arte com simbolismo religioso surreal, comunicando a natureza majestosa da colaboração (Stone, 2011).

Figura 2.3. Embalagem de vinil não embalada de 'Watch the Throne' Nota: Da arte do álbum "Watch the Throne" de Jay-Z e Kanye West, por Rolling Stone. <https://www.rollingstone.com/music/music-lists/jay-z-and-kanye-west-watch-the-throne-album-artwork-14035/watch-the-throne-disc-91234/>

Capítulo 03:

Projeto de pesquisa

Após a revisão do Conhecimento Contextual que serve como base fundamental do meu projeto, este capítulo desenvolverá as ideias principais e como elas foram transmutadas na formulação de uma metodologia de pesquisa que empregou métodos relevantes durante todo o processo, para facilitar a autodescoberta e as descobertas. A principal metodologia utilizada em meu projeto foi uma abordagem autoetnográfica, apoiada por uma investigação heurística. Os métodos usados incluíram uma prática de diário reflexivo, prototipagem e a combinação de pesquisa de mídia histórica e arquivada por meio de pastoreio.

Diário reflexivo

Iniciei uma prática de diário reflexivo que se transformaria em uma investigação heurística com a qual eu continuaria a me envolver durante todo o meu processo de design. A entrada específica que deu início à ideia-chave do meu projeto foi a solicitação “Your Childhood Story” (Sua história de infância). O objetivo da solicitação era refletir sobre as narrativas relacionadas aos primeiros relacionamentos, por exemplo, como eu acreditava que era visto quando criança e minhas interações com as figuras parentais.

Por meio desse exercício, apesar de não ter uma figura paterna, observei figuras em minha vida e detalhei seu impacto sobre mim. Descobri que havia figuras importantes que tinham uma influência direta sobre mim, como minha mãe.

Houve outras figuras que fizeram menos parte da minha vida, mas que me expuseram a ideias e meios que acabariam por mudar a trajetória da minha vida. Após essa descoberta, procurei ativamente figuras que me levaram a entender como construí minha identidade e auto percepção, não apenas como subproduto de influências diretas, mas pela exposição intencional a um amálgama de diferentes perspectivas, práticas e ideais. Recorri à pesquisa histórica para entender como isso foi posicionado em um contexto mais amplo e descobri paralelos entre o sampling de hip-hop, designers pós-modernistas, como Virgil Abloh, e ideias enraizadas na filosofia, que eram todas escolas de pensamento com as quais eu me identificava atualmente. Ao escrever no diário, comecei a descobrir que minha afinidade com esses profissionais e práticas refletia meu próprio senso de eu - o eu amostrado -, que se baseava em ideias existentes para criar algo totalmente novo, assim como fiz quando procurei preencher o vazio da falta de pai quando era criança.

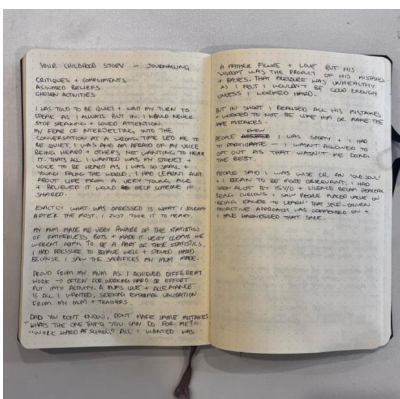

Figura 3.1. Diário para insights - A história da sua infância. Note: Gopal, Caleb (2024)

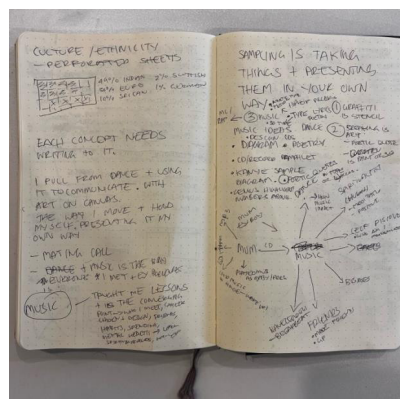

Figura 3.2. Descoberta - Brainstorming e mapas mentais. Note: Gopal, Caleb

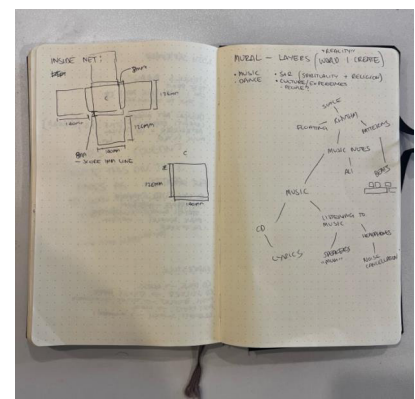

Figura 3.3. Construindo dielines de embalagem. Note: Gopal, Caleb (2024)

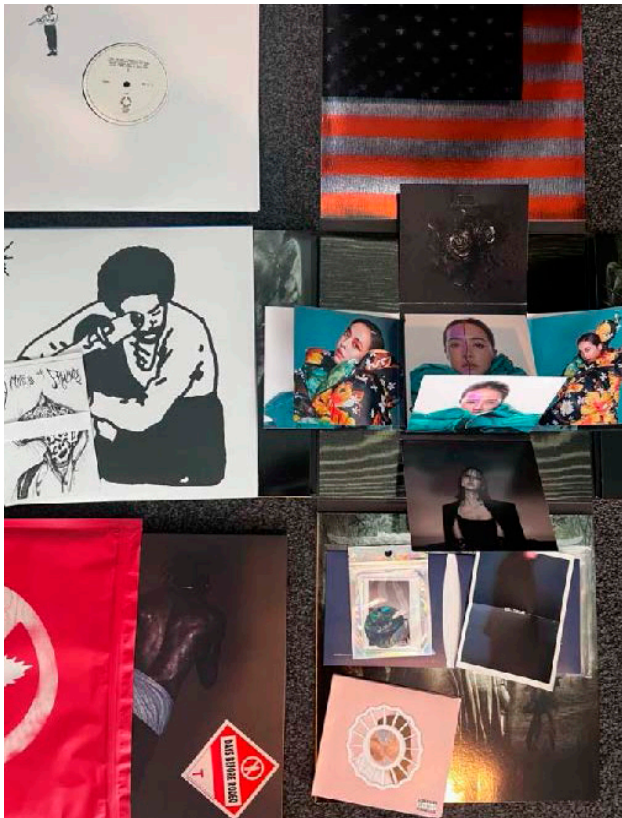

Figura 3.4. Pesquisa de mídia arquivada. Nota: coleta de embalagens de vinil e CD para entender os sistemas de design e os encartes incluídos para inspiração estética, enquanto o design da embalagem e o estoque informavam a prototipagem. Gopal, Caleb (2024)

Pesquisa histórica e pesquisa de mídias arquivadas

Reconhecendo que minha posição era sustentada por conceitos filosóficos mais profundos, que se cruzavam com mídias culturais e artísticas. Iniciei o método de “pastoreio” constituído pela exploração de uma ampla gama de mídias para identificar temas de conexão entre diversas fontes (Hurst, 2023). Reuni mídias de arquivo de minha criação que tinham significado simbólico, incluindo: Embalagens de CD, roupas, desenhos e carimbos de passaporte. Busquei pesquisas históricas em várias fontes, incluindo entrevistas existentes com profissionais criativos, história do hip-hop e periódicos em busca de uma linha direta. Além disso, os dados coletados da pesquisa histórica funcionariam como fontes de inspiração estética durante o design. Começando pela identificação de uma ideia filosófica e iniciando a busca por mídias arquivadas que eu pudesse usar para fundir e comunicar meu artefato de forma eficaz e autêntica.

Prototipagem

Um método crucial para o projeto foi a iteração por meio do processo de prototipagem. Comecei construindo a linha de embalagem a partir da coleção de embalagens de CD arquivadas que eu havia reunido. Como meu orçamento era limitado, tive de investigar diferentes métodos de produção em vez de mandar imprimir e cortar o design comercialmente. Fiz protótipos de diferentes partes da embalagem, incluindo: estoque de papel, corte a laser e a própria linha do diagrama. Testei vários tipos diferentes de gramaturas e tipos de papel para garantir que o estojo e os estênceis dentro dele tivessem integridade estrutural.

Ajustei o dieline sempre que um novo tipo de papel era testado, compensando a espessura do papel e seus efeitos na embalagem de várias camadas. Com o desenvolvimento do meu projeto e a inclusão de encartes, bolsos, concertinas e CDs na minha embalagem, tive que ajustar a linha do dielétrico e o estojo de acordo, pois cada novo elemento de design afetaria a espessura do resultado final. A ferramenta escolhida para cortar o dieline foi um cortador a laser. Fiz experiências com as várias velocidades e forças do laser para reduzir as marcas de queimadura em cada estojo específico. Inicialmente, o dieline foi construído

imprimindo sete folhas A3 diferentes antes de montá-las por meio de prototipagem. Reduzi o número de folhas necessárias imprimindo em A2, combinando várias dielines, depois de perceber que isso me pouparia tempo e, ao mesmo tempo, melhoraria a integridade estrutural do estojo onde os painéis eram colados. O processo de prototipagem foi um processo informativo que eu não apenas iniciaria, mas teria de ajustar e responder de acordo, afetando decisões cruciais, como o estoque de papel, a cor do papel e o design da embalagem e os tamanhos dos encartes.

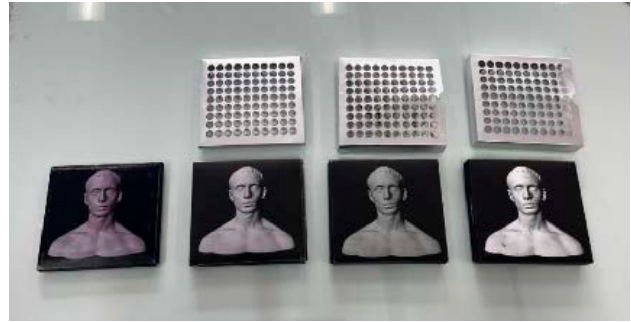

Figura 3.5. Quatro protótipos nos estágios finais do processo de design. Observação: Como visto na imagem acima, a cor precisou de ajustes contínuos de prototipagem para o estoque e os encartes, que engrossaram consideravelmente o produto final. Gopal, Caleb (2024)

Capítulo 04: Comentário crítico

Este capítulo final apresenta uma análise crítica das decisões e dos conceitos de design que informaram o processo de criação deste projeto.

Formato: Embalagem de CD

Eu queria me desafiar como designer a produzir um resultado que fosse autêntico para mim mesmo. Após a autorreflexão por meio de um diário reflexivo, identifiquei que a música era o ponto de convergência a partir do qual todos os aspectos do eu eram formados. Essa noção foi reforçada pela coleção de mídia de arquivo reunida por meio de um grande acúmulo de vinis e CDs. O significado do formato é duplo: o primeiro é que a embalagem foi projetada com vários painéis que desdobram as camadas simbólicas da autoidentidade. O CD no centro da embalagem ilustra como a música está situada como o ponto de convergência onde todos os segmentos da identidade se encontram. A segunda ideia está dentro do contexto dos aspectos de

amostragem da identidade, que é representado pelo significado simbólico do artefato, em que os músicos fazem amostragem de músicas existentes para formar novas composições, enquanto os indivíduos pós-modernos fazem amostragem de influências culturais para informar novos modos de significado dentro do contexto de sua identidade. Minha esperança era que, por meio da interação dos espectadores com o artefato e os encartes, esses significados se revelassem à medida que eles retirassem a embalagem, camada por camada, não apenas revelando aspectos da minha identidade, mas também incentivando as pessoas a olharem para dentro e revelarem o que constitui a sua própria identidade.

Figura 4.1. Embalagem do CD desdobrada revelando a sanfona. Nota: Gopal, Caleb (2024)

Renderização de digitalização 3D

A decisão de reproduzir minha cabeça por meio de uma digitalização 3D foi tomada pela pesquisa histórica do "Overman". Minha cabeça no exterior da embalagem simboliza a autorrealização, que comunica um eu refinado e polido por meio dos processos de formação de identidade e amostragem posicionados no interior. As duas imagens nas capas são renderizações da minha cabeça na perspectiva frontal e traseira, que trabalhei no Blender a partir das digitalizações obtidas. Selecionei esses ângulos intencionalmente para reforçar a noção de uma identidade multidimensional, personificando o artefato e, ao mesmo tempo, mantendo a renderização em tons neutros para eliminar qualquer preconceito e aumentar a relacionabilidade. As imagens renderizadas na parte interna das capas mostram um lado diferente do eu, que está passando pelo

processo de ser forjado por vários segmentos posicionados no painel inferior, enquanto o painel superior mostra três ângulos diferentes em um único painel bidimensional. Esse layout das imagens, bem como o espaço dimensional que as imagens ocupam, alude ao processo de formação da identidade que começa internamente - por meio de amostragem - e progride para se tornar uma identidade multidimensional.

A escultura é um modelo impresso em 3D da minha cabeça, que foi cortada em várias partes, simbolizando os quatro segmentos diferentes de si mesmo explorados na embalagem. A tangibilidade da escultura como um quebra-cabeça faz com que o indivíduo interaja com o design, pegando partes isoladas para criar algo novo.

Stencils

Os stencils dentro da caixa são um dos primeiros elementos com os quais o espectador interage. O estêncil é composto por quatro painéis que foram cortados a laser para deixar imagens remanescentes das experiências culturais associadas das quais faço parte: música, dança, viagens e figuras. Sua posição dentro da publicação é intencionalmente situada após as renderizações em 3D, apresentando as quatro seções visualmente antes de explorar os encartes embutidos que desdobram cada seção, criando antecipação e curiosidade à medida que se mergulha mais fundo no estojo. Cada camada aperfeiçoa a linguagem visual de um estêncil de grafite resultante da minha identificação com a cultura hip-hop. Além disso, o estêncil mostra a estética de um mural de grafite, no qual várias imagens são sobrepostas umas sobre as outras para construir a imagem completa. A imagem completa, neste caso, é uma reprodução fotográfica de mim mesmo, simbolicamente na pose do homem vitruviano, enquanto as camadas que formam o eu me cercam, aludindo ao espaço intersticial que ocupo no centro de todas as minhas disciplinas.

Fotografia - O Homem Vitruviano

Um dos processos mais difíceis com que lidei foi a incorporação da fotografia. As diferentes configurações de iluminação exigiram iteração persistente até que o efeito desejado fosse criado. O Homem Vitruviano foi um autorretrato que retoquei no Photoshop, representando a nudez e as imperfeições que definem a experiência humana antes da construção de camadas de significado. As camadas de estêncil formam um mural em torno da reprodução do Homem Vitruviano

Figura 4.2. Escultura impressa em 3D sendo montada
Nota: Gopal, Caleb (2024)

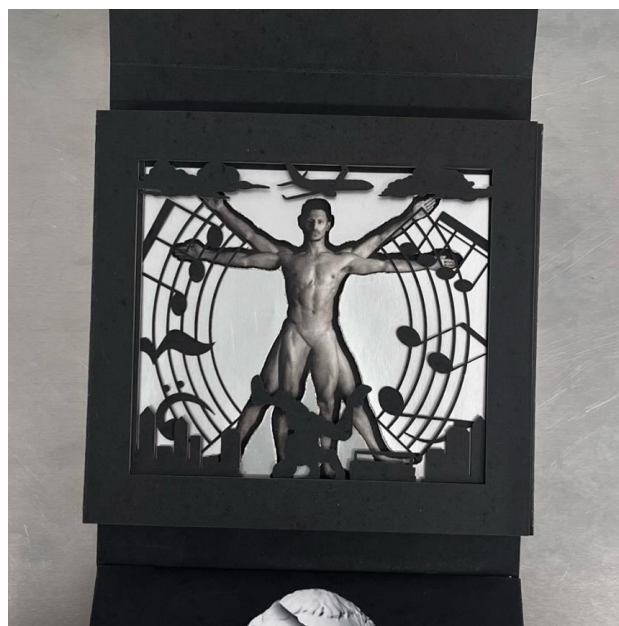

Figura 4.3. Gopal, Caleb (2024)

Inserções

As inserções são posicionadas dentro das bolsas dos painéis no centro da caixa. Cada encarte, seja na forma de CD, pôster ou cartões de viagem translúcidos, tem uma folha metálica que acompanha o contexto de cada seção que informa o eu. As impressões em tela mostram o resultado da amostragem dos processos de duas disciplinas diferentes para formar uma prática totalmente nova e assumem o formato de pôsteres que se alinham com o contexto da linguagem visual de um CD. Os encartes de viagem utilizam uma filosofia de design seletivo. A amostragem, em sua essência, é a seleção de partes específicas de um todo maior. Eu sabia que não poderia mostrar a totalidade dos lugares para os quais viajei, por isso tive que ser muito intencional sobre os lugares que mais me impactaram.

Decidi selecionar quatro cidades e dividir cada uma delas em dois quadrados transparentes. Um quadrado teria uma ilustração do país, enquanto o outro daria contexto à minha experiência transformadora naquela cidade específica. A decisão de usar folhas transparentes foi para promover uma experiência interativa semelhante à da escultura, ao mesmo tempo em que se entende que a cidade é apenas um local até que seja combinada com a experiência de um indivíduo.

Tipografia

Tipograficamente, há pouco texto nas camadas externas da embalagem; no entanto, à medida que as camadas do eu são removidas, mais texto é revelado. Essa decisão foi informada pela noção de que o corpo existe em um espaço público onde pode ser lido em busca de significado, enquanto os pensamentos e a mente não podem. Como mencionado anteriormente, personifiquei o caso como se fosse um corpo e usei intencionalmente camadas de imagens para representar os conceitos por trás do projeto. Somente quando o espectador chega ao ponto central da embalagem é que mais texto é revelado, revelando as ideias e os segmentos centrais do projeto e, por sua vez, revelando meu processo de pensamento.

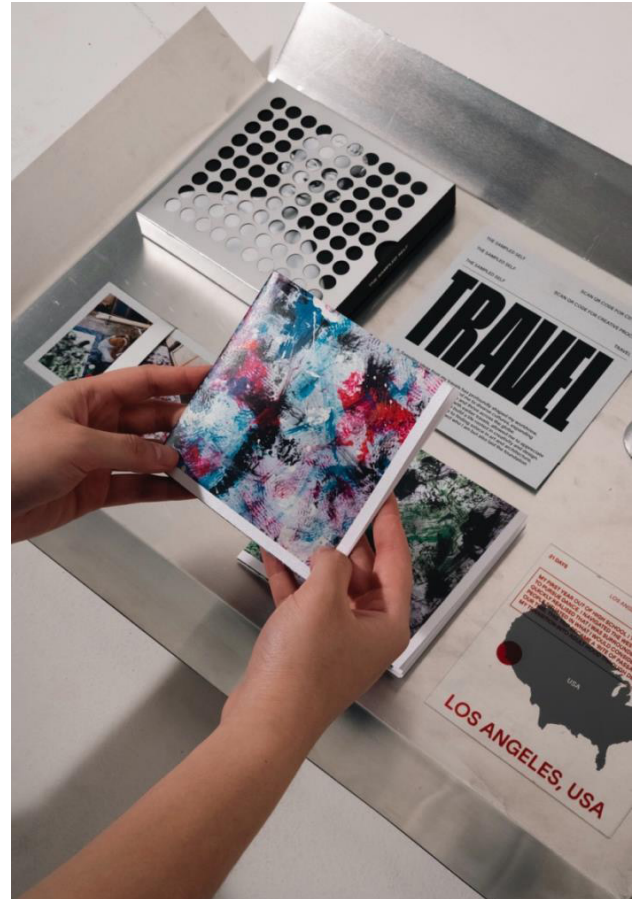

Figura 4.4. Todas as inserções e artefatos exibidos na bandeja. LOO ANGELES_USA. Nota: Gopal, Caleb (2024)

Ao pesquisar a tipografia, eu queria um tipo de letra que fosse moderno e refletisse a noção de construção e, ao mesmo tempo, falasse do meu gosto pessoal de design. A tipografia selecionada, projetada por Stefan Kjartansson, foi a Cinderblock, inspirada na alvenaria (Youworkforthem, 2024). Quando digitadas, as letras parecem criar uma aparência de parede, o que, na minha opinião, remete à construção de um novo espaço intersticial e à identidade de um indivíduo. A tipografia de apoio TWK Lausanne foi muito mais sutil, pois eu queria que as imagens da publicação fossem o principal ponto focal, de modo que o espectador pudesse adotar uma abordagem exploratória e fornecer contexto às imagens.

Cor

O estoque de papel para a embalagem exigiu uma prototipagem contínua. Testei vários tipos diferentes de papel antes de concluir que precisaria usar um mínimo de 300GSM para manter a integridade estrutural da caixa. Idealmente, eu queria usar papel metálico, que comecei a prototipar em uma impressora comum antes de mudar para uma impressora que pudesse imprimir A2s; no entanto, quando fiz a mudança, notei uma alteração prejudicial na cor. Um mentor me ensinou como diferentes impressoras e aplicativos têm diferentes espaços de cores e como otimizar melhor a saída.

Figure 4.5. Cinderblock typeface paired with TWK Lausanne on metallic paper and chrome tray. Note: Gopal, Caleb (2024)

Conclusão

Nesta exegese, me envolvi com as complexidades da formação de uma identidade por meio da amostragem cultural para produzir o artefato “The Sampled Self”, que assume a forma de uma embalagem de CD, refletindo as várias camadas do eu. Meu projeto começou com métodos de registro em diário reflexivo e extensa autorreflexão que levaram a uma grande percepção pessoal e à descoberta de como usei a amostragem para criar minha própria identidade.

O envolvimento com conceitos como o Overman de Nietzsche, a liminaridade dos espaços intersticiais e a formação da identidade impulsionaram minha capacidade de traduzir visualmente essas ideias complexas. A criação de embalagens e a capacidade de adaptar rapidamente as linhas de produção por meio de um processo iterativo, bem como a compreensão do espaço de cores para impressão, foram grandes desafios, mas,

por sua vez, abriram espaço para o crescimento. A superação desses obstáculos me deu a oportunidade de explorar esses novos espaços e campos de pesquisa e, por fim, influenciou a capacidade do meu resultado final de comunicar as complexas camadas do self.

Orientação Futura

Caso este projeto continue a se desenvolver, pretendo explorar a possibilidade de preparar e enviar o design da embalagem para ser cortado em faca, a fim de compreender plenamente as etapas do processo e considerar opções alternativas de papel com acabamento brilhante e gramatura mais alta, conferindo ao material uma aparência mais profissional e resistência a arranhões. Como este projeto parte de uma metodologia autoetnográfica e está centrado na construção

do meu próprio eu, o uso contínuo do design para explorar diferentes dimensões do self, por meio de formatos autênticos à minha experiência, pode evoluir para uma linguagem de design pessoal que poderá ser aplicada em trabalhos futuros.

Na busca por autodesenvolvimento — inspirado na noção do *Übermensch* — acredito que ainda há muito a ser feito, tanto no campo pessoal quanto no profissional, como a manutenção do diário reflexivo como prática de projeto

voltada à autenticidade. Além disso, desejo incentivar outras pessoas a se engajarem em processos de autorreflexão e a questionarem as normatividades convencionais.

Também espero que este trabalho possa servir de apoio para aqueles que habitam espaços liminares e que estão em processo de compreensão de suas identidades e contradições, permitindo que a beleza única de cada trajetória possa emergir quando compreendida em sua complexidade.

References

- Bettridge, N. (2018, September 5). The Virgil Abloh approach to design. <https://medium.com/@bettridgenick/the-virgil-abloh-approach-to-design-90ea5efb13a0>
- Cybulska, E. (2012). Nietzsche's overman: A psychological reading. *Philosophy Now*, 91, 14–15. https://philosophynow.org/issues/91/Nietzsches_Overman_A_Psychological_Reading
- Duignan, B. (2024). Postmodernism. In *Encyclopædia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/postmodernism-philosophy>
- Elliott, A. (2020). *Contemporary social theory: An introduction* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429278923>
- Hurst, D. (2023, March 9). What is grazing? Medium. <https://medium.com/@danielhurstnz/what-is-grazing-1b5090d62a86>
- Jensen, K. B. (2003). The media and modernity: A social theory of the media. In H. Jenkins (Ed.), *Culture and communication: The essential readings* (pp. 91–111). Routledge.
- Lightfoot, J. (2020, March 2). Sagmeister & Walsh challenge perception of beauty. It's Nice That. <https://www.itsnicethat.com/news/sagmeister-and-walsh-beauty-book-graphic-design-020320>
- Lindgren, M., & Wählin, N. (2001). Identity formation as transformation: The challenge of postmodernism to organizational identity. *Management Decision*, 39(3), 210–219. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005454>
- Lindgren, M., Packendorff, J., & Wählin, N. (1998). Restructuring for flexibility: A study of temporary organizations and corporate professionalism. *Scandinavian Journal of Management*, 14(4), 409–431. [https://doi.org/10.1016/S0956-5221\(98\)00016-7](https://doi.org/10.1016/S0956-5221(98)00016-7)
- Mossman, M. (2001). Making sense of the self: Identity, consumption and popular culture. *New Zealand Sociology*, 16(2), 30–49. <https://www.jstor.org/stable/23821309>
- Olabode, F. (2023, May 17). How sampling became hip-hop's greatest tool for black cultural preservation. Okayplayer. <https://www.okayplayer.com/music/sampling-hip-hop-black-cultural-preservation.html>
- Oxford University Press. (n.d.). Postmodern. In *Lexico.com*. Retrieved June 12, 2025, from <https://www.lexico.com/definition/postmodern>
- Oxford University Press. (n.d.). Sampling. In *Lexico.com*. Retrieved June 12, 2025, from <https://www.lexico.com/definition/sampling>

- Popova, M. (2017, March 1). The courage to be yourself: E.E. Cummings on art, life, and being unafraid to feel. *The Marginalian*. <https://www.themarginalian.org/2017/03/01/e-e-cummings-being-yourself/>
- Raine, M. (2024). Interstitial spaces in contemporary design. *Design Studies Quarterly*, 12(1), 22–36.
- Sargent, L., & Mitchell, M. (2022, November 28). How Virgil Abloh remixed fashion, art and design. *BBC Culture*. <https://www.bbc.com/culture/article/20221128-how-virgil-abloh-remixed-fashion-art-and-design>
- Stone, A. (2011, August 1). Jay-Z and Kanye West’s “Watch the Throne” album artwork. *Rolling Stone*. <https://www.rollingstone.com/music/music-lists/jay-z-and-kanye-wests-watch-the-throne-album-artwork-14035/>
- Strenger, C. (2004). The designed self: Psychoanalysis and postmodern identity. *Psychoanalytic Psychology*, 21(3), 406–427. <https://doi.org/10.1037/0736-9735.21.3.406>
- Turner, V. (1967). *The forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual*. Cornell University Press.
- Wertsch, J. V. (1997). *Mind as action*. Oxford University Press.
- YouWorkForThem. (2024). Cinderblock by Stefan Kjartansson. <https://www.youworkforthem.com/font/T2794/cinderblock>

HOW TO QUOTE (APA)

Gopal, C. (2024). The sampled self: Investigating the complexities of identity formation through cultural sampling. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 3 (1), 604-632. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v3i1.54>