

Projektbeskrivelse

Navn	Pernille Kaab Mosegaard
Vejledere	Ulla Ræbild, Eva Kappel, Lykke Bloch Kjær, Anne Louise Bang
Praktiksted	Trine Kok
Institution	Designskolen Kolding

Emne	<p>Slow fashion og Beklædningshåndværket</p> <p>De sidste 100 år har det generelle syn på beklædning flyttet sig langt; fra at anskue tøj som en værdifuld investering der kunne gå i arv, til at se mode og beklædning som forbrugsgenstande i en brug-og-smid-væk kultur. Førhen var der konfektionister og skræddere, og hvis du havde mange penge havde du mulighed for at købe mode, havde du mindre kunne du købe tøj, og havde du ingen, kunne du sy dit eget. Nu har alle mulighed for at købe mode, design og beklædning i alle dets afskygninger, high fashion, vintage, couture, kommerciel – og du behøver ikke bruge tøjet mere end tre gange, for en T-shirt kan købes for den nette sum af 49,95 kr. i stort set alle de store kædebutikker. Derfor er der i industriens øjne heller ikke nogen grund til at producere tøj der kan holde til mere end tre vaske, for det er alligevel så billigt og moden flytter sig så hurtigt, at der hverken er behov eller lyst til vellavet kvalitetstøj. Modeindustriens besættelse af 'The New' og shoppingens indtog som en hobby har genereret konceptet fast fashion, hvor jagten på at sælge mest og billigst har overskygget flere umoralske aspekter af produktionen. Dette er selvfølgelig en grov generalisering, men modeindustrien er på mange måder ved at brænde sig selv op, fordi den udtømmer ressourcer, som allerede er i stærk efterspørgsel.</p> <p>Derfor arbejder designbranchen og forskere i koncepter som slow fashion og emotionel bæredygtighed, hvor der arbejdes på at redefinere strategierne for design, produktion, forbrug, brug og genanvendelse. Slow Fashion handler om at værdsætte og udnytte vores lokale ressourcer, så vi kan skabe en transparent produktionsstrategi hvor der bliver kortere afstand mellem producent og forbruger, og arbejde henimod en mere cirkulær levetid for produkterne.</p> <p>Jeg mener at design bør og kan forstås i en bredere og mere fleksibel kontekst end den gør nu til dags. Hvis vi som designere ønsker at skubbe til grænserne for hvordan design skal opfattes, er det vigtigt at vi undersøger nye anvendelsesmuligheder for vores faglighed. Jeg ønsker i dette projekt at bruge min designfaglighed til at udforske og udvikle de traditionelle håndværksmetoder knyttet til beklædning,</p>
-------------	--

	og definere og formidle designstrategier for håndværkets fremtidige potentiale indenfor Slow Fashion og i den moderne beklædningsindustri.
--	--

(Kontekst, Målgruppe, Produkt)	<p>Produkt</p> <p>Som en forlængelse af projektets læringsproces vil jeg tage et designfagligt greb omkring det designpotentiale jeg ser i beklædningshåndværket, og definere disse i en visuel udstilling der skal formidle tre strategier for beklædningshåndværkets fremtid: Industri, Hobby og Social udvikling.</p> <p><u>Industri:</u> Som designer med speciale i handicraft, kan man hjælpe til at formidle og designudvikle lokale håndværk til et globalt marked, og derved støtte og udvikle de lokale traditioner og kulturer. Produktet kan derfor vise hvordan kommercielt design kan forenes med lokale håndværks-traditioner i et industrielt produktionsdygtigt produkt.</p> <p><u>Hobby:</u> Strik og hækling har de seneste år fået en kæmpe renæssance som hobbyindustri - på de sociale medier er der mange muligheder for at dele sit arbejde, finde undervisning, opskrifter og salg af produkter, og derved rammer man en ny og yngre målgruppe af forbrugere/producenter. Når man dykker ned i hobbyindustrien finder man hurtigt et stort fællesskab der breder sig over håndværk og landegrænser, og det er interessant at se hvordan digitaliseringen af vores hverdag, hjælper til at udbrede vores analoge hobbyer. Som produkt af hobbyindustrien vil jeg gerne vise denne som et nyt tag på deleøkonomi (Uber, Airbnb, GoMore), hvad tilbyder den nye generation af hobbydesignere, hvordan kan man som uddannet designer hacke hobbyindustrien og udvikle på denne?</p> <p><u>Social Udvikling:</u> Der bliver rundt om i verden talt om og forsket i de positive virkninger af needlework (strik, hækling etc.), og som produkt af håndværket som social udvikling og virkemiddel vil jeg gerne belyse den forskning der understøtter needlework som stressreducerende, og som virkemiddel imod ADD/ADHD. Håndværk har historisk set været et udtryk for kulturel dannelse og tradition, og jeg vil gerne vise hvordan disse kan være et udviklende og kulturelt læringsværktøj på højde med kunst, musik og ipads.</p> <p>Produktet af projektet bliver derfor en blanding af tillært viden, en visuel udstilling af fremtidsstrategier for håndværket og personlig og faglig udvikling.</p> <p>Målgruppe</p> <p>Målgruppen er et publikum med interesse i håndværket, læringsprocessen, design og slow bevægelsen. Som åben udstilling henvender dette projekt sig både til den brede befolkning, men også til mine kolleger indenfor designbranchen, modeindustrien som helhed og den fremtidige forbruger.</p>
--------------------------------	--

	<p>Kontekst</p> <p>Den største diskussion inden for næsten alle brancher lige nu er bæredygtighed. Som samfund er vi blevet mere beviste om konsekvenserne af den industrielle udvikling og de daglige valg vi tager, og i henhold til dette er vi derfor også blevet meget fokuserede på hvad de sociale konsekvenser kan blive af den stærk tiltagende digitalisering vi befinder os i. Digitalisering har været i en skarp udvikling de sidste 20 år, og til enhver trend vil der altid være en modbevægelse. Som designere forsøger vi altid at befinde os i spidsen af alle trends, og derfor ender vi ofte i et vakuum af modbevægelse – forstået således: hvordan kan vi være i spidsen for digitaludvikling, men også på forkant med den analoge modbevægelse?</p> <p>Jeg mener at slow fashion igennem traditionelt håndværk rammer ned i modbevægelsen af digitaliseringen, og derfor er det relevant at forsøge at skabe en strategi for denne i den industrialiserede verden, så vi kan skabe en mere bæredygtig modeindustri.</p> <p>Jeg har valgt at fokusere på de tre emner: Industri, Hobby og Social Udvikling, fordi jeg mener at det er tre grene af håndværk og slow fashion som kan justeres til at skabe en bæredygtig fremtid i spidsen af digitalisering, men med fokus på det analoge.</p> <p>Analogt håndværk har et kæmpestort udnyttet potentiale for at udvikle en fuldstændig bæredygtig slow fashion produktion, hvor designer-, producent- og forbrugerrollen er oppe til diskussion og redefinerings, og den sociale udvikling er med til at få fat i den nye målgruppe og fjerne tabu omkring "det hjemmelavede", og i stedet forske i og udvikle på den positive indflydelse det analoge håndværk kan have på vores digitale stresskultur.</p>
<p>2. Problemformulering</p>	<ul style="list-style-type: none">• Hvordan kan jeg som modedesigner udvide min viden og færdigheder indenfor traditionelle håndværksteknikker, og bruge disse som et middel til at understøtte konceptterne slow fashion og emotionel bæredygtighed?• Hvordan kan jeg udvide mit felt og min faglighed som modedesigner igennem det traditionelle beklædningshåndværk?• Hvordan kan jeg visuelt formidle strategier for beklædningshåndværkets relevans, muligheder og plads i den fremtidige designindustri?

<p>3. Formål</p> <p>Faglig begrundelse</p> <p>Personlig motivation</p>	<p>Formål</p> <p>At udvikle min faglighed inden for de fire beklædningshåndværk: håndstriking, hækling, knipling og broderi, samt konceptet slow fashion. Formålet er at dygtiggøre mig som designer inden for en niche, samt at tage del i diskussionen omkring fremtidig bæredygtighed, så jeg kan skabe en strategi for min egen fremtidige rolle i designindustrien.</p> <p>Faglig Begrundelse</p> <p>Jeg ønsker i dette projekt at udvide min faglige horisont, og dygtiggøre mig indenfor de traditionelle håndværk. Målet er at skabe en større personlig forståelse for den historiske udvikling af beklædningsindustrien, samt håndværkets potentiale i en moderne slow fashion kontekst.</p> <p>Jeg har siden min afgang fra Designskolen Kolding i 2016, arbejdet som jersey designer for ONLY, Bestseller, og i denne periode har jeg lært mange ting omkring hvordan den kommercielle fast fashion branche fungerer. Denne branche er på mange måder et produkt af den industrialisering og globalisering den vestlige verden har været igennem de sidste 100 år – og mine øjne er i større grad blevet åbnet for de problemer designbranchen har bragt med sig.</p> <p>Som uddannet Cand.Des. mener jeg at det er problematisk at mange designere som er uddannet til at kunne skabe store kommercielle kollektioner, sy, tilskære og bruge tekniske kommunikationsværktøjer der tillader os at være en del af den kommercielle designverden, ikke har den mest basale viden omkring traditionelle håndværksmetoder såsom håndstriking og knipling. Hvordan skal vi som designere kunne hacke vores fag, og udvikle på en industri, hvis vi ikke kender eller forstår grundstenene i denne. Måske ligger vejen til en grønner fremtid i at gå tilbage til starten, og finde en anden vej til industrialisering?</p> <p>Vi snakker i designuddannelsen meget om rapid prototyping og 3D printing – men generelt er mange af de metoder der bliver undervist i, i designfaget præget af analoge tilgange. Så måske bør vi i dykke ned i den analoge del af vores fag og bruge beklædningshåndværket til at fokusere på slow prototyping og analog 3D skitsering som en understøttelse af at vi som designere lærer gennem vores hænder og det taktile. Min Bedstemor kunne sy, strikke, hækle, kniple, brodere – stort set alle de håndværk som man engang blev nødt til at kunne for at klæde sin familie på - og hun var "bare" rengøringskone. Jeg mener der er et glip imellem det digitale og det analoge, og for at være en fuldendt designer, skal du mestre og forstå begge, til at skabe nye metoder at udvikle og designe på.</p> <p>Derfor vil jeg gerne udvide min viden og teknik indenfor disse traditionelle beklædningshåndværk, så jeg kan designe en mere bæredygtig fremtid. Som designer er min mission at flytte opfattelsen af hvad design er og kan, og jeg håber på at kunne skubbe til vores opfattelse af mode der er skabt igennem traditionelle håndværk, så det får lige så stor, hvis ikke større værdi end den kommercielle mode vi kan købe i butikkerne.</p>
---	---

	<p>Personlig Motivation</p> <p>Den personlige motivation for dette projekt kommer fra en stor interesse for den udviklende læringsproces og det håndværksmæssige del af designarbejdet. Jeg har med tiden lært, at jeg trives i den produktive proces, hvor jeg kan fordybe mig i detaljerne og i den praktiske og kreative udvikling af produkter.</p> <p>Efter et år hos ONLY, fandt jeg mig i en situation hvor jeg ikke længere følte at jeg var en del af et kreativt miljø, designprocesserne var blevet for streamlinet og 99% af tiden gik med at skrive mails. Da jeg fik mulighed for at lave dette projekt, trængte jeg til at fordybe mig, og tage tid til at lære noget nyt. Jeg har altid været en smule skuffet over at jeg ikke havde lært at bruge de håndværk min bedstemor mestrede, som trods deres nuværende plads i den moderne designbranche, danner basen for den mekaniserede produktion vi ser nu til dags. Derfor så jeg dette, som den perfekte mulighed for at udforske et "nyt" håndværk, sat i en moderne kontekst (slow fashion), så jeg på samme tid kunne udvikle mig personlig og fagligt, men også tage et skridt væk fra den motorvej jeg var på, og se hvilken retning jeg ønsker at tage i fremtiden.</p>
--	---

<p>4. Mål Målsætning Type og omfang</p>	<p>Mål</p> <p>Med fokus på de traditionelle beklædningshåndværk: strik, hækling, broderi og knipling, ønsker jeg at give et bud på hvordan vi kan redefinere strategierne for design, produktion, forbrug, brug og genanvendelse i henhold til konceptet slow fashion.</p> <p>Gennem et udstillingskoncept der visuelt kan formidle fremtidige designstrategier for potentialet af håndværket inden for tre forskellige genrer: Industri, Hobby og Social udvikling – vil jeg forsøge at skabe opmærksomhed omkring håndværkets funktioner og fremtidige potentiale for et bredt publikum.</p> <p>Type og omfang</p> <p>Der udvikles et udstillingskoncept som kan formidles internationalt, og afrapporteres digitalt.</p>
--	---

<p>5. Vidensgrundlag Praktisk viden og erfaring Kernebegreber</p>	<p>Tidligere Projekter: Designhistorie - 1. sem DSKD Selvvalgt projekt: Origami – 1. Semester DSKD Folklore - 5. sem DSKD Local Wisdom – 5. Sem DSKD BA "The Combination Collection – 6. Sem DSKD MA #MENNESKE – 10. Semester DSKD</p> <p>Kommerciel Erfaring: Only Bestseller, jersey designer – 2016-'17 H&M designpraktik – 2015 Envii designpraktik – 2015</p> <p>Tilført viden: Hækling, strik, broderi og knipling – en måned dedikeret til hvert håndværk Folkedragter og dertilhørende traditioner Slow fashion i en industriel verden Kommerciel- og slow fashion-industri i Indien</p> <p>For at samle så meget viden som muligt, vil jeg besøge en masse eksperter i henholdsvis slow fashion, traditionelle håndværk, folkedragter m.v. Denne vidensindsamling skal give mig mulighed for at udvide min designhorisont og eksperimentere med disse traditionelle håndværk så jeg kan være med til at ændre fremtidens opfattelse af hvad design kan og skal, og promotere konceptet slow fashion.</p>
--	--

6. Metode	<p>Metode og fremgang:</p> <p>I dette projekt vil jeg undersøge tre forskellige sider af beklædningshåndværk</p> <ul style="list-style-type: none">• Tekstil formgivning: hækling og strik,• Forskønnende håndværk: knipling og broderi, samt• Historiske formgivningsmetoder som man finder i traditionelle klædedragter. <p>Dette vil jeg gøre igennem læsning af relevant materiale, besøg og vejledning hos eksperter, forsøg og eksperimenter, samt trække på min viden og erfaring fra tidligere projekter der har relevans for dette projekt</p> <p>Jeg vil indhente praktisk erfaring og viden hos eksperter indenfor traditionelle håndværk, klassiske beklædningsstykker og slow fashion, inklusivt praktikophold hos Trine Kok, Strikkebogsforfatter.</p> <p>Derudover vil jeg rejse til Indien og besøge forskellige virksomheder som arbejder med det håndværk jeg beskæftiger mig med, så jeg kan lære om deres udvikling og muligheder i den kommercielle modeindustri. Jeg vil ligeledes besøge små virksomheder som beskæftiger sig med traditionelle håndværk, og beklædningsdragter for at belyse forskelle og sammenhænge mellem disse og industrien.</p> <p>Til sidst vil jeg samle min akkumulerede viden og udvikle strategier for den fremtidige plads for håndværket og præsentere disse igennem et udstillingskoncept.</p> <p>Jeg vil bruge min viden om modemuselogi til at udvikle en udstilling der kan repræsentere designstrategierne for håndværket inden for: Industri, Hobby og Social udvikling, samt vise processen for hele projektet i sin fulde udstrækning. Udstillingen vil bestå af flere produktkempler på de forskellige strategier, med bidrag fra både egen og andres produktion.</p> <p>Min inspiration- og skitseringsproces til mit personlige bidrag vil bestå af at lave forsøg og slow prototyping for at skabe et intuitiv design til udstillingen; samt et industrielt bidrag hvor jeg skal tegne i illustrator, lave spec. Packs og have løbende kommunikation med leverandør. Dette vil bringe både min tekniske og praktiske faglighed i spil, og vise design fra både en analog og en digital kontekst.</p>
------------------	--

4. Mål	<p>Mål</p> <p>Med fokus på de traditionelle beklædningshåndværk: strik, hækling, broderi og knipling, ønsker jeg at give et bud på hvordan vi kan redefinere strategierne for design, produktion, forbrug, brug og genanvendelse i henhold til konceptet slow fashion.</p> <p>Gennem et udstillingskoncept der visuelt kan formidle fremtidige designstrategier for potentialet af håndværket inden for tre forskellige genrer: Industri, Hobby og Social udvikling – vil jeg forsøge at skabe opmærksomhed omkring håndværkets funktioner og fremtidige potentiale for et bredt publikum.</p>
---------------	---

<p>7. Ramme for projektet Form, tidsplan, økonomi & dokumentation</p>	<p>Tidsplan</p> <p>MasterClass Projektet er et 24 ugers projekt med slut uge 13, 2018.</p> <p>Okt – Jan: Jeg vil dedikere en måned til hvert af de fire håndværk: hækling, strik, broderi og knipling.</p> <p>Nov: Praktikophold hos Trine Kok</p> <p>Dec: Lærlingeforløb i Knipling</p> <p>Januar: 3 ugers rejse til Indien, besøg hos min. 5 virksomheder af varierende størrelse og speciale.</p> <p>Feb-Mar: Udvikling, produktion og opsætning af produkt og udstilling.</p> <p>Sideløbende med denne overordnede tidsplan, vil jeg besøge eksperter rundt omkring i DK, og indsamle praktisk og teoretisk viden omkring beklædningshåndværk, traditionelle dragter og konceptet slow fashion.</p> <p>Samarbejdspartnere</p> <ul style="list-style-type: none">• Trine Kok• Liselotte Hornstrup• Designskolen Kolding• Præmieselskabet• Lisbeth Green – Folkedragt.dk• Den Gamle By• Sonja Andersen – Kniplingsentusiast, Østjysk Tekstilkreds• Taniya Rani – Indian Merchandiser for Only Bestseller• Naim Khan• National Institute of Design, Ahmedabad• Hørvævmuseet i Krengerup• Messianic, Noida, India
--	---

Økonomi	
Løn – i alt for 6 måneder	150.000 kr.
Intern koordination og supervision	40.000 kr. (afholdes af DSKD)
Rejseudgifter	15.000 kr.
Udstilling og markedsføring, inkl moms	17.500 kr.
Materialeudgifter, inkl moms	10.000 kr.
Administration/interne udgifter	30.535 kr. (afholdes af DSKD)
Budget i alt	263.035 kr.
Ansøgning til Præmieselskabet	192.500 kr.
Designskolen Koldings egenfinansiering	70.535 kr.

Penille Kaab forventes selv at afholde udgifter ved ophold samt rejseudgifter ud over de 15.000 kr. Der forsøges evt. rejst yderligere midler.

Litteraturliste	<ul style="list-style-type: none">• Black, Sandy ECO-Chic the Fashion Paradox (Black Dog Publishing Limited, 2008)• Brown, Sass ECO Fashion (Laurence King Publishing Ltd, 2010)• Clark, Hazel SLOW + FASHION – an oxymoron – or a promise for the future ...? (Fashion Theory, vol 12, Berg, 2008)• Donnelly, Guisiana, Eslykke Kristensen, Carnegie Spindelvæv og Drømme – Tønderkniplinger på gamle huelin (Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, 2013)• Eaton, Jan The Encyclopedia of Crochet Techniques (Quarto publishing plc, 2006)• Fletcher & Grose Fashion & Sustainability – Design for Change (Laurence King Publishing Ltd, 2012)• Grølsted, Esther Sy Folkedragten selv (Høst & Sønns Forlag, 1985)• Gwilt, Alison A Practical Guide to Sustainable Fashion (Bloomsbury Publishing Plc, 2014)• Høxbro, Vivian Strikke- & Hæklebog (Politikkens Forlag A/S, 2004)• Kragelund, Minna Folkedragter, Landboliv i fællesskabets tid (Lademann, 1978)• Kristensen, Iben Eslykke Tønderknipling – om kniplingshistorie i Vestsønderjylland fra 1600-tallet til i dag (Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, 2013)• Paludan, Lis Hækling – Historie og Teknik (Borgen, 1986)• Paludan, Wardle & Hoffriz Pomp & Poetry Lace through 400 years (Charlotte Paludan Kunstindustrimuseet/Rhodos, 1991)• Parry-Jones, Maria Strikkehåndbogen (Quarto Inc., 2002)• Sainio, Caitlin 100 hækledede snefnug (Turbine, 2014)
------------------------	---