

– Det handlar om träd –
Ett utforskande mönsterprojekt för textil

Handledare: Lotta Kvist
Bedömare: Eva Dahlin
Opponent: Camilla Boström

Noomi Spange
Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet
Göteborg, Vårterminen 2013
Examensprojekt 15 hp, Konstnärligt kandidatprogram i design 180 hp

ABSTRACT

This is a pattern project for textiles, with main purpose to develop and challenge my design process and to experiment with a mix of different printing techniques. The goal of the project was to create three textile individuals as representatives of my experiments, inspired by natural surfaces.

The world of fashion have been an inspiration and has been the model for these textiles, with its powerful and playful patterns. With the world of fashion as a model, I also chose to work with the materials habotai silk and silk velvet. The qualities of these materials has also been influential in my design language.

The work has been very focused on experimentation and exploration, and resulted in three printed fabrics that I have chosen to call Björkalm, Lindstam and Lavbädd.

Keywords: mönsterformgivning, siden, sammet, textiltryck, digitaltryck, träd, natur

FÖRORD

Jag vill ta tillfället i akt att tacka två personer som varit extra viktiga för mig genom detta projekt.

Elinor Gustavsson, tekniker på textilverkstaden, HDK. Stort tack för din obotliga entusiasm, ditt enorma tålamod och självklart dina outhärliga kunskaper, din enträgenhet och nyfikenhet. Vad vi har experimenterat och kämpat, Elinor!

Lotta Kvist, min handledare för projektet. Tack Lotta, för att du har utmanat, inspirerat och ledsagat mig genom processen!

Sänder också ett tack till min ledsagare och följeslagare i livet. Tack Per, för att du alltid ställer upp och orkar lyssna på och finna intresse i allt jag hittar på och för att du gärna spenderar helgerna i skolans tryckverkstad med mig! Jag älskar dig som mest när du håller i en screenram och är full i färg!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABSTRACT	2
FÖRORD	3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	4
INLEDNING	5
Bakgrund	6
Syfte	6
Frågeställningar	6
Avgränsningar	7
GENOMFÖRANDE	8
Informationsinsamling & analys	8
Idé- & skissarbete	8
Omvärdering & fokus	10
Skiss i textila material	10
Val av tre mönster	11
LINDSTAM	12
Uppstart & inspiration	12
Skissprocess	12
Rapporten & Mönstret	13
Experiment & provtryck	14
Tryckning av Lindstam	15
LAVBÄDD	16
Uppstart & inspiration	16
Skissarbete	16
Experiment & tryckning	17
BJÖRKALM	18
Uppstart & skissarbete	18
Experiment & tryckning	20
Siden och skadade fibrer	22
RESULTAT & AVSLUT	23
Det handlar om träd, tre textila individer	23
Björkalm	25

Lindstam	27
Lavbädd	29
Resultat i utforskande & experiment	31
Reflektion & slutsats	32
Inledande frågeställningar	32
Analys av resultat	34
KÄLLOR	35
INSPIRATION	35
BILAGOR	36

INLEDNING

Bakgrund

Jag har länge intresserat mig för rapporterade mönster. Det är något med denna teknik som tilltalar mig enormt. Själva grundtanken med rapporterade mönster, möjligheten att på ett enkelt sätt använda sig av en mönsterbild för att trycka en hel textil eller tapet som gör det möjligt för många att pryda sitt hem med en bit konst. Det är enligt mig något väldigt fint, att tillgängliggöra sin design för många.

Då jag i mitt senaste projekt arbetade främst med tapetmönster och med en tydlig beställare, produktion och målgrupp kändes det naturligt att i detta projekt lägga fokus på mitt eget uttryck och formspråk. Därför blev mitt examensprojekt i mycket ett utforskande och en utveckling av mitt formspråk som mönsterformgivare.

I ett tidigare projekt samlade jag ett stort antal inspirationsbilder från naturen i en fotobok. Detta projekt väckte jag åter till liv när fotosamlingen fick stå modell för mina textilier. Naturen är långt ifrån något nytt i mönstersammanhang, snarare är det en oändlig källa till inspiration för mönsterformgivare, men i detta projekt ville jag arbeta med dessa motiv på ett för mig nytt sätt.

Syfte

Genom att blanda olika tekniker ville jag fånga det som gör naturen så speciell. I det tillsynes kaotiska och kraftfullt växande finns också de små strukturer och system som bygger upp allt det stora. Denna känsla ville jag försöka förmedla genom att arbeta med både slumpen och strukturen, det handmålade bildtrycket och det rapporterade mönstret. Jag ämnade utveckla och utmana min mönsterformgivning och lära mig hantera nya tekniker och uttryck i mitt mönsterskapande.

Genom att arbeta fritt och konstnärligt utan något förbestämt användningsområde eller målgrupp hoppades jag utmana mitt arbetssätt och hitta nya spännande formspråk.

Mål

I detta projekt ämnade jag skapa tre textilier som bärare av ett formspråk inspirerat av naturens ytor. Två sidentextilier och en sammetstextil.

Jag ville utmana mig själv, genom att använda nya trycktekniker, nya motiv och genom att blanda olika trycktekniker, i sökandet efter ett nytt formspråk. Jag hade tidigare endast arbetat med screentryck, i detta projekt valde jag att arbeta med digitaltryck i kombination med mer traditionella tryckmetoder och handmålning av textil. Jag ville arbeta med både fotografi och illustration och våga vara lekfull och nyfiken.

Genom att använda material som siden och sammet och hitta ett lekfullt och kraftfullt formspråk ville jag skapa en känsla av *Haute couture* i mina textilier. Uttrycket haute couture har följt mig under projektet i betydelsen av att arbeta med en känsla av exklusivitet och noggrannhet.

Frågeställningar

- Hur skiljer sig mönster för modeindustri mot mönster för inredning, och hur kan modevärlden fungera som en inspirationskälla för mig?
- Kan digitaltryck och traditionellt tryck kombineras för att tillsammans skapa ett estetiskt mervärde?
- Vad händer med mitt formspråk när jag tar mig an dessa nya motiv och trycktekniker?
- Hur skiljer sig min process och mitt resultat beroende på om jag arbetar mot en beställare eller ej och/eller mot industriell tillverkning eller ej?
- Vad händer när rapporterade mönster kombineras med bildtryck?

Avgränsningar

Inom ramarna för detta projekt var det mycket som inte rymdes, vissa saker valde jag helt att utelämnas och andra saker ämnar jag utveckla utanför kursen. En sådan sak är att utvärdera och mer ingående analysera mitt resultat och göra ett undersökande kring eventuellt användningsområde för mina textilier. Detta var något som inom kursens ramar valdes bort.

Istället ville jag skraddarsy ett uttryck och en materialkänsla för mina valda motiv och genom detta lyfta motiven och förhoppningsvis förmedla den känsla jag själv har inför dem. Låta dem vara visuella bärare av mitt utforskande.

I detta projekt ville jag inte fokusera på produktion och marknad, utan istället fokusera på att utforska och utveckla mitt eget formspråk. Jag valde att fokusera inåt, på min egen process, mitt mönsterskapande och mitt formspråk.

GENOMFÖRANDE

Informationsinsamling & analys

Då jag innan projektets början valt att använda haute couture som inspirationskälla gällande materialkänsla och utförande var det naturligt att börja ett undersökande kring modevärlden. Jag hade tidigare begränsade kunskaper och insikt i modeindustrin och startade därför en undersökning kring vad mode egentligen är och hur modetextil särskiljer sig från annan textil. Mitt undersökande begränsades till besök i olika butiker, research på Internet och samtal med min syster som arbetat inom modeindustrin som mönsterkonstruktör och designassistent. Jag besökte också *Nordic Fabric Fair* i Borås där flera tygproducenter och leverantörer av modetextil visade sina produkter.

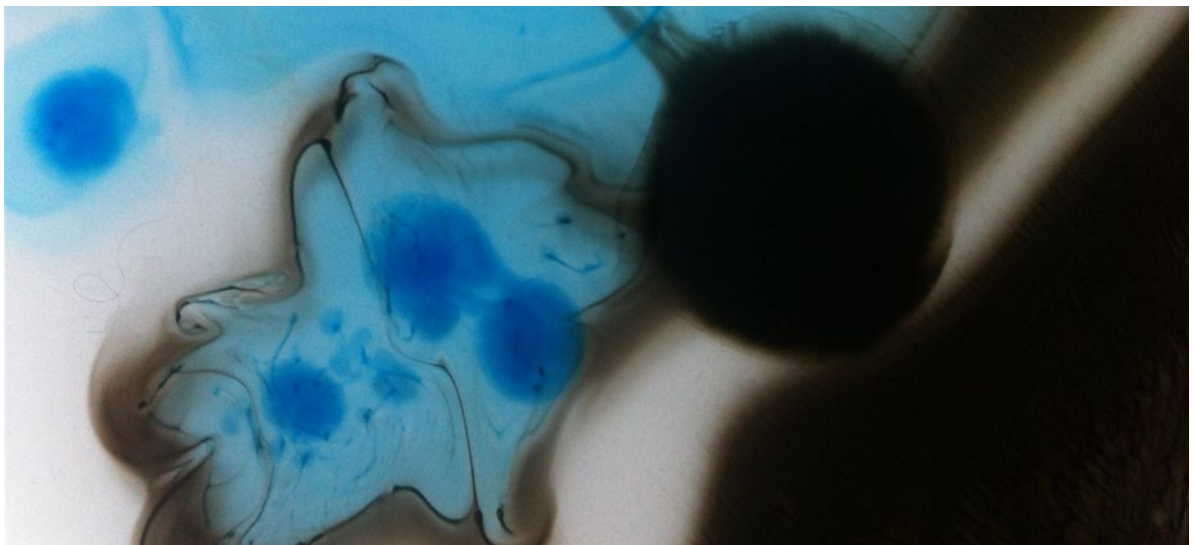
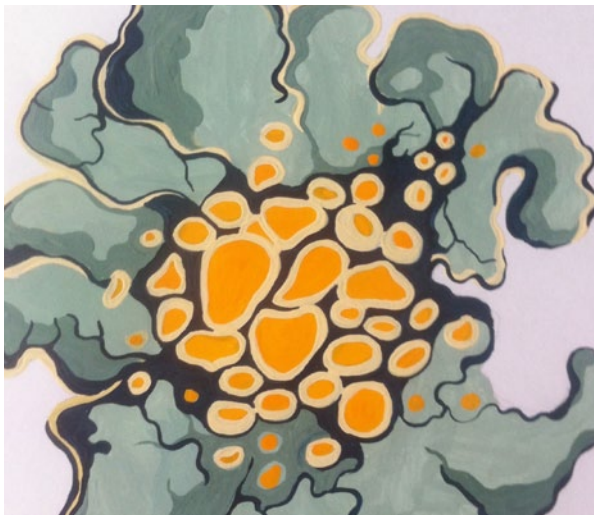
Med detta som grund försökte jag formulera för mig själv den skillnad jag upplevde mellan just modetextil och andra textila produkter jag tidigare arbetat med. För mig är modevärlden mer vågad, lekfull och kraftfull än till exempel inredningsvärlden. När jag tänker på mode tänker jag på många olika typer av material, mönster, skalor och kulörer. Kraftfulla färgställningar och en orädd formvärld som ständigt förändras och utvecklas. Med denna ytterst personliga syn på modevärlden satte jag upp några ledord för mitt fortsatta arbete: kraftfullt, lekfullt, vågat och mycket. Jag skapade också moodboards (*Bilaga 1*) och fokuserade i dessa på känslan av vatten, djup, kaos, ordning, svärta och olika lager, olika nivåer. Rörelse i både mönster och textil. Vackert fall. Mycket, mycket, mycket av allt. *Mycket är mer* blev för mig ett sätt att förhålla mig till arbetet och har hela tiden varit med mig i mina val och mitt arbetssätt.

Då jag redan från början bestämt att detta projekt skulle bli en fortsättning av ett tidigare arbete, mitt utforskande projekt *Ytbiblioteket (Bilaga 2)*, var det även en självklarhet att återvända till detta projekt som en del av uppstarten till examensprojektet.

Idé- & skissarbete

Med mina ledord, motto och moodboards som grund började jag ett väldigt öppet och brett skissarbete, med bilder från *Ytbiblioteket (Bilaga 2)* som inspiration. Jag försökte i största möjliga mån att inte begränsa mig alls till en början utan skissade vitt och brett utan tanke på resultat eller uttryck. I detta projekt behövde jag i början verkligen lära känna mina motiv och försöka hitta olika sätt att närma mig dem på.

Till skillnad från tidigare projekt så arbetade jag i detta projekt också med fotografier redan i skisstadiet. Något som till en början kändes svårt och ovant, men som verkligen hjälpte mig att hitta nya vägar och uttryck i såväl motiv och formspråk som i rapportens rörelse och dynamik. Detta resulterade i många olika skisser i varierande tekniker: fotografi, akvarell, målad textil, bläck i vatten, tusch, gouache med mera.

Blandade skisser , uppstart

Omvärdering & fokus

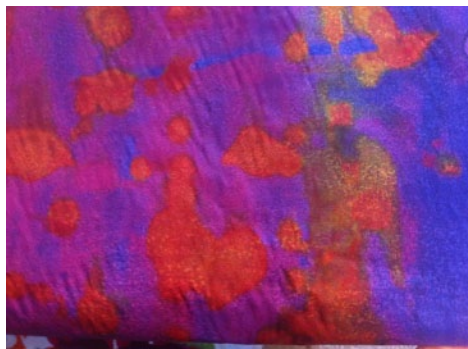
I början av projektet och i min första projektbeskrivning hade jag uttalat valt att arbeta med hemtextil. Något som rimmade illa med mitt stora fokus på experimenterande och utforskande kring material och uttryckssätt. Efter den andra veckan föll dock saker och ting på plats och jag valde att omformulera och omvärdera mina mål.

Efter detta slog jag fast att experimenterande och utforskande var de viktigaste ingredienserna i mitt examensprojekt. Jag bestämde också att lägga stort fokus på mina valda motiv. Detta kändes väldigt skönt då motiven från *Ytbiblioteket* ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Själva idén med detta projekt var att försöka förvalta och lyfta dessa motiv och låta de textila materialen bära upp dem och förmedla dem till mottagaren.

Skiss i textila material

Redan tidigt i projektet hade jag kommit igång bra med skissarbete och kände därför att jag så snart som möjligt behövde börja känna på de textila materialen. Så snart jag kunde fortsatte jag därför skissa i de material jag tänkt för mina textilier, siden och sammet. Då jag från början tänkt arbeta i dessa material var det viktigt för mig att så tidigt som möjligt få en känsla för dem och se vilka möjligheter som fanns.

Då jag i detta projekt valde att arbeta med digitaltryck vilket för mig var en helt ny tryckmetod behövde jag också bekanta mig med den. Därför blev nästa steg i min process att i textilverkstaden prova att digitaltrycka några av mina skisser.

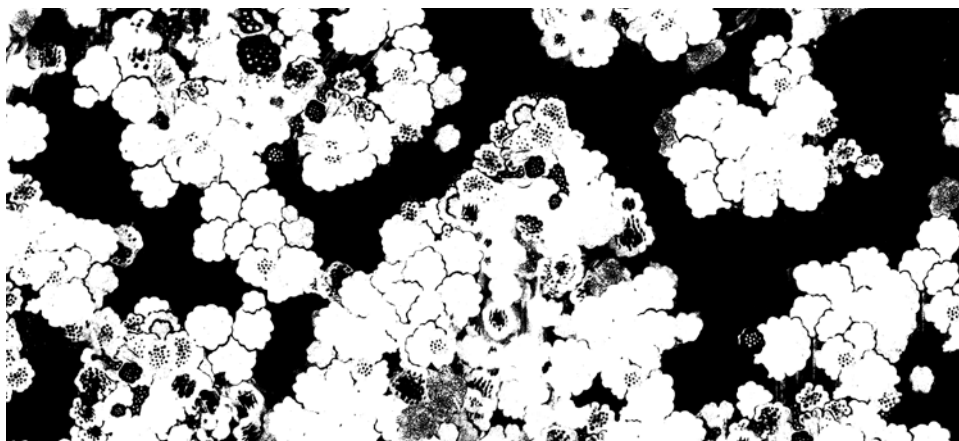
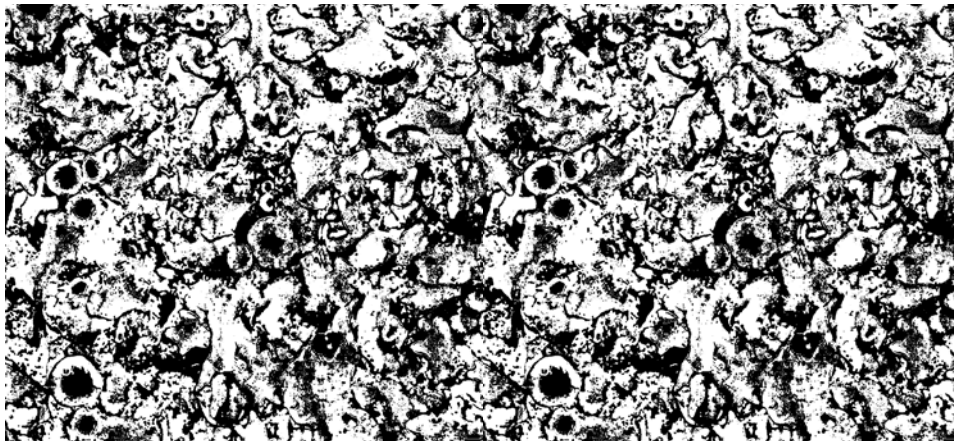
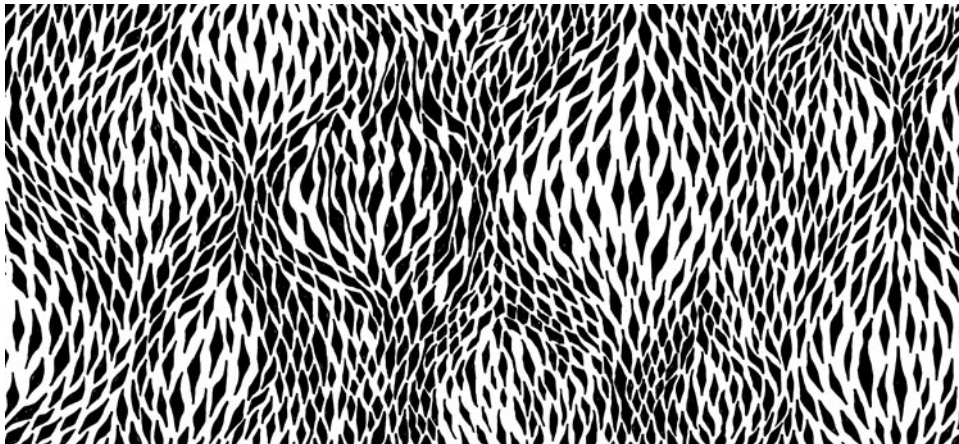

Digitaltryckta prover, nedan digitaltryck på handmålad textil.

Val av tre mönster

Ofta har jag som svårast just i detta skede av en designprocess. Idé och skisstadie flyter oftast på med en väldig fart och jag trivs bra i det fria och kreativa skedet. När det är dags att fatta viktiga beslut och komma vidare i projektet kan det dock knyta sig totalt.

Jag antar att det är fråga om ren och skär beslutsångest, där jag blåser upp små beslut till stora. Till slut kunde jag dock finna modet att välja ut tre motiv att arbeta vidare med. Jag valde att kalla dem för Björkalm, Lindstam och Lavbädd.

Uppifrån och ned: Skiss på Lindstam, Lavbädd och Björkalm .

LINDSTAM

Uppstart & inspiration

Lindstam är en textil inspirerad av såväl lindarnas vindlande stammar som trädtickornas avlånga porer. Detta är ett mönster där jag från början sökt ett böljande, växande och dynamiskt uttryck.

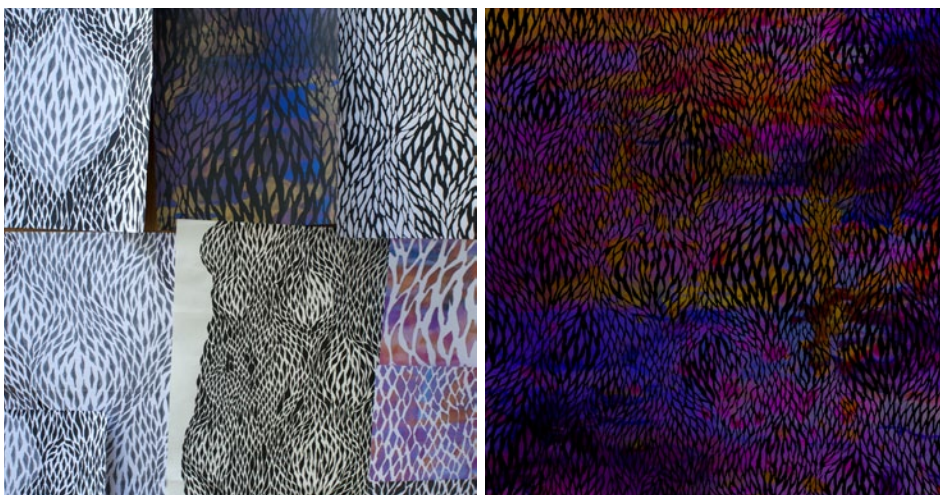
För att nå det uttryck jag eftersökte började jag tidigt arbeta med små mönsterformer för att bygga upp en helhet. Tanken med Lindstam var att skapa ett mönster som gav samma uttryck som de stammar som stod modell för det. En känsla av struktur och upprepning men ändå av dynamik, flödande liv och växande.

Inspirationsbild, samt den första skissen.

Skissprocess

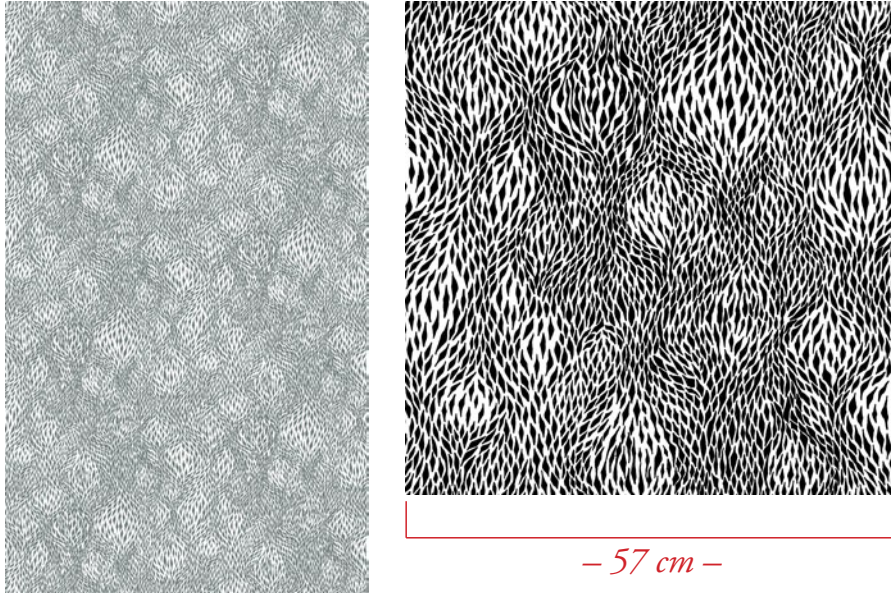
Till denna textil arbetade jag mycket och länge med skala och storlek. Jag förändrade rapporten ett otal gånger och detta mönster vandrade länge in och ut ur datorn innan det fick sin slutgiltiga form. Det var väldigt viktigt att i detta mönster arbeta med relationen mellan de positiva och negativa formerna. Att skapa en balans som ändå hade en viss spänst och spänning i relationerna mellan förgrund och bakgrund.

Skisser från skissprocessen, olika skalor och kulörer.

Rapporten & Mönstret

Den färdiga mönsterrapporten blev 57×57 cm i storlek, är halvförsatt och anpassad för en tygbredd på 114 cm. Efter detta väntade framkallning av screenram och experimenterande med tryckmetoder.

Den färdiga rapporten till höger och en skiss på den upprapporterade textilen till vänster.

Nu var det dags att belysa och provtrycka de screenramar jag skulle använda mig av. Två dagar gick till att lära känna rapporterna och ramarna, mäta upp mina rapporter på bord och rapportstock. Jag tryckte upp mina båda screenmönster på enkel lakansväv för att få en känsla för dem och se att allt stämde. Allt gick förhållandevis bra, en liten misspass när höjden på ett av mönstren inte stämde gjorde att jag fick mäta upp nya mått på bordet, men annars stämde allt fint.

Provtryck av screenramarna, samt prov på digitaltryck.

Experiment & provtryck

I Lindstam valde jag att arbeta med enbart handtryck och handmålning. Jag hade länge varit intresserad av att arbeta med screentryckta reservage, vilket ger ett negativt tryck och alltså trycker med "ickefärg". Därför valde jag att arbeta med dessa tekniker i Lindstam. Tanken var att handmåla tyget direkt på tryckbordet och sedan screentrycka med vinsyra som skulle "bränna ut" mönstret i den målade bakgrunden. För att se hur dessa tekniker skulle fungera till min textil gjorde jag tester med olika sorters reservage och textilfärg.

Prover på olika reservagemetoder. Överst gul dextrin, nedan tv. vinsyra över färgen, nedan th. vinsyra under färgen.

Detta bjöd på mer problem än vad jag trott, då siden som material visade sig vara okänsligare för de reserverande metoderna än bomull. Efter omfattande tester med vinsyra på siden, med olika pigment, olika kemikalier och olika fixeringsmetoder kunde jag konstatera att detta inte var en metod jag kunde använda mig av. Vinsyra på siden gav bara ett "halvreservage" som ger en ljusare ton av den målade färgen istället för att helt bränna ut den och lämna kvar tygets vita. I detta fall var det just den vita helt reserverade ytan jag var ute efter, vilket efter ytterligare tester gjorde att jag till slut valde att använda mig av ett mekaniskt reservage, gul dextrin. Detta trycks på tyget innan man lägger på färg. Dextrinet bildar en gummiliknande yta och skyddar fibern vid infärgning vilket lämnar ett negativt tryck. Dextrinet behöll också mönstret intakt medan vinsyran läckte ut vid fixering och påverkade trycket.

Tryckning av Lindstam

Denna textil var den som krävde mest förberedelser i form av tester på olika tekniker. När jag hade hittat rätt tekniker och bestämt mig för hur allt skulle göras så var själva görandet ganska snabbt och problemfritt. Gällande Lindstam hade jag också redan tidigt bestämt att inte ha en alltför tydlig skiss innan jag började med utförandet. Istället var Lindstam den av de tre där jag minst kunde styra över resultatet. Då både screentrycket med Gul dextrin och handmålningen måste ske innan fixering och urtvättning kunde jag inte göra annat än lita på mina prover och hoppas på ett bra resultat.

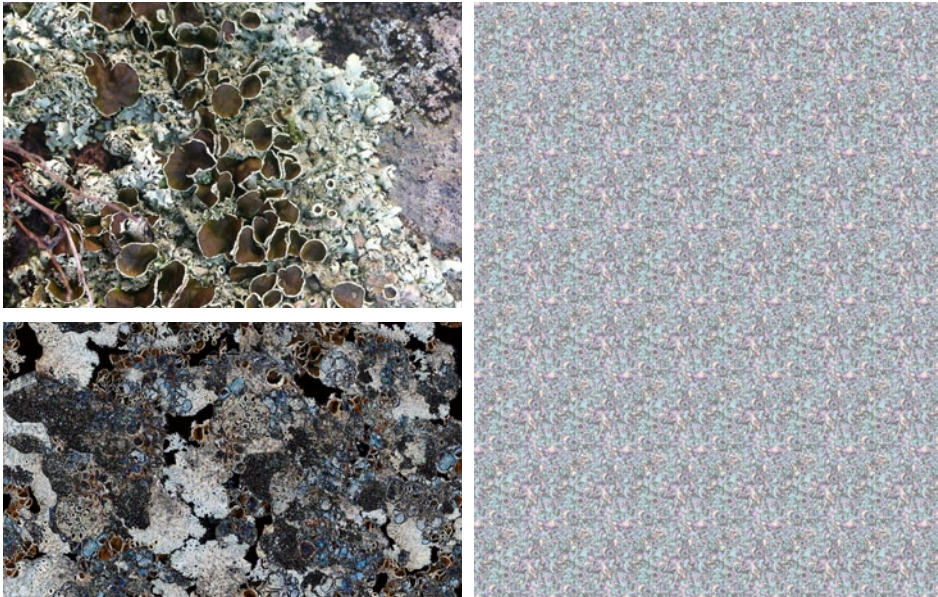
Processbilder från screentryck och handmålning av Lindstam

LAVBÄDD

Uppstart & inspiration

Detta mönster bygger på ett fotografi från mitt Ytbibliotek (*Bilaga 2*). Ytbiblioteket har egentligen stått modell för alla mönster i detta projekt.

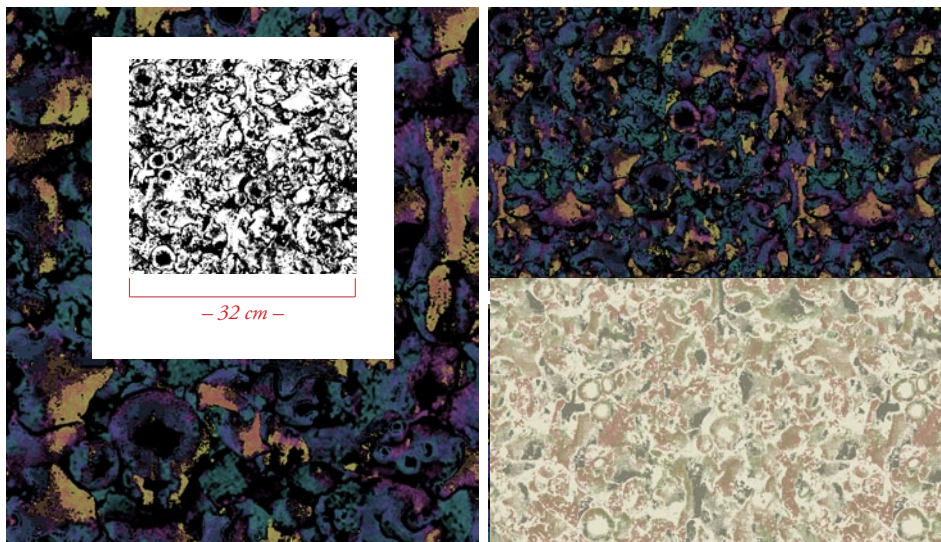
Tidigare har jag aldrig arbetat med fotografi i ett rapporterat mönster, därför blev detta skissarbete olikt allt jag tidigare gjort. Så fritt och lekfullt som möjligt skapades olika rapportskisser uppbyggda av delar från det ursprungliga fotografiet. Nedan ses ett urval av dessa skisser samt inspirationsbilden.

Inspirationsfotografiet, samt de första rapportskisserna.

Skissarbete

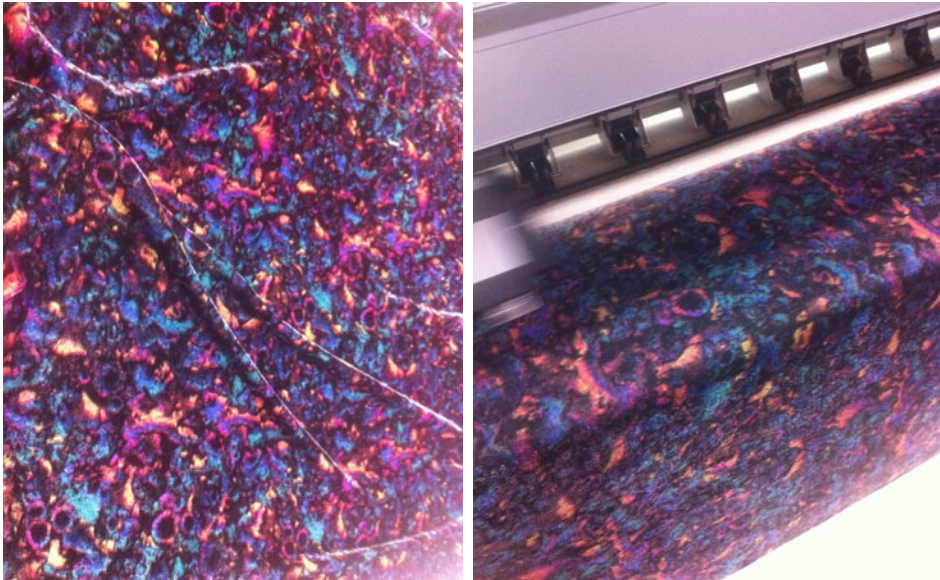
Detta skissarbete blev i mycket väldigt kort och intensivt och kom att handla mycket om ett sökande efter rätt skala och kulörställning. Den första rapporten jag gjorde var endast ca 6 cm. Sedan kom denna mönsterrapport att växa mer och mer, ända upp till en storlek på 64×64 cm. Jag hade länge svårt att bestämma mig för skala, men efter otaliga provutskrifter bestämde jag mig för en rapportstorlek på 32×32 cm. Den storleken kändes kraftfull men behöll ändå sin karaktär som ytmönster, vilket var viktigt för mig.

Den färdiga rapporten 32×32 cm, samt skisser i olika skalor och kulörer.

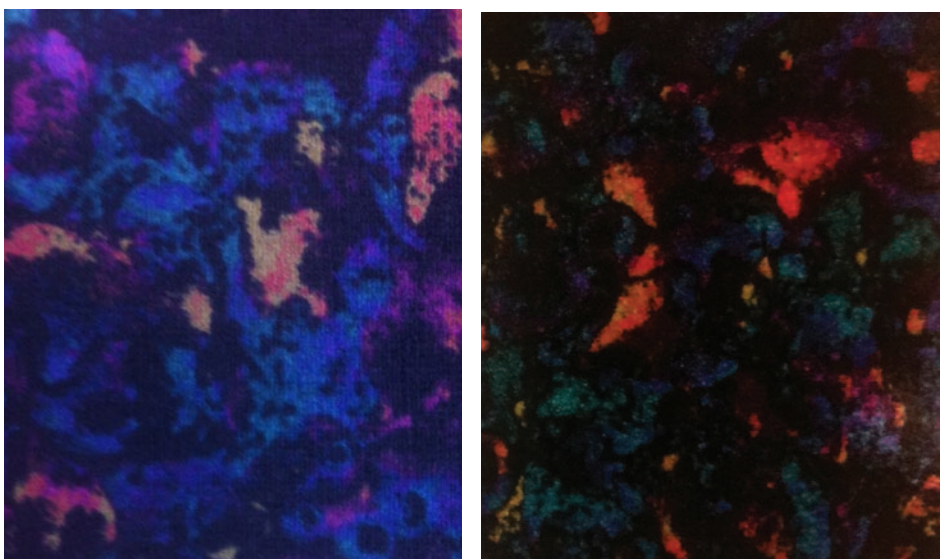
Experiment & tryckning

Detta var den enda textilen som skulle tryckas på sidensammet istället för habotaisiden och där jag valt att arbeta med fotografi och digitaltryck. Vilket skulle visa sig vara svårare än jag först trott.

Provtryck på digitalprintern

Inledningsvis provtryckte jag denna textil på en tät bomullssammet vilket gjorde det svårt för färgen att tränga ned i fibrerna. Trycket blev förvisso fint men då färgen inte nådde nog djupt i fibern lyste den vita bakgrunden igenom och gav en effekt jag inte eftersträvade. Jag provade att färga in baksidan av textilen samt att skriva ut i flera olika lager, men med dåligt resultat. Istället slutade det med att mönstret trycktes på en annan sammet, med siden- och viskosfiber, vilken färgen lättare trängde ner i och gav ett kraftfullt och genomfärgat resultat.

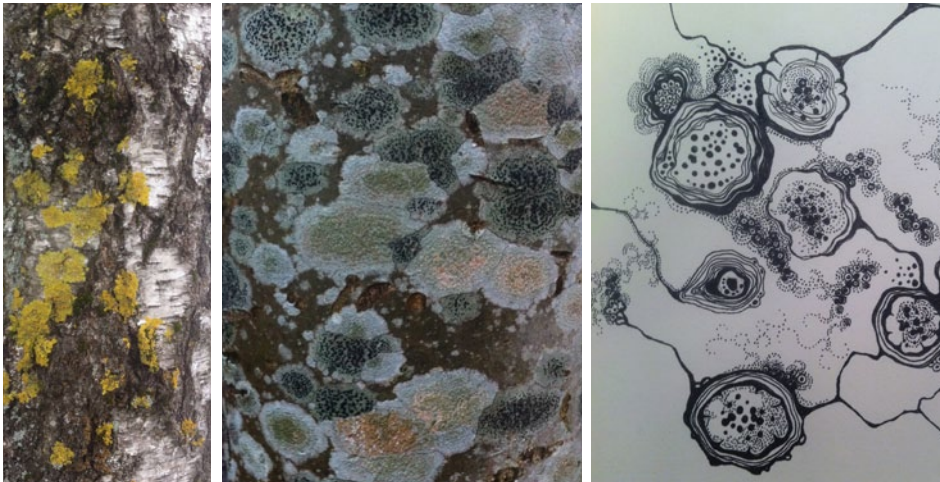

Digitaltryck på bomull till vänster och silke/viskos till höger.

BJÖRKALM

Uppstart & skissarbete

Björkalm är en sammansmältning av mina skisser inspirerade av björk och alm. I detta mönster hade jag redan från början bestämt att arbeta med olika lager och en kombination av olika motiv. Därför arbetade jag i början med flera olika motiv som jag sammanfogade i lager på lager. Jag ville arbeta med en bakgrund och tryckt på denna en förgrund som inte var heltäckande utan släppte igenom delar av bakgrunden.

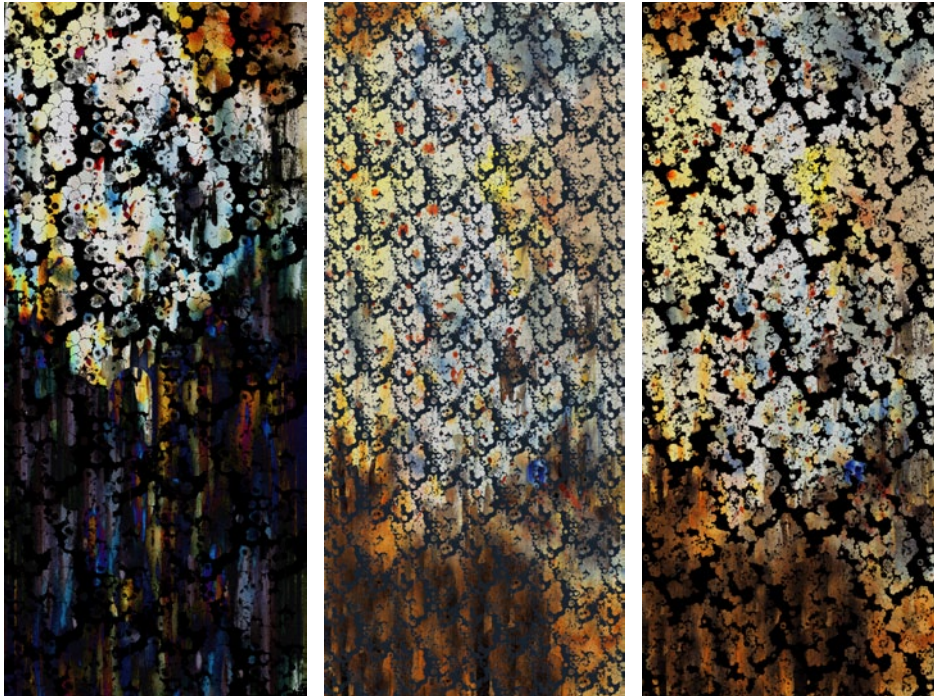
Inspirationsbilder och första skissen

Jag använde mig i början av flera olika tekniker och skissade fritt i både gouache, akryl, akvarell och tusch. När jag väl hittat fram till mina motiv och skapat min första rapport fortsatte jag att göra olika varianter av denna rapport för att hitta det uttryck jag efterstävade. Valet föll på en akvarellmålad bakgrund och en trasig och lite smutsig förgrund byggd på ett akryloriginal.

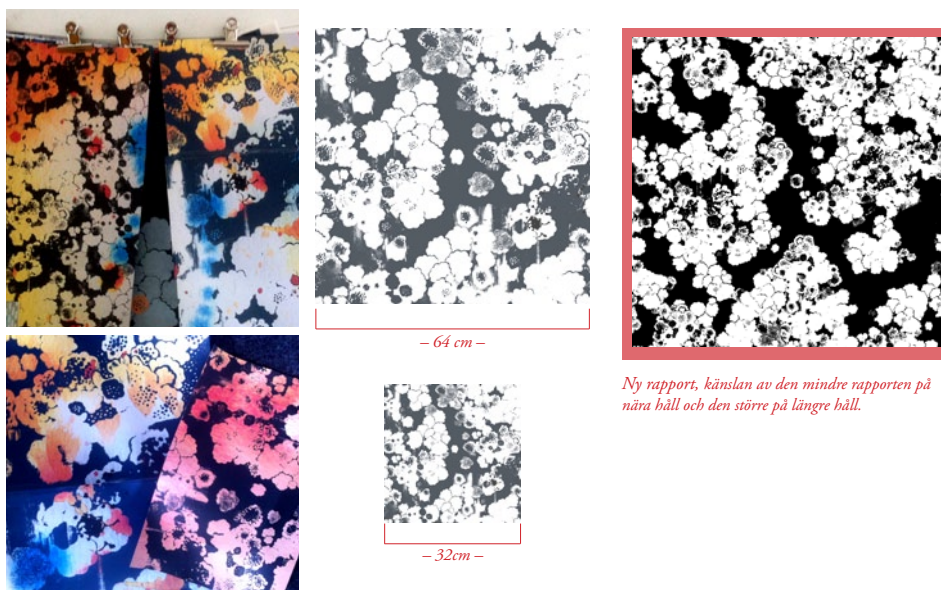
Till vänster akrylmålningen som den färdiga mönsterrapporten bygger på, till höger en del av bakgrunden samt prover på olika uttryck för mönsterrapporten.

Mönsterrapporten för Björkalm kom att förändras i storlek och skala under arbetets gång. Den första mönsterrapporten var 32×32 cm och fungerade väldigt fint med bakgrunden på när håll. Sedan förstörde jag upp den till 64×64 cm i datorn, något som jag sällan gör och ofta tycker är svårt att hantera. När något handmålats förstoras digital tycker jag att man förlorar kontrollen över det och att det stör balansen och proportionerna i mönsterbilden. Så även i detta fall.

Från vänster: första utkastet (förstorad mönsterrapport 64×64 cm), mönsterrapport 32×32 cm, ny mönsterrapport 64×64 cm.

Den förstörde mönsterrapporten hade dock en fin balans mellan de positiva och negativa formerna som den mindre inte hade. Därför slutade det med att jag skapade en ny mönsterrapport, för att behålla de mindre proportionerna och balansen i mönstret, men samtidigt arbeta med mer svärta och ett annat flöde.

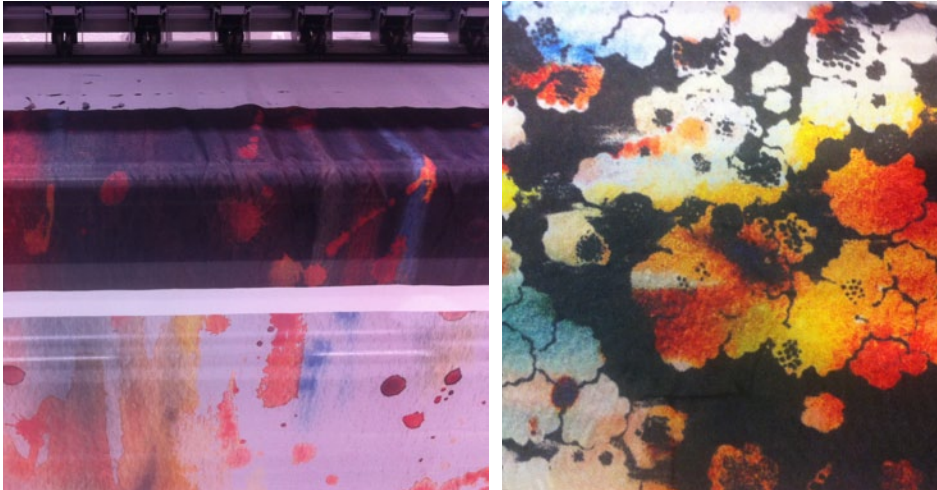

Ny rapport, känslan av den mindre rapporten på nära håll och den större på längre håll.

Till vänster ses provutskrift på olika rapportstorlekar, samt de två första och den slutgiltiga mönsterrapporten.

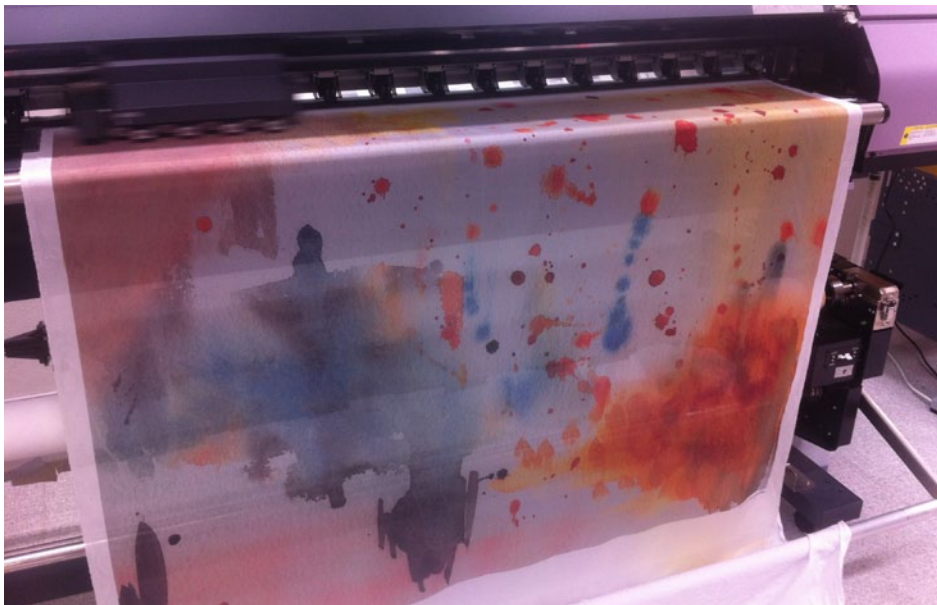
Experiment & tryckning

Björkalm blev på sätt och vis textilen som binder samman de båda andra då jag i den valde att arbeta med en kombination av digitaltryck och screentryck. Även här arbetade jag med en hel del prover för att se hur digitaltryck och screentryck bäst kunde kombineras för att ge det uttryck jag ville ha. Framst provade jag olika färger, kulörer och fixeringsmetoder för screentrycket, men även olika inställningar och profiler för digitalprintern.

Provtryck, både digitalt och screentryckt.

Detta var textilen som tog längst tid att färdigställa och var även den som hade flest kritiska moment i utförandet. Då sidentyget är så tunt bjöd det på många svårigheter, särskilt då jag också valde att skriva ut i två lager för att nå maximal färgmättnad. I digitalprintern ville tyget ständigt dra snett och färgen blödde igenom tyget vilket gjorde att vi flera gånger under utskriften fick lov att stanna och göra rent printern.

Botten till Björkalm digitaltrycks.

Den färdiga digitaltryckta botten, fixerad och urtvättad

Även ångfixeringen kan vara ett kritiskt moment om något skulle gå snett, om till exempel för mycket fukt skulle nå in till textilien.

Efter att den digitaltryckta botten var klar skulle Björkalm även screentryckas. Detta krävde noggranna förberedelser och blev tidskrävande. Då tyget är så tunt var jag tvungen att först klistra fast en medlöpare på tryckbordet. Medlöparen skulle stabilisera det tunna sidentyget och fånga upp överskottsfärgen och på så vis förhindra att trycket skulle flyta ut. Sedan väntade ännu en ångfixering och urtvättning.

Även om processen med Björkalm var lång, så hade jag hela tiden en väldigt tydlig bild av hur detta tyg skulle komma att se ut. Skisserna på Björkalm stämmer väldigt väl överens med det slutgiltiga resultatet till skillnad från till exempel Lindstam, där jag inte alls visste hur resultatet skulle bli.

Processbilder från screentryck av Björkalm

Siden och skadade fibrer

När alla mina textilier var tryckta och färdiga ställdes jag inför ett problem som jag inledningsvis inte räknat med. Siden är liksom ull en animalisk fiber som därför inte tål höga temperaturer. För att kunna trycka och färga in siden krävs att man hettar upp fibern mer än vad den egentligen tål, vilket skadar fibern och ger den ett för högt pH-värde.

Det höga pH-värdet lämnar fibern skör, sträv och matt vilket helt förtar den känsla av mjukt skimrande siden jag eftersträvade. Jag fick tips av Elinor Gustavsson (tekniker på HDK) att neutralisera sidentyget genom att skölja det i ättikslösning. En mild ättikslösning ska återställa pH-värdet och återge glans och mjukhet till siden. Tillsammans med Elinor sköljde jag upp min Björkalm, den textil som var mest förstörd av all upphettning. Detta ättiksbad gav dock inte önskad effekt, istället släppte tyget färg men återfick inte sin mjukhet och lyster.

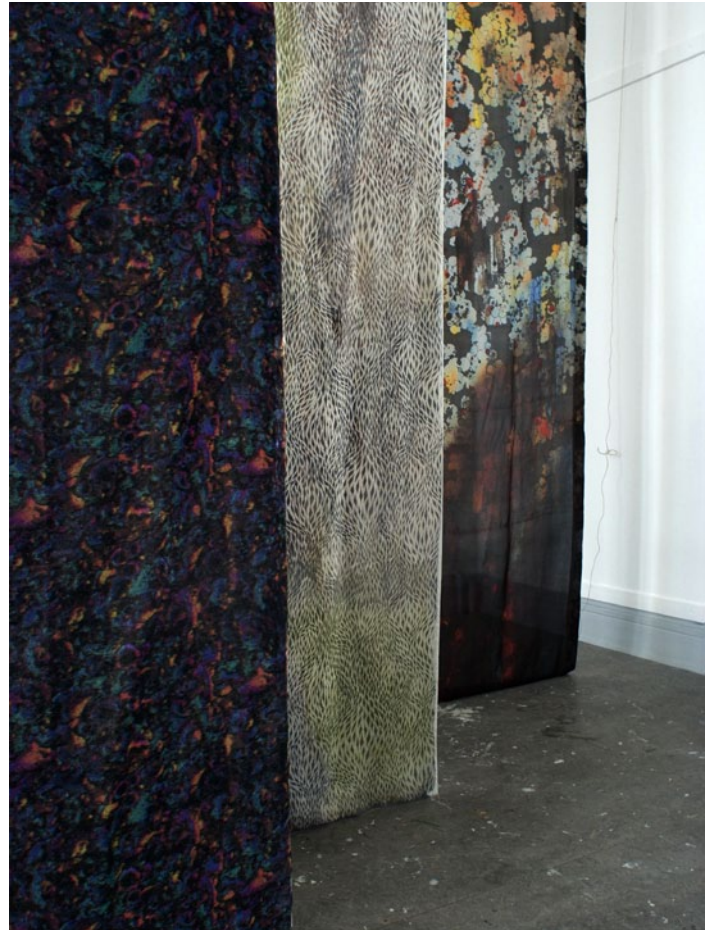
Efter detta ville jag inte blöta ner mitt tyg igen och vågade därför inte göra ännu ett ättiksbad. Istället letade jag nya lösningar på Internet och tog mig tid att läsa på lite extra om materialet siden. På flera ställen kunde jag läsa om just ättiksbad, men hittade också information om att siden helst ska strykas på lite högre värme när det är fuktigt istället för torrt på låg värme. Efter detta bestämde jag mig för att kombinera de två tipsen och gjorde en ättikslösning som jag sprayade på tyget och sedan strök jag det på ganska hög värme (värmen för bomull på strykjärnet) medan det var fuktigt. Efter två av dessa behandlingar kunde jag mycket lättad konstatera att det fungerade! Lystern och mjukheten i textilen var återställd!

RESULTAT & AVSLUT

Det handlar om träd, tre textila individer

De färdiga tre, från vänster: Lindstam, Björkalm och Lavbädd

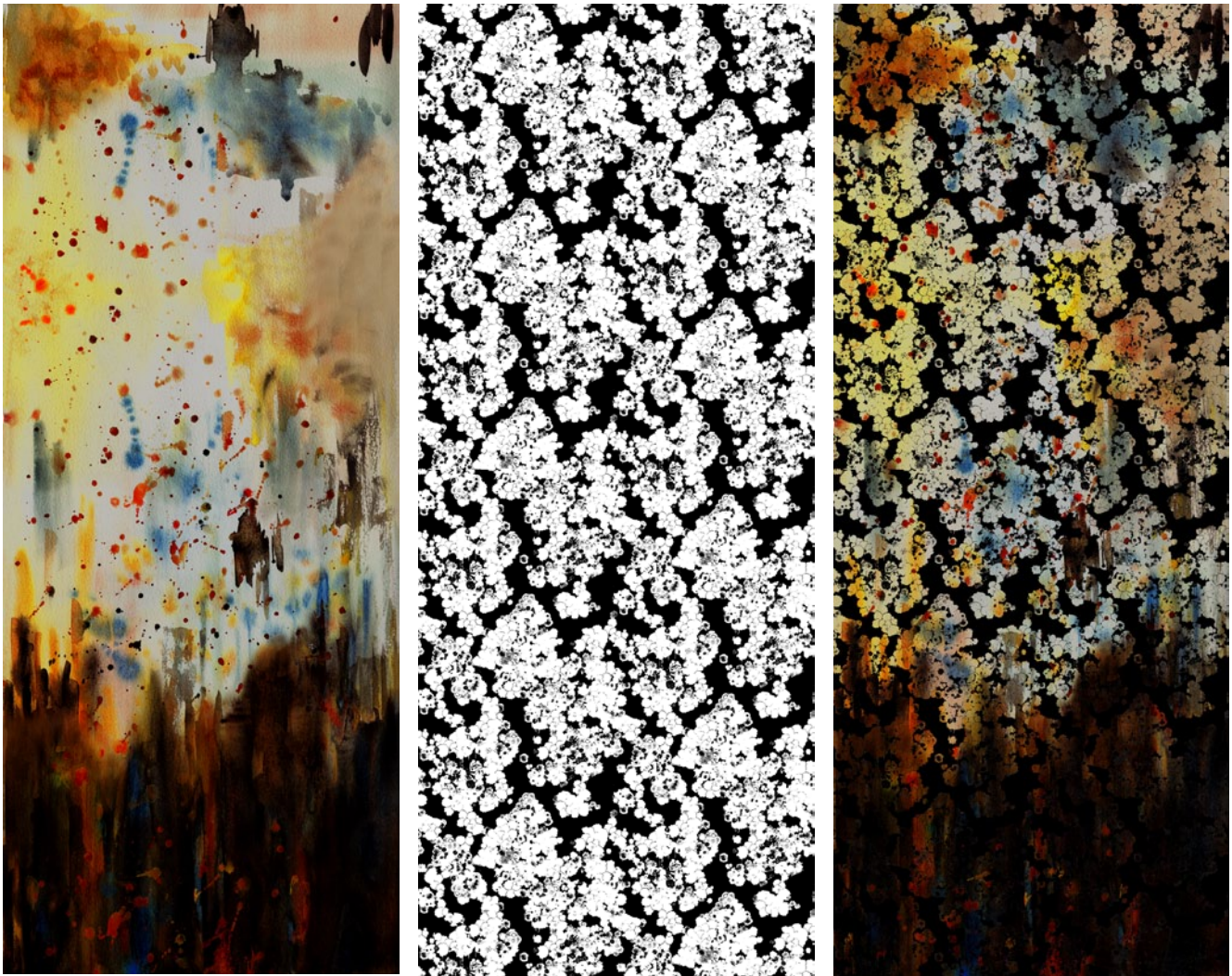

Fotografier på de färdiga textilerna.

Björkalm

140×350 cm, i habotai siden. Digitaltryckt botten efter akvarellmålat original och screentryckt förgrund i svart. Både digitaltryck och screentryck är tryckta med reaktiv färg som kryper in i tyget och reagerar med fibern, en typ av färg som passar väl till tunna lätt transparenta textilier.

Mönsterrapport 64×64 cm halvförsatt mönsterpassning.

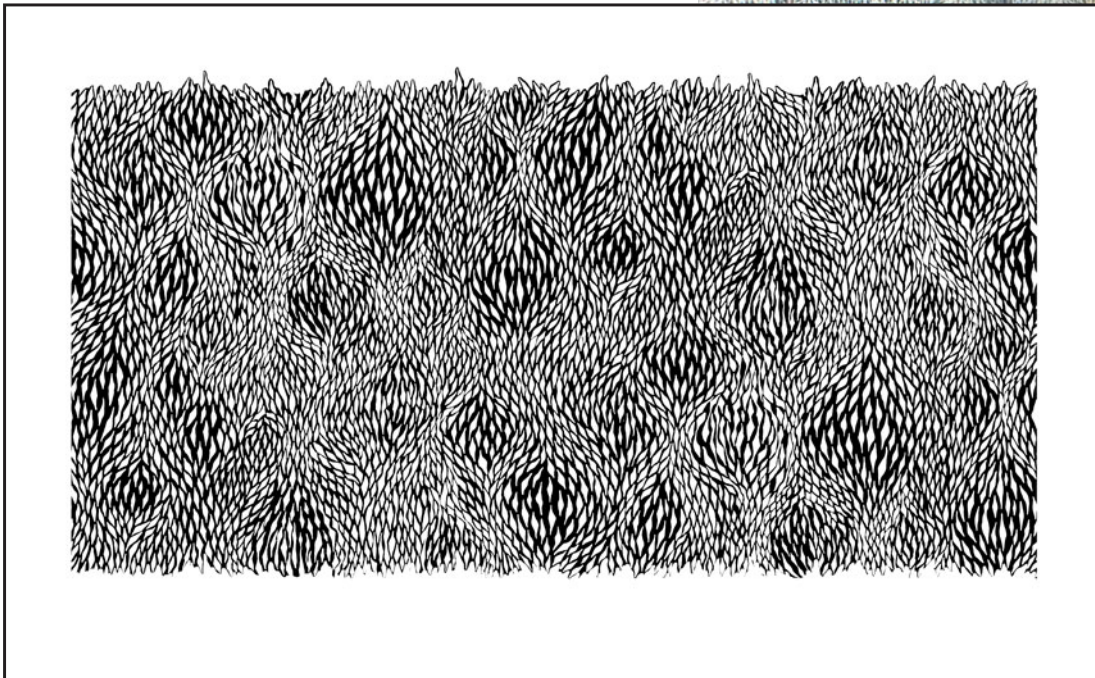
Från vänster: Den digitaltryckta botten, det rapporterade mönstret och de två i kombination.

Björkalm skala 1:1

Lindstam

114×350 cm i habotaisiden. Textilens är screentryckt med gul dextrin och sedan handmålad direkt på tryckbordet i sex olika kulörer med reaktiv färg. Mönsterrapporten är 57×57 cm och mönsterpassen är halvförsatt.

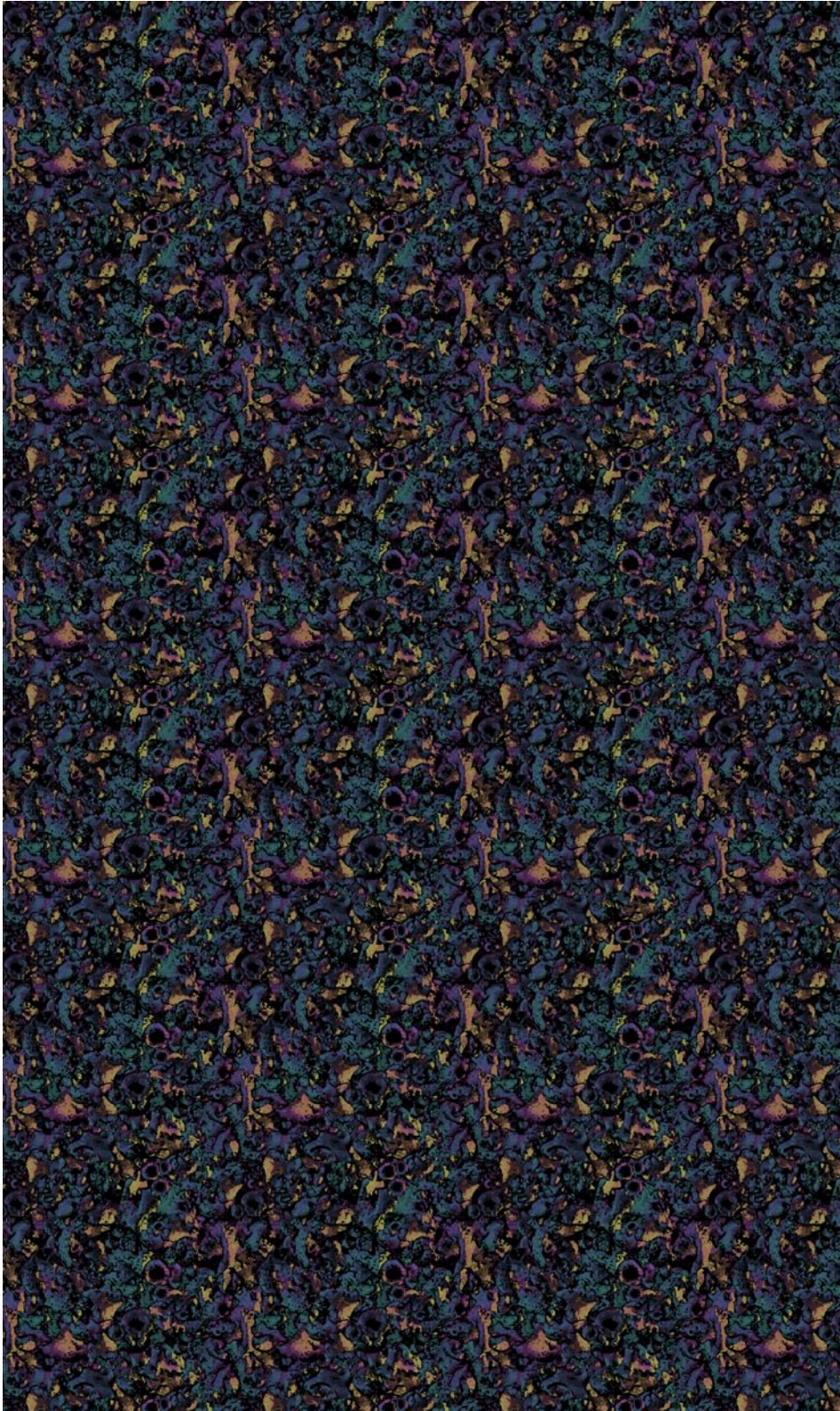
Ovan ses originalet till screenramen för Lindstam och till höger den färdigtryckta textilen.

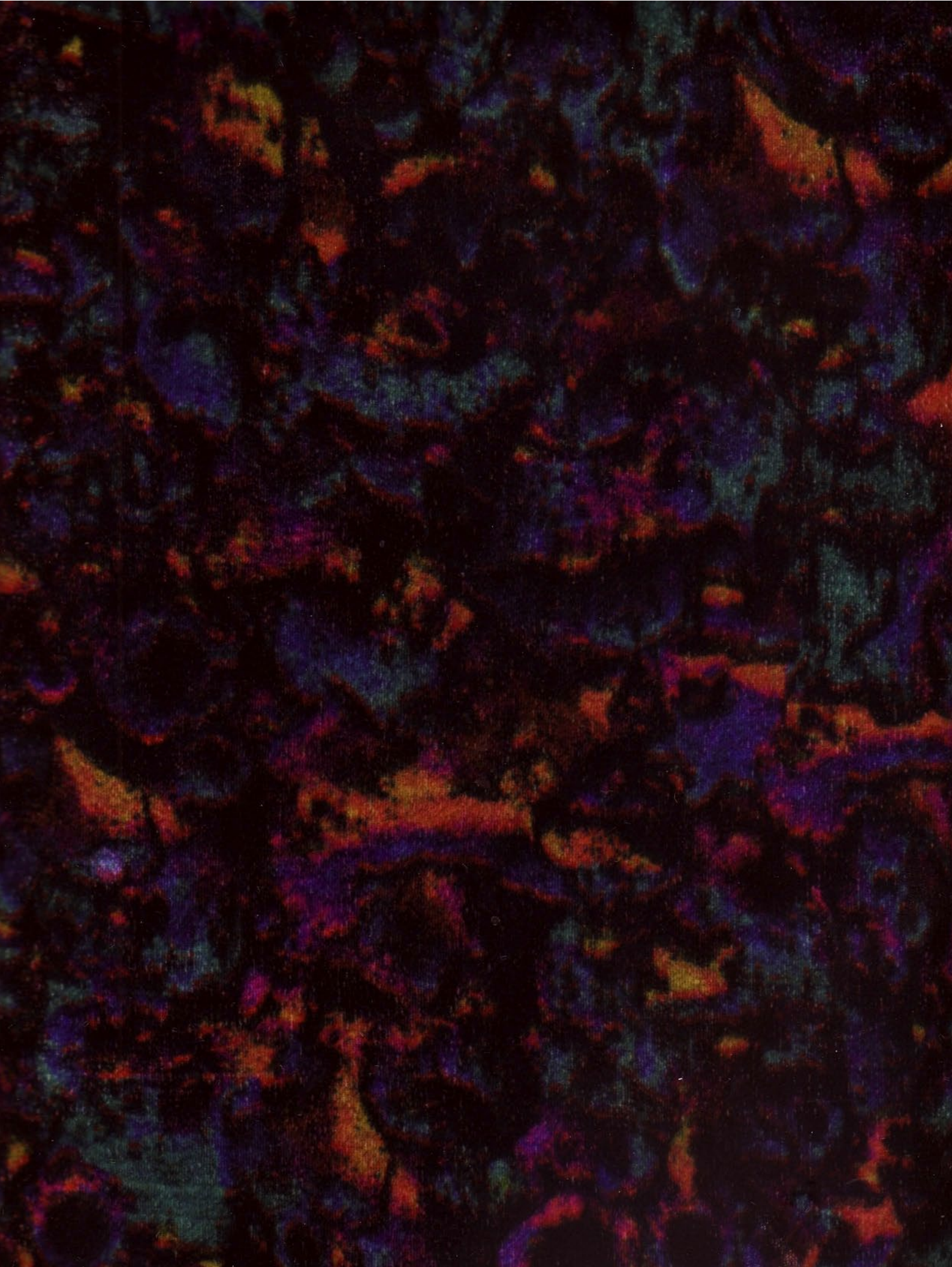

Lavbädd

110×200 cm i siden- och viskossammet. Textilen är digitaltryckt med reaktiv färg. Mönsterrapporten är 32×32 cm och har en rak mönsterpassning.

Resultat i utforskande & experiment

De tre textila individerna i all ära, självklart är de en stor del av mitt resultat och de ligger till grund för min examination. Dock har utforskandet och experimenterandet i detta arbete varit otroligt viktigt för mig. Jag vill därför mena att det undersökande jag gjort, de skisser och tester i textilverkstaden, både tekniska och estetiska är en minst lika viktig del av mitt resultat. Detta resultat är svårare att presentera, därför får textilierna i viss mån vara bärare av även detta arbete och jag hoppas att det framgår hur mycket experimenterande och utforskande arbete som ligger bakom dessa tre.

Blandade skisser från processen

Reflektion & slutsats

I början av detta projekt var målet att skapa tre textilier utifrån vissa givna inspirationskällor. Jag ämnade utmana mig själv i såväl motiv, som utförande och trycktekniker, men i slutändan ändå presentera tre färdiga textilier. Jag anser att jag uppfyllt dessa mål och kan när jag ser tillbaka på projektet tydligt se hur mycket jag utvecklat och utmanat mig själv och mitt arbetssätt.

Jag har arbetat med nya motiv och nya tekniker. Blandningen av de olika teknikerna i till exempel Björkalm har för mig öppnat nya dörrar till ett mer lekfullt och vågat formspråk. Tekniken digitaltryck, som jag inledningsvis var något skeptisk till, har växt i mina ögon och låtit mig arbeta mer obegränsat vad gäller både motiv, rapportstorlekar och kulörer.

Inledande frågeställningar

För att koppla tillbaka till mina inledande frågeställningar, jag har vänt och vridit på dem under processens gång och anser i mycket att jag funnit klarhet i dem.

Hur skiljer sig mönster för modeindustri mot mönster för inredning, och hur kan modevärlden fungera som en inspirationskälla för mig?

Modevärlden som en inspirationskälla har visat sig fungera ypperligt för mig. Min känsla av att modevärlden är mer vågad och lekfull har på många sätt fått mig att släppa mina hämningar och våga arbeta på ett fritt och konstlat sätt.

Kan digitaltryck och traditionellt tryck kombineras för att tillsammans skapa ett estetiskt mervärde?

Jag har också provat att arbeta med digitaltryck och att kombinera denna metod med traditionella tryckmetoder. Enligt mig finns det absolut något intressant i kombinationen av dessa tekniker. Även om kombinationen skulle vara alltför dyr och resurskrävande i en industriell tillverkning känner jag att det finns något att hitta i denna sammansmältning, rent estetiskt. Ett nytt uttryck.

Vad händer med mitt formspråk när jag tar mig an dessa nya motiv och trycktekniker?

Resultatet skiljer sig till viss del i detta projekt gentemot många av mina tidigare arbeten, även om jag inte anser att mitt formspråk har förändrats nämnvärt. Då jag helt bortsett från produktion och marknad har det gett ett mer konstnärligt och exklusivt resultat som kan vara svårt att exakt åter skapa. Jag tror också att denna öppenhet och avsaknad av begränsningar låtit mig utvecklas mer och hitta nya vägar att vandra.

Hur skiljer sig min process och mitt resultat beroende på om jag arbetar mot en beställare eller ej och/eller mot industriell tillverkning eller ej?

I detta fall måste jag hävda att jag nu har en stor trygghet i min egen konstnärliga process och mitt uttryck. Jag anser inte att mitt arbetssätt eller förhållningssätt förändras nämnvärt beroende på målsättning eller begränsningar. Även i ett utforskande projekt som detta kan jag använda mina metoder för att komma vidare och generera ett slutgiltigt resultat. Likväl som vid ett snävt projekt med en uttalad målgrupp och produktion.

Vad händer när rapporterade mönster kombineras med bildtryck?

Att kombinera bildtryck med rapporterade mönster har absolut gett mig en känsla av mervärde. Kombinationen har låtit mig hitta nya styrkor och svagheter i de båda teknikerna och genom de olika lagren har jag lyckats skapa den dynamik och djupkänsla jag eftersträvade.

Analys av resultat

I slutet av detta projekt måste jag ändå säga att jag ser på mina tre textilier som konstnärliga objekt. De är tre individer som klarar av att stå på egna ben. Tre individer där form, färg och material möts och har styrka nog att bära upp textilerna i den form de idag befinner sig. Jag vill inte applicera ytterligare en form eller ytterligare ett lager genom att stoppa in textilierna i ett låst sammanhang, inom till exempel modeindustrin.

I detta projekt ämnade jag lyfta mina inspirationsbilder och översätta dem till en form som kunde förmedla min kärlek för naturens ytor till en betraktare. Jag har arbetat med form, färg, material och komposition i nära relation med varandra med målet att skapa textilier där alla dessa samverkar och skapar en genuin helhetskänsla.

Min önskan är att mina tre textilier i sin råa form, utan extra lager av påklitrad form eller funktion, kan fånga betraktarens intresse och föda nyfikenhet och skaparlusta. På så vis önskar jag att detta sista lager av funktion eller applicerad form kan födas hos betraktaren och att mina textilier där får sin slutgiltiga form.

Självklart kommer mina tre textilier utvecklas i olika former och de kommer med stor sannolikhet hitta sina vägar in i olika sammanhang och användningsområden. I sin nuvarande form vill jag dock bara låta dem vara precis vad de är. Jag presenterar inte en böljande klänning på cat walken inte heller en veckad gardin i en stilig interiör. Jag presenterar Björkalm, Lindstam och Lavbädd, tre textila individer.

KÄLLOR

www.silkhouse.se

<http://silkhouse.se/index.php?page=skotselrad>
2013-03-25

www.manuffen.se

<http://www.manuffen.se/tyger-och-sybehor/skotselrad-sidentyg/>
2013-03-25

INSPIRATION

www.wired.com

http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2013/01/iris-van-herpen-and-neri-oxman-collaborate-on-3dprinted-fashion/
2013-03-18

www.lulyyang.com

<http://lulyyang.com/haute-couture/>
2013-03-26

www.valentino.com

<http://www.valentino.com/en/collections/haute-couture/lines/spring-summer-2013/17>
2013-03-18

Samtliga bilder: Noomi Spange

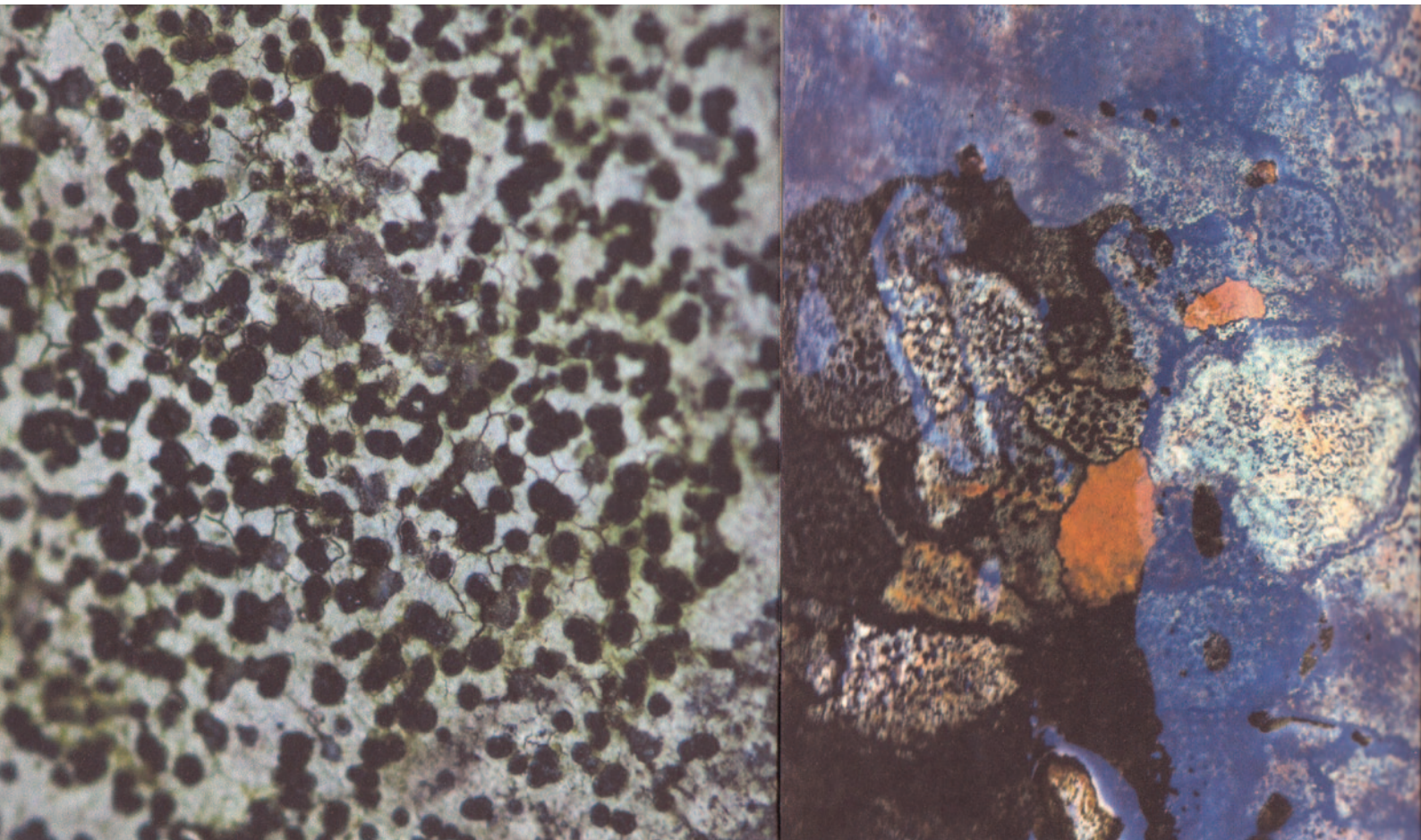
Bilaga 1, ett urval ur Moodboard (1:2)

Bilaga 1, ett urval ur Moodboard (2:2)

Bilaga 2, ett urval ur Ytbiblioteket (1:2)

Bilaga 2, ett urval ur Ytbiblioteket (2:2)

