

CONCRETE

en mönsterkollektion
för modetextiler

Susanne Andersson, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet
Utgivningsort: Göteborg, Utgivningsdatum: Vt 2012, Examensprojekt 30 hp
Konstnärligt masterprogram i design 120 hp, Individuell Specialisering

TACK

Lotta Kvist

Peter Holm

Anna Sjöberg

Tobex AB

INNEHÅLL

Abstract	s 1
1 BAKGRUND	s 3
2 SYFTE	s 4
3 MÅL	s 5
4 AVGRÄNSNINGAR	s 5
5 METOD	s 5
5.1 Inledande fas	s 5
5.2 Skissfas 1	s 7
5.3 Skissfas 2	s 9
5.4 Kollektion: Grundidé	s 11
5.5 Mönster	s 12
5.6 Material	s 12
5.7 Teknik: Digitaltryck	s 12
5.8 Teknik: Laserskärning	s 12
5.9 Framställning av mönster	s 13
6 RESULTAT: MÖNSTREKOLLEKTION	s 25
6.1 Rapportering av mönstren, storlek: 15%	s 32
6.2 Kontext: Företag	s 39
6.3 Kontext: Fotografier	s 40
7 REFLEKTION	s 47
7.1 Tema	s 47
7.2 Visuella avgränsningar	s 48
7.3 Tredimensionellt, taktilt	s 48
7.4 Rapportering	s 49
7.5 Interiörtextiler?	s 49
7.6 Fotografier	s 50
7.7 Sömnad	s 50
7.8 Miljöaspekt	s 51
8 SLUTSATS	s 52
9 BILDBILAGA	s 53
9.1 Inspirationsbilder för inledande fas	s 53
9.2 Exempel på företag	s 54
9.3 Bildförteckning	s 55

ABSTRACT

Mitt examensarbete består av en mönsterkollektion för modetextiler. Kollektionen består av sex mönster där jag har använt digitaltryck och laserskärning på olika typer av siden. Jag har hämtat inspiration till kollektionen från mina intryck av London där jag vistades i fyra månader under hösten 2011. Med London som utgångspunkt har jag samlat bilder för att hitta en stämning att arbeta med. Utifrån bilderna valde jag tre ledord att basera min skissprocess på, dvs. kontrast, detaljer och stad. I skissprocessen testade jag olika tekniker som akvarell, tusch, blyerts och kol, och jag testade att skissa figurativt, måla ytor, jag testade olika färger, jag arbetade med schabloner och att klippa och klistra. I utformningen av mönstren övergick jag till att huvudsakligen arbeta med att teckna för hand i blyerts och kol. Jag har arbetade även med tomrummets former. Jag utforskade graderingar, skuggor, linjer, rumsligheter, små detaljer och stora former. Under hela processen arbetade jag parallellt med detaljer i tecknandet, helheten i kollektionen och förhållandet till kroppen. Jag har också arbetat med hur material påverkar mönstrets uttryck och valt olika sidenkvaliteter till alla mönster för att särskilja dem och skapa variation i kollektionen. Jag har också låtit fotografera textilerna på en modell för att visa på tygernas fall, skuggor, rörelse, variation i placering och mönstrens proportioner mot en kropp. Utifrån resultatet av mönsterkollektionen har jag tittat på vilka modieföretag som den skulle passa för.

LEDORD

Mönster, textiltryck, mode,
handteckning, stad

ABSTRACT

My exam project consists of a pattern collection for fashion textiles. The collection contains six designs on various types of silk, made by digital printing and laser cutting. My inspiration for the collection is based on my impressions of London where I stayed for four months during the autumn of 2011. Having London as a starting point, I collected images to find a mood to work with. Based on the images I chose three key words to base my sketch process on: contrast, details and city. During my sketch process I tried different techniques such as watercolor, ink, pencil and charcoal, and I tried to sketch figurative objects, painted surfaces, I used different colors, stencils, cutting and pasting. I created the images for the patterns by hand drawing, using pencil and charcoal. I also experimented with void shapes. I explored gradations, shadows, lines, spatial dimensions, small details and large forms. During the whole process, I worked parallel with details in the drawings, the collection as a whole and the relationship to the body. I have also considered how the material affects the patterns' expression, and I have chosen a different silk quality to each pattern to distinguish them and create variety within the collection. I took photographs of the fabrics on a model to show the fall, shadows, and movements of the fabrics, and the proportions and variations due to placement of the patterns. Based on the result, I have made some research on different fashion companies where my pattern collection could fit in.

CATCHWORDS

Patterns, textile print, fashion,
hand drawing, city

CONCRETE

Mitt examensarbete består av en mönsterkollektion för modetextiler. Kollektionen består av sex mönster där jag har använt digitaltryck och laserskärning på olika typer av siden.

I BAKGRUND

Hösten 2011 bodde jag fyra månader i London och praktiserade. Under min tid där samlade jag på mig en massa olika intryck. Jag bodde i Hackney som ligger i östra London och präglas av council estates, stora höghus byggda på 60- och 70-talen. Under helgerna gick jag ofta längs med kanalen, bland husbåtar, under små tunnlar och längs med gamla, stängda lagerlokaler, eller nybyggda, experimentella fastighetskomplex. Några gånger under min vistelse besökte jag den stora parken Hampstead Heath. Där gick jag på stora ängar, genom alléer och små stigar. Jag var betraktare och mina samlade minnesbilder representerar London ur mitt personliga perspektiv. När jag kom hem från London var jag full av dessa intryck, och jag bestämde mig för att använda dem i mitt examensarbete. Jag valde att tolka mina intryck från London genom att utforma en mönsterkollektion för modetextiler.

2 SYFTE

2.1 HUVUDSYFTE: Visuellt uttryck

Arbetets huvudsyfte är att utifrån ett tema utmana mitt visuella språk inom textiltryck och mönster samt att utveckla mina kunskaper inom tryckteknik och textila material genom att skapa en textilkollektion.

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR

- Hur utformar jag min kreativa process?
- Vilka tekniker och visuella element använder jag i min visualiseringsprocess?
- Vilka är mina förutsättningar inom tryckteknik, rapportering, färgställningar och materialval?

2.3 PERSONLIGT SYFTE 1: Tema

Mitt personliga syfte är att tolka visuella element från mina intryck från min tid i London.

2.4 FRÅGESTÄLLNINGAR

- Hur tolkar jag mina intryck från London som innefattar betraktande, minnen, byggnader och platser i min visualiseringsprocess?

2.5 PERSONLIGT SYFTE 2: Modekontext

Utifrån temat som bygger på intryck från London är mitt personliga syfte att utveckla arbetet i en modekontext där jag skapar en printkollektion för textil. Kollektionen kommer att utformas utifrån tre ledord som sammanfattar temat:

Ledord: Kontrast, detaljer, stad

2.6 FRÅGESTÄLLNINGAR

- Hur skapar jag en kollektion som stämmer överens med ledorden?
- Hur ska en kontext för kollektionen visas?
- Ska en kompletterande katalog utformas?

3 MÅL

Arbetets mål är att skapa tryckmönster för en modetextilkollektion. Temat utgår från mina intryck från London. Kollektionen kommer att utformas utifrån ledorden: kontrast, detaljer och stad, och bestå av cirka fem tryck. Minst två av trycken kommer att vara mönster. Kollektionen ska presenteras i naturlig skala tryckt på textilier, samt en katalog som visar textilerna i en modkontext. Målet är också att beröra modeföretag där kollektionen skulle passa.

4 AVGRÄNSNINGAR

- Arbetet kommer inte att omfatta inriktning på ett specifikt företag för samarbete eftersom jag inte vill avgränsa mitt kreativa arbete därefter.
- Även om London är utgångspunkten för min inspiration, så behöver det inte vara tydligt i resultatet.
- Jag kommer inte att göra en djupanalys av målgrupp och användare, utan endast visa förslag på tänkbara företag eller sammanhang där min kollektion skulle kunna passa in.

5 METOD

Min metod kommer att vara utforskande, dvs. jag undersöker och utmanar mitt visuella uttryck utifrån ledorden: kontrast, detaljer och stad. Jag kommer genom en praktiskt skapande process att utveckla visuella detaljer parallellt med att ha kollektionen som helhetsbegrepp i åtanke.

5.1 INLEDANDE FAS

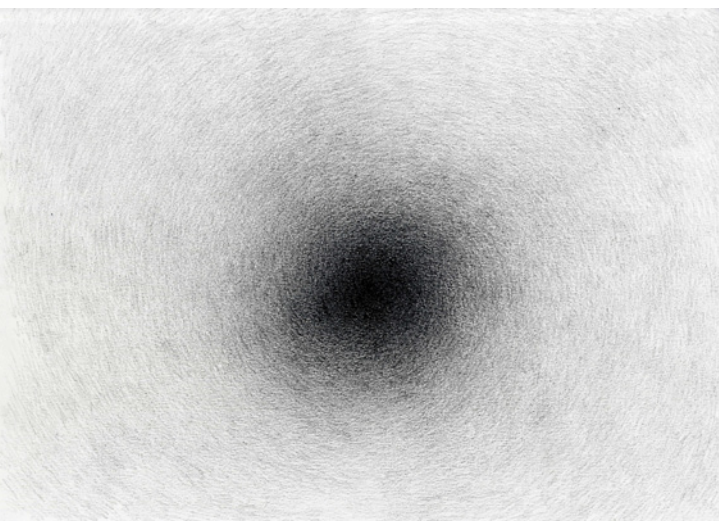
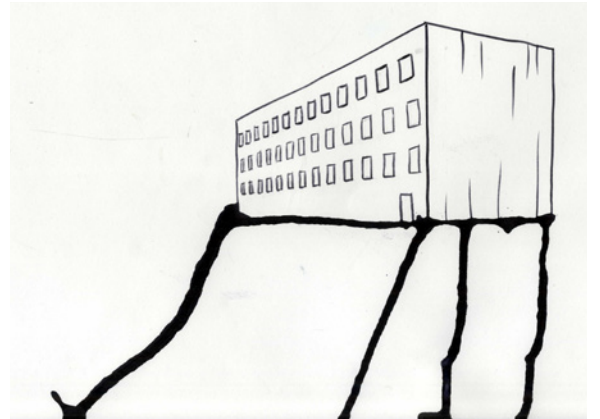
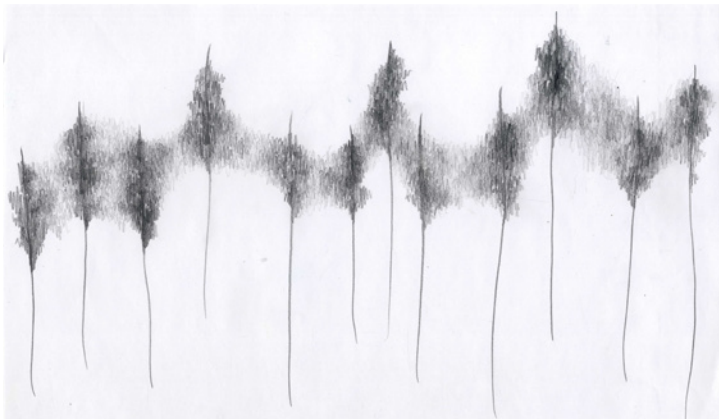
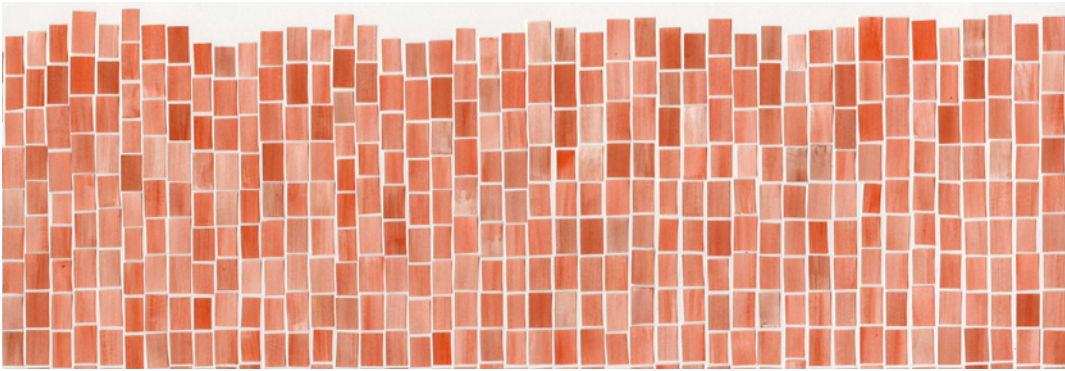
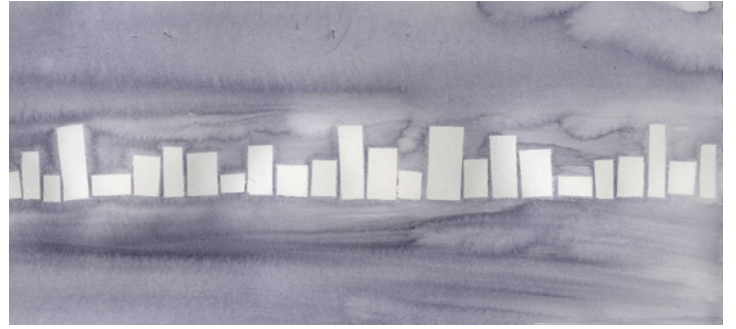
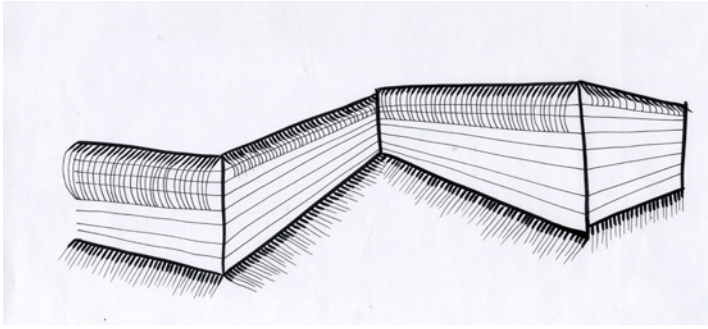
Utifrån temat började jag med att samla bilder för att leta efter en stämning eller ett uttryck som jag ville arbeta vidare med. Jag utgick från mina intryck från London, men bilderna hade stor variation och var både föreställande och abstrakta. De visade byggnader, miljöer, ytor, rumsligheter, kläder, masker, skuggor, upprepningar, tavlor, trycktekniker, visuella effekter som rörelse, spegling, eller tredimensionalitet, intressanta färgkombinationer, illustration, känsla av material och delar av bilder som utgjorde abstrakta former. Ett urval av bilderna visas i rapportens bildbilaga. Utifrån bilderna sammanfattade jag stämningen i tre ledord som jag skulle basera min skissfas på. Ledorden är:

kontrast, detaljer och stad

5.2 SKISSFAS I

Jag började med att skissa med olika tekniker för att få fram bilder, former och stämningar som speglar ledorden som jag har tagit fram för kollektionen, dvs. kontrast, detaljer och stad.

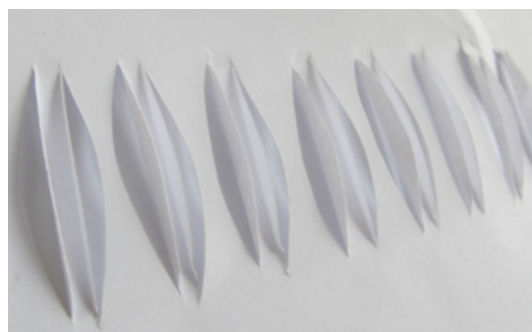
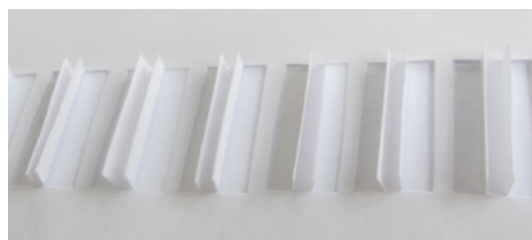
Jag skissade för hand och testade olika tekniker som akvarell, tusch, blyerts och kol, och jag testade att skissa figurativt, måla ytor, jag testade olika färger, jag arbetade med schabloner och att klippa och klistra.

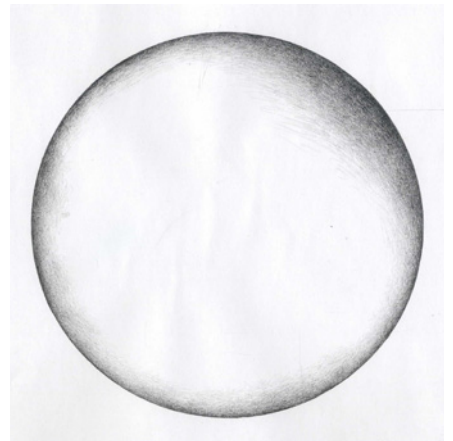
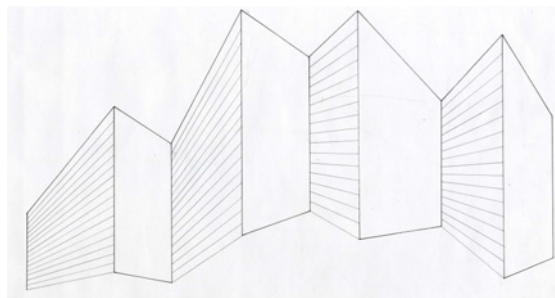
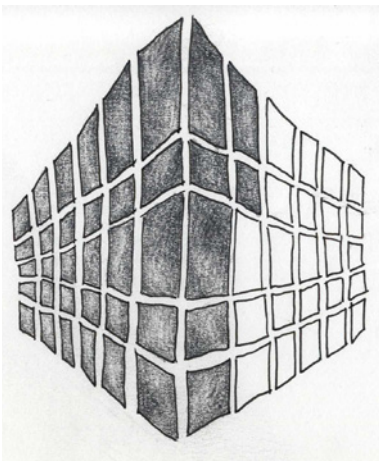
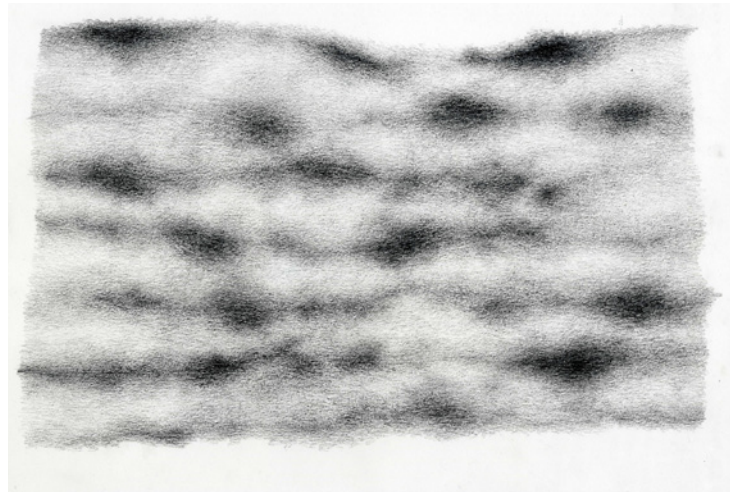
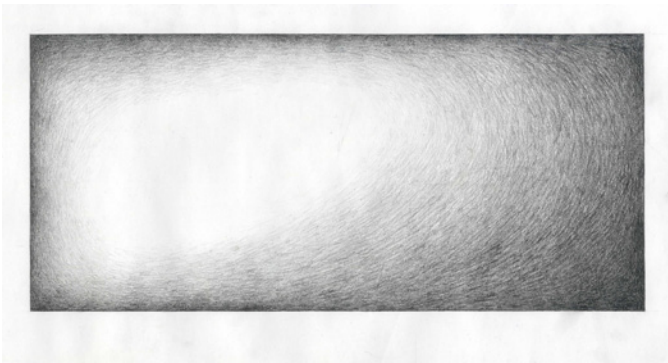
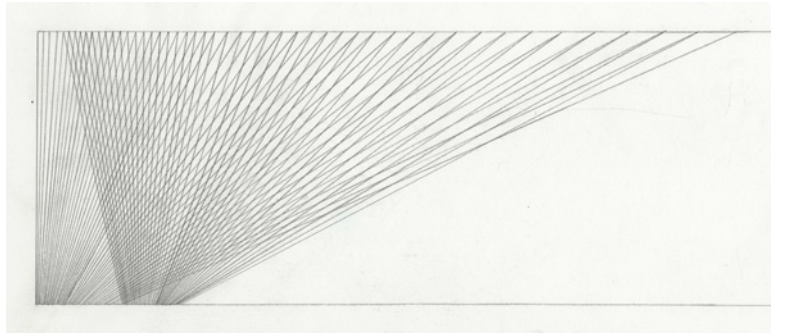
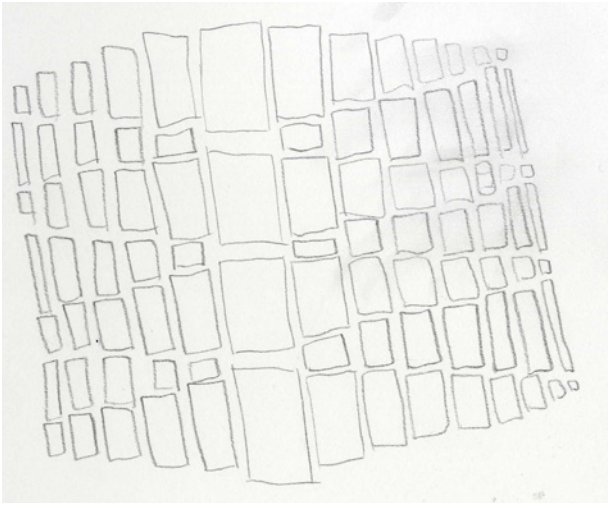
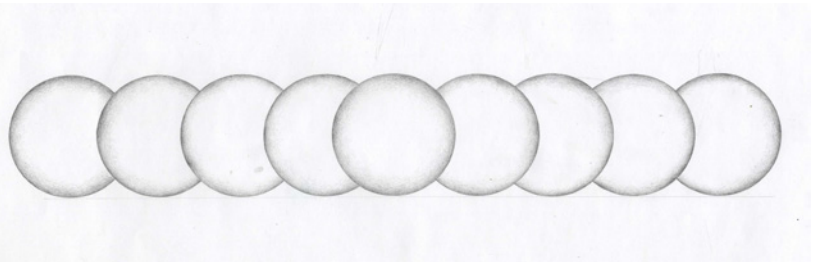
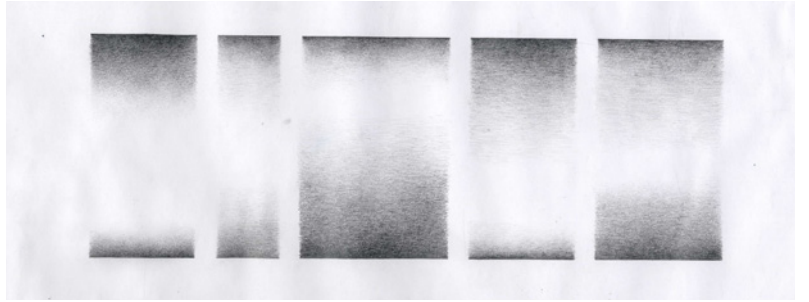
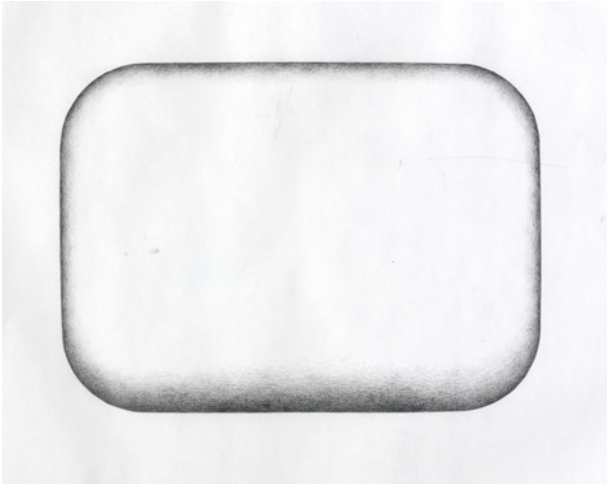

5.3 SKISSFAS 2

Jag övergick till att bli mer och mer abstrakt, och att huvudsakligen arbeta med blyerts eftersom jag tyckte det var intressant att ägna mig åt detaljer och nyansskillnader. Jag utgick från enkla former och testade olika sorters upprepningar. Jag arbetade även med tomrum och skuggor.

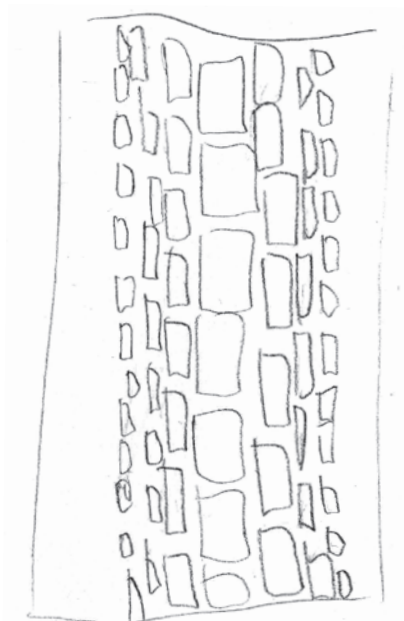
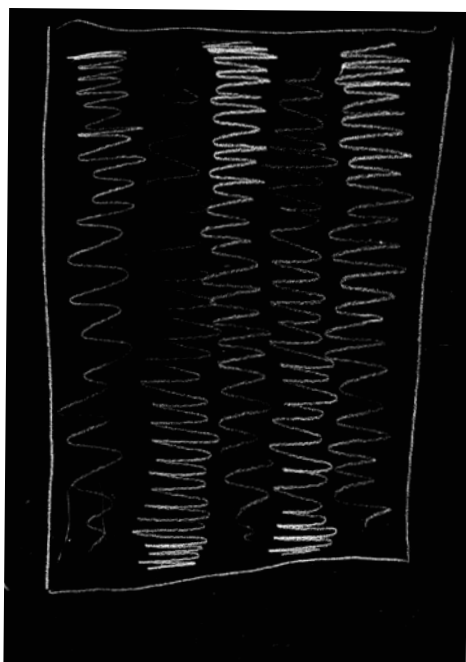
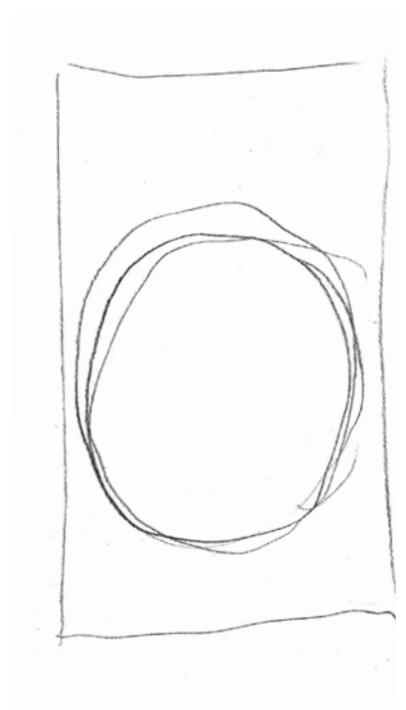
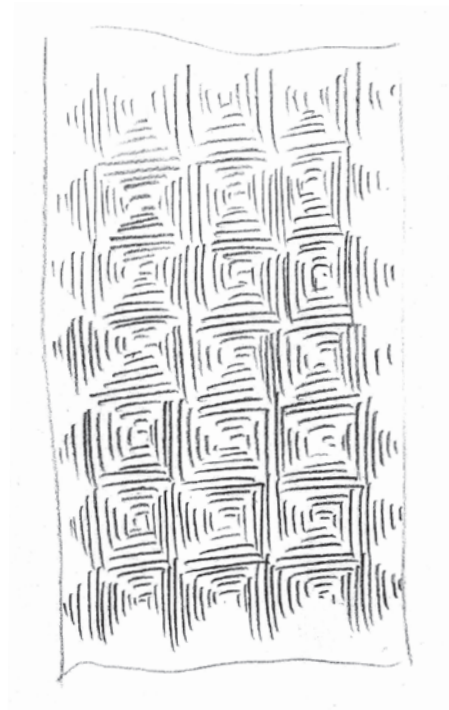

5.4 KOLLEKTION: GRUNDIDÉ

Jag sammansatte en grundidé av kollektionen som helhet genom att välja ut vilka element ur skissfasen som jag ville arbeta vidare med, både analogt och digitalt. Jag funderade på storleksförhållanden, placering och sammanhållning mönstren emellan.

5.5 MÖNSTER

Jag började rita på originalen som jag skulle använda i mönstren. Jag arbetade med stora former samtidigt som jag lade mycket fokus på tunna linjer och graderingar, skarpa kanter mot mjuka övergångar, tomma och fyllda ytor. Jag ville utgå ifrån den mänskliga handens arbete, där en känslighet i form av precision eller defekthet är synlig. Bilderna skapades genom att sakta bygga upp en helhet, genom att bygga upp en jämn, lång gradering, eller att upprepa mindre graderingar, oregelbundna men ändå exakta, att skapa en stor, tät spiral med blyerts eller att förhålla sig till skarpa kanter. När jag började utforma rapporterna testade jag olika kombinationer och arbetade med mellanrumsformer, statiskhet mot rörelse och storleksförhållanden mot kroppen. Jag ville bevara uttrycket i originalen, därför arbetade jag med enkla mönsterrapporteringar och efterarbetade inte mönstren med färg. När jag konstruerade rapporterna utgick jag ifrån originalteckningarnas storlek och de valda textilernas respektive bredd. Därför har alla rapporterna olika storlek.

5.6 MATERIAL

Jag har valt att arbeta med siden för att det finns så mycket variation i nyans, taktilitet, transparens och fall beroende på vilken kvalitet man väljer. Dessutom är siden ofta behagligt mot kroppen och andas eftersom det är ett naturmaterial. Jag tycker också om den lyster som tryck får på siden. Jag ville arbeta med olika kvaliteter av siden eftersom jag vill särskilja mönstren och skapa variation i kollektionen. Jag ville kombinera lätta och tunga kvaliteter, blanka och matta, mjuka och hårda, och arbeta med olika toner av vitt. Jag har beställt tygerna i kollektionen från Simbra Siden.

5.7 TEKNIK: DIGITALTRYCK

Jag kom fram till att digitaltryck skulle passa bäst som tryckmetod för mina illustrerade mönster eftersom de består av så tunna linjer och nyansövergångar. Det passar också bra då alla rapporter har olika storlek, då en digitalprinter inte är beroende av ett fast mått på samma sätt som screentryck är eftersom det är baserat på en ramstorlek. Jag digitaltryckte mönstren hos Tobex i Borås. De trycker med vattenbaserade färger.

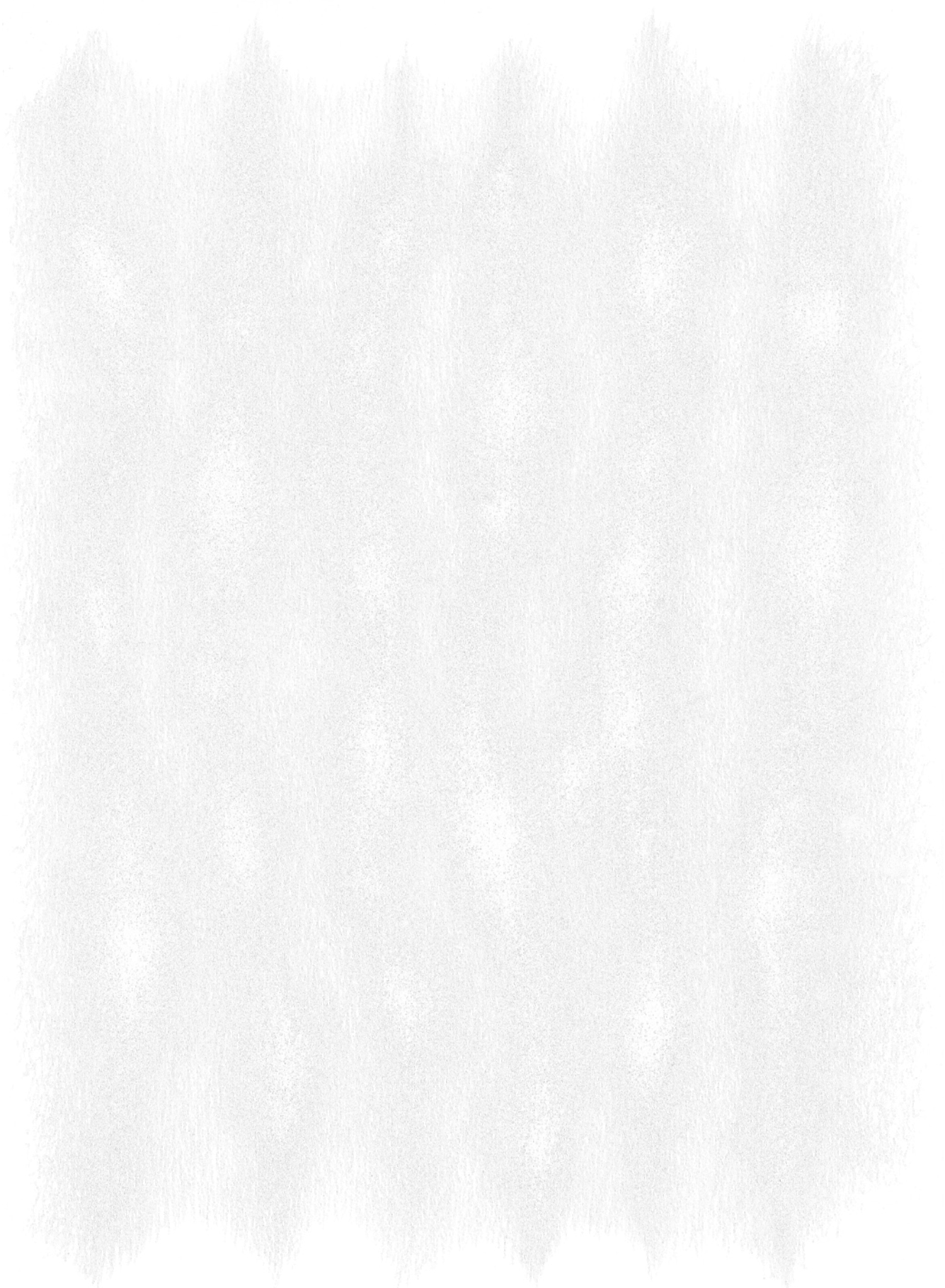
5.8 TEKNIK: LASERSKÄRNING

Jag ville även utforska hur tomrummet kan utgöra mönster, så jag testade hur olika material fungerar med vattenskärning och laserskärning. Det visade sig att laserskärning fungerar bäst på siden, men kan fransa sig en aning. Detta såg jag dock inte som ett problem, utan kunde tillföra något till mönstrets uttryck. Jag undersökte flera olika företag i Sverige angående laserskärning, men jag hittade inget som kunde laserskära i textil, utan de var inriktade på hårda material som metall, glas och plast. Däremot hittade jag ett företag i London som kunde utföra laserskärningen av mitt mönster, som heter Cut Laser Cut.

5.9 FRAMSTÄLLNING AV MÖNSTER

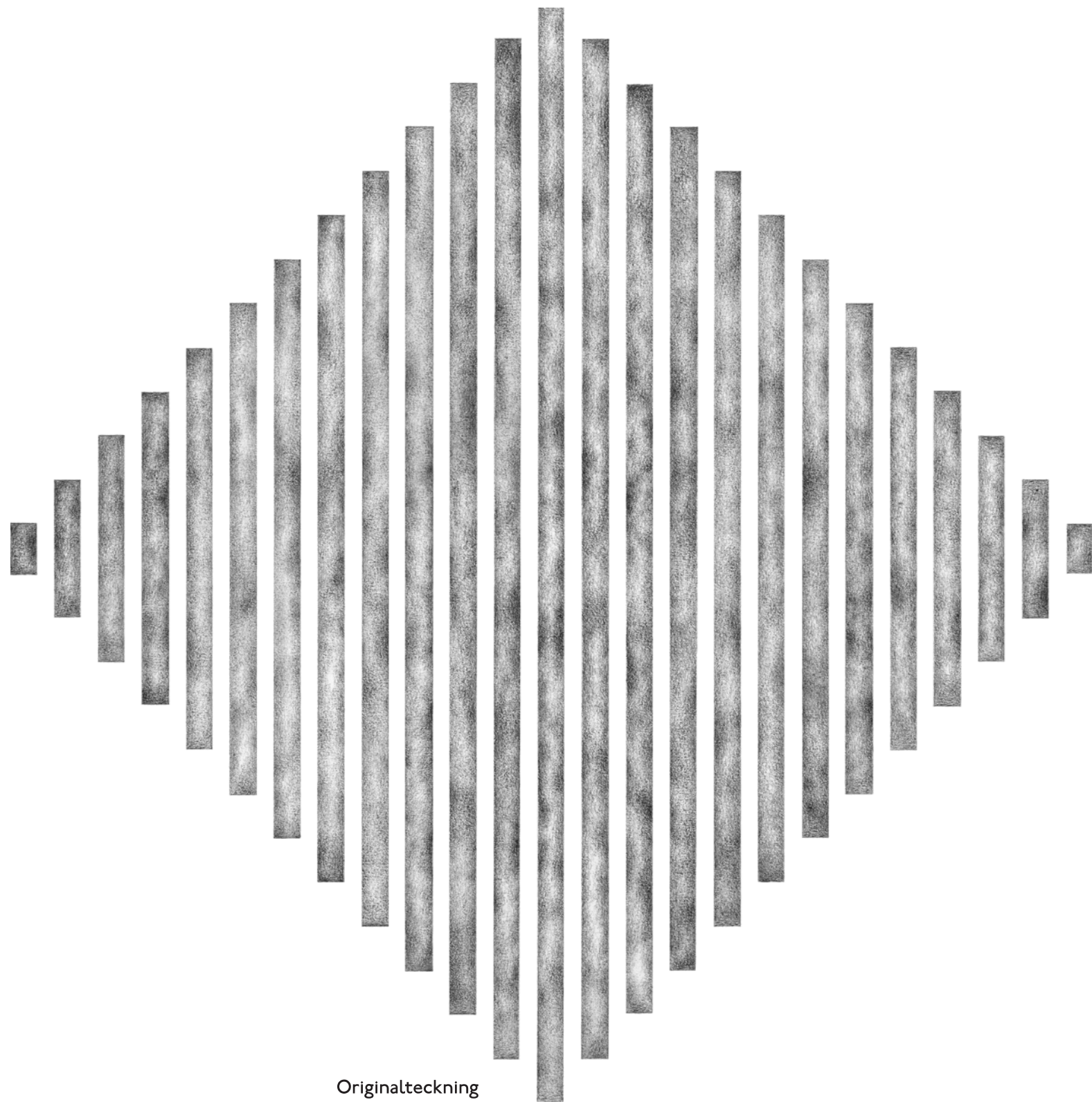
I min visualiseringsprocess utvecklade jag originalteckningar som jag testade i olika kombinationer för att få fram intressanta rapporteringar där jag förhöll mig till hur mönstren skulle fungera på en kropp. Samtidigt arbetade jag med att skapa en sammanhållning och dynamik i kollektionen som helhet.

Originalteckning
Storlek: 60%

I. Mönstret består av tio paneler i a3-format. Jag hade från början en tydlig bild av hur mönstret skulle konstrueras, som pusselbilar som skulle rapporteras förskjutet. Jag bearbetade delarna i Adobe Photoshop så att mönstret skulle bli jämnt.

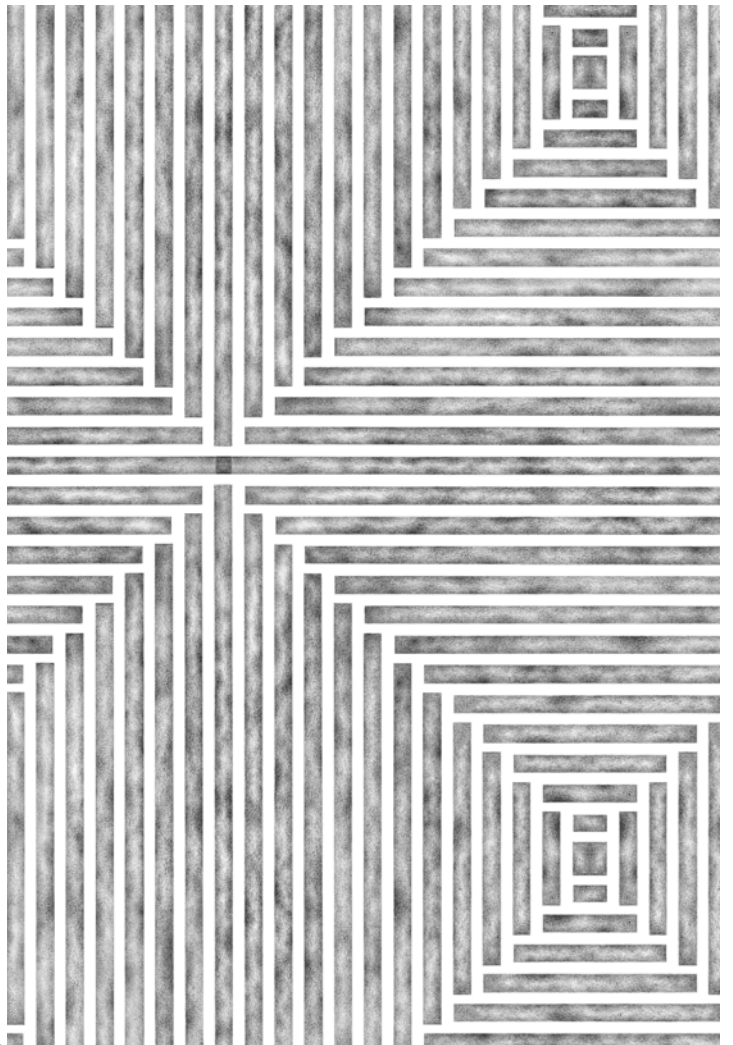
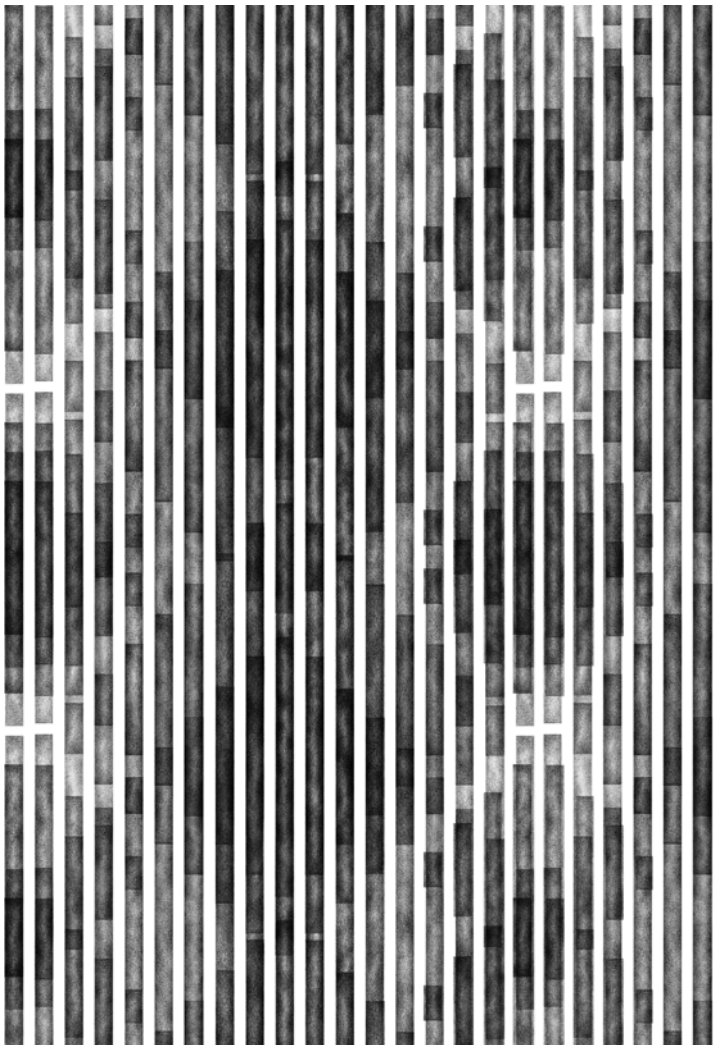
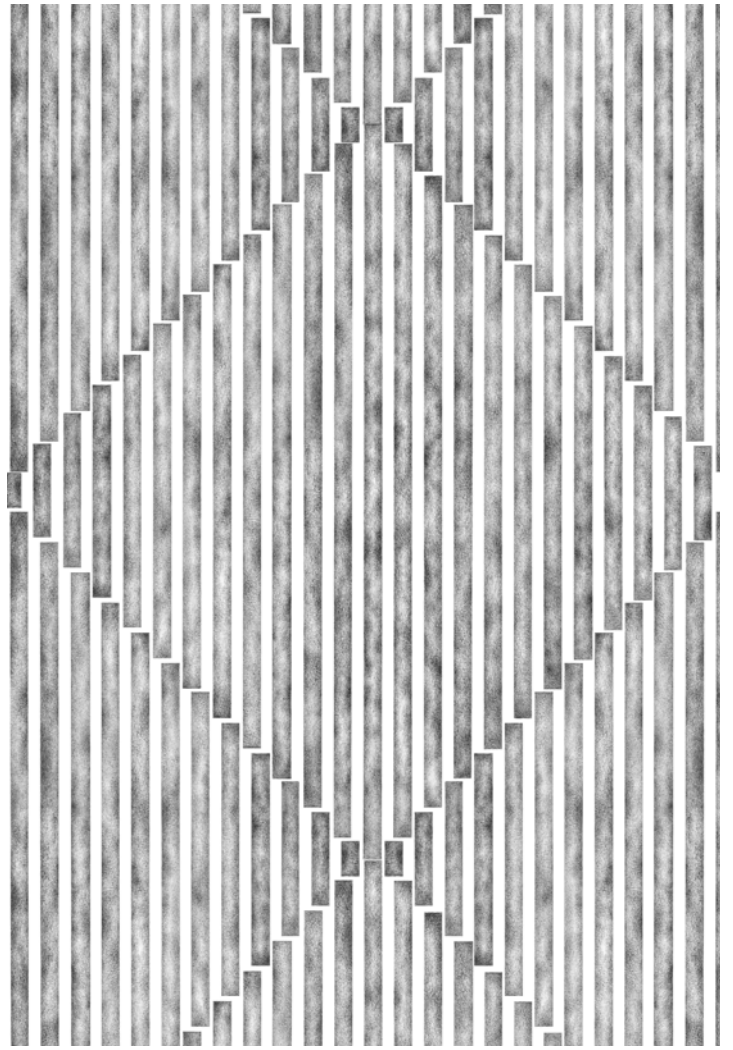
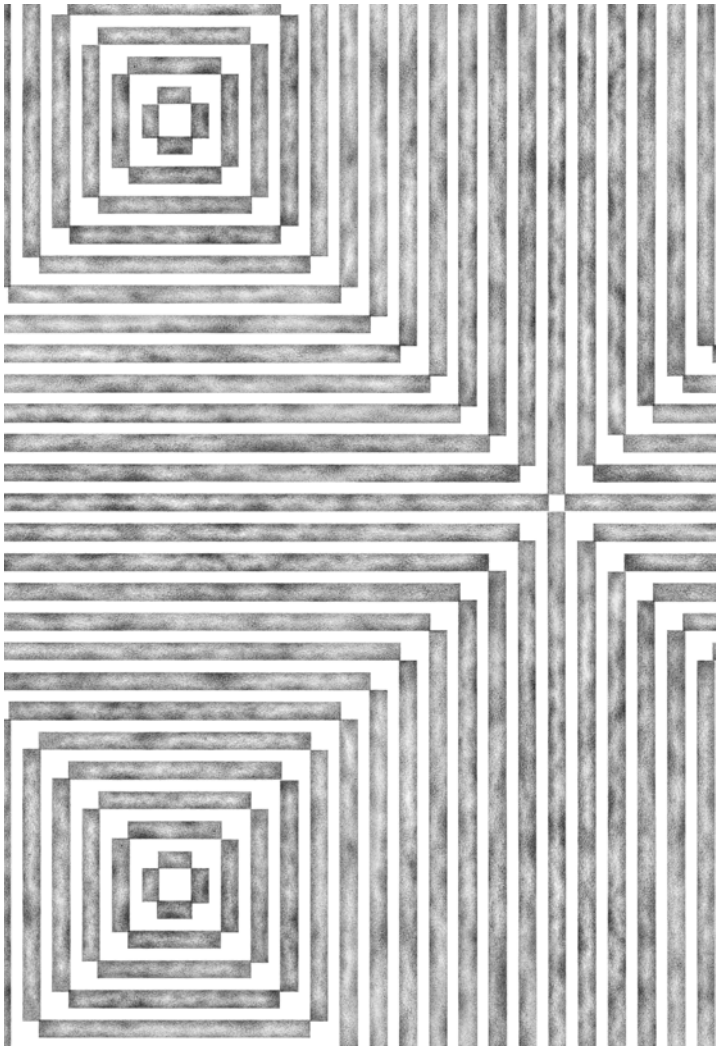

Originalteckning

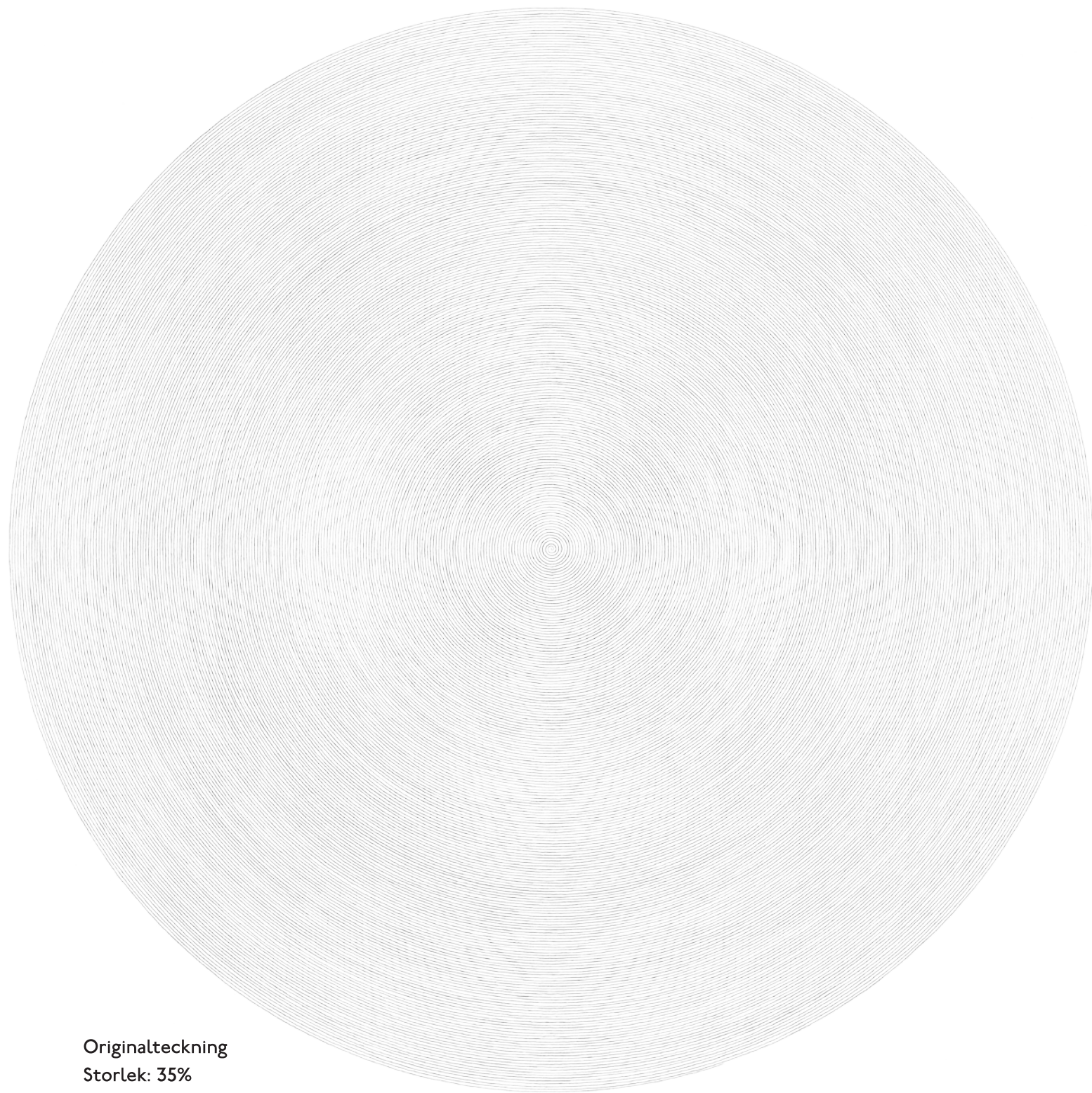
Storlek: 70%

2. Här arbetade jag med ett mjukt mot hårt uttryck, och skapade en bild där jag kunde experimentera med mellanrumsformer, riktningar och möten.

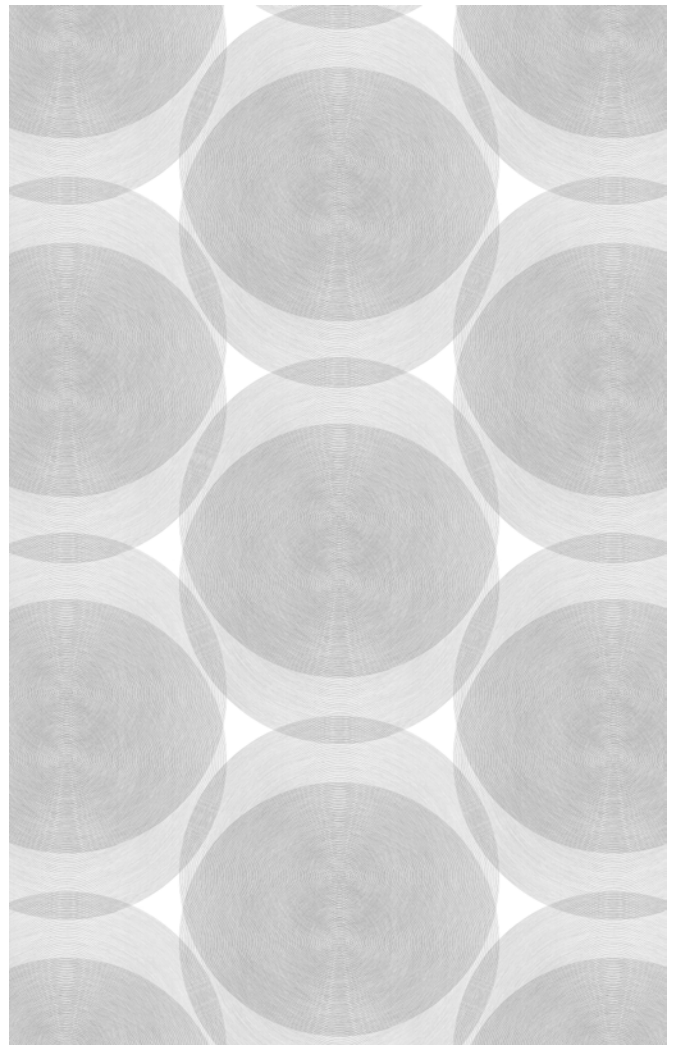
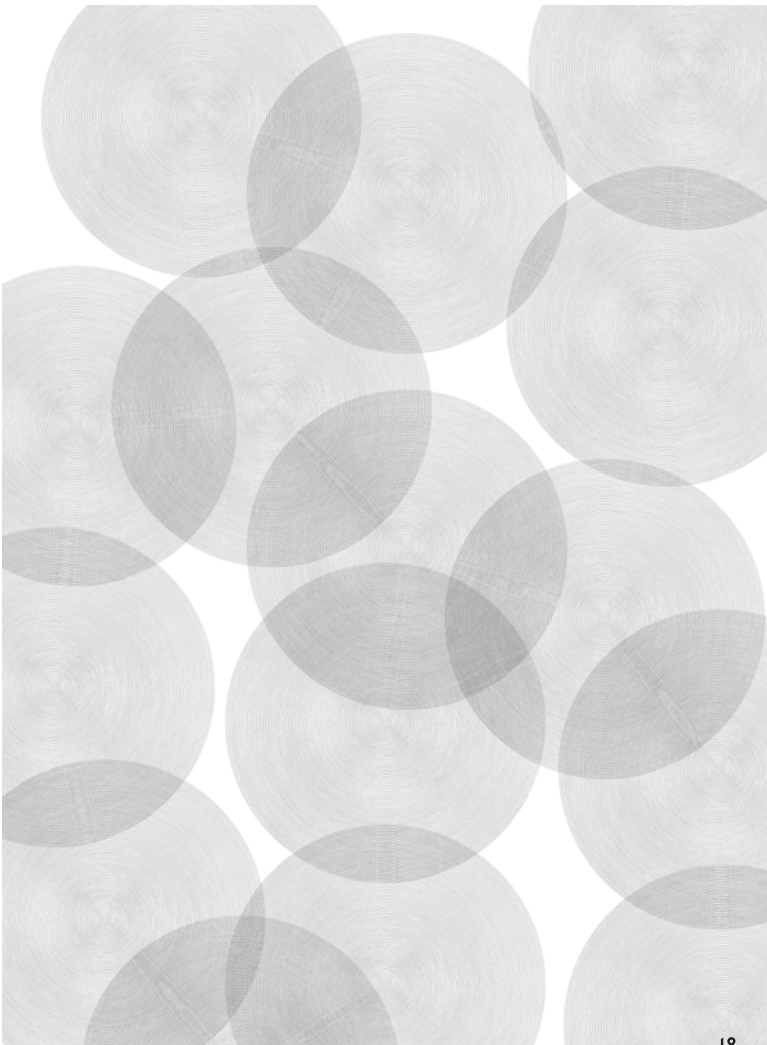
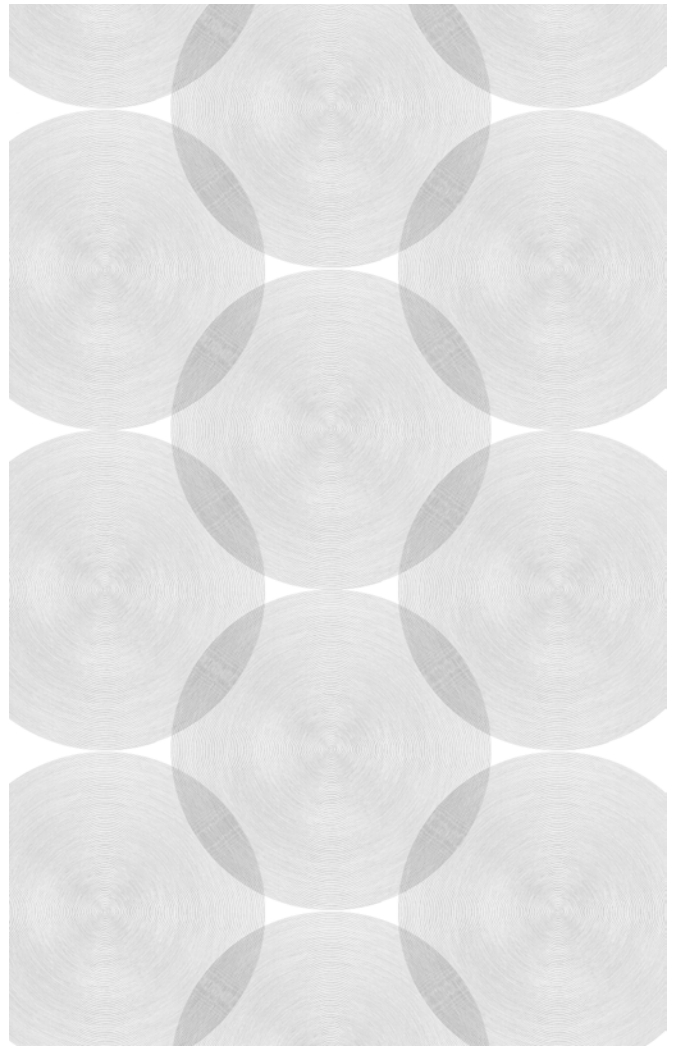
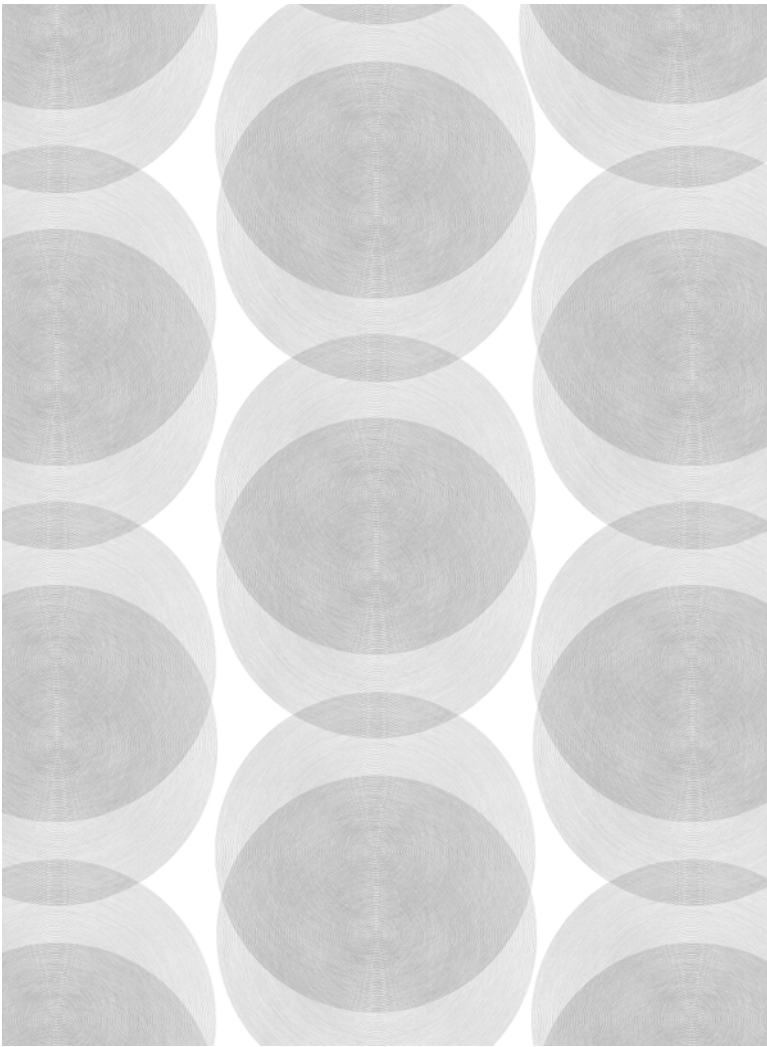

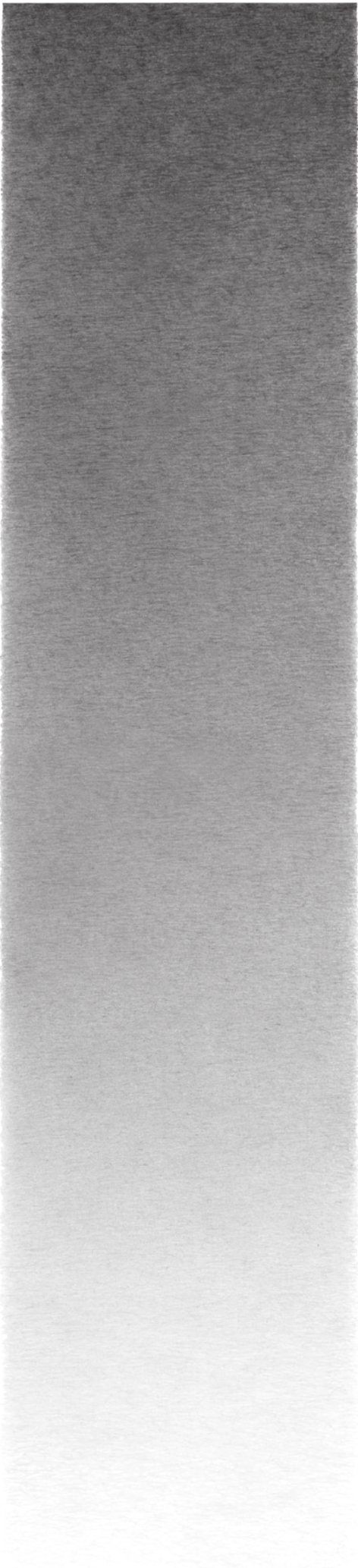

Originalteckning
Storlek: 35%

3. Jag utgick från en spiral gjord i Adobe Illustrator som jag kalkerade av för att få en handgjord känsla. De täta strecken gör att lager på lager-effekten skapar nya former och toner.

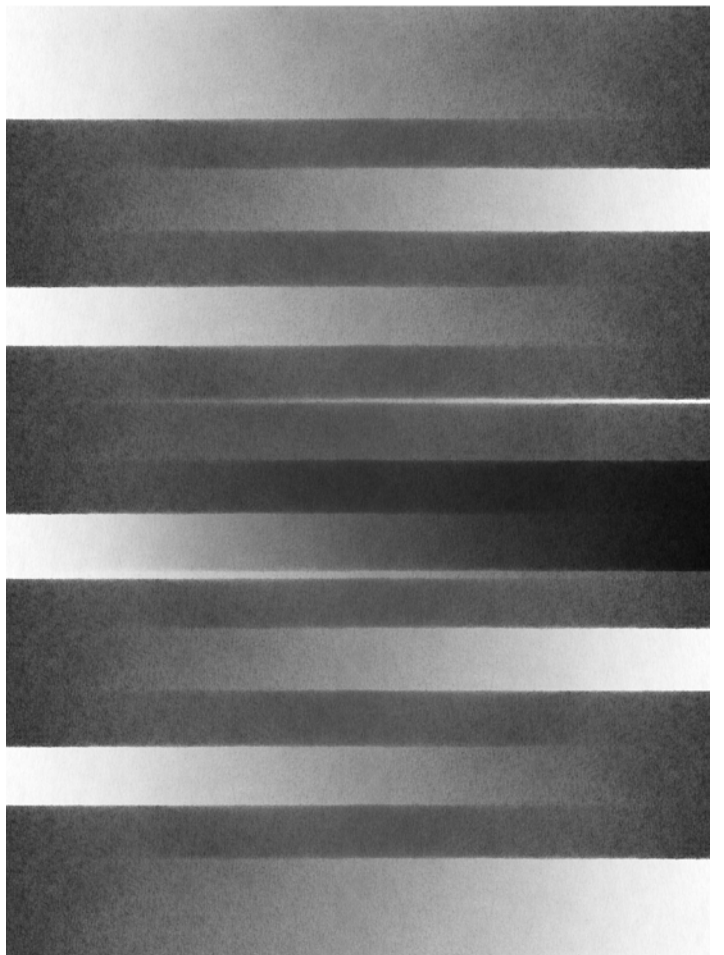
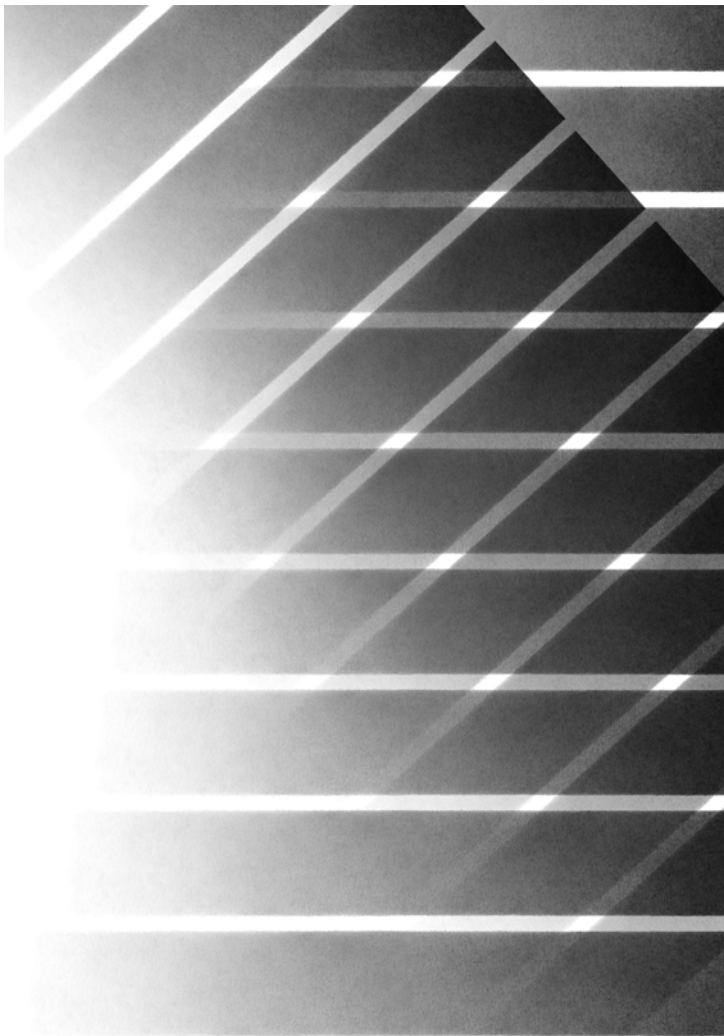
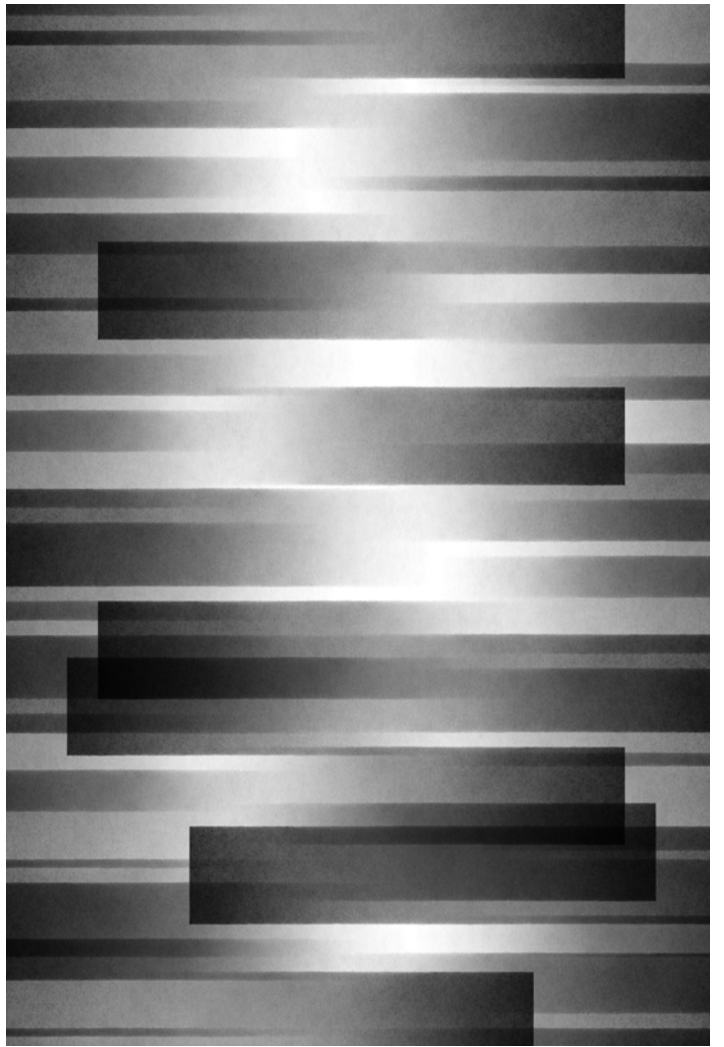
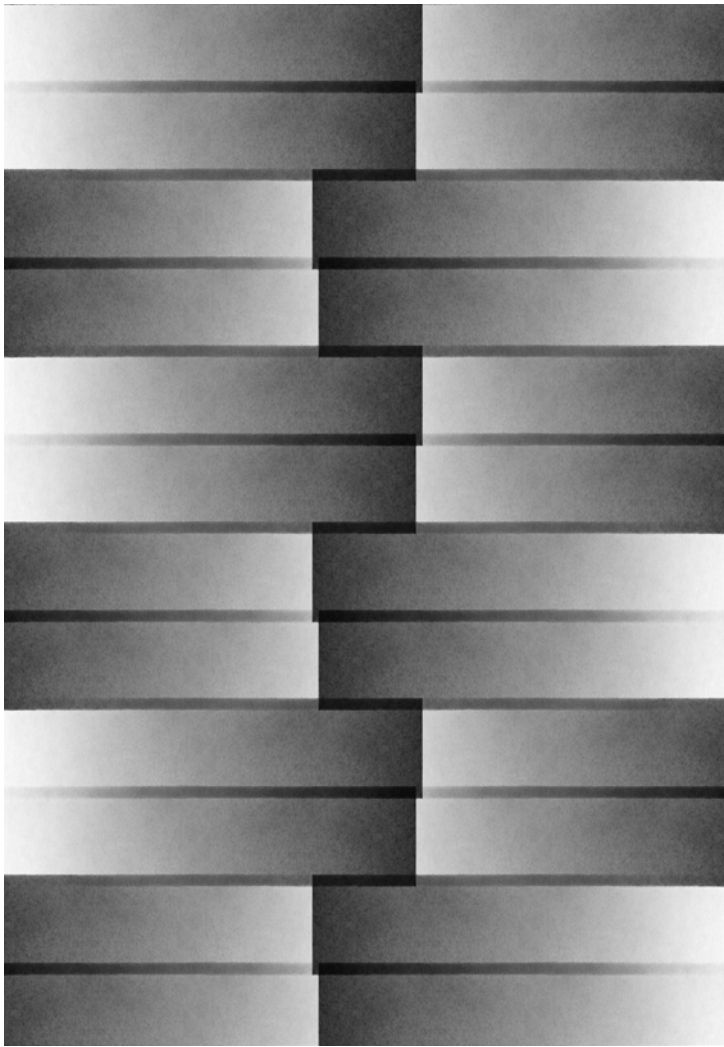

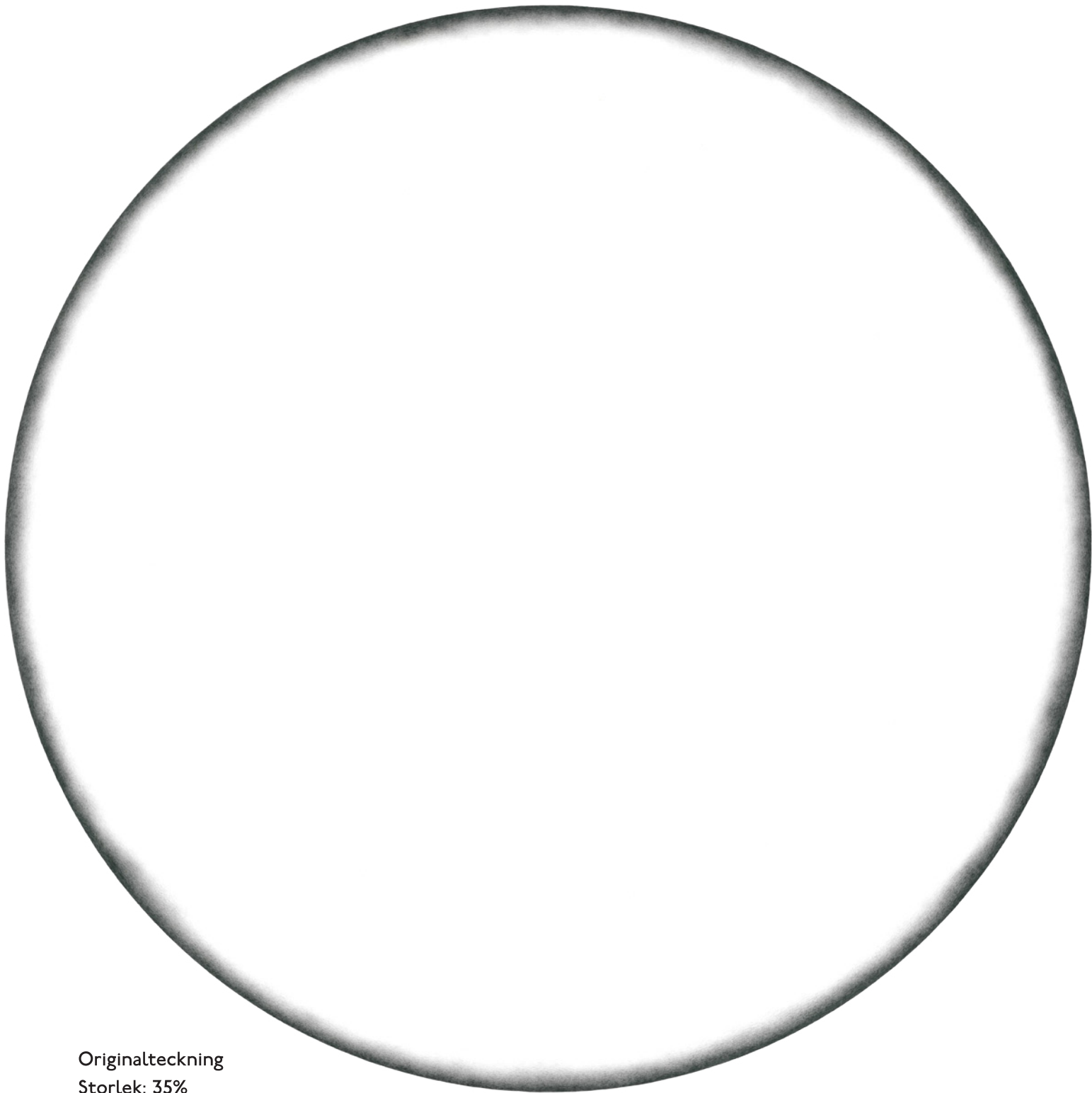

Originalteckning
Storlek: 35%

4. Här arbetade jag med gråskala där jag försökte skapa en jämn gradering, samtidigt som detaljerna i de handgjorda strecken var viktiga. När jag experimenterade med mönstret blev en kontrast synlig, de skarpa kanterna mot de mjuka övergångarna. Beroende på placering kunde jag få fram lugnare eller intensivare uttryck, och jag laboretrade med illusionen av ljus.

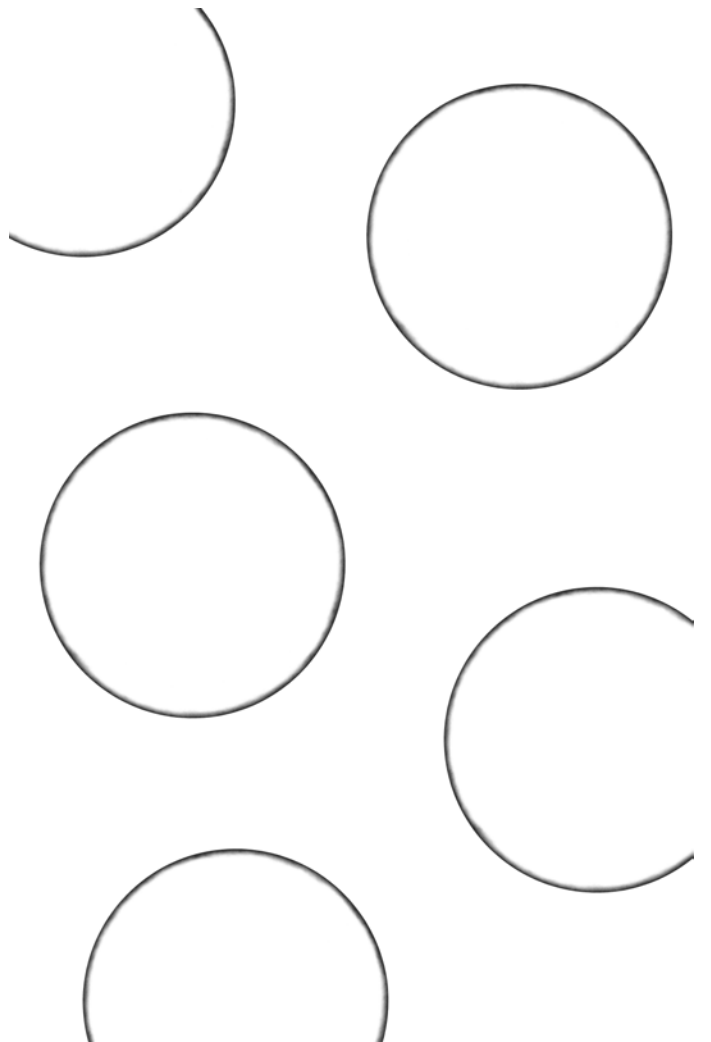
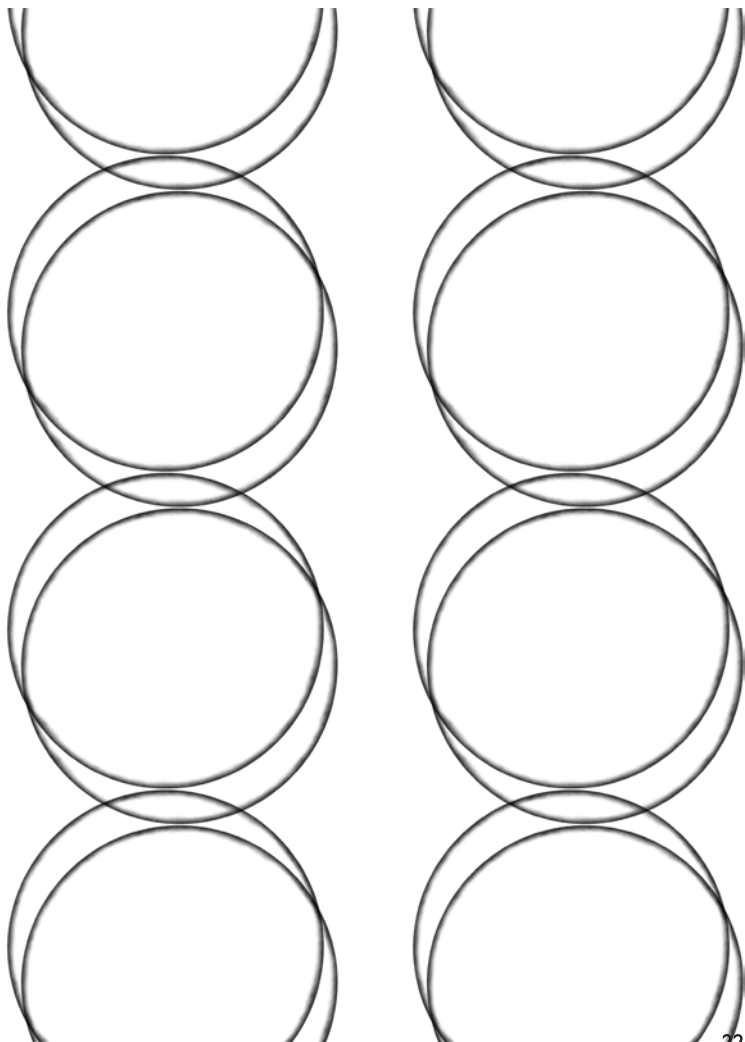
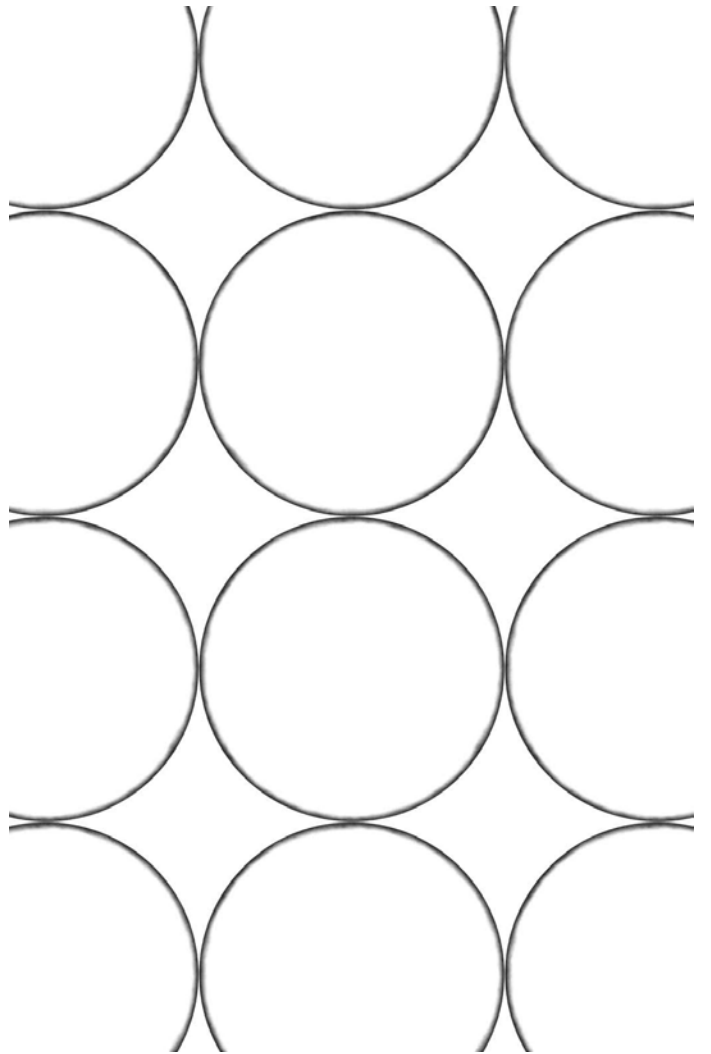
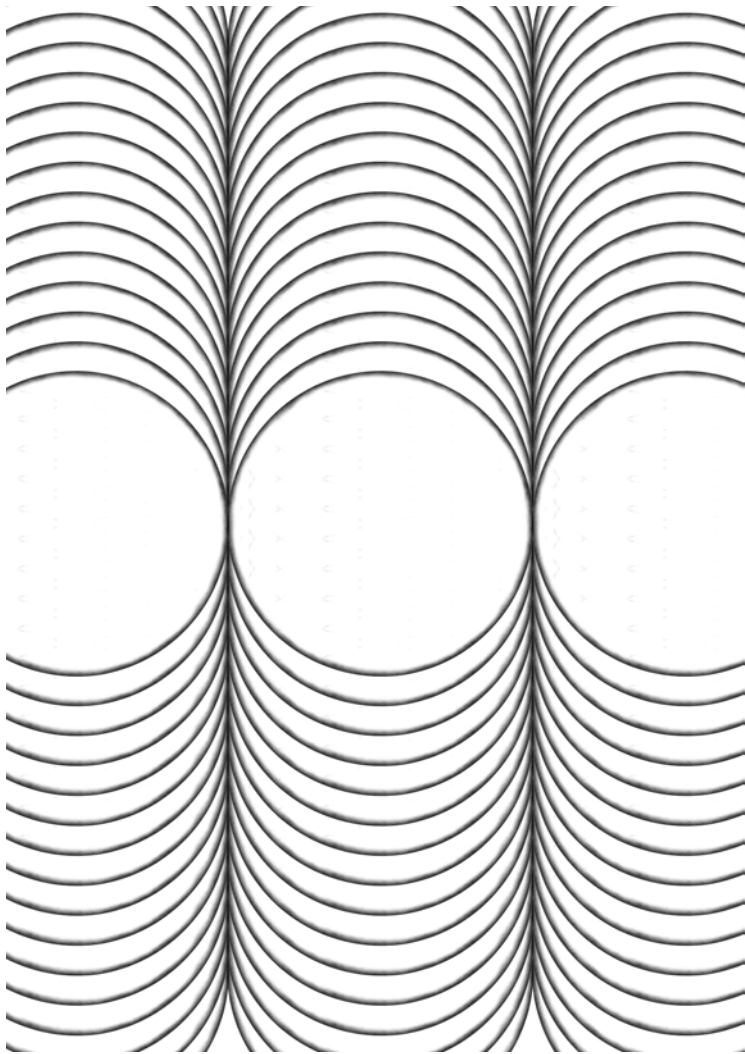

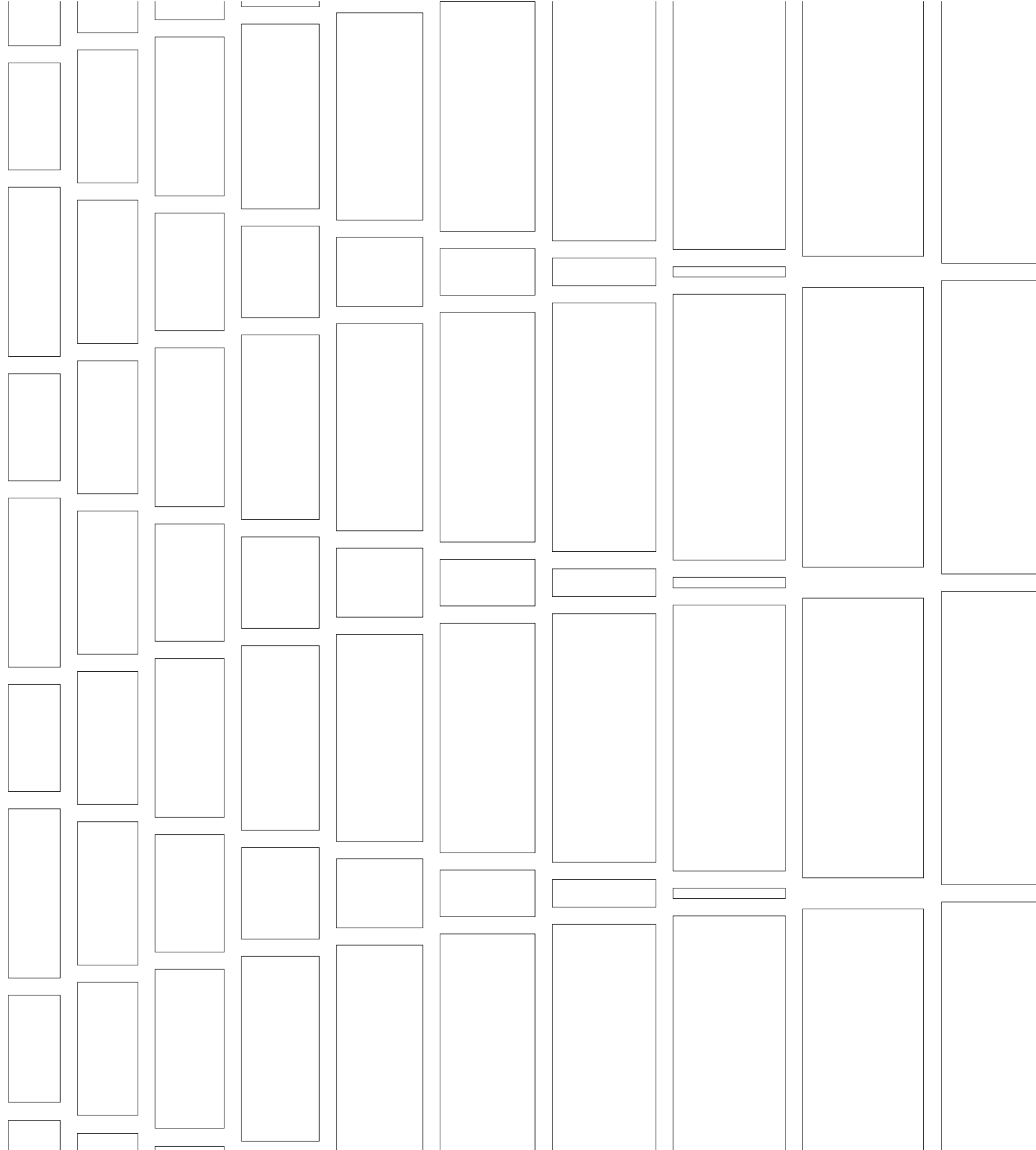

Originalteckning
Storlek: 35%

5. Jag ville skapa en luftig form, inte en illusion av en solid form utan snarare ett tomrum. Jag arbetade med svärtan mot det vita, och jag ville bevara en lätthet i mönstret. Jag testade med mer och mindre statiska placeringar.

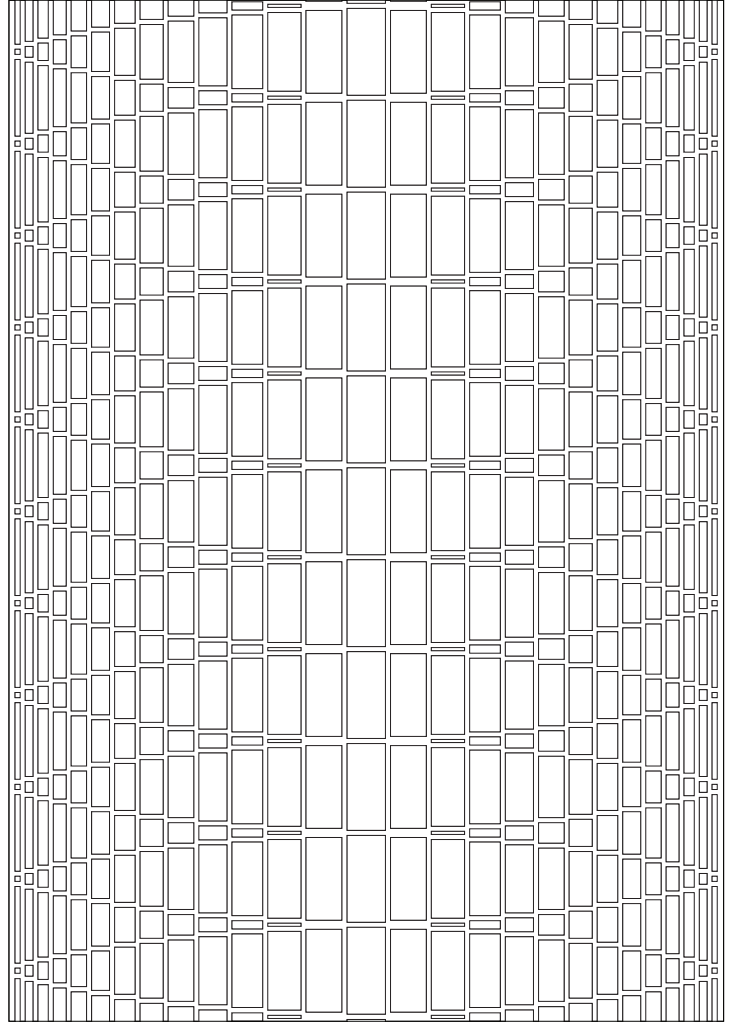
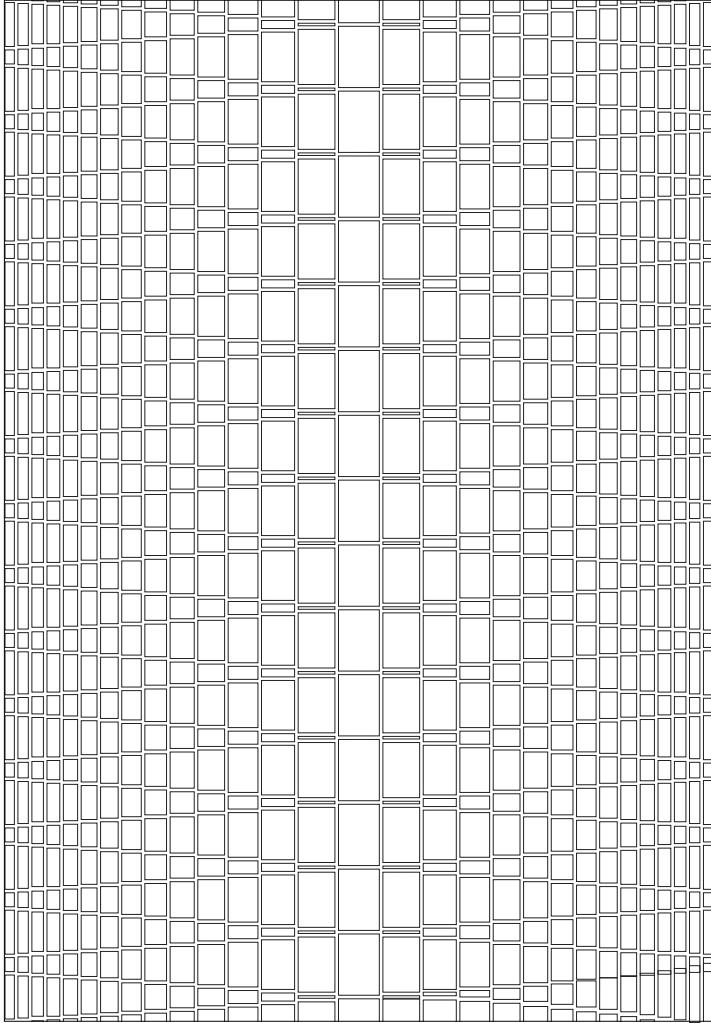

Skiss

Storlek: 35%

6. När jag utformade mönstret för laserskärning ville jag skapa en illusion av tredimensionalitet. Jag ville också att formerna skulle vara enkla eftersom mönstret består av så många delar. Jag testade med olika avstånd mellan fyrkanterna

och jag testade även olika storlekar på fyrkanterna. Min tanke var att det laserskurna mönstret skulle ge ett bra komplement till de illustrerade mönstren, det skulle ge en lager på lager-effekt och skapa ytterligare nya mönster.

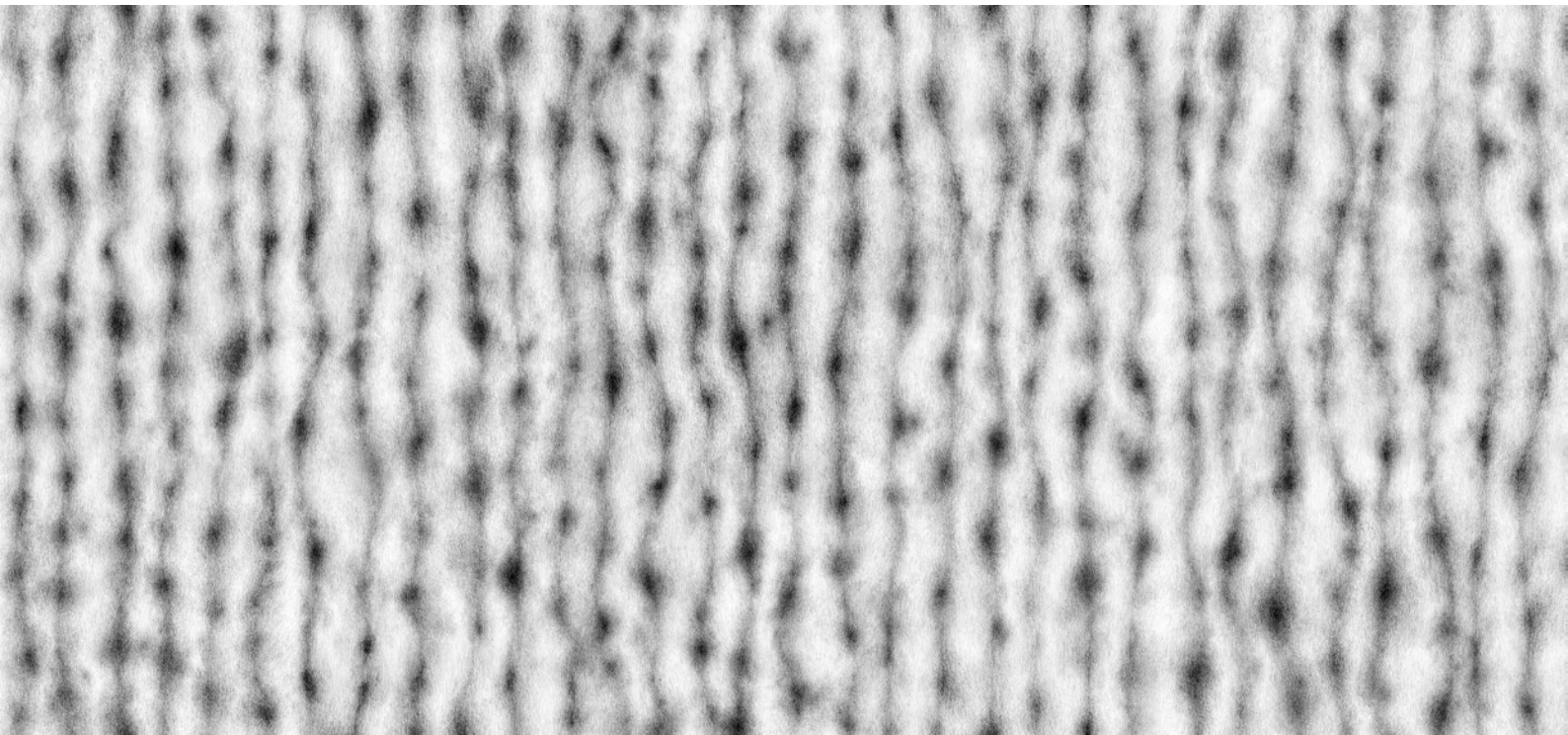

Tester

6 RESULTAT: MÖNSTERKOLLEKTION

Resultatet består av sex mönster tryckta på olika typer av siden med digitaltryck och laserskärning. Följande resovisas de färdiga mönstren, formval och materialval.

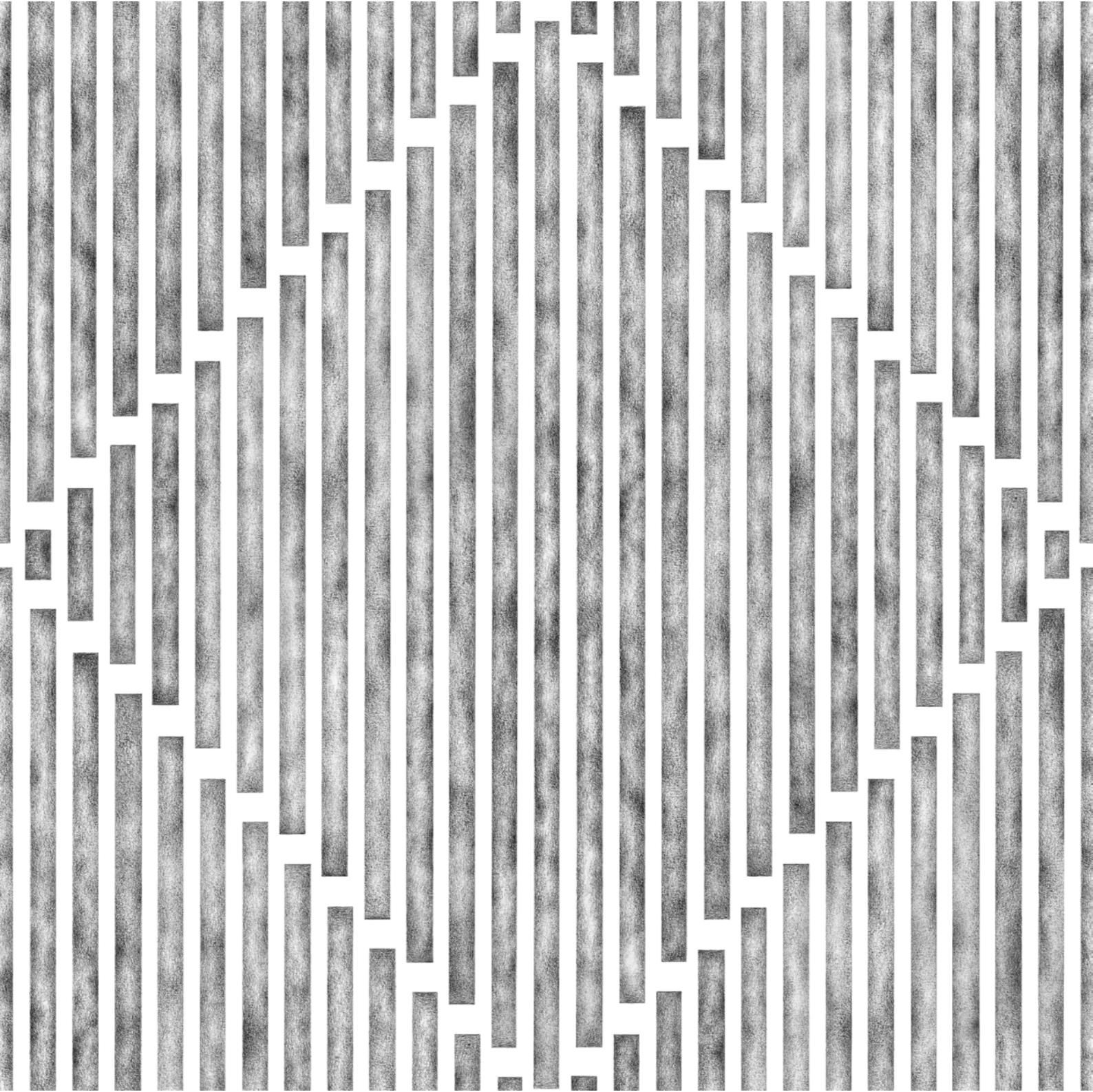

I. Rapportstorlek: 140 cm x 65 cm

När jag arbetade med mönstret ville jag uppnå en jämn men dynamisk yta med mörkare och ljusare, glesare och tätare partier. Jag ville ha en organisk, lite grövre känsla med jämna övergån-

gar. Jag valde en lätt, krämfärgad satin eftersom mönstret är ganska tungt. Då mönstret ger en känsla av rörelse tyckte jag att det passade bra med ett stretchigt tyg.

2. Rapportstorlek: 30,9 cm x 30,75 cm

Efter att ha testat olika typer av möten med stävarna som utgör bilden, kom jag fram till att det fungerade bäst när de inte möts för nära. Originalbilden är nämligen inte exakt rak eftersom den är handritad, och det ville jag bevara, men jag ville inte ha ojämna möten. Jag tyckte också

att det var intressant hur linjerna bröts trots att de skapar en riktning, och hur mellanrummen mellan bilderna skapade diagonala riktningar och en vithet som bröt av mot den ganska jämna gråheten. Jag valde en stadig satin som hade en kall vithet eftersom jag ville ge en metallisk känsla.

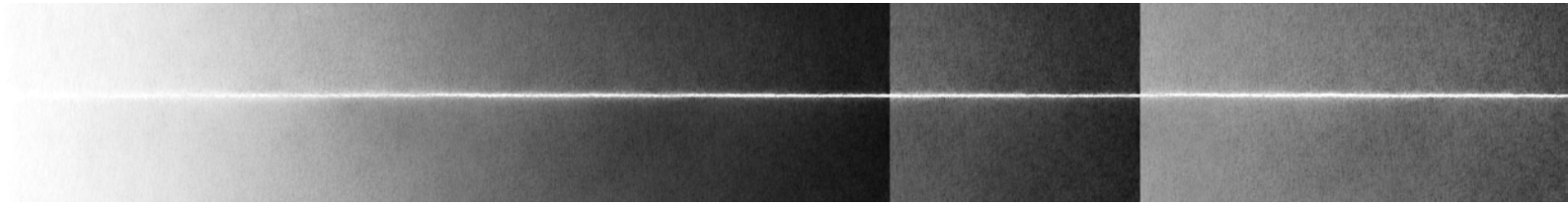

3. Rapportstorlek: 58 cm x 62,5 cm

Jag ville skapa täta ytor och samtidigt arbeta med mellanformer. Jag ville även ta vara på de former som bildas när ringarna läggs på varandra. Jag tyckte att det blev en intressant kontrast när jag lät cirkelarna mötas och skapa rörelse, mot den

statiska placering som jag valde i rapporteringen. Då mönstret bygger på skarpa, svarta streck och de vita mellanformerna också står i fokus, ville jag skapa en krispighet. Därför valde jag en helvit, slät taft som är ganska stel.

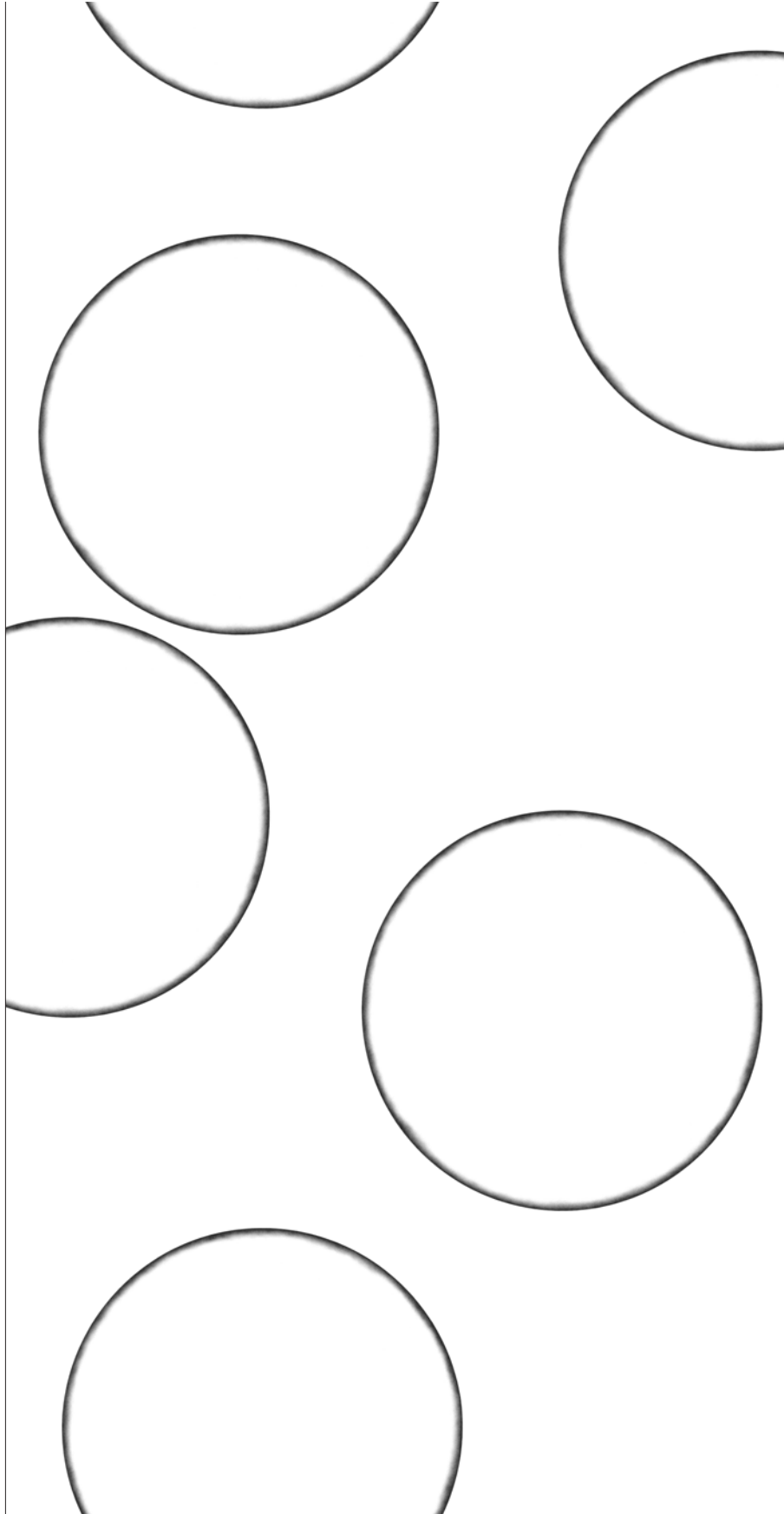

4. Rapportstorlek: 140 cm x 17,7 cm

Jag tilltalades av det tunga, mörka intrycket som mönstret gav, och illusionen av rumsligheter och lager. Även de skarpa och mjuka övergångarna mellan det mörka och ljusa. Mönstret i sig är statistiskt med raka tydliga linjer och upprepningar,

men när mönstret är tryckt på tyg skapas riktningar och dynamik genom rörelse och drapering. Som kontrast till det mörka mönstret, valde jag en tunn crepe. För att fokusera på svärtan och en strävhet som jag tycker att mönstret uttrycker, valde jag ett matt tyg.

5. Rapportstorlek: 114 cm x 220 cm

Jag ville bevara originalteckningens luftiga uttryck i mönstret. Från början ville jag att mönstret endast skulle bestå av en centrerad cirkel varannan meter, men jag ville komma bort från symmetri och statiskhet. Jag funderade också på hur tyget kunde användas, och utgick från att delar

av cirkeln skapar nya former. Då mönstret är så luftigt och mest består av otryckta ytor, valde jag en tyngre crepe med lite struktur och en aning glans, så att tyget blir livfullt även där det inte är tryck. Jag valde även crepen eftersom jag ville åt en täckande effekt, inte transparens.

6. Rapportstorlek: 107,1 cm x 14,9 cm

Mitt mål var att skapa en rund känsla, som ett torn, som kontrast till fyrkanterna. I det slutgiltiga mönstret ökade jag avståndet mellan fyrkanterna för att bevara textilens yta. Också för att skapa stabilitet i tyget. För att få ett jämnare mönster lät jag två fyrkanter av samma storlek

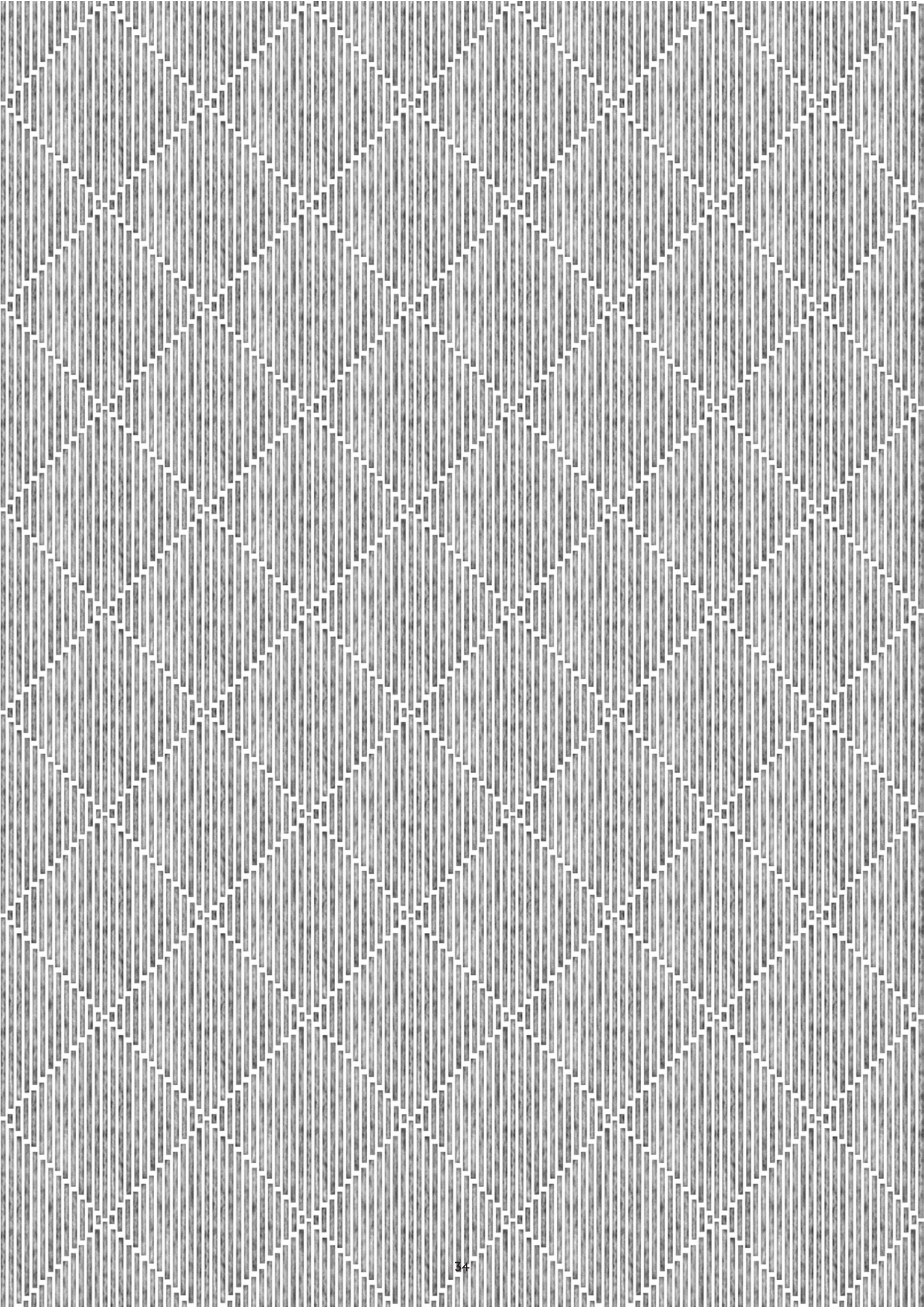
vara centrerade istället för en. Eftersom mönstret är statiskt och känns industriellt, ville jag att tygets kvalitet skulle bidra till en mjukare och mer organisk känsla. Jag ville ha ett halvtransparent tyg, så att övergången från de täckande delarna till håligheterna inte blir för skarpa.

6.1 RAPPORTERING AV MÖNSTREN, STORLEK: 15%

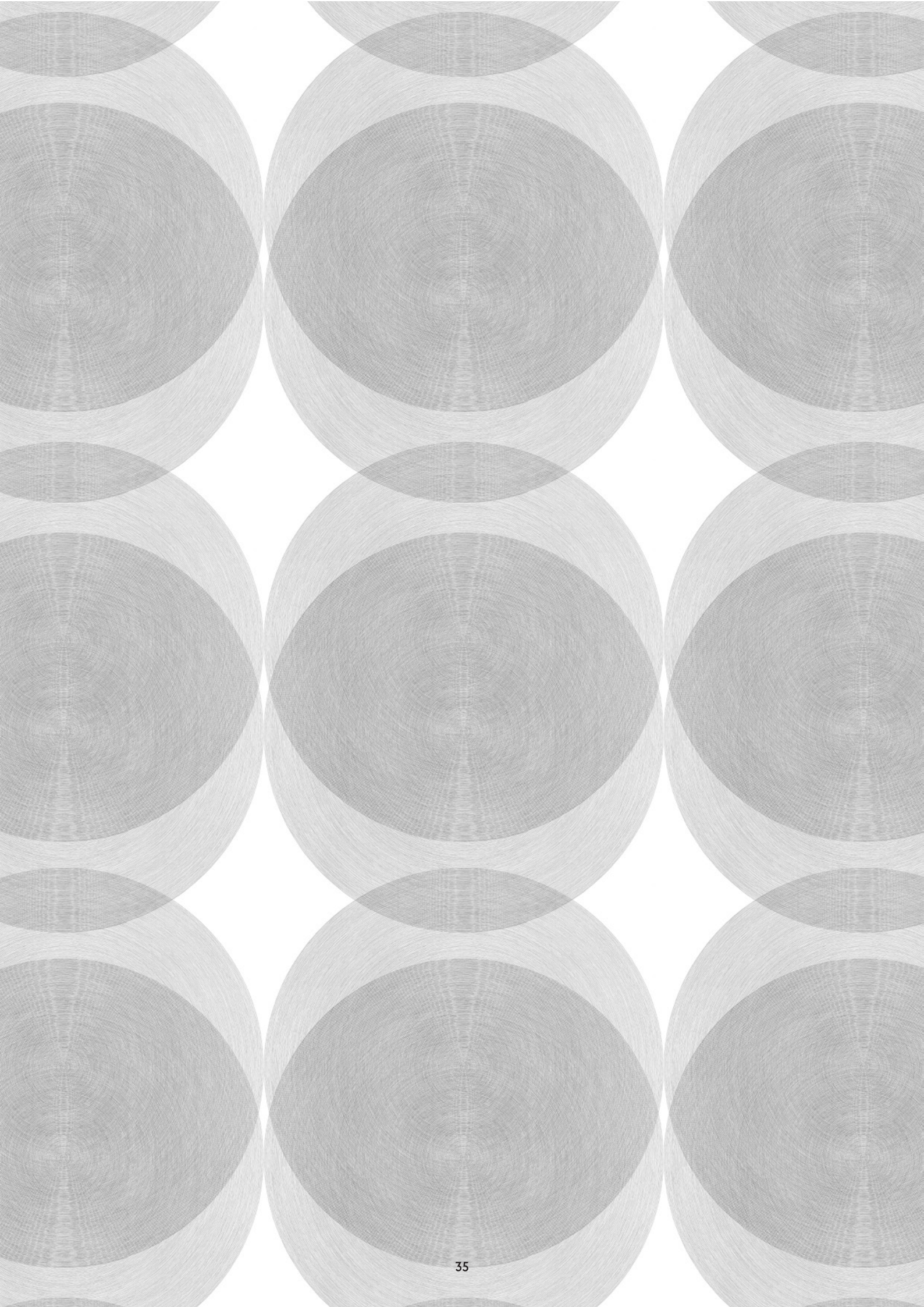

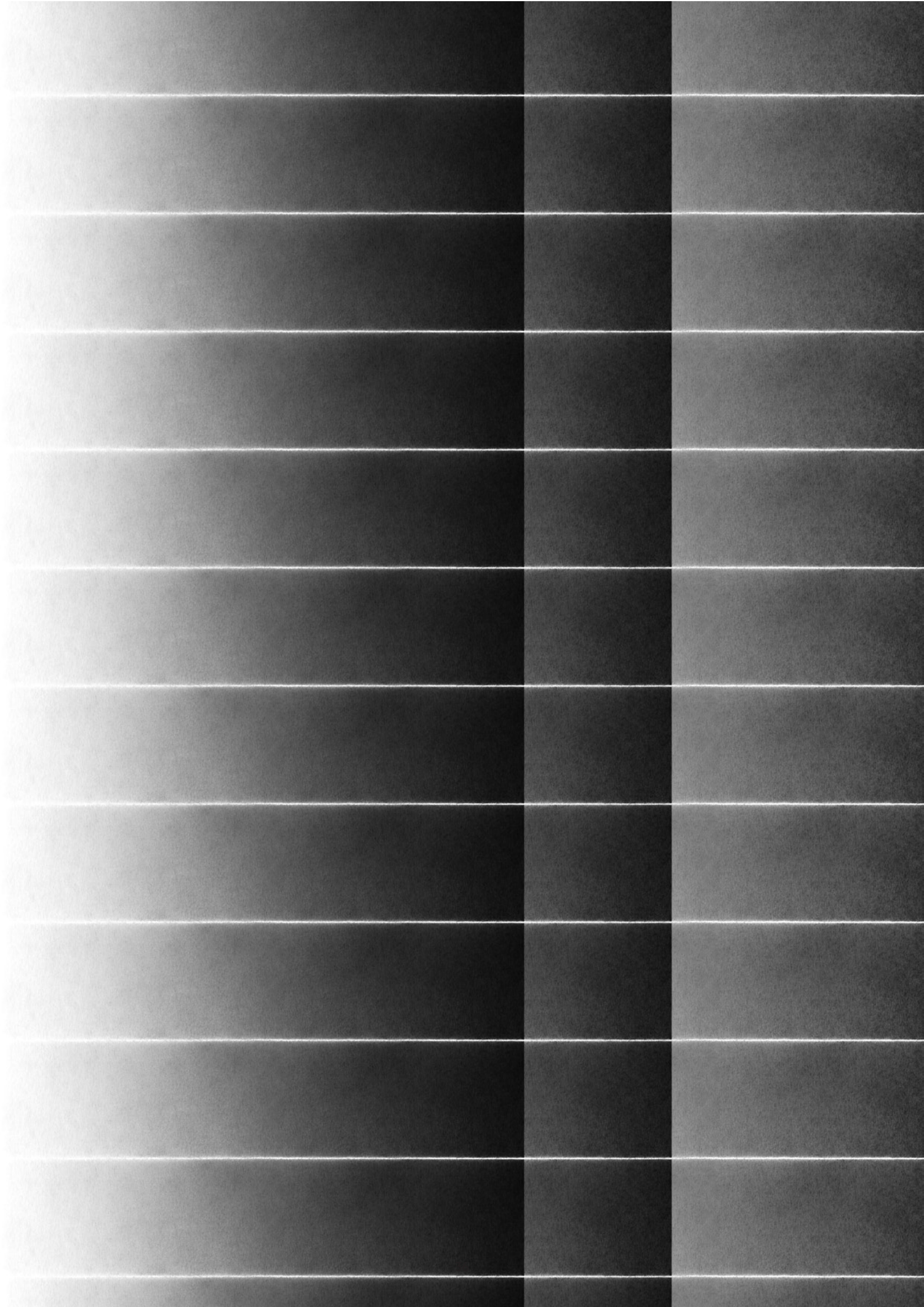

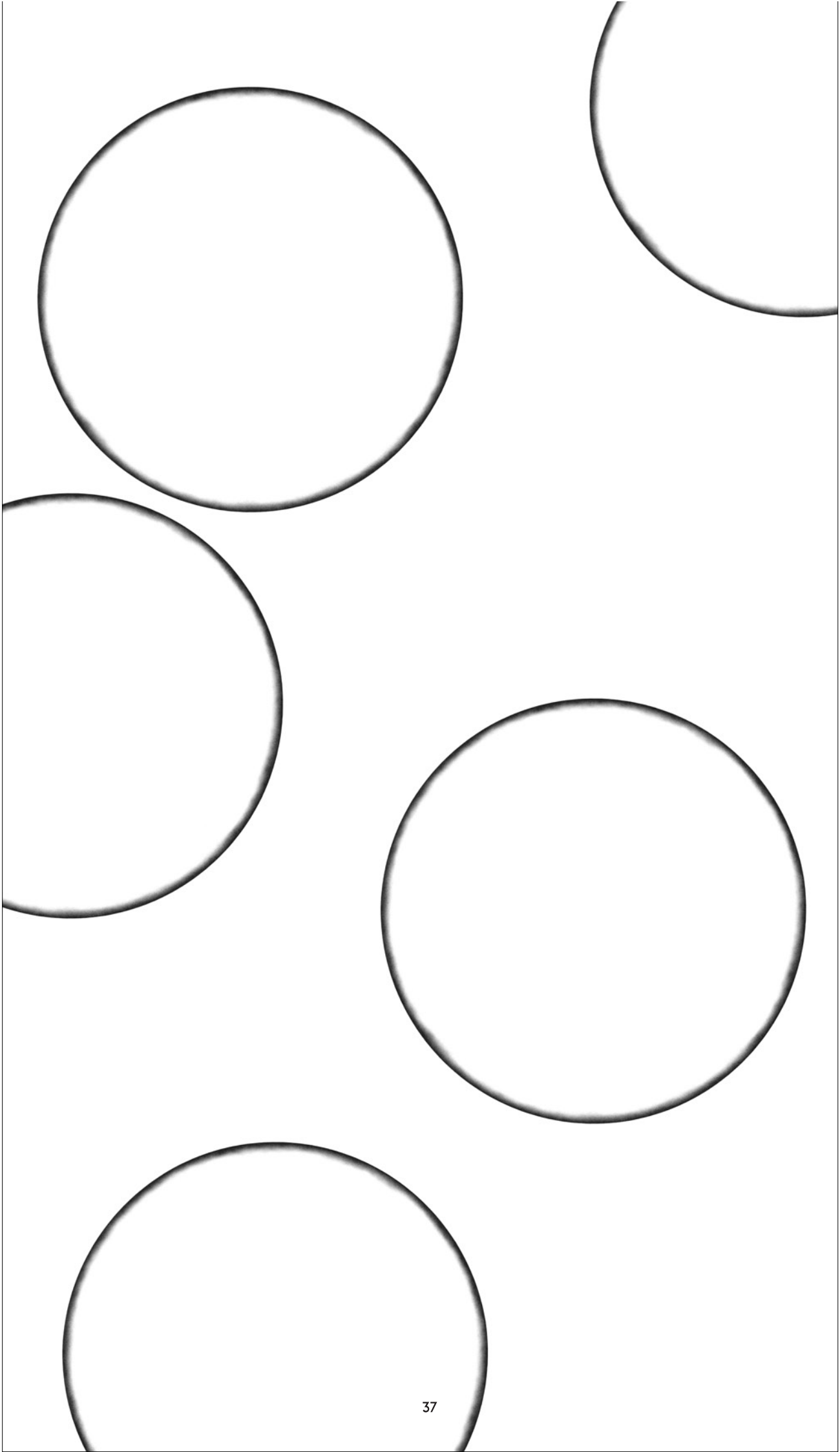

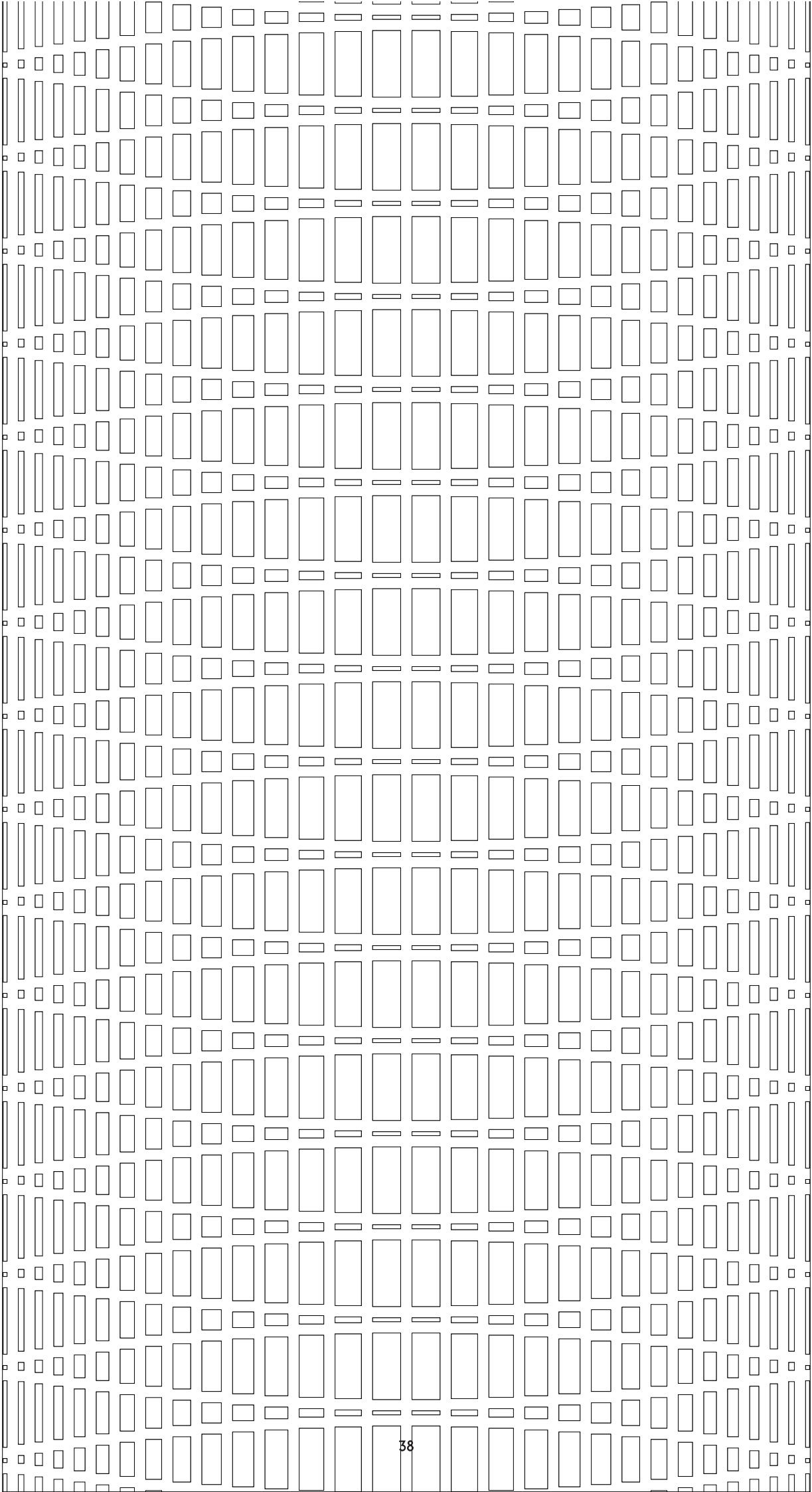

6.2 KONTEXT: FÖRETAG

Jag har tittat på olika modeföretag där kollektionen skulle passa. Företagen är alla relativt kommersiella och i varierande storlek, i Sverige och i England. Deras kollektioner innehåller tryck, och materialvalet är en viktig del i designen. Anledningen till att jag har tittat på företag i Sverige och London är att det är här jag skulle vilja arbeta. Jag är medveten om att det finns flera olika sätt att arbeta på som printdesigner, t.ex. genom heltidsanställning, att starta eget företag, som frilans eller projektanställning. Flera av alternativen innebär att man inte behöver vara geografiskt bunden. Jag ser dock Sverige eller England som en tänkbar bas att utgå ifrån, därför valde jag att fokusera på företag i dessa länder i mina exempel. Självklart finns många fler företag som skulle passa, men i rapporten redogör jag för ett urval. I rapportens bildbilagan visas exempel ur modeföretagens kollektioner.

Mitt urval av exempel på företag är:

COS

Tiger of Sweden

Topshop Unique

Acne

Mary Katranzou

Whyred

6.3 KONTEXT: FOTOGRAFIER

Jag har låtit fotografera textilerna på en modell i olika poser för att visa på hur de kan användas. Jag har fokuserat på hur tygerna faller och hur intrycken av mönstren ändras beroende på riktning och snitt. Jag har också arbetat med rörelse och skuggor. Jag ville ha ett enkelt uttryck i fotografierna för att sätta fokus på mönstren. Därför valde jag en vit bakgrund och lät modellen ha ett naturligt utseende. Den vita bakgrunden är en aning ojämn, något som jag ville behålla vid bearbetning av fotografierna. Jag tyckte att det ökade rumskänslan. Till examinationen valde jag ut ett antal bilder som jag satte ihop till ett häfte. Jag ville arbeta i ett ganska stort format eftersom jag ville att mönstrens detaljer skulle vara synliga. Jag valde ett stående format eftersom det bäst stämde överrens med fotografierna. Jag lät fotografierna vara svartvita eftersom det skapade kontraster och en dramatisk känsla. Till titeln och sluttexten valde jag typsnittet Johnston Underground, eftersom jag ville ha en enkel men ändå lite lekfull sanserif.

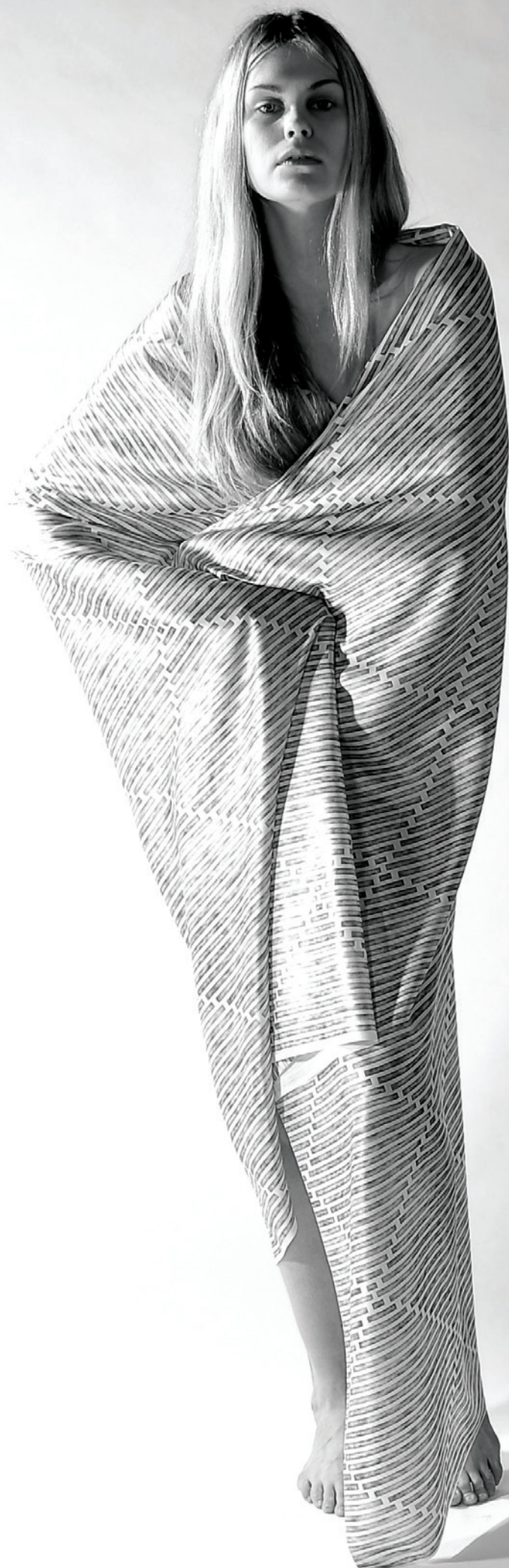

7 REFLEKTION

Under arbetets gång och efter min examinationsredovisning uppkom frågor som jag har tagit ställning till, genom designbeslut och reflektioner:

7.1 TEMA

Jag hade under delar av arbetet svårigheter med att avgöra rollen för mitt tema, vilket resulterade i osäkerhet kring mitt fokus. Jag brottades med hur djupt jag skulle behandla temat och hur tydligt jag skulle visa det i min visualisering, om jag skulle ha en politisk eller social vinkel i mitt arbete. Men jag klargjorde för mig själv att jag ville lägga fokus på att utforska mitt formspråk och ha en praktiskt skapande process. Jag använde temat som bas, men under visualiseringsprocessens gång fokuserade jag på att hitta en form och släppte fokus på just London. Jag utgick istället från mina ledord och hade minnesbilderna och bildbanken som jag hade samlat som inspiration. Även om detta arbetssätt från början genomsyrade min arbetsprocess, hade jag svårt att formulera det och försökte lägga in en social/politisk vinkel som jag egentligen inte var intresserad av att behandla. Jag tror att detta grundade sig i att jag behövde mer övning i att utveckla mitt sätt att arbeta, men också till viss del ett dåligt självförtroende kring min process och mitt intresse, dvs. en praktiskt utforskande process kring visualisering. Genom processen har jag blivit tryggare i min arbetsprocess, jag har lärt mig att konkretisera vad som är viktigt för mig, dvs. att i detta arbete fokusera på att utveckla min förmåga att utmana mitt visuella och taktila formspråk. I kommande projekt kan jag mycket väl tänka mig att arbeta efter andra metoder, men jag tror att min utveckling i att kunna formulera dessa metoder och att fullt ut arbeta efter dem kommer hjälpa mig att hitta fokus och att lägga all energi på vad som är relevant för respektive projekt.

7.2 VISUELLA AVGRÄNSNINGAR

Under utformningen av mönstren valde jag att inte arbeta med färg, varken under arbetet med originalteckningarna eller rapporteringarna. Jag tyckte att det var befriande att ha den avgränsningen för att kunna fokusera på detaljer och placering. Om jag skulle arbeta med färg skulle det vara mer intressant att arbeta med det från början, och låta färgen styra uttryckets utveckling istället för att läggas till på slutet. Jag skulle även kunna utveckla mönstren på andra sätt genom att bearbeta dem digitalt eller låta uttrycket påverkas genom screentryck. Men genom att jag tidigt i processen bestämt mig för att bevara grunduttrycket, kunde jag genom att hålla mig till den principen avgöra när jag skulle sluta experimentera och bestämma mig för ett färdigt resultat. Denna metod kommer jag att ta med mig i mina kommande arbeten. Dock är jag medveten om det intressanta i att bryta mot regeln, att välja en annan väg än den som var satt från början för att komma fram till oväntade resultat och effekter.

7.3 TREDIMENSIONELLT, TAKTILT

I min skissprocess arbetade jag lite med att testa olika tomrumsformer, och hur ytor kan bli tredimensionella med hjälp av uppklippta ytor. Jag valde dock att begränsa mig i att utveckla det uttrycket eftersom jag ansåg att det skulle bli ett arbete för sig, då det finns så många uttryck och effekter att utforska. Jag ville lämna mer rum åt mitt illustrativa arbete. Men att utforska tomrum och tredimensionalitet är något som jag skulle vilja ägna tid åt i mitt framtida arbete. Jag skulle även vilja experimentera mer med att förändra ytans struktur genom olika trycktekniker och att sy, klippa, limma och rekonstruera ytan. I mitt examensarbete lade jag dock fokus just på att teckna, där textilen fick tillföra mönstret karaktär, men inte ta över uttrycket. Att manipulera ytan skulle vara ett annat projekt. Om jag hade fört arbetet i den riktningen skulle det vara intressant att arbeta med olika slags ytor tidigt i skissfasen. Att rita på olika sorters papper, eller att använda olika material som trä, metall eller plast som grund för att komma åt nya uttryck skulle vara en bra start.

7.4 RAPPORTERING

Som mönsterdesigner känner jag att jag skulle behöva utvecklas tekniskt, att skapa mer komplicerade mönsterrapporteringar. Jag vill utvecklas inom att tänka i mönster från början, att inte bara se en bild som upprepas. Till vissa av mina mönster har jag en idé från början, men de består ofta av ett enda element eller en ganska jämn struktur. Jag skulle vilja utvecklas inom att tänka i fler element, olika möten och färgkombinationer. I mitt examensarbete har jag fokuserat på att teckna, och även om jag har tänkt på hur jag vill att mönstren ska rapporteras, har jag tänkt i enkla rapporter. Jag anser att jag har följt min estetiska vision och är nöjd med resultatet, men min vision innefattade inte att utmana mig rapporteringstekniskt. Detta är något som jag skulle vilja arbeta mer med i mina framtida projekt. Jag behöver också arbeta med att komma bort från symmetri och harmoni. Jag dras ofta till ett arrangerat uttryck, men det skulle vara bra för min utveckling att undersöka motsatsen.

7.5 INTERIÖRTEXTILER?

Något som kom upp under opponeringen och som jag även hade funderat över under inledningen av arbetet var om huruvida mina mönster bara ska användas inom en modekontext, om de även skulle kunna passa för interiör. Jag ser inga hinder för detta, förutom att jag i så fall skulle ha tänkt annorlunda i mina materialval. Då skulle jag ha undersökt linnetyger, möjligtvis grövre sidentyger och hårdare bomullstyger. Det skulle ha gett ett annat uttryck, som också skulle vara intressant att utforska. Det är intressant att fundera över vad som utgör en modetextil respektive interiörtextil. Personligen anser jag att mönsterbilden inte har en avgörande betydelse: små, stora, täta, grafiska, organiska mönster kan vara intressanta i många olika kontexter, som harmoniserande eller som kontrasterande inslag. Jag anser att materialen är mer avgörande för kontexten, dvs. hur materialen känns mot huden, ömtålighet, täthet, funktionalitet, tvättbarhet, många faktorer som avgör vilken känsla av miljö betraktaren får. Detta är självklart något som också kan brytas, att använda oväntade material i oväntade miljöer, som t.ex. en sidengardin eller en klänning av ett kraftigt linnetyg. Det kan skapa överraskande effekter och nya sätt att använda material på samt nya sätt att uppfatta vår omgivning. Jag anser emellertid att siden passar bra för mode tack vare ett intressant fall, en stor variation av kvalitet och förmågan att frambringa en exakthet och lyster i textiltryck, därför har jag valt att använda det i min examenskollektion.

7.6 FOTOGRAFIER

För att visa hur mönstren fungerar på en människa valde jag att låta fotografera tygerna på en modell. Till examinationen valde jag ut ett antal bilder som jag bearbetade och sammansatte till ett häfte. Detta är något som skulle vara intressant att utveckla. I fotograferingen skulle jag vilja ägna mer tid åt att experimentera med ljus och positioner, och även med olika miljöer. Jag skulle också vilja testa mer dynamiska sätt att utforma layouten på. Jag valde en enkel layout och tydliga bilder för att sätta mönstren i fokus, men det skulle vara intressant att testa fler möjligheter och utmana textilernas kapacitet. Det skulle vara givande att få nya ögon på kollektionen, och bra för mig att lämna min föreställning om den. Därför skulle det vara intressant att samarbeta med en fotograf och grafisk designer. Jag funderar också på om det skulle tillföra något att ta med några av mina inspirationsbilder från inledningen av projektet. Inför examensutställningen funderar jag också över alternativ till en katalog, lookbook eller häfte; bilderna kan t.ex. presenteras som affischer, enskilda fotografier eller större vykort för besökarna att ta med sig.

7.7 SÖMNAD

Under arbetets gång beslutade jag mig för att inte låta sy upp något plagg av ett av tygerna till examinationen eftersom jag ansåg att det skulle bli för mycket att fokusera på, jag ville koncentrera mig på mönster och material. Jag förhöll mig hela tiden till en kropp vid utformningen av kollektionen, men jag valde att inte fokusera på sömnad och tillskränning. Jag funderar nu ändå på det skulle tillföra arbetet och examensutställningen att sy upp t.ex. en klänning i enkelt snitt där mycket av tyget får utrymme, för att konkretisera användningsområdet ytterligare. Det hade varit bra att visa hela processen, från en skiss på ett papper till ett mönster på en färdig klänning. Samtidigt ifrågasätter jag om jag borde klippa sönder tygerna, om jag istället borde bevara dem intakta eftersom det är just mönster för tyger som jag har fokuserat arbetet på. Jag har funderingar kring om det skulle begränsa uttrycket att sy upp en klänning, jag tänker att det öppnar för tolkningar och fantasi om jag inte visar en färdig klänning utan istället visar på tygernas fall och proportioner genom t.ex. drapering.

7.8 MILJÖASPEKT

Tryck

Jag har inte fokuserat på miljövänlighet i arbetet, något som självklart skulle behöva beaktas vid en utveckling. Företaget som jag anlidade för att digitaltrycka fem av mina mönster, Tobex, har dock en miljöpolicy som innebär att de endast trycker med vattenbaserade färger:

”Vi har medvetet valt bort lösningsmedelsbaserade färger och digitaltrycker enbart med vattenbaserade pigment- och dispersionsfärger som är snälla mot naturen. Våra pigmentfärger är certifierade enligt högsta Öko-Tex Standard 100 produkt Klass I. Det innebär att färgerna är godkända för att användas till babykläder och barnlakan.”¹

Även om det är svårt att få fram en skarp svärta med vattenbaserade färger, tycker jag att mina mönster fungerade bra med den tryckmetoden då de är ritade med blyerts och alltså är gråa från början. Det enda mönstret som hade en skarp svärta var det första mönstret som alltså blev en aning gråare i tryck, men jag anser att det inte störde uttrycket.

Material

Jag beställde siden till mitt arbete från Simbra Siden. De importerar allt siden från Kina och Indien, men har ingen information om miljöarbete på sin hemsida.² Jag tycker att det är problematiskt att använda siden, på grund av att industrin ofta präglas av dåliga arbetsvillkor, men till detta arbete valde jag att fokusera på designen, och använde siden utifrån mina ekonomiska resurser. Siden som material är dock hållbart vid rätt behandling (förvaring och tvättning) och manar enligt mig inte till en slit-och-släng-kultur, utan kan vårdas och användas länge.

Laserskärning

Att laserskära i siden, som är ett naturmaterial, frigör inga gifter såsom polyester gör, som är gjort av plast. Siden bränns endast. Däremot drar laserskärning relativt mycket energi, ca 2000 watt.³ Mitt laserskurna mönster skapar dessutom en hel del spillmaterial eftersom merparten av tyget skärs ut. Jag har dock funderat över hur jag skulle kunna använda spilldelarna, och det finns massa olika möjligheter. Ett nytt mönster skulle kunna skapas genom att sy delarna på ett annat tyg, så att mönstret blir som ett negativ till ursprungsmönstret. Många olika uttryck skulle vara möjliga beroende på vilken kvalitet av tyg jag skulle välja att sy delarna på. Jag skulle också kunna arrangera delarna på ett helt nytt sätt, eller bara använda en del av dem. Kanske placera dem tätare, omlott. Det är inspirerande att tekniska förutsättningar skapar utrymme för nya idéer, ur både miljömässig och kreativ synvinkel.

1 <http://www.tobex.se/omforetaget.html>, 2012-05-14

2 <http://www.simbrasiden.se/>, 2012-05-14

3 Joachim Harrysson, IT-tekniker, Bildverkstaden, HDK, 2012-05-14

8 SLUTSATS

Genom mitt examensarbete har jag utvecklat mitt visuella språk, jag har blivit tryggare i min kreativa process och ökat mina kunskaper inom mönster, tryckteknik och material. Det finns många möjligheter att utveckla projektet, t.ex. genom att samarbeta med kläddesigner, grafiska designer och fotografer, och det öppnar även för vidareutveckling av de befintliga mönstren såväl som att utöka kollektionen.

9 BILDBILAGA

1

2

3

4

5

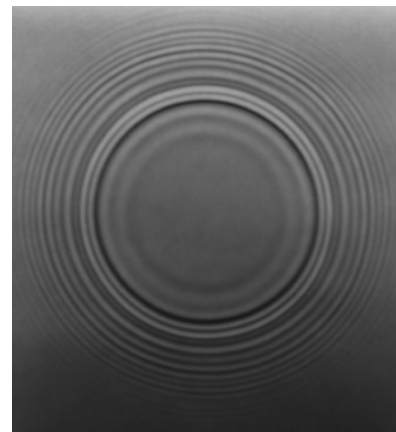
6

7

8

9

9.1 INSPIRATIONSBLIDER FÖR INLEDANDE FAS

Utifrån temat London samlade jag bilder för att leta efter en stämning eller ett uttryck som jag baserade min skissfas på. Jag utgick från ledorden: kontrast, detaljer och stad.

COS⁰

Tiger of Sweden¹¹

Topshop Unique¹²

Acne¹³

Mary Katranzou¹⁴

Whyred¹⁵

9.2 EXEMPEL PÅ FÖRETAG

Jag har tittat på olika modeföretag där kollektionen skulle passa. Deras kollektioner innehåller tryck, och materialvalet är en viktig del i designen.

9.3 BILDFÖRTECKNING

1 <http://www.flickr.com/photos/alexchabot/5904154147/>

2012-05-14

2 <http://www.onlinephotography.com/sexton.html>

2012-05-14

3 <http://softpyramid.tumblr.com/post/11550711702/shuji-terayama-from-the-book-phototheque>

2012-05-14

4 <http://www.flickr.com/photos/cesaphoto/3222595931/in/set-72157612899984323>

2012-05-14

5 <http://anthonylukephotography.blogspot.se/>

2012-05-14

6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Barbican_Estate_Tower_2007.jpg

2012-05-14

7 http://www.e-architect.co.uk/london/robin_hood_gardens.htm

2012-05-14

8 <http://anthonylukephotography.blogspot.se/>

2012-05-14

9 <http://jessiethatcher.tumblr.com/>

2012-05-14

10 http://www.cosstores.com/Store/Women/Dresses/Contrast_print_dress/46881-369371.l#c-636382

2012-05-14

11 http://shop.tigerofsweden.com/se/item/auberta-dress-s44653001/?t_type=src&t_type=cat

2012-05-14

12 <http://www.fashionweekdaily.com/fashion-week-daily/london-spring-2011/collections/1430/slideshow?page=6>

2012-05-14

13 <http://shop.acnestudios.com/shop/women/women-s-spring-2012/dresses/magical-l-prt-pss12-5.html>

2012-05-14

14 <http://www.style.com/fashionshows/complete/slideshow/F2012RTW-MKATRANTZOU/#slide=2>

2012-05-14

15 <http://www.linaboden.se/whyred>

2012-05-14