

BY
THE SECRET FASHION COUNCIL

PROJECT
N^o 1
JEWELLERY COLLECTION

Examensarbete av Hanna af Ekström

Handledare: Karl-Henrik Klockars
Examinator: Henning Eklund
Opponent: Ulrika Löfgren

Masterprogrammet i individuell design 120 hp
Högskolan för Design och Konsthantverk
Göteborgs Universitet, 2011

TACK TILL

Pamela Gunnarsson
Joachim Harryson
William Olebring
Kim Andersson
Otto Von Busch
Henrik Lindén
Annika Berger
P.O Landgren
Weekday

samt familjerna Lindén och af Ekström



ABSTRACT

The Secret Fashion Council blends spirituality with fashion, art and design. This jewellery collection shows the connections between parapsychology and quantum physics, based on the study of matter and energy, that everything in the universe is built of vibrations. Many believe psychics have the ability to sense this. By using the skills of a psychic, the Secret Fashion Council invites the wearer to have the jewellery "read" and evaluated in a most special way, tracing the wearer's spiritual past, present and future. The aim of the jewellery collection is to initiate the wearer into previously unexplored spiritual fields. Hopefully, this will broaden the consumer's understanding of objects as not lifeless, buyable items, but as something that contains a little bit of you, me and everything.

SAMMANDRAG

The Secret Fashion Council förenar spiritualitet med mode, konst och design. Den här smyckeskollektionen påvisar sambanden mellan parapsykologi och kvantfysik, baserat på forskning om materia och energi. Enligt kvantfysiken är allt i universum uppbyggt av vibrationer och många tror att mediala människor har förmågan att känna av dessa. Genom att använda metafysiska färdigheter från ett medium, erbjuder The Secret Fashion Councils smyckeskollektion att få sitt smycke "avläst" och utvärderat på ett mycket speciellt sätt, där mediet siar om bärarens andliga förflutna, nutid och framtid. Syftet med kollektionen är att initiera bäraren till tidigare utforskade andliga områden. Förhoppningarna är att detta kommer vidga konsumentens förståelse om att föremål inte bara är köpbara livlösa ting, utan något som innehåller lite av dig, mig och allt.

INNEHÅLL

BAKGRUND

INTRODUKTION	2
MIND OVER MATTER	2
ESOTERISK KULTUR	3

IDENTIFIERAT PROBLEM

PROBLEMFORMULERING	4
SYFTE	4
MÅL	4
AVGRÄNSNINGAR	4
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	5

METOD

ANALYS	6
INSPIRATION	6
VÄRDEASPEKTER	7
INSPIRATION TILL SMYCKESKOLLEKTIONEN INSPIRATIONSBLIDER FRÅN THE BRITISH MUSEUM	8
ARBETSPROCESS	9
GRAFISK PROFIL	9
BILDER FRÅN ARBETSPROCESSEN	10
MÅLGRUPP	11

RESULTAT

RESULTAT I ETT STÖRRE SAMMANHANG	12
MÖJLIG FÖRSATT UTVECKLING	12
BILDER PÅ RESULTATET	13

REFLEKTION

RESEARCH PROCESS	16
PERSONLIG PROCESS	16
EXAMINATION	17
ARBETETS KVALITÉER	17

REFERENSLISTOR

LITTERATUR	18
ARTIKLAR	18
MAGASIN	18
DOKUMENTÄRFILM	18
LJUDBOK	18
FÖRELÄSNING	18
INTERNET	18
PERONKÄLLOR	18
ÖVRIG INSPIRATION	18

BILAGOR

BILAGA 1	19
----------------	----

BAKGRUND

INTRODUKTION

Sedan människans begynnelse har religion, mystik och magi varit närvarande i tillvaron. Mysticismiska rörelser finns i varje religion och praktiseras av människor som söker en djupare förståelse om existentiella frågor kring liv och död.

Sökandet efter status genom att konsumera har blivit så viktigt i våra liv, att vi har glömt vikten av att utveckla vår andlighet. Vi har övergett vår tro och religion för mode, och vi tillber istället designers och multinationella företag. Men kan ett par nya skor eller en ny mobil egentligen trösta oss, ge vägledning eller besvara livets frågor när vi behöver det?

Vår moderna livsstil gör, att vi konstant känner press av att vara uppdaterade i de senaste trenderna. Vi konsumerar utan att varken ha lust eller tid att reflektera över kvalitet, hållbarhet och viktigast av allt, vår andlighet. Vad är det vi längtar efter, och hur kan vi stilla den olustiga känslan av att vi saknar något? Vad är det, som vi försöker uppfylla genom att köpa mer och mer?

MIND OVER MATTER

Genom historien har religion och vetenskap varit bundna till varandra. Alkemisterna hävdade att vetenskapen, och de upptäckter som gjordes inom kemi och fysik, var gudomliga. Desto mer sekulariserat vårt samhälle har blivit, ju längre isär har de båda fälten glidit ifrån varandra. Numera är det, inom de flesta akademiska kretsar, icke acceptabelt att sammanföra dessa områden. Men i och med upptäckter inom kvantmekaniken, finns det möjligheter att dessa fält kan sammanföras igen.

Ny forskning inom kvantmekanik öppnar upp frågor både av filosofisk och psykologisk karaktär. År 1935 skriver Albert Einstein tillsammans med Fysikern Nathan Roesen och Boris Podolsky en text, som senare kallas Einstein-Podolsky-Rosen-paradoxen (förkortat EPR), där de bevisar att elektroner står i relation till varandra, oberoende av både tid och rum. Med andra ord kan information färdas snabbare än ljuset. Detta tankeexperiment påvisade paradoxen mot Einsteins egen relativitetsteori, och han kallade fenomenet ”a spooky cause of action” (Nationalencyklopedin, 2011).

Psykologiprofessor Dean Radin, som arbetar med Paranormal forskning vid universitetet Illinois, USA, menar att detta experiment är ett bevis på att tankeöverföring existerar; att allt och alla är sammankopplade till varandra, från den lilla elektronen i atomen till universum i sin helhet. Därmed behöver PSI upplevelser inte längre betraktas som sällsynta mänskliga talanger, eller krafter utöver de vanliga fysiska gränserna. PSI blir då istället ett naturligt fenomen inom fysiken; en oundviklig följd av att leva i en sammankopplad, fysisk verklighet.

Inom den akademiska världen betraktas paranormal forskning med skeptism. Forskningsmetoderna kritiserar ofta att vara gjorda av okunniga forskare, vilka begår metodologiska fel och gör selektiva rapporteringar. Skeptism grundar sig i att paranormal forskning är ett tabubelagt område, vilket har resulterat i att det endast är 50 forskare i världen, som forskar om paranormala fenomen och extrasensorisk perception (förkortas ESP). Faktiska, positiva resultat, som bevisar ESP-fenomenens existens, mörkläggs och ignoreras (Dean Radin, Science and the taboo of psi, google talks, 2008) Ett av de mest kända forskningsexperimenten, som bevisar telepatins existens kallas Gansfeld-metoden. Den här forskningsmetoden har utförts sen slutet av 1920-talet, och har resulterat i 1340 studier i laboratorier på bland annat Harvard, Cambridge, och av professor Adrian Parker vid Göteborgs Universitet.

Det har gjorts oerhört mycket forskning kring paranormala fenomen, men ändå ses dessa resultat som icke seriösa, eftersom de strider mot de kända naturlagarna. Men faktum är att många av de vedertagna naturlagarna inom den klassiska fysiken antagligen inte stämmer, enligt många kvantfysiker.

ESOTERISK KULTUR

Ordet esoterisk betyder, att en mindre grupp av människor under sekretess delar åsikter och ovanliga intressen, ofta med inslag av mystik. Gemensamt för de olika esoteriska riktningarna är att man är spirituellt, men inte religiös, och snarare har ett esoteriskt tankesätt. Den västerländska esoterismen spänner över områden som kabbala, alkemi, rituell magi, rosenkreutzarrörelsen, frimureriet, artonhundratalets ockultism, och samtidsfenomen som satanism och Wicca (s. 39 Götisk kabbala och runisk alkemi, Thomas Karlsson 2009).

Inom konstvärlden har spirituella tankegångar under lång tid varit en outtömlig källa till inspiration. I början av 1900 talet i Europa, startades flera olika konstnärliga riktningar med spirituella undertoner. Surrealismen är ett exempel på en konströrelse vars uttrycksätt hade en underliggande symbolism. Andra exempel är Dadaisterna och Abstrakt konst, samt den mindre konströrelsen Circles and Squares som hade starka kopplingar till den esoteriska mystikern Gurdjieffs läror. Enligt Gurdjieff fanns sanningen i forntida religioner och läror, och att vi glömt bort vår naturliga begåvning att utveckla vårt högre medvetande. Gurdjieff lärde människor genom olika tekniker, hur man kunde öka och fokusera sin uppmärksamhet och energi, och på så sätt minimera dagdrömmeri och tankspriddhet (Gurdjieff, av John Shirley, 2004).

Den 26 augusti 2010 skriver Gunilla Klingberg i kultursidorna i DN, att på konstgallerierna "dominerar ett lågmält, eftertänksamt och vardagsfilosofiskt tonläge, "Det är ett tema som ligger i tiden. Hösten 2010 är djup och eftertanke är det nya svarta, såväl inom populärkulturen som på kultursidorna." Några nutida exempel på detta är performance-artisten och poeten Josefin Hinders (Stockholm, våren 2011), som i egenskap av sitt alterego Fula Edith, bjuder in åskådare att delta i ritualer. I Pernilla Ljungbergs masterarbete på Valands Konsthögskola i Göteborg (våren 2011), undersöker hon tillsammans med ett medium om varför den bortgångne sångaren Roy Orbisons ande har besökt henne.

På senare tid verkar esoteriska tankegångar ha spridit sig till områden inom design och mode. Den holländska kläddesignern Iris Van Herpen inspireras bland annat av radioaktivitet, mystik och egyptiska ritualer. I London bjuder det spiritistiska sällskapet Last Tuesday Society på både föreläsningar om paranormala metoder och fester med burleskt tema. På organisationen Pendus hemsida, hemmahörande i New York, samlas konst, mode och kultur med ockulta inslag i ett virtuellt forum. Inom bloggssfären har populärkulturella livstilsbloggar med ockultistiska inslag dykt upp, ofta skrivna av unga kultur- och modeintresserade människor.

I våras släppte analysorienterade modemagasinet Vestoj ett temanummer om mode och magi, med artiklar skrivna av professorer i modevetenskap, kuratorer och modejournalister. Tidningsredaktören Anja Aronowsky Cronberg, som förut arbetat med ACNE-magazine skriver följande "Fashion, just like magic, refuses to be defined in any one way; rational analyses does not apply. These are systems that work with emblematic values, magical metamorphosing, unconscious yearnings and aspirations into something more material, as incantation."



IDENTIFIERAT PROBLEM



PROBLEMFÖRMULERING

I dagens samhälle är människor besatta av köpjakten på de senaste och trendigaste varorna. Genom att vi människor överkonsumerar produkter så påverkar det överexploateringen på vår planet, vilket kan kopplas till existerande miljöproblem som global uppvärmning och övergödning/förgiftning i skog och mark. Vad kan vi göra så att vi människor i västvärlden konsumerar på ett hälsosamt sätt, som inte ger negativa, ekologiska avtryck på vår jord?

Kan människor som lever i västvärlden minska sin överkonsumtion av statusvaror genom att utveckla sin spiritualitet och därmed finna ett inre välmående? Finns det ett tillvägagångssätt, som bidrar till, att individer inte identifierar sig med produkter (vilka fungerar som koder i sociala sammanhang), utan istället med inre, djupare värden?

SYFTE

The Secret Fashion Council är en esoterisk organisation som förenar spiritualitet med mode, konst och design, vars syfte är att manifesteras vikten av att återupptäcka den andligheten vi har förlorat i dagens samhälle. Genom att vi människor tar oss tid att utveckla vår spiritualitet kommer detta leda till, att vår självkänsla och vårt självförtroende ökar. I sin tur kommer det inte längre finnas något behov av att köpa sig lycka, vilket kommer att bidra till att överkonsumtionen minskar.

MÅL

The Secret Fashion Councils första projekt är lanserandet av en smyckeskollektion, som påvisar sambanden mellan parapsykologi och kvantfysik, baserat på forskning om materia och energi. Enligt kvantfysiken är allt i universum uppbyggt av vibrationer, och många tror att mediala människor har förmågan att känna av dessa. Genom att använda extrasensoriska och perceptionära färdigheter hos ett medium, erbjuder The Secret Fashion Councils smyckeskollektion att få sitt smycke "avläst" och utvärderat på ett mycket speciellt sätt.

Efter att ha haft på sig smycket under en tid, har bäraren möjlighet att posta tillbaka det i det medföljande kuvertet, för en psykometerisk avläsning utförd av The Secret Fashion Councils medium. Genom att hålla smycket i handflatan, kan mediumet känna av kvantfysikaliska vibrationer som överförs till smycket och tyda bärarens andliga förflutna, nutid och framtid. Smycket kommer sedan att skickas tillbaka till kunden, tillsammans med en skriven, andlig vägledning. Genom denna handling kommer således The Secret Fashion Council bidra till att vidga bärarens förståelse för att föremål inte bara är köpbara livlösa ting, utan något som innehåller lite av dig, mig och allt.

AVGRÄNSNINGAR

I mitt examensarbete har inspirationen hämtats från både äldre och nya, esoteriska rörelser, men dock inte från New Age-kulturen. Det har skrivits många avhandlingar och faktaböcker som beskriver New Age-rörelsen som fenomen, och därför har jag valt att inte ge ämnet något utrymme i den här rapporten.

Angående materiella avgränsningar, så har jag begränsat mig genom att ha fokuserat på att

framställa prototyper, samt gjort en mindre research om vilka tekniker och material som skulle kunna vara lämpliga vid produktion. Anledningen till detta beslut baseras på, att det tar tid att finna passande produktionsmetoder och lämpliga företag, vilket kan vara ett examensarbete i sig.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Med min bakgrund inom smyckekonst har jag god materialkännedom och kunskap angående lämpliga produktionstekniker. Jag har tidigare arbetat som designassistent på klädföretaget Weekday, där jag bland annat designat smycken. Arbetsmetoden som jag har använt mig av på Weekday, har gått till väga på så sätt att jag gjort en tvådimensionell designskiss i Illustrator, där jag angivit smyckenas mått, vilka sedan skickats till Kina där prototyperna gjorts. Denna metod resulterar ofta i, att det blir missförstånd i tolkningen av skissen från tillverkarens sida och att smyckenas design och mått blir fel, vilket i slutändan betyder att prototyperna måste göras om i flera omgångar. Processen med att skicka prototyper till och från andra sidan världen med flygtransport ger inte bara negativa effekter på miljön, utan gör tillverkningsprocessen ineffektiv, långsam och onödigt dyr.

I mitt examensarbete har jag valt att fokusera på, att finna ett tillvägagångssätt att tillverka mina smycken på ett mer effektivt sätt genom att arbeta med 3D-design. Med 3D design kan jag ge en exakthet i smyckesdesignen och med precisa mått. Genom att printa ut den första prototypen på en lokal 3D-printer, kan jag själv kontrollera både passform och bärbarhet, samt avgöra om det eventuellt är något som skall ändras i designen. Jag kan senare skicka smyckesfilerna via mejl direkt till ett gjuteri, som har tillgång till en 3D-printer. Mina personliga erfarenheter angående gjutning, är att återgivelsen av prototyper ofta mer direkt får ett korrekt utseende.

METOD

ANALYS

I mitt examensarbete har jag inspirerats av, och reflekterat över, nya, estetiska tendenser inspirerade av äldre esoteriska rörelser inom konst- och kulturvärlden. Min observation är att nya, esoteriska subkulturer tar avstånd från den mer legitima New Age-rörelsen, och istället fokuserar på de underliggande lärorna och vetenskapen inom spiritism, ockultism och estoterism. De människor som verkar inom konst- och designvärlden, och som praktiserar den här nya typen av filosofi, avspeglas i deras estetisk. De gemensamma dragen är undersökandet av mystiken, som appliceras både i konsten och i livet, samt strävan av gemenskap och förståelse.

Min personliga tolkning är, att det existerar en vilja att utforska det spirituella området och att det är något som ligger i tiden; att det skapats en spirituell subkultur och frizon där människor får verka och tolka sina andliga upplevelser och att skapa sig ett eget forum utanför den existerande New Age-rörelsen. Det är svårt att identifiera den här nya, estoteriska tendensen inom kulturen, men kanske är den en motreaktion till den växande kommersialismen i dagens samhälle, eller en effekt av den senaste finanskrisen. Eller, så började den tidigare, i samband med 9/11 och terrorattentaten mot World Trade Center. När det omöjliga händer, och vi tappar kontrollen, vår framtidstro försvinner, och vi förlorar vårt hopp, då vänder vi oss samtidigt både inåt och utåt, och försöker söka svar både inom oss själva och i gud. Den här rörelsen är misantropisk, med mycket svärta, men gemensamt för alla medverkande är sökandet efter något djupare och större, viljan av ett andligt uppvaknande.

Jag har i mitt examenarbete visat på kopplingarna mellan paranormal forskning och kvantfysik. Anledningen till detta beror på flera orsaker. Dels vill jag knyta an till historien, då religion och vetenskap arbetade tillsammans. Då jag läst om kvantfysikaliska teorier, så som parallella världar, har jag tyckt att dessa teorier kan i tanken vara lika ofattbara som existensen av en andevärld. Kanske talar fysiker och medier om samma sak? Forskning om kvantfysik ger tyngd och förmedlar seriositet, som fungerar som en motvikt för de negativa attityder människor har om New Age-relaterade ämnen.

Jag vill inte att mitt examensarbete skulle ses som alltför "flummigt", utan som bearbetad och analyserad fakta, presenterad på ett akademiskt och interllektuellt plan snarare än känslomässigt. Det var därför viktigt att den grafiska profilen inte gav kopplingar till New Age, eftersom det inte var mitt syfte, utan snarare dra paralleller med alkemi och äldre esoteriska rörelser. Det var också viktigt för mig att konkretisera och realisera tankegångar jag haft om andlighet under en lång tid. Mitt mål med mitt examensarbete var att visa att vetenskap och spiritualitet kan inspirera varandra och arbeta tillsammans, komplimentera varandra, så som ofta varit fallet genom historien.

INSPIRATION

Ingången till mitt examensarbete kom via konströrelsen Circles and Squares, som i början av 1920-talet arbetade med abstrakt konst, inspirerade av mystik och av den esoteriska filosofen Gurdijeffs läror. Efter ett tag förstod jag att det som egentligen intresserade mig inte var konströrelsen i sig, utan den mystik som de inspirerades av.

Jag läste böcker om västerländska, esoteriska strömningar som intresserade mig mycket. Detta ledde in mig på spår till andra esoteriska rörelser, som Frimurarna, Alkemisterna, Swedenborgianism och Aleister Crowley och hans satanistiska sekt, The Golden Dawn. Mediumet Helena Blavatsky och hennes böcker inspirerade mig också mycket, samt seansbilder tagna i början av

1900-talet. Under en inspirationsresa till London, besökte jag The Little Horror Shop, som ägs av Last Tuesday Society. Andra inspirationskällor har varit Sveriges Radios program "Livet och döden", av Eric Schüldt, där existentiella frågor behandlas i olika program med rubriker som Mystiken, Gränslandet och Förvandlingen.

Som en del i min research deltog jag i en helgkurs i medial utveckling hos det spiritistiska sällskapet Vännerna, i Göteborg. Jag har också fått medial handledning från andevärlden med hjälp av mediumet Pamela Gunnarsson.

VÄRDEASPEKTER

Innan jag började mitt examensarbete satte jag upp en lista med värdeaspekter som var viktiga för mig. Dessa punkter blev ledord för mig under examensperioden, som jag ofta gick tillbaka till.

- Formspråket går före hantverket (dvs. att jag inte skulle bli hämmad av att jag inte behärskade en viss typ av teknik.)
- Formspråket går före material (dvs. att inte låta formspråket gömma sig bakom dyrbara material som silver/guld/stenar.)
- Smycket skall kunna bäras till vardags, vara bekvämt och hålla länge.
- Framtida produktion skall helst vara ekologisk och etisk.
- Smyckena skall bejaka en livsstil, passa både kvinnor och män, unga som gamla.

INSPIRATION TILL SMYCKESKOLLEKTIONEN

Inspiration till kollektionens formgivning är hämtad från naturbefolkningars smycken i olika delar av världen, och hantverk från antika civilisationer, som jag såg då jag besökte The British Museum i London. Jag blev överväldigad av de fantastiskt vackra smyckena som hade en sådan direkt design och rena linjer. Jag tyckte mig se likheter i formspråket i de olika civilisationerna även om många av dem existerade på olika platser i världen eller under olika tidsåldrar. Jag tyckte att det var intressant att det verkade finnas ett universellt formspråk inspirerat från element i naturen.

Jag ville att mina smycken skulle ha ett klart och tydligt formspråk utan onödiga dekorationer och gärna hämta former från naturen. Smyckenas design behövde inte vara alltför nytänkande, utan snarare vara en parafra och hyllning till forna civilisationers och uråldriga stammars hantverksskicklighet.

Fokus låg på formspråket och inte lika mycket på materialet och jag kände att det var till fördel om materialet sågs som "oädel", så som järn eller plast. Jag ville att smyckena skulle se handgjorda ut, utförda med precision, och med tydliga kopplingar till traditionellt hantverk och smide.

Genom att skissa både i Illustrator och för hand, kom jag fram till tre smycken som jag ville göra. Jag köpte Cenit-lera för att få en uppfattning om storlek och bärbarhet; om vad som kändes bra på kroppen och vad som fungerade och inte.

INSPIRATION
BILDER FRÅN THE BRITISH MUSEUM, LONDON



ARBETSPROCESS

I mitt exjobb lärde jag mig att använda 3D programmet Modo för att formge mina smycken. Genom att bygga prototyper i 3D gjorde det att jag kunde ge den exakthet och den frihet i formgivning som jag eftersträvat, då jag tidigare bara använt mig av hantverksmässiga metoder. Jag behövde inte längre tänka på vilka hantverks tekniker jag behärskade eller vilka maskiner och verktyg jag behövde för att tillverka mina smycken, vilket ibland har gett avkall på designen.

Smyckesprototyperna kommer senare att gjutas i stål och efterbehandlas med svartbränd linolja för att ge en matt svart färg, som också skyddar mot rost. Anledningen till att jag valt stål som material är, att det är ett material som jag arbetat med innan i mina smycken, och att även om den här smyckeskollektionen inte formmässigt ger en direkt koppling till min tidigare design, så gör materialet och färgen det. Det passar sig även bra för dessa smycken att gjutas i stål, eftersom stål har en lägre vikt än både silver och brons, vilket gör smyckena lättare. Kostnadsmässigt är stål ett relativt billigt material, och personligen så tycker jag att stål ger en mer exklusiv känsla jämfört med tenn eller aluminium. Det negativa med stål är att det krävs väldigt höga smälttemperaturer vid gjutning, vilket gör att smyckena måste tillverkas industriellt, och kan därför inte bli så kostnadseffektivt när man skall gjuta mindre kvantiteter.

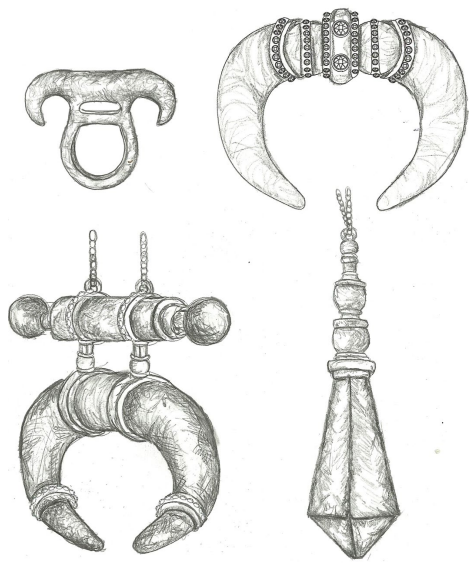
GRAFISK PROFIL

Namnet, The Secret Fashion Council, är valt på grund av att jag vill ge en seriositet till organisationen; ett alternativt moderåd som påverkar underifrån. Anledningen till att jag valt att organisationen skulle vara hemlig beror dels på att jag vill anspela namnet med den grundläggande inspirationskällan, att jag vill att The Secret Fashion Council skall påminna om äldre, hemliga ordnar, så som Alkemisterna. Jag har även inspirerats av kläddesignern Maison Martin Margielas estetik då han aldrig visar sig i offentligheten vilket resulterar i att det byggs upp en myt kring honom och hans design. Det beror också på att det hemliga och onåbara ofta associeras med något man åtrår, och mina förhoppningar är att namnet och den grafiska profilen väcker nyfikenhet att vilja veta mer, och att känna sig utvald att få ta del av en djupare kunskap.

Inspirationen till den grafiska profilen, är dels hämtad från Chanel parfym No 5. Anledningen till detta är att jag ville ge tydliga kopplingar till mode, och att jag personligen tilltalas av både logotypens estetik och de värden som modemärket Chanel associeras med, så som elegans, klassiskt och tidlöst mode. Jag hade även tittat på hur olika länders moderåd hade för logotyper. Min uppfattning var att de var för det mesta traditionella och tydliga, gjorda med klassiska typsnitt. Därför valde jag att göra The Secret Fashion Councils logotyp i typsnittet Pequetua och låta logotypen vara okonstlad och enkel. Symbolen för the Secret Fashion Council är en alkemisk symbol och betyder socker och mjölk. Jag valde symbolen dels för att den var estetiskt tilltagande för mig och sammanlänka vetenskap och magi som har varit målet i mitt examensarbete.

Parallellt med The Secret Fashion Councils första projekt har jag tillsammans med min man Henrik Lindén gjort ett tillhörande soundtrack, för att ge en ytterligare dimension av smyckeskollektionen. Musiken spelas på The Secret Fashion Councils hemsida samt vid framtida visningar för kollektionen. Verket är en 7 minuter lång låt med etniska trummor, regn som droppar, långsamma blås från skalmeja, gitarr-riff, och med inslag av väsande och tjutande tvåflöjt och röster.

⊗ ARBETSPROCESS ⊗



Skisser av smyckena som jag skulle rita upp i 3D program (Smycket längst upp till höger som är ett armband valdes bort eftersom passformen inte var fullkomlig i designen.



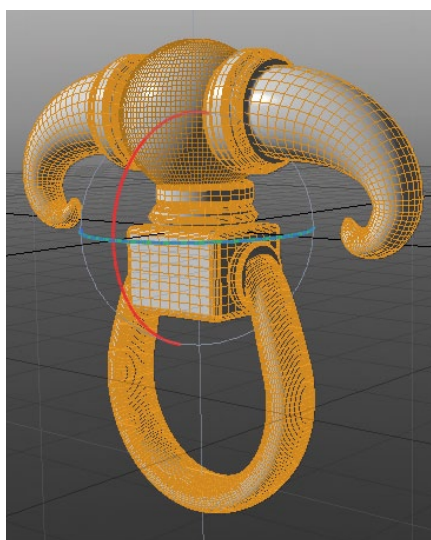
Smycken i skisstadium gjorda i målad cenitlera där jag kontrollerade storlek och passform.



Ring gjord i 3D programmet Artia, Designen blev för oorganisk och hård. Valde därför att inte skriva ut denna ut denna vid den första 3D printningen.



När jag printade ut mina smycken i 3D printern första gången var vissa delar för tunna och bröts av. Jag fick göra om designen då det skulle vara svårt att få ett bra resultat vid framtida gjutning.



Jag lärde mig 3D programmet Modo och gjorde om alla smyckena. Jag gjorde smyckena även något större.



Färdigprintade smycken, efterföljande behandling är att borsta av överblivet gips, smärgla smyckena med fint sandpapper och behandla ytan genom att stryka på superlim så smyckena blir mer hållbara och får en plastliknande känsla.

MÅLGRUPP

Det första projektet av The Secret Fashion Council är att infiltrera modescenen och framför allt en målgrupp kallad "early adopters". Den här målgruppen är både kvinnor och män i olika åldrar, som är snabba att ta till sig nya influenser, eftersom deras intresse för nytänkande idéer och design ofta går hand i hand med den typ av kreativt yrkesområde de verkar inom. De är modemedvetna, men personlig stil går före trender, de värnar om kvalitet och är noga med sina inköp. Smyckeskollektionen kommer att vara exklusiv och dyr, och ha en relativt snäv målgrupp av köpare. Men eftersom målgruppen är trendsättande, så kommer de i sin tur att påverka en större massa av konsumenter med sina upplevelser inspirerade av smyckeskollektionens underliggande budskap.

Smyckeskollektionens fokus har legat på den visuella utformningen av smyckena, för att locka den tilltänkta målgruppen. Den medföljande inbjudan till en psykometrisk session är sekundär, men får gärna väcka en nyfikenhet hos kunden att köpa smycket. Därför är idén med The Secret Fashion Councils smyckeskollektion inte att frälsa världen, utan att med små medel försöka påverka människors medvetenhet. En viktig aspekt med smyckeskollektionen är den personliga upplevelsen. När kunden får tillbaka smycket med en medial personlig utvärdering kommer extentsiella frågor kring andlighet att väckas. Det viktigaste med kollektionen är inte smyckena i sig, utan den diskussion och eftertanke de skapar, vilket inte bara påverkar den direkta köparen, utan också hennes eller hans omgivning. Marknadsföringen av kollektionen kommer till stor del ske "mouth to mouth", där användaren kommer att dela med sig av sina upplevelser.

Smyckeskollektionen har flerbottnade värden, som inte bara väcker existentiella frågor, utan kan också ge ett mervärde i att "någoting extra" tillkommer då man köper smycket. En förväntan och extra kick kan ges både innan det är dags att skicka smycket för avläsning, samt när smycket skickas tillbaka. Tiden innan kan bäraren medvetengöra hur hon/han lever sitt liv och vilka signaler man sänder ut eftersom mediumet kommer känna av dessa.

Kollektionen har även fördelen att den kan passa in på många olika områden, både inom konst- och designvärlden. Smyckena kan ställas ut på smyckes- och/konstgallerier eller säljas i kläd/livstil och designbutiker.

RESULTAT

The Secret Fashion Councils smyckeskollektion vill påminna om bristen på andlighet i dagens moderna samhälle. The Secret Fashion Council kritiserar det icke reflekterande sättet att konsumera mode och uppmuntrar till kreativitet genom att utveckla människans personliga stil och andliga utveckling. Överkonsumtion leder till överexploatering, och suget efter nya status-stärkande produkter förstör de viktiga sambanden mellan individen och det gudomliga, och ger även negativa biologiska effekter på miljön i vår värld. The Secret Fashion Council har också ett ansvar att tillhandahålla världen med god hållbar design, och förbättra det mänskliga välbefinnandet med andlig tillväxt; att återansluta kontakten med den inre själen, och att hitta självständighetens sanna natur inom oss.

RESULTAT I ETT STÖRRE SAMMANHANG

Som designer idag är det grundläggande att ta personligt ansvar för sin design samt ha i ett ekologiskt hållbart synsätt i designprocessen. Världen är översållad av "snygga" produkter, och det är viktigt att hitta andra värden i sin design att konkurrera med, som inte enbart bygger på visuella aspekter. Personligen tycker jag att det är betydelsefullt att ha i åtanke att inte designa för designandets skull, utan att försöka se sin design i ett större sammanhang.

Visst är det dubbelt att kritisera överkonsumtion och samtidigt tillverka produkter, men för mig tycker jag att fokus ska läggas på hur vi konsumerar snarare än på vad vi konsumerar. Det viktigaste är att försöka påverka det inlärdas konsumtionsmönster som vi människor i västvärlden har skapat där kvantitet går före kvalitet.

MÖJLIG FORTSATT UTVECKLING

Det kommer att behövas mer research angående framtida produktion av smyckeskollektionen. Detta gäller både material, produktionsätt och tillverkning av förpackningar.

Mina förhoppningar är att jag själv skall kunna göra dessa mediala psykometriska avläsningar. Om jag på grund av olika anledningar inte skulle kunna göra detta, så måste jag försöka hitta en annan lösning och att ett annat medium skulle kunna utföra avläsningarna. Mitt första mål kommer att vara att visa dessa smycken på Stockholms Modemässa, i januari 2012.

Den här smyckeskollektionen är The Secret Fashion Councils första projekt. Jag kommer framöver att utveckla The Secret Fashion Councils koncept. Jag skulle också vilja göra en hemsida som skulle fungera som ett virtuellt forum och galleri. I framtiden kommer fler projekt och samarbeten att göras, och tidigare utforskade territorier på den andliga kartan kommer att utforskas.



Hängsmycke, 80 x 60 mm



Hängsmycke, Pendel 100 x 20 mm



Ring 40 x 35 mm







THE SECRET FASHION COUNCIL

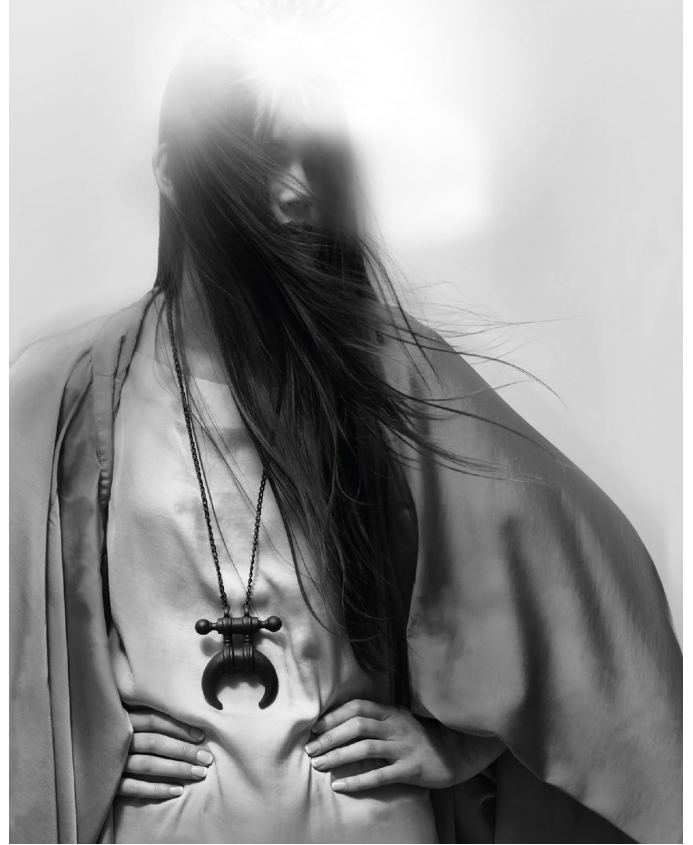
PROJECT

N° 1

JEWELLERY COLLECTION



THE SECRET FASHION COUNCIL



REFLEKTION

RESEARCH PROCESS

I mitt examensarbete var målet att konkretisera mina personliga tankar kring andlighet, genom att dra paralleller till vetenskapen. Som jag tidigare nämnt i min uppsats, så är det kontroversiellt att forska inom paranormala fenomen. Detta har även medfört, på ett personligt plan, att jag har haft svårt att hitta litteratur i ämnet. Ett exempel på detta är att jag under min research-period upptäckte en mycket knapphändig information om New Age på Nationalencyklopedins hemsida. Jag kontaktade därför redaktionen för att fråga varför det förhåller sig så, och fick till svar: "NE är ett uppslagsverk som är utarbetat på vetenskaplig grund, därför förhåller vi oss tämligen skeptiska till det mesta som har att göra med New Age-rörelsen, även om den naturligtvis är intressant som fenomen." I många fall har jag istället varit tvungen att söka information om olika typer av andliga aspekter på spirituella forum på internet, så som paranormal.se och i vissa fall även Wikipedia.

Den här examensrapporten är en subjektiv betraktelse och arbete, och man kan resonera kring ifall de argument som tas upp i rapporten är logiska eller ej. Min rapport och examensarbete kan för en person framstå som en djupgående, intressant och kvalitativ analys, medan en annan kan anse att den är helt värdelös och misslyckad. För mig som gjort det här examensarbetet, är målet att väcka läsarens egna tankar kring andlighet. Jag inte har tagit upp motargument för antagandet om andevärldens existens, utan jag har låtit min tro och känsla styra mitt examensarbete.

PERSONLIG PROCESS

Det var viktigt i mitt examensarbete att skapa mig ett eget forum, eftersom jag aldrig känt mig komfortabel i New Age-rörelsen. Jag har försökt att utreda om varför jag känner så, och kommit underfund med att det kan bero på flera olika orsaker. För det första har ordet och fenomenet New Age fyllts med en allmän negativ laddning. Detta kan delvis bero på den kristna kyrkans uppfattning om att utövandet av New Age är lika med kätteri. Det kan också bero på att rörelsen är alltför spretig, med många trosinriktningar och synsätt (som kan ses som mer eller mindre kontroversiella) samsas inom samma kategori. I New Age-butiker finns böcker om meditation och österländsk religion, healing, astralflygningar, utomjordisk kidnappning, änglamöten och hjälp dig själv-metoder, skulpturer av nordamerikanska indianer, kristaller, våldoftande rökelse, snidade stenar och målningar av enhörningar. Enligt Liselott Frisk (Nya religiösa rörelser i Sverige 1993) består New Age av sammanförda traditioner och kulturer som i sin tur ger en öppenhet, tolerans och gemenskap. Det är svårt att definiera New Age, då dess karaktär både är diffus och oorganiserad. Just oidentifieringen ger för mig ett oseriöst uttryck, en mishmash där dess anhängare blandar godbitar ifrån olika religioner och kulturer och där kommersialismen blir mer och mer påtaglig. New Age-rörelsen var i början en motreaktion mot den rådande kommersialismen i samhället, men motsäger numera sig själv genom den kommersiella exponering som de i början var emot.

Ärligt talat, varför har New Age-området en total avsaknad av "god smak"? Det är kontroversiellt att tala om god smak när det gäller andlighet, på grund av risken att uppfattas som ytlig. Jag tror att hela New Age-området skulle tas mer på allvar om folk var mer intresserade av, och brydde sig mer, om estetiska synsätt. Därför var det nödvändigt för mig att använda min kompetens och erfarenhet från min designutbildning för att skapa ett alternativ till New Age-rörelsen.

Genom att ge organisationen namnet The Secret Fashion Council, ville jag ge ett professionellt, men samtidigt naturligt, förhållningssätt till andlig utveckling. Jag har alltid tyckt om att samarbeta med människor, och det kändes viktigt att sammanföra vänner och bekanta för att diskutera konst och extensiella frågor och att göra projekt tillsammans. Jag ville att organisationen skulle förmedla en exklusiv, aristokratisk och akademisk känsla, inspirerad av gamla, anrika universitets-institutioner och de ordersällskap som existerat i århundraden. Jag lockades av den hemliga gemenskapen som jag läst om i böcker, så som "Den Hemliga Historien" av Donna Tartt, och filmen "Döda Poeters Sällskap".

EXAMINATION

Under min examination och den tillhörande föreläsningen har jag fått väldigt få frågor angående mitt examensarbete. Anledningen till detta tror jag beror på att åhörarna i många fall genomgår en egen filosofisk tankeprocess om hur de ställer sig i dessa frågor. Kanske är frågorna för stora, för privata eller tabubelagda? Tystnaden har även resulterat i att den konkreta slutprodukten, alltså min smyckeskollektion och dess design också påverkats, därför skulle jag gärna velat få mer frågor angående denna. Jag har också varit osäker på hur jag på bästa sätt skulle framföra presentationen av mitt arbete på examinationen. Nervositet och stress gjorde att jag valde att läsa från manus, vilket nu i efterhand är något jag ångrar. Anledningen till att jag valde att läsa innantill var att jag ville presentera mitt arbete så klart som möjligt eftersom examensarbetet innehåller en del svårbegripliga termer och förklaringar (syftar då mest på kvantmekaniken). Nu i efterhand tror jag att det skulle ge ett mer säkert intryck ifall jag pratade fritt till det bildspel jag visade och bara läste kortare stycken ur manus. Under den slutna presentationen, med missöden som felsynkat bildspel och misskalkyleringar från min sida, hur länge jag skulle prata om mitt examensarbete, gjorde att jag inte hann med att tala om den tilltänkta målgruppen samt reflektion, vilket senare gav mig viss kritik att jag missat detta. Denna kritik var helt befogad och den gjorde att jag mer undersökte denna del både i den öppna presentationen jag hade och i den skrivna reflektionen. Under den slutna presentationen då jag visade mitt examensarbete för handledare, opponent och examinator kände jag en viss besvikelse över de oklara formuleringarna jag fick från min opponent då det verkade som hon inte läst min projektbeskrivning. Jag fick heller ingen slutlig summering av min opponent som står skrivet i reglerna om hur en examination skall gå tillväga.

ARBETETS KVALITEER

En av de främsta anledningarna till att jag började studera design på magisternivå, var att jag ville utveckla mina kunskaper och arbeta med smycken på ett mer produkt-orienterat sätt. Jag har tidigare studerat smyckekonst och har en kandidatexamen i ämnet. I min tidigare utbildning har fokus legat på hantverk och process, mer än det slutliga resultatet. Det har även aldrig varit fokus på målgrupp eftersom smyckeskonstnärer visar sina smycken på gallerier. Under mitt examensarbete, lärde jag mig att arbeta med 3D-programmet Modo, där jag byggde upp mina smycken med utgångspunkt från skisser jag gjort. Rent produktionsmässigt kan jag i framtiden ha mycket nytta av mina nyfunna kunskaper i 3D design, då det minskar både kostnader och förkortar själva produktionsledet avsevärt. Genom HDK's datatekniker Joachim Harrysson har jag kommit i kontakt med en av Sveriges ledande företag inom 3D-printing, Creative Tools, som jag i fortsättningen kommer samarbeta med.

REFERENSLISTA

LITTERATUR

Faivre, Antoine, Esoterismen, 1992
Frisk, Liselott, Nya religiösa rörelser i Sverige, 1993
Gardeberg, Pernilla, Mirakel, Mysterier och Moraliteter, 2010
Karlsson, Thomas, Götisk kabbala och runisk alkemi, 2009
Kemp, Daren, New Age, a guide, 1988
Morrisson, Mark S, Modern Alchemy, 2007
Radin, Dean, The Conscious Universe, 1997
Radin, Dean, Untangled Minds, 2006
Shirley, John, Gurdjieff, 2004

ARTIKLAR

Gunilla Klingberg på Galerie Nordenhake DN, 26 augusti, 2010

MAGASIN

Vestoj, The journal of sartorial Matters, vol 2, 2011

DOKUMENTÄRFILM

Through the Wormhole, Discovery Channel Series 2010
<http://science.discovery.com/videos/through-the-wormhole/>, (mars 2011)

LJUDBOK

Joss Ackland, Aleister Crowley - The Wickedest Man In The World,
In Search Of The Great Beast 666, 2008

FÖRELÄSNING

Radin, Dean, Science and the taboo of psi, google talks, 2008
http://www.youtube.com/watch?v=qw_O9Qiwqew (april 2011)

INTERNET

www.paranormal.se, februari-maj, 2011
Nationalencyklopedin, www.ne.se, maj, 2011

PERSONKÄLLOR

Gunnarsson, Pamela, Medium, februari, 2011
Lindén, Lars-Erik, Medium, mars 2011
Persson, Sara, Copywriter, Dear Friends Reklambyrå, maj 2011
Vikström, Anna Lena, Medium, april 2011

ÖVRIG INSPIRATION

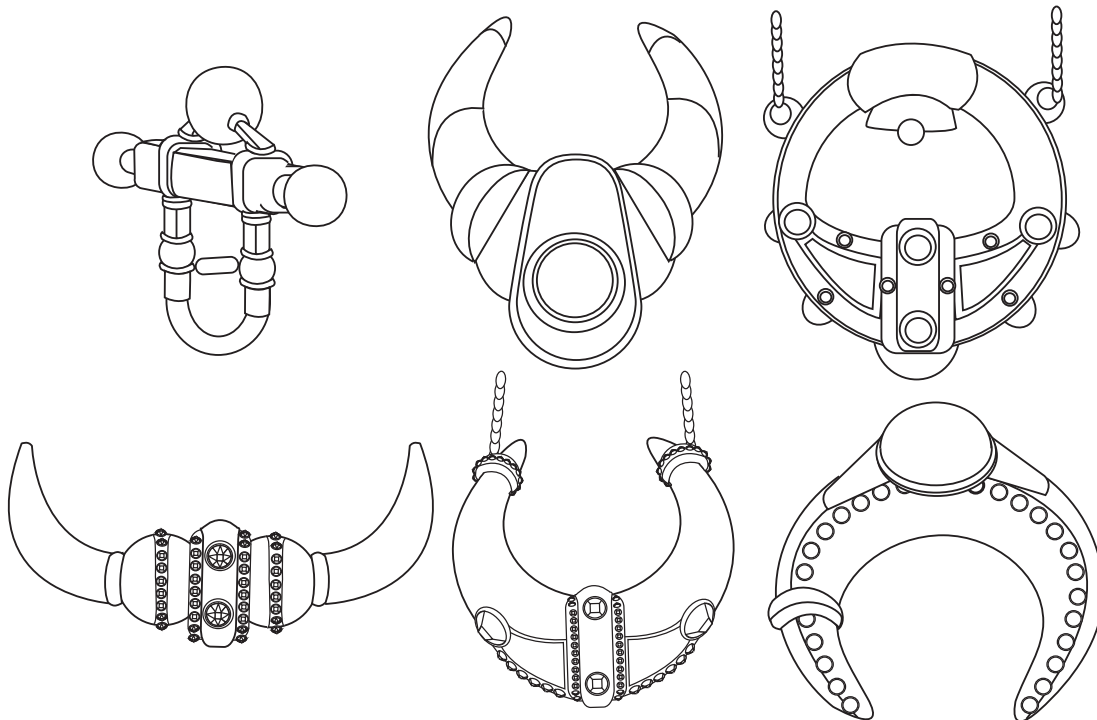
Döda poeters sällskap, (film) 1989
Livet och Döden av Eric Schüldt, (radio) Sveriges Radio P1, 2010
The men who stares at goats, (film) 2009
Tartt, Donna, Den hemliga historien, (skönlitteratur) 1992

BILAGA 1

DESIGNPROCESS



Här ovan är smycken som jag designade i början av mitt examensarbete. Jag valde att inte försätta på detta spår då smyckena gav för mycket kopplingar till kristaller som i sin tur kan refereras till New Age-rörelsen.



Dessa smyckena är olika skisser på smycken som jag gjorde när jag valde att inspireras av naturbefolkningars smycken. De blev alldeles för detaljerade och jag valde senare att fokusera mer på tydliga former än detaljer. I skisserna kan man se hornformen framträda som jag använde mig av i mitt slutliga resultat.