

”Den stora förändringen”

En mönsterkollektion höst/vinter 2013

Frida Nilsson

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK
GÖTEBORGS UNIVERSITET
EXAMENSPROJEKT 15 HP
KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I DESIGN 180 HP
TERMIN SEX, ÅR TRE

ABSTRACT

The big change is a project where I created patterns on fabric. It is a collaborative project with Lotta Niemi. She studied fashion and textile designers and tailors from the Swedish School of Textiles in Borås and University of Technology in Sydney. The collaboration was to create designs on fabric for her upcoming clothing line for women, Fall / Winter 2013. The clothes will be sold online, in stores in Sweden and Japan.

For Lotta Niemi's clothing line, I wanted to create exclusive designs, rich patterns that worked out handmade and digital. My inspiration I found in natural forms and colors.

Through an exploratory project, I wanted to look at the pattern size, design and color. I strove for greater strength and development in my pattern making, to challenge myself by breaking my security process and experiment without thinking of the end result. I was looking for a change in my shape language by having a free process that opens up a new and daring level. Experimenting much has led to I used different designs and worked in layers to get the depth of the patterns, even worked a lot of contrast and color. A conscious choice was to work with abstract motifs to create a change then I worked very representational earlier. The whole time, I have made careful choices but also allowed me to use randomness as a tool.

The result became a pattern collection consisting of four patterns. They are printed on Tobex in Borås press digital printing. The patterns called Leaf, Strain, Birch and Mushroom.

The Blade has a report size of 50x40 cm and is reported halvförsatt, Blade is printed on cotton and is meant for a dress. Birch has a report size of 50x40cm and is also reported halvförsatt but is printed on micro polyester and will be a tunic. The Strain has a report size of 150x100cm and is only reported on height, Strain is printed on velvet and is meant for a pair of pants. The Mushroom has a report size of 100x100cm and is reported around on all sides, the Mushroom is also printed on velvet but is supposed to coat.

PATTERNS, CLOTHING, NATURE, ABSTRACT, CHANGE, COLOR

FÖRORD

Stort tack till Lotta Niemi!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Titelsida
2	Abstract, keywords
3	Förord
4	Innehållsförteckning
5-7	Inledning - mål, syfte, bakgrund, frågeställningar och avgränsingar
7-10	Genomförande
10-19	Resultat och slutsats
20	Reflektion
21	Källförteckning
22	Bilaga

INLEDNING

Den stora förändringen är ett projekt där jag skapat mönster till tyg. Det är ett samarbetsprojekt med Lotta Niemi. Hon är utbildad mode-och textildesigner liksom skräddare från Textilhögskolan i Borås och University of Technology i Sydney. Samarbetet gick ut på att skapa mönster på tyg till hennes kommande klädkollektion till dam, höst/vinter 2013. Kläderna kommer att säljas på nätet, i butiker i Sverige och Japan.

Mål

Jag ville genom ett undersökande projekt titta närmare på mönstrets format, motiv och färg. Genom att bryta min trygga process och experimentera utan att tänka på resultatet ville jag ha som en utmaning för att utvecklas. Jag ville ändra på min arbetsprocess genom att ha en fri process som öppnar upp för att nå en ny och vågad nivå. Jag strävade efter en förändring i mitt mönsterskapande som denna gången var tänkt till kläder.

Parallellt med arbetet önskade jag också att bli säkrare på att bygga upp mönster och våga utmana rapportstorlekarna. Kunskap och förändring blev min utgångspunkt för vidare utveckling.

Syfte

Med projektet ville jag främst utveckla och fördjupa mig i mina tidigare kunskaper vad gäller mönster. Jag ville förändra och utmana mig själv till det bättre i format, motiv och färg. Genom detta ville jag skapa exklusiva mönster till Lotta Niemi's höst/vinter kollektion 2013. Jag ville visa prov på rika mönster som arbetats fram hantverksmässigt och digitalt.

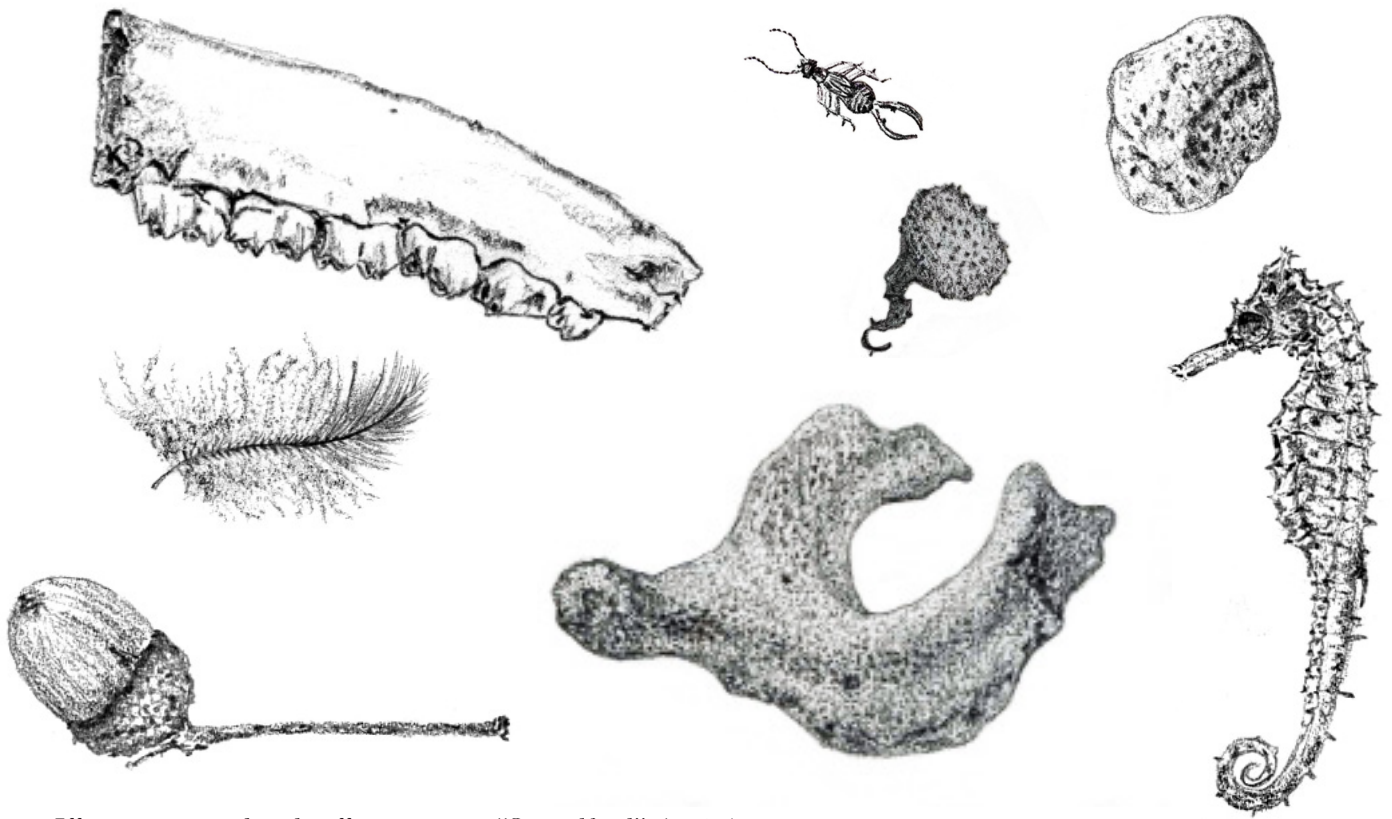
Bakgrund

Ett medvetet val var att jobba abstrakt med motiven för att skapa en förändring då jag arbetat mycket föreställande tidigare. Jag gillar att teckna med blyerts, helst tecknar och illustrerar jag föreställande och detaljrika bilder från naturen. Min inspiration finner jag från djur och natur, jag är uppvuxen på landet i Blekinge och finner min trygghet där och den tar jag ofta med mig när jag skapar. Denna gången utgick jag också från naturen och fokuserade på former och färger som tecknades abstrakt.

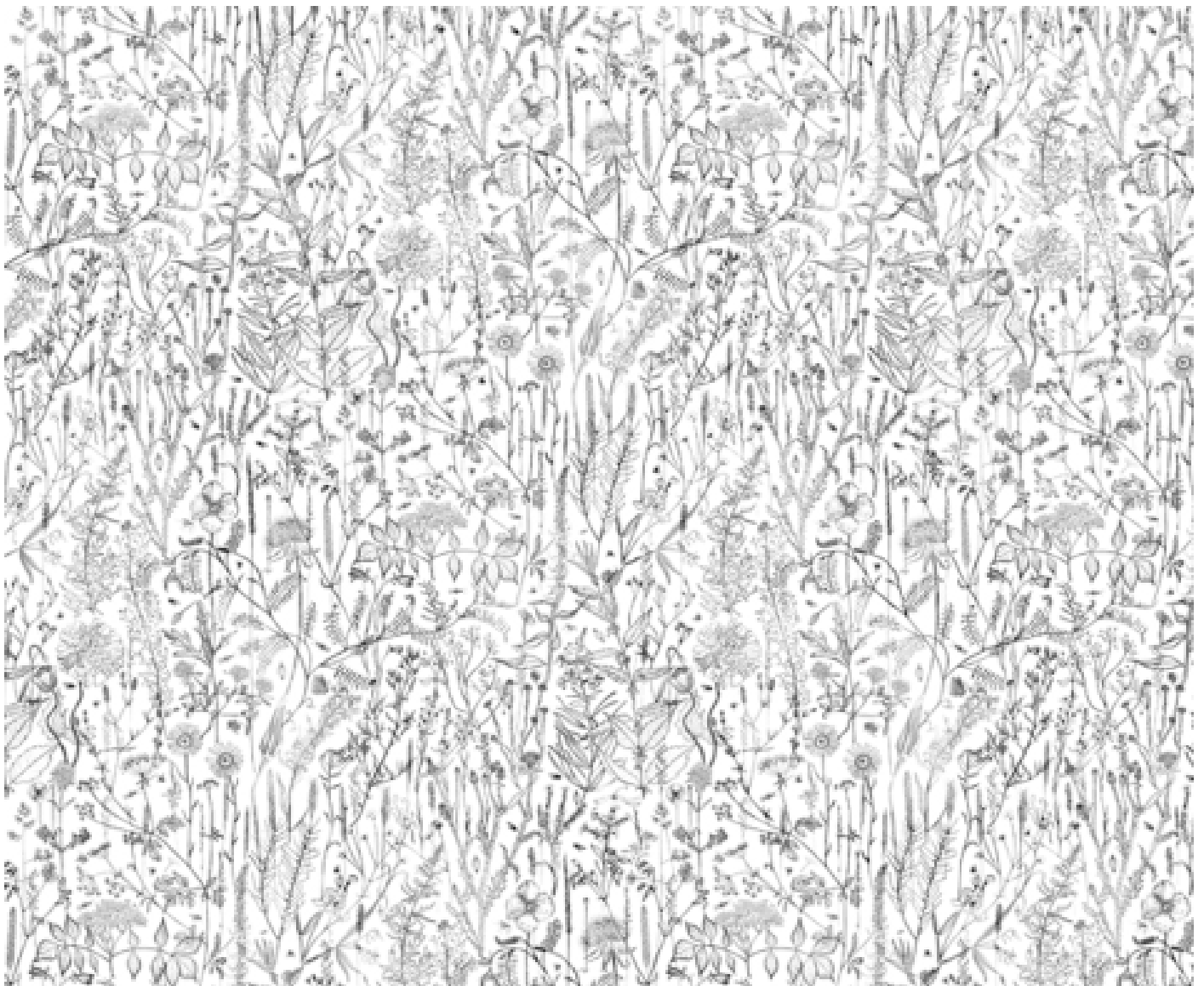
Mina tidigare mönster jag skapat har enbart varit i gråskala, dels för att jag gillar det men också en liten del osäkerhet. Nu ville jag gå utanför den trygga ramen och söka efter nya möjligheter för nya färgställningar.

"Tulipan" tecknad med blyerts (2011).

Illustrationer tecknade till ett mönster "Strandfynd" (2012).

Mönster "Ogräs" som är tecknat med blyerts och har en rapportstorlek på 50x80 och är halvårsatt (2012).

Frågeställningar och avgränsningar

Mina frågeställningar var; Hur fungerar och påverkas min process som kräver en förändring? Vad uttrycker jag och mina mönster efter förändring och förnyelse? Hur kan format, motiv och färg i mina mönster påverkas av naturen?

Jag bestämde inte hur många mönster jag skulle skapa utan lät det vara öppet eftersom jag inte ville fokusera på resultatet, detta för att inte låsa mig eller hindra mig i mitt arbete när jag ville ha en fri process för nya idéer. Något som jag inte valde att lägga mycket vikt vid var hur mönstret spelar med klädernas uppbyggnad och konstruktion och inte heller att sy kläder eftersom jag valt att fokusera enbart mönstret.

GENOMFÖRANDE

Jag valde att arbeta med mönster på tyg till kläder, ett nytt och roligt projekt där jag kände utmaning. Jag har arbetat mycket med mönster i tidigare projekt men däremot har jag inte jobbat med kläder innan.

Att redan i början av projektet lyfta in kläder i processen som ett nytt område att utforska var både spännande och skrämmande. Att arbeta med mönster upplever jag som ett ständigt sökande efter nya idéer, material och teknik.

Jag började med att försöka sätta mig in i modevärlden och leta inspiration via nätet för att se hur man kan arbeta med mönster till kläder. Jag blev tipsad om ett klädmärke som heter Erdem som gör häftiga kläder och mönster., deras design fick bli min inspiration till mina mönster. Jag gillade de multifärgade kläderna och hur de jobbar med färg och motiv. Lotta Niemi träffade jag tidigt i projektet för att gå igenom vad hon hade för tankar till hennes kommande klädkollektion. Hon skapar kläder och mönster till dam med inspiration från tex. resor och storstäder. Dock var hon inte långt kommen med tankarna till höst/vinter kollektionen vilket gjorde mitt arbete väldigt fritt i inspiration, färger, motiv och material. Vi har träffats regelbundet efter alla mina stora moment för att göra vissa gemensamma val genom hela projektet. Det kändes viktigt att ha henne med under hela projektets gång eftersom detta är en stor satsning och utmaning för henne också.

Inspirations bilder från Erdem och Acne. Bilder: 1-3 Erdem och 4 Acne.

Lotta Niemi's vårkollektion 2013. Bilder: Lotta Niemi.

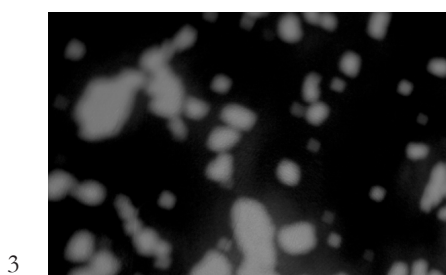
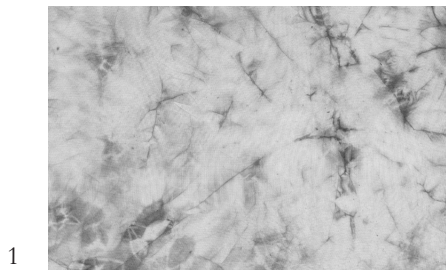
Jag visste och bestämde från början att jag ville utgå från min inspiration av naturen och mitt tecknande. Jag kände att jag behövde några trygga grunder för att det inte skulle bli allt för mycket nytt eftersom jag lämnat så mycket annat öppet.

Jag arbetade under en veckas tid med att enbart experimentera med allt som kom upp i mina tankar. Där ingick fotografering, färgning av tyger, sockermålning, teckning, m.m. Jag la på hög för att veckan där efter välja ut de mest intressanta delarna. Jag upptäckte många nya tekniker och fick fram många fina motiv, den veckan var roligt och viktig för mina mönster.

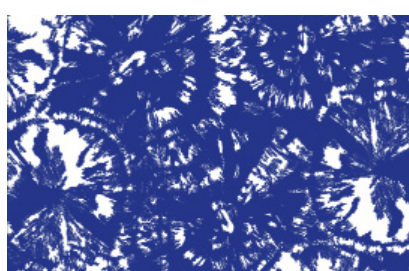
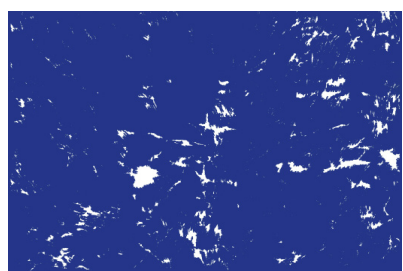
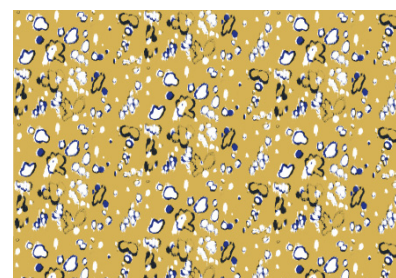
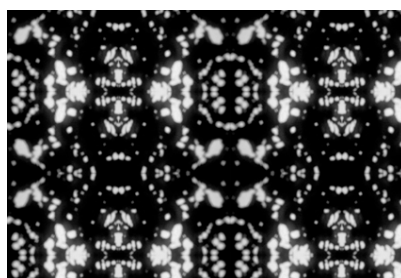
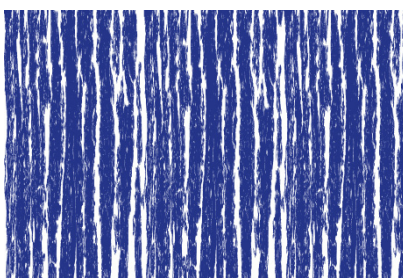
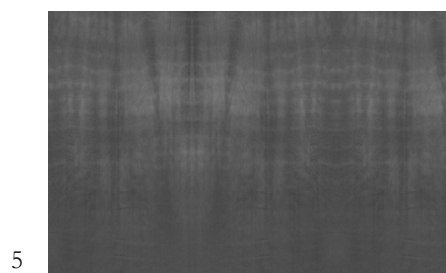
Sju delar valde jag ut, delar som jag gillade och som jag kände att jag kunde utveckla. Dessa delarna utvecklade jag under ytterligare en veckas tid, jag gjorde ett mönster om dagen för att snabbt komma igång med format och motiv. Detta gjorde att jag hade väldigt många mönster att utgå ifrån när jag senare skulle göra nya val. När jag arbetade med delarna valde jag att lägga allt i gråskalan för att inte fokusera på färgen alls just då. Det var väldigt intensivt och givande vecka. Utifrån den veckan kom det fram fyra nya delar som jag tyckte var mest intressanta.

Veckan där på utvecklade jag dessa fyra delar i både motiv, format och jag kopplade även på färg. Att jobba med färg är något jag tycker är fruktansvärt svårt. Från början hade jag bestämt att jag skulle jobba med "jordfärger" men på något sätt tycktes färgerna bli väldigt starka. Motiven blev väldigt platta och enformiga. Efter "mittredovisningen" fick jag backa tillbaka i både färg och motiv. Färgerna var på tok fel och något tycktes gå förlorat i mina motiv. Tiden var knapp för ändringar men jag ville göra ändringarna. Jag backade tillbaka till mina originalteckningar och försökte behålla de sköra linjerna i motiven. Jag jobbade också mer med lager på lager och finslipade färgen som tog längre tid än vad jag räknat med.

Mina mönsket skickades på tryck några dagar senare än planerat. Jag hade tänkt hinna sy kläder till examinationen men lät det vänta till utställningen istället, vilket bara var positivt tycker jag. Något som var roligt var att provtrycka på textilmaterialen. Det var väldigt givande att få se sina mönster på tyg. Mina textilval blev sammet, bomull och micropolyester. Jag och Lotta Niemi hade tidigare pratat om lite tjockare material eftersom att det är till en höst/vinter kollektion men också något tunnare för att möta upp de grova tygerna.

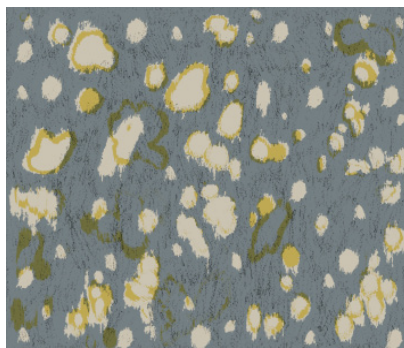
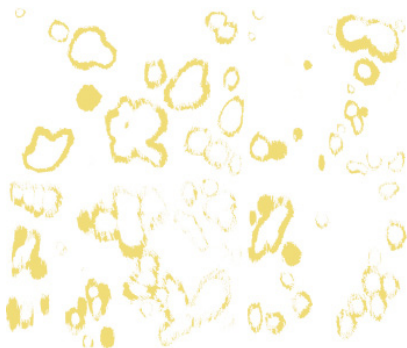
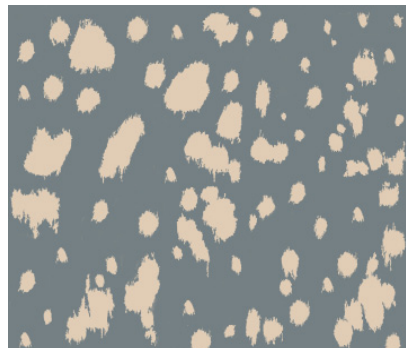
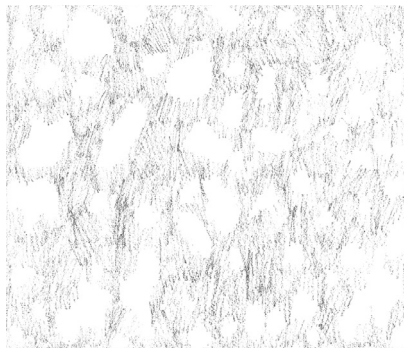
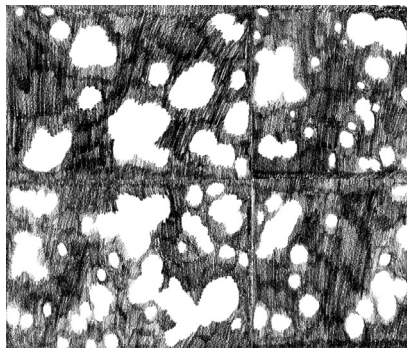

Här är de sju delarna jag valde ut för att arbeta vidare med. Bild 1-4 är de som jag tyckte var mest intressanta.

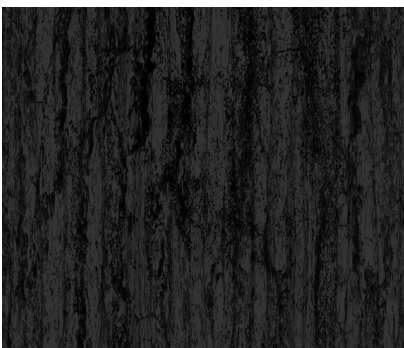
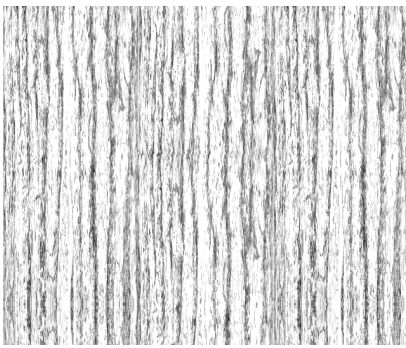
Här är några väldigt tidiga tester på mönster och färger som jag senare utvecklade.

Bladet

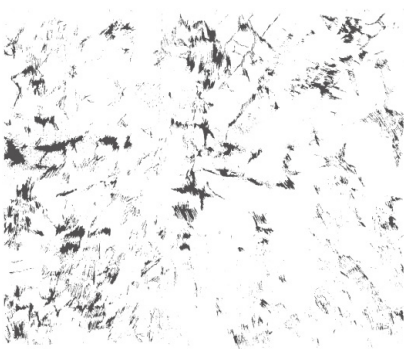
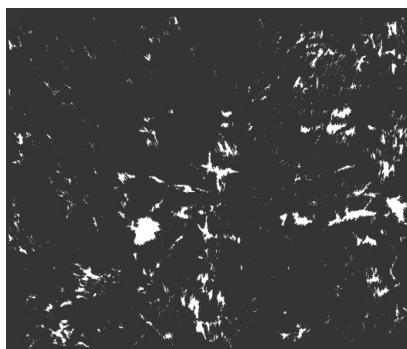

*Här ser man delar ur proces-
sen från början till slut.*

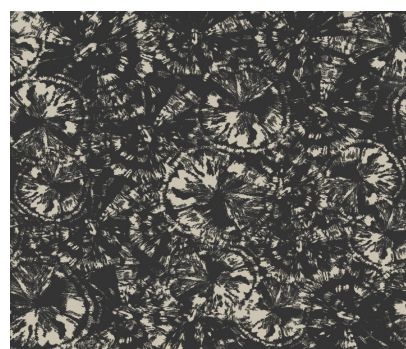
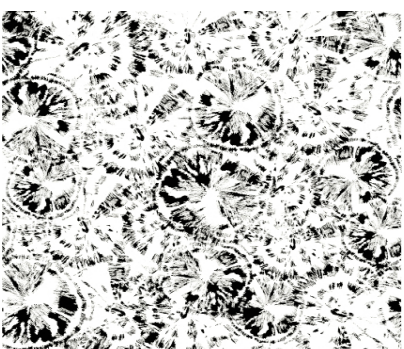
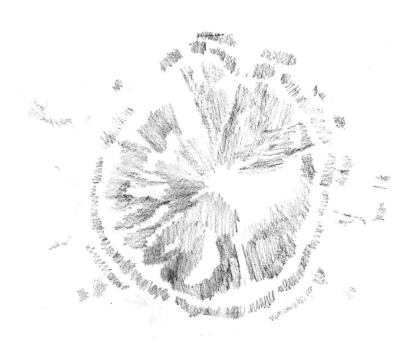
Stammen

Björken

Svampen

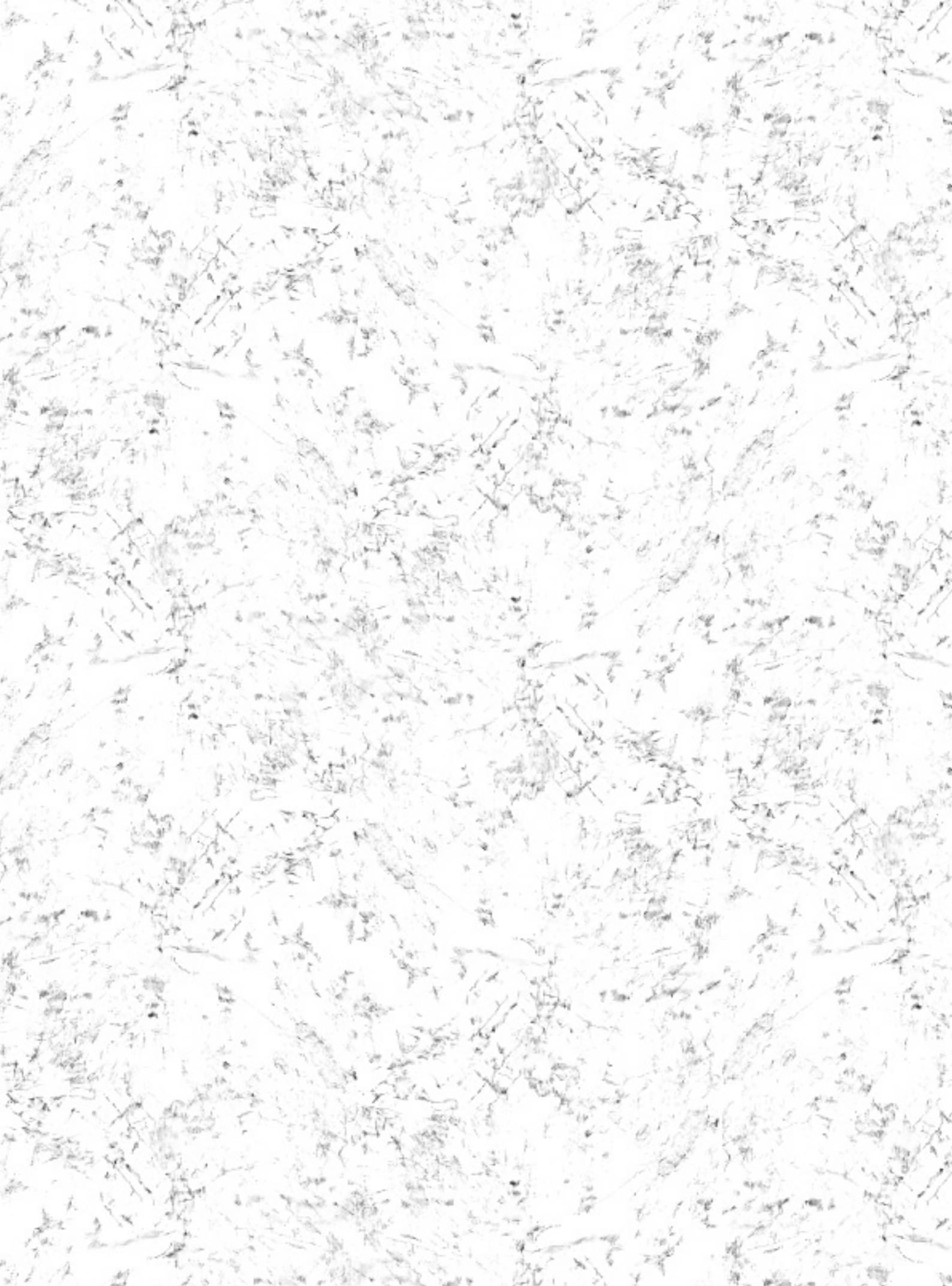
RESULTAT OCH SLUTSATS

Resultatet blev en mönsterkollektion som består av fyra mönster. De är tryckta på Tobex i Borås som trycker digitaltryck. Mönstrena heter Bladet, Stammen, Björken och Svampen.

Bladet har en rapportstorlek på 50x40 cm och är rapporterat halvförsatt, Bladet är tryckt på bomull och är tänkt till en klänning. Björken har en rapportstorlek på 50x40cm och är också rapporterat halvförsatt men är tryckt på micropolyester och ska bli en tunika. Stammen har en rapportstorlek på 150x100cm och är enbart rapporterat på höjden, Stammen är tryckt på sammet och är tänkt till ett par byxor. Svampen har en rapportstorlek på 100x100cm och är rapporterat runt om på alla håll, Svampen är också tryckt på sammet men är tänkt till en kappa.

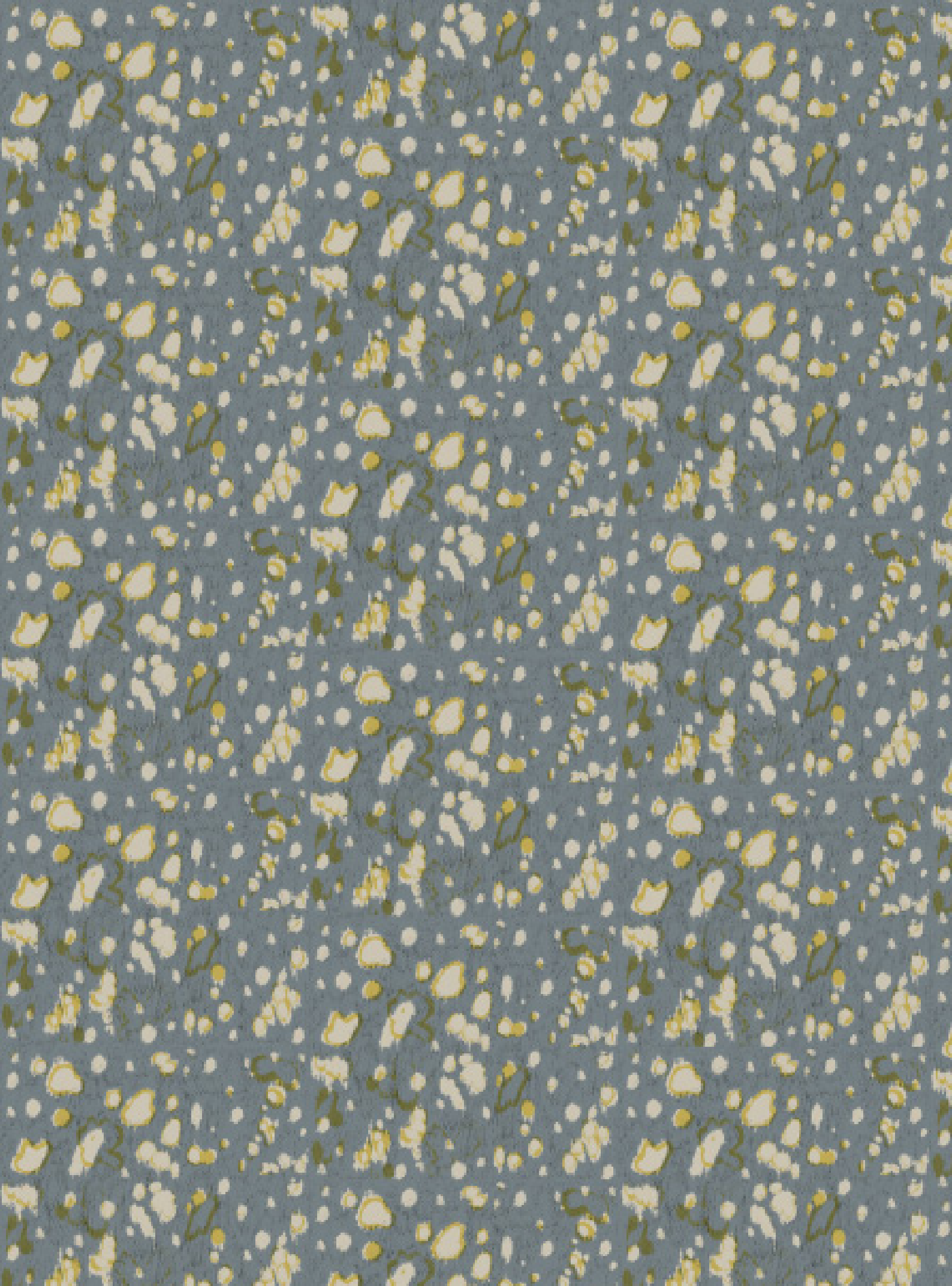
Jag hade inte bestämt från början hur många mönster jag skulle skapa men det visade sig bli fyra stycken. Jag tycker att man kan se dem som en serie men också som ensamstående eller i par. De visar ingen jätte tydlig sammanhållning men det var inte heller tanken. Jag försökte jobba med färgerna för att hålla ihop dem som en serie. Jag ville gärna att man skulle kunna kombinera dem och använda dem på samma plagg. Mina mönster bygger på naturens former och strukturer som jag har hittat och tolkat på mitt sätt genom att teckna och experimentera för att sen fortsätta i datorn.

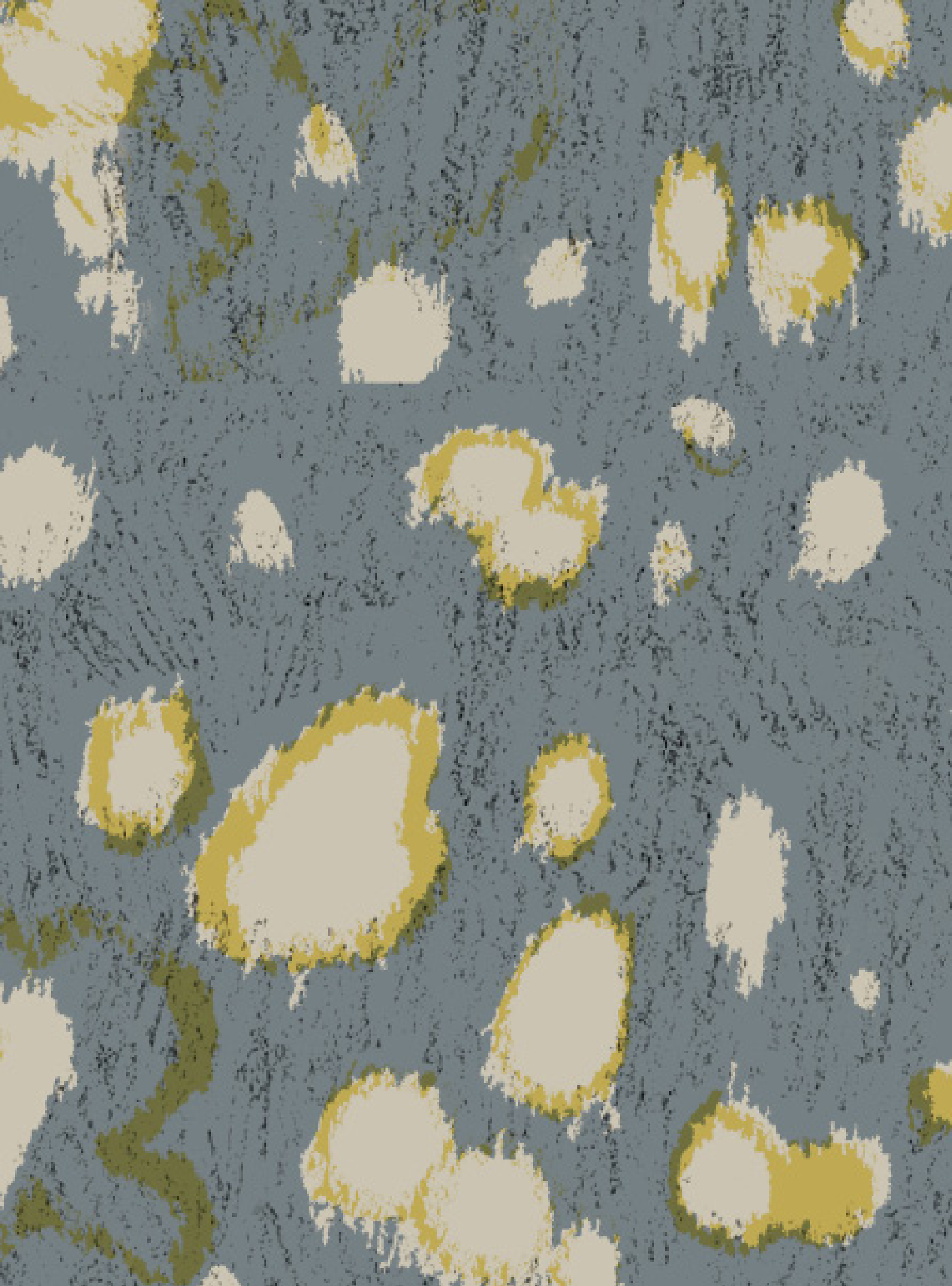

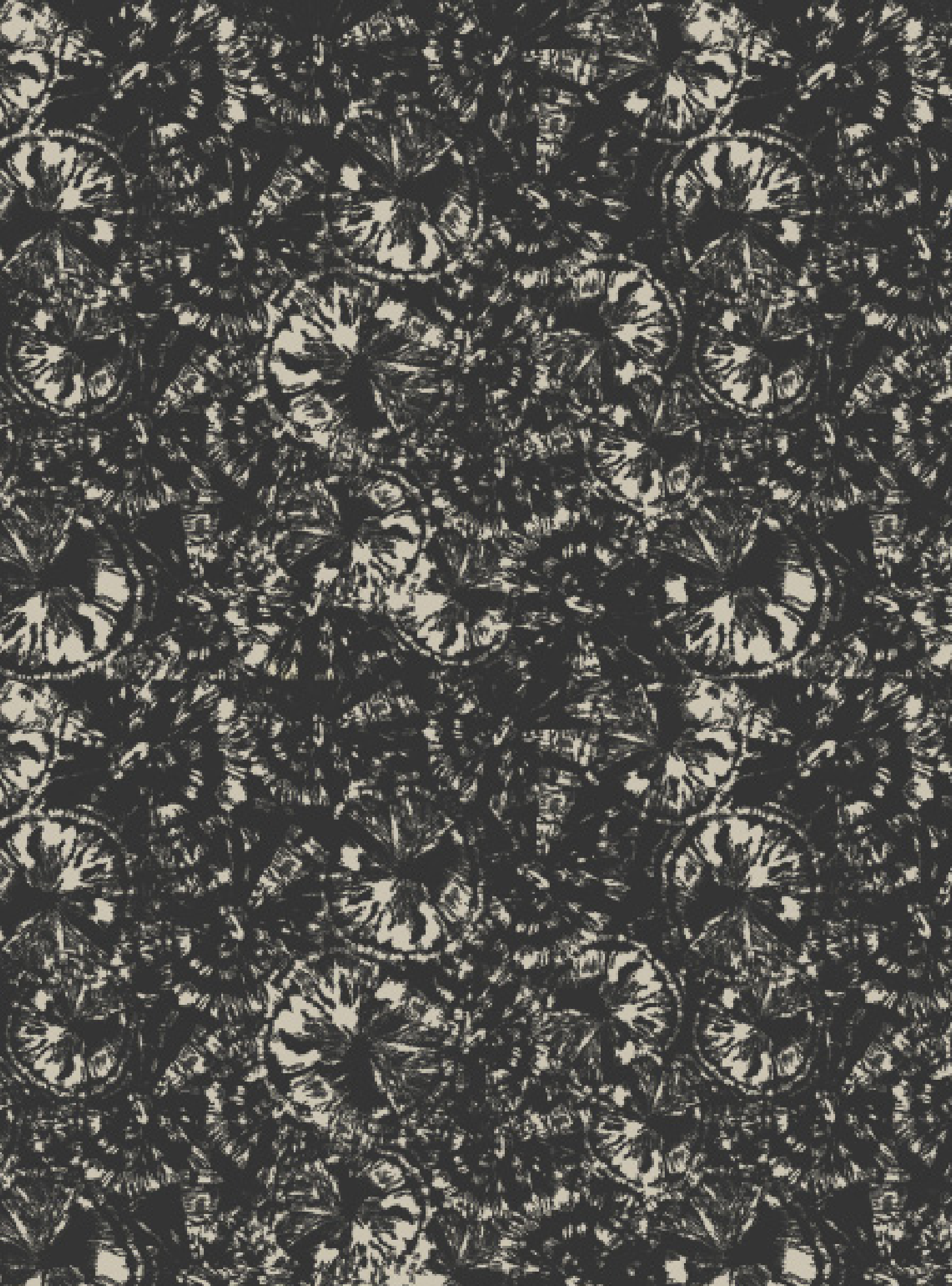

Björk i skala 1:1.

Svampen i skala 1:1.

REFLEKTION

Jag har upptäckt nya sätt att jobba på och utvecklat mig själv genom att göra saker som jag inte brukar göra genom att låta mig själv att tänka om. Jag ville utsätta mig själv för ett annat tänkande. Jag tycker det var intressant att jobba så fritt och verkligen skapa utrymme för alla delar.

En upptäckt jag gjorde var att det var väldigt roligt att jobba med en extern partner. Att skapa mönster till kläder är något som jag verkligen vill göra igen och jag hoppas att jag och Lotta Niemi kan ha ett fortsatt samarbete. Jag har börjat använda mig av färg i mina mönster, vilket är ett jätte stort steg och vinst för mig. Jag har använt mig av olika delar och jobbat lager på lager för att få fram ett djup i vissa mönster, även jobbat mycket med kontraster och jag utgår gärna från naturen men denna gången abstrakt. Det var intressant att utgå från naturen men att jag hamnade någon helt annanstans i det abstrakta.

Jag ser framför mig nya mönster där jag kombinerar min nya stil med min gamla. Jag vill testa att kombinera mina föreställande och abstrakta motiv. Nu har jag helt plötsligt två olika metoder och formspråk att jobba med.

Jag har upptäckt att arbetet blev mer genomarbetat i alla faser. Eftersom jag hade mycket material behövde jag göra noggrna val. I detta projektet har det varit väldigt mycket och många moment där jag hela tiden har fått välja det bra och dåliga för att komma framåt. Nu i efterhand förstår jag att alla dessa moment har varit lika viktiga för resultatet fast att de har känts väldigt små. Det har varit väldigt mycket testande för att kunna utesluta eller ta det vidare. Jag gjorde många upptäckter under arbetets gång som jag antingen tog med mig eller lämnade bakom mig och många saker var gjorda av slumpen.

Att inte veta hur resultatet ska se ut är något nytt och att inte tänka så mycket. Att hålla saker lite mer öppna gör att nya idéer lättare kommer genom att experimentera. Jag tycker att jag hela tiden har utmanat mig själv och gjort saker som jag inte brukar göra för att se vad som händer. Till följd av det har jag hittat många nya sätt att jobba på och något som jag kommer att fortsätta med. Vidare har jag också skapat mig en ny arbetsprocess som jag kommer att ha stor nytta av i framtiden. Jag har vågat släppa den trygga processen och arbetsmetod som jag hade och gjort en förändring. Jag har fått ett rikare arbete nu än om jag bara fokuserat på slutresultatet.

KÄLLFÖRTECKNING

Bok

Kühlhorn, Lotta (2012), *Rapport! en bok om att göra mönster*. Lettland. Livonia Print.

Hägglom, Anna (2007), *Om konsten att trycka tyg*. Stockholm. Alfabetabokförlag AB.

Webbplats

Lotta Niemi (2013.02.04)
<http://www.lottaniemi.com/>

Erdem design (2013.02.05)
<http://www.erdem.com/>

Acne studios (2013.02.05)
<http://shop.acnestudios.com/>

Besök

Karlshamns mode mässa (2013.03.02)

