

Cindy Petöcz
Bachelorvorhaben künstlerisch-gestalterisch
Hochschule Luzern – Design & Kunst 2019
Textildesign

Konzept

Hintergrund meiner gestalterischen Bachelorarbeit ist mein Interesse an Nachhaltigkeit in der Modeindustrie und Slow Fashion – ein Phänomen, das die Entschleunigung der Modezyklen bezweckt und auf langlebiges Design setzt. Der Grundgedanke von Slow Fashion ist ein ökonomischer – nämlich weniger Produkte mit höherer Qualität zu entwerfen. Während meinem Textildesignstudium und meiner Tätigkeit beim Slow Fashion Label Jungle Folk habe ich mich oft gefragt, was Textilien für Kriterien erfüllen müssen, um in Slow Fashion eingesetzt werden zu können.

In Hinblick auf meine gestalterische Bachelorarbeit möchte ich herausfinden, inwiefern ich als Textildesignerin das Spannungsfeld zwischen Slow Fashion und Textildesign ausloten kann und Stoffe entwerfen, welche lange tragbar sind und mit der Philosophie von Slow Fashion im Einklang stehen. Ein solcher Aspekt, den ich in unter anderem in dieser Arbeit thematisieren möchte, ist das beidseitige Gestalten von Textilien. Ich möchte Stoffe entwerfen, die beidseitig einsetzbar sind und zu Kleidungsstücken werden können, die aufgrund ihrer textilen Gestaltung mehrere Tragvarianten bieten.

Das Medium des Strickens eignet sich aus unterschiedlichen Gründen besonders gut für das beidseitige Gestalten von Textilien: Erstens kann von Grund auf eine textile Fläche hergestellt werden, welche beidseitig unterschiedliche Strukturen aufweist. Zweitens bietet sich die Weiterverarbeitung zu Mode an, da in der Strickindustrie formgerecht gearbeitet werden kann und dadurch auch kaum Schnittabfälle anfallen. Für die Umsetzung der Designs plante ich dementsprechend eine Zusammenarbeit mit Produktionspartnern aus der Flachstrickindustrie. Ein weiterer Aspekt meiner Arbeit ist ein bedachter Umgang mit textilen Rohstoffen. Es ist mir ein Anliegen, ein besonderes Augenmerk auf die Materialwahl zu legen und vorwiegend mit natürlichen, recycelten oder biologischen Stoffen zu arbeiten.

Klare Formensprache, reduzierte Formen, kleinteilige Musterungen und Strukturen zeichnen mein visuelles Vokabular aus. Wellen und Linien bilden den Mittelpunkt meiner Formgestaltung. Meine Designs richten sich an ein stilsicheres, weibliches Zielpublikum, welches einen nachhaltigen Ansatz in der Mode durchaus schätzt und ihre stilsichere, reduzierte Garderobe mit einem ästhetisch multifunktionalem Kleidungsstück erweitern möchte. Ziel dieser Arbeit war es, produktbezogene Textilien für die Anwendung von Pullovern zu gestalten, welche in Bezug auf Materialität, Funktion und Ästhetik mit der Philosophie von Slow Fashion in Verbindung gebracht werden.

Marktanalyse Slow Fashion

Strick in Slow Fashion

Nanushka

Preisspanne: 200-700 €

Materialien: Kaschmir, Wool -
Kaschmir Blend

Kowtow

Preisspanne: 150-300 €

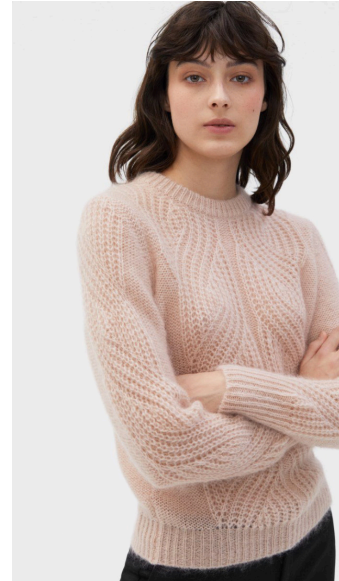
Materialien: Biobaumwolle

Filippa K

Preisspanne: 150-300 €

Materialien: Merinowolle
mulesingfrei, Mohair Blend,
BW/Leinen

Jungle Folk

Preisspanne: 150-220 €

Materialien: Babyalpaka

Reversible Mode

Xess Baba

Grüne Erde

Jungle Folk

Vintage 80er Jacke mit Plissée

Konvertierbare Mode

Synergy Clothing

Infinity Dress

Emily Edwar Koplar Brady

Tweed Top mit Peplum

Jungle Folk, Tiki Bluse und Charlotte Pants

Jungle Folk, Rapha Cardigan

Capsule Wardrobes

Vetta Capsules, 5 Pieces 30 Outfits

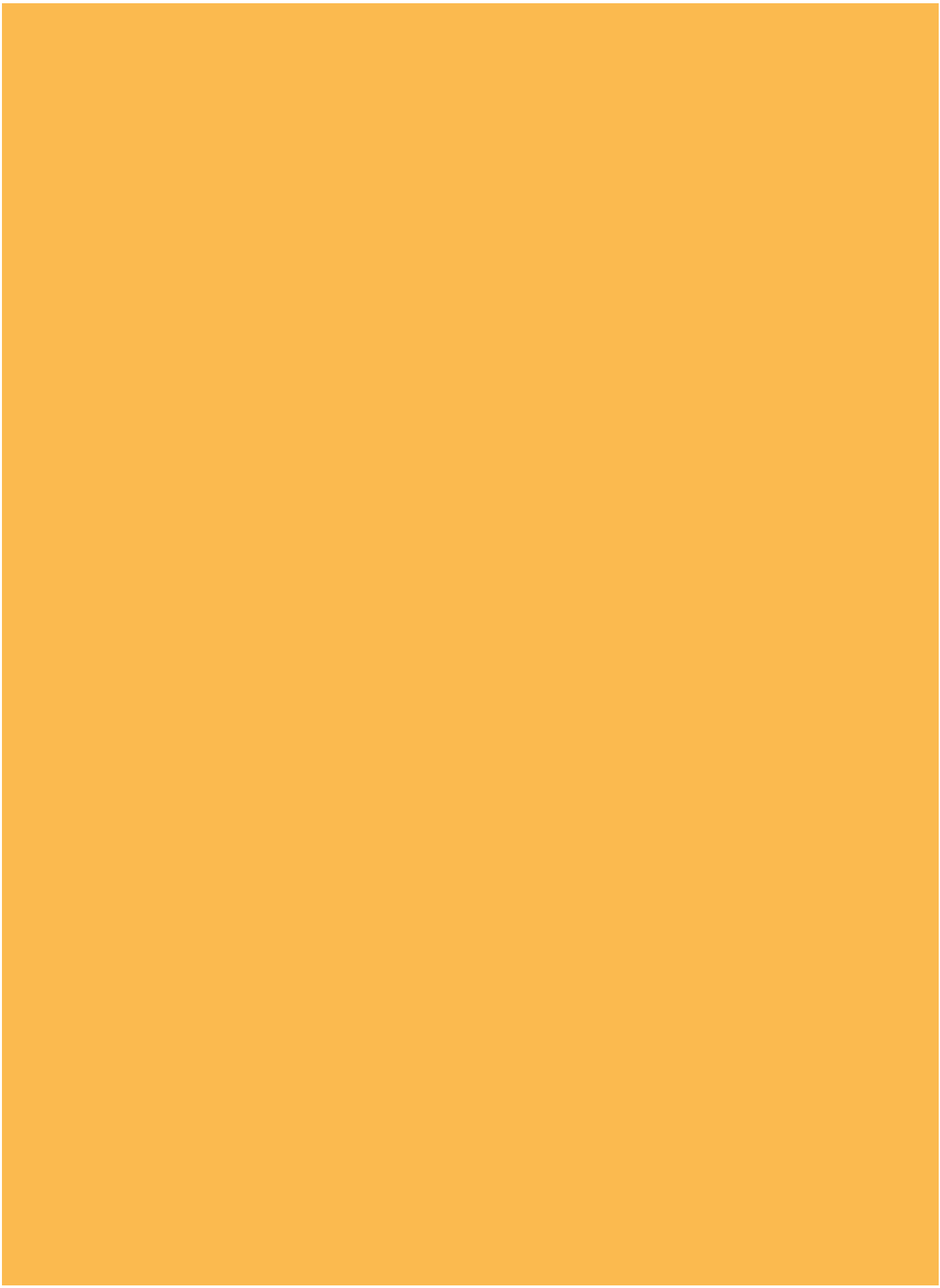

Zielpublikum

Meine Designs richten sich an ein stilsicheres, weibliches Zielpublikum, welches einen nachhaltigen Ansatz in der Mode durchaus schätzt und ihre stilsichere, reduzierte Garderobe mit einem ästhetisch multifunktionalem Kleidungsstück erweitern möchte. Naturverbundenheit, ein Sinn für Ästhetik, ein gepflegtes und modisches Äusseres zeichnen meine Zielkundin aus. Eine feminine und stilbewusste Frau, die fest im Leben steht.

Material und Mood

Materialien

Kapok

Kapok, auch „Pflanzenkaschmir“ oder „Pflanzendaune“ genannt, ist eine natürliche, pflanzliche Faser. Sie wird hergestellt aus den Samen des Kapokbaums, welcher in tropischen Klimaten in Südamerika, Westafrika und Indonesien wächst. Er wächst wild und wird daher nicht chemisch gedüngt, des Weiteren absorbiert der Kapokbaum auch besonders viel CO₂ und wirkt sich positiv auf die Erdatmosphäre aus. Das Ernten der Samen erfolgt von Hand und der Prozess des Knackens ist sehr arbeitsintensiv, da es für 1 Kilogramm Kapok 200 Schoten braucht. Die Kapokfaser besteht zu 80 % rein aus Luft und ist somit sehr leicht temperaturregulierend. Da die Fasern lange nicht versponnen werden konnten, wurden sie aufgrund der temperaturregulierenden Eigenschaften hauptsächlich als Füllmaterial für Decken, Schlafsäcke oder Kissen verwendet.

Recycled Denim

Pinori Yarns, eine italienische Spinnerei, hat ein Garn entwickelt, dass zu 95 % aus recycelten Jeansfasern besteht. Die Nieten und Knöpfe von alten Jeans werden entfernt und in mehreren Produktionsschritten verkleinert und zu Fasern weiter verarbeitet, die zu Garn gesponnen werden. Wie Jeans auch, besitzt das Material windabweisende und wärmende Eigenschaften und ist sehr robust. Das Recycling von Jeans in Form von Garn ermöglicht es, Altkleider wieder in Form von ästhetischen Textilien wieder in den Lebenszyklus zurückzuführen und dem steigenden Problem des Altkleidermülls entgegenzuwirken.

Materialien

GOTS zertifizierte Biobaumwolle

GOTS zertifizierte Biobaumwolle zeichnet sich dadurch aus, dass der Anbau in kontrolliert biologischer Landwirtschaft erfolgt. Der Global Organic Textile Standard legt klare Standards dafür fest und verbietet das Düngen mit chemischen und synthetischen Pestiziden. Weiter ist auch das Verwenden von gentechnisch verändertem Saatgut untersagt. Neben ökologischen Anforderungen definiert GOTS auch Kriterien auf sozialer Ebene entlang der gesamten textilen Kette, welche von unabhängigen Instanzen regelmässig überprüft wirdn. Biobaumwolle minimiert die gesundheitliche Risiken für die Bauern und schont die Umwelt der Anbauggebiete.

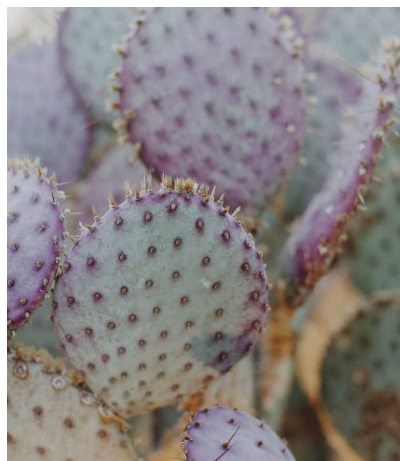
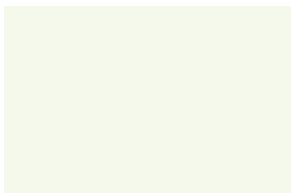
Leinen

Als natürliche Faser bietet Leinen eine robustere Alternative zu Baumwolle – sie ist sehr widerstandsfähig und langlebig. Aus ökologischer Hinsicht hat Leinen sehr viel Potential: der Anbau der Flachspflanze benötigt wenig Wasser und kaum Düngemittel. Die Ernte erfolgt mittels natürlichen Prozessen und der Grösstteil der Nebenprodukte wird anderstweitig zu Nahrungsmitteln, Papier oder als Insulationsmaterial verwendet.

Farben

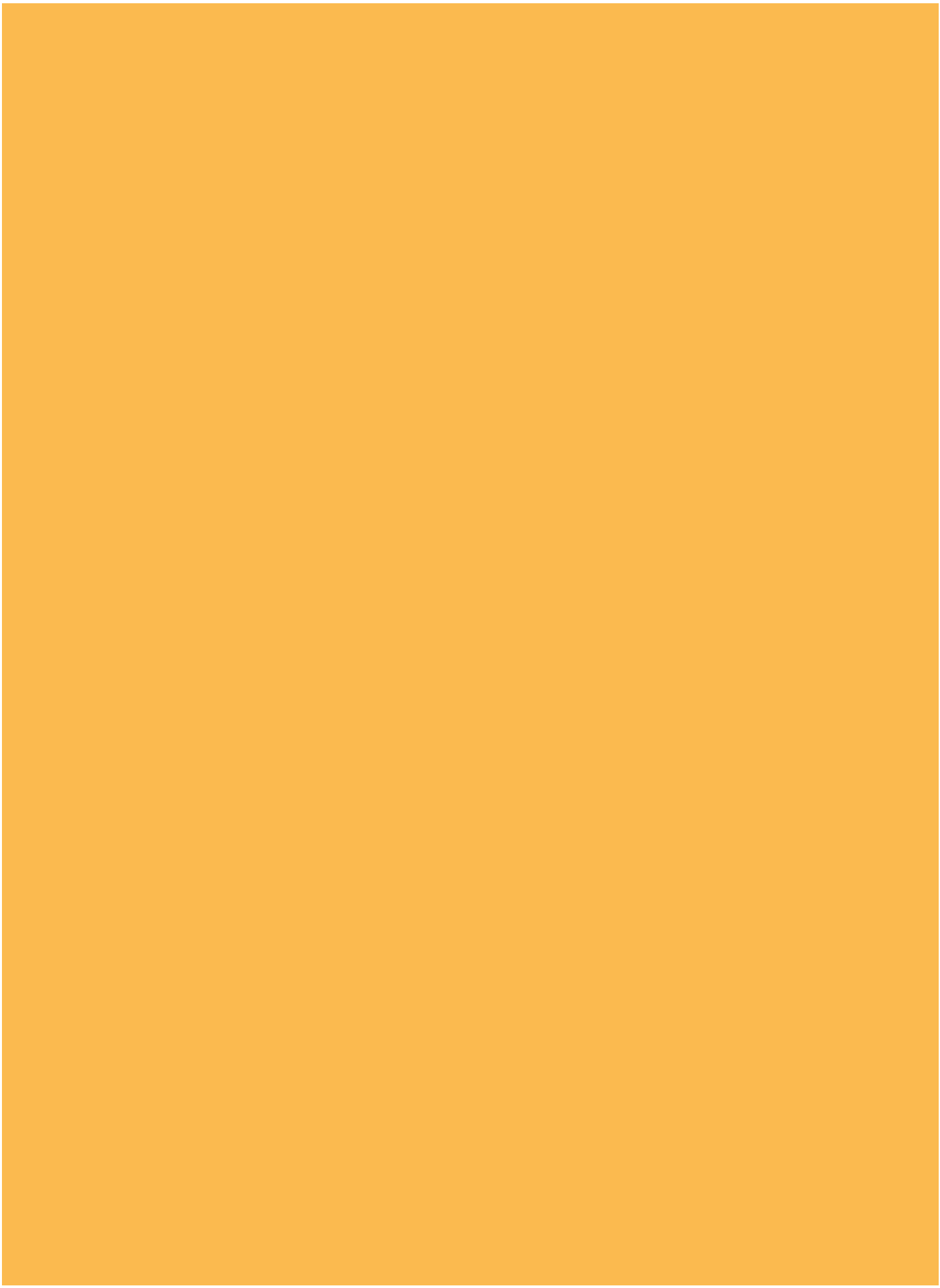

Moodboard

Entwurfsprozess

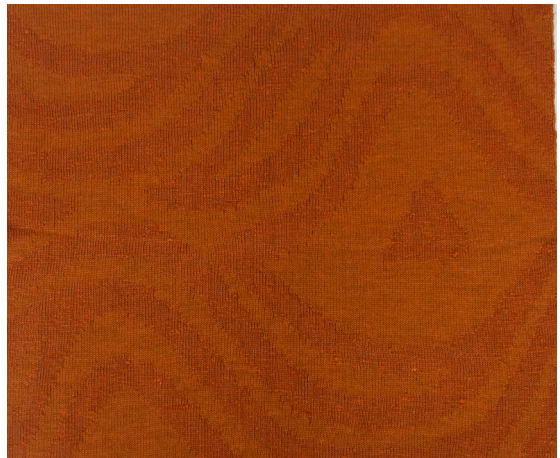
Erste Entwürfe

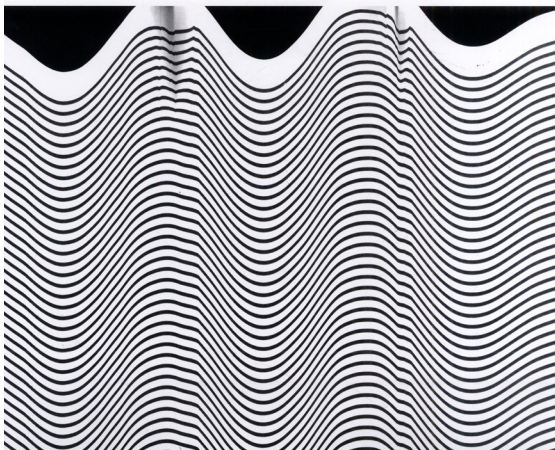

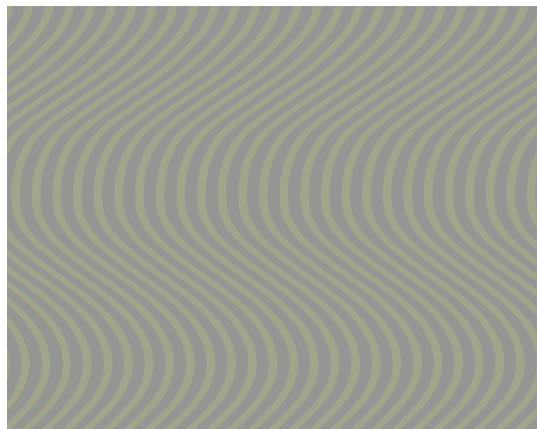
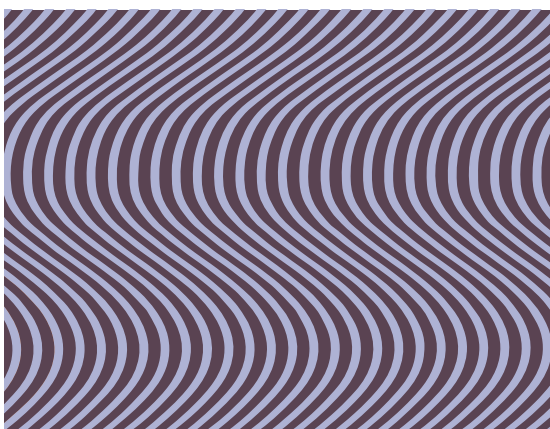
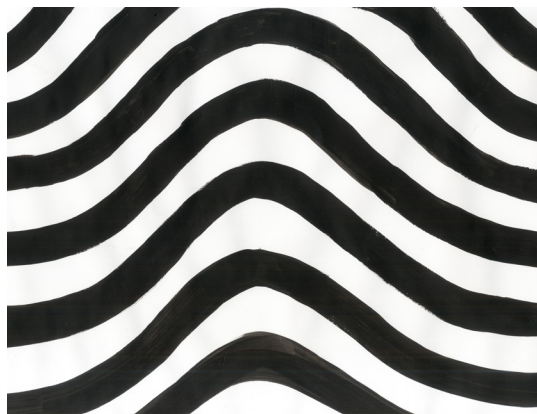
Entwurfsprozess Strick

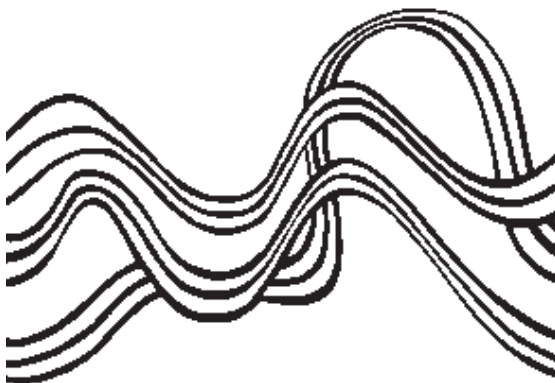
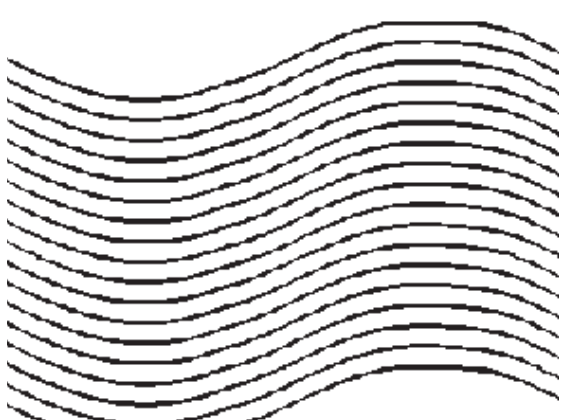
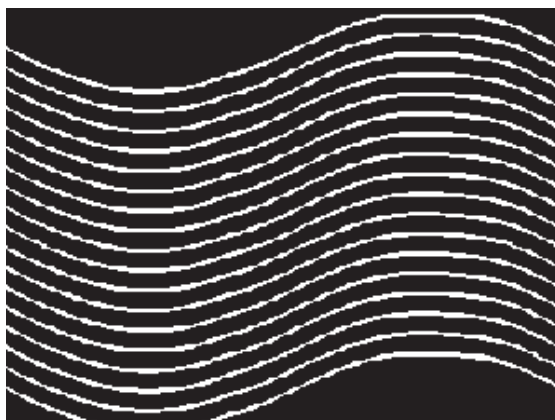
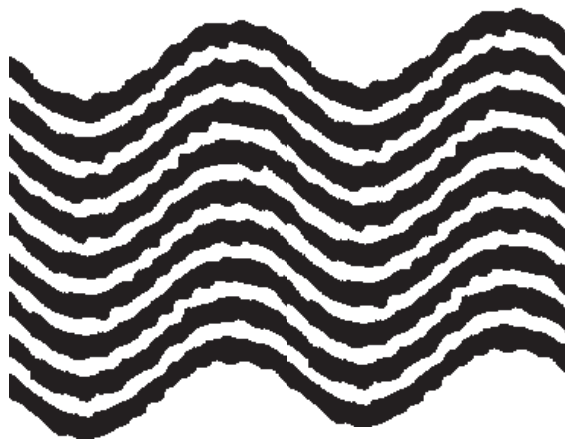
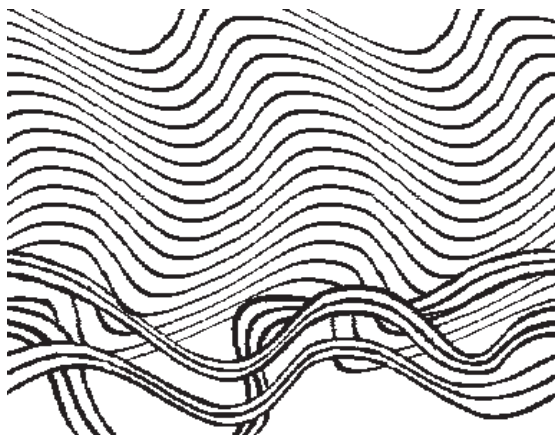

Entwurfsprozess

Entwurfsprozess

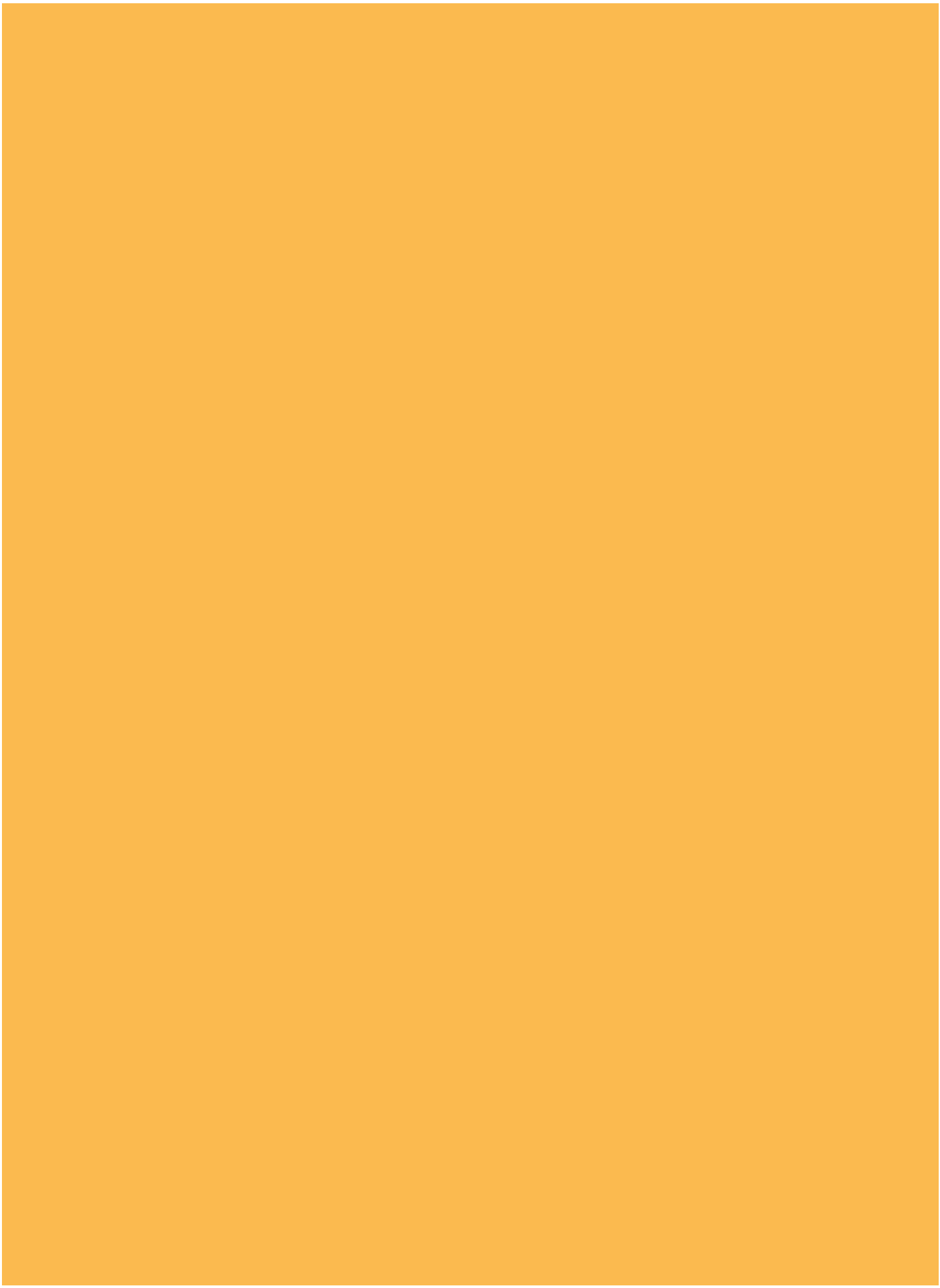

Manuelles Stricken & Kollektionsaufbau

Zusammenarbeit Industrie

Briefing Stricksamples

Design

- placed motif, not in repeat, 1-3 colors

Measurements

- 300 X 230 Pixels
- which I imagine equals ca. 55 x 50 cm
- that could be used as the front of a sweater

Material

- recycled denim or cotton if color is not available

Reversible techniques

1. right and left meshes

2. tubular knit

Variations

one color: burgundy, background right meshes and burgundy strokes left meshes

two colors: burgundy background right meshes and orange strokes left meshes

one color: burgundy, background and burgundy strokes, different textured yarns

two colors: burgundy background, pink strokes, negative backside

three colors: burgundy background, orange and pink strokes, backside?

Design

- 1 repeat of a pattern, 1-2 colors

Measurements

- 300 X 230 Pixels
- which I imagine equals ca. 55 x 50 cm
- that could be used as the front of a sweater

Material

- recycled denim or cotton if color is not available
- boucle yarn

Reversible techniques

1. right and left meshes

2. tubular knit

Variations

two colors: white background right meshes, light green strokes left meshes

two colors: dark green background right meshes, light green strokes left meshes

one color: white background and white strokes, different textured yarns (bouclé?)

two colors: white background, light purple strokes

Design

- repeat continues on the sides, 2 colors

Measurements

- 300 X 230 Pixels
- which I imagine equals ca. 55 x 50 cm
- that could be used as the front of a sweater

Material

- recycled denim or cotton if color is not available

Reversible techniques

1. right and left meshes

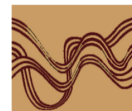

2. Fair Isle jacquard

3. tubular knit

Variations

beige background right meshes, burgundy waves left meshes

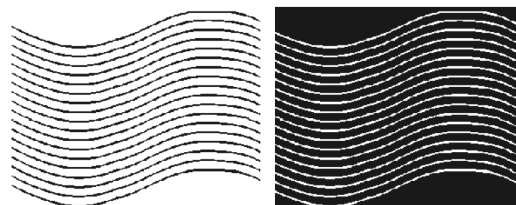
two colors: brown background, burgundy waves

two colors: brown background, burgundy waves, negative backside

two colors: yellow background, burgundy waves, negative backside

Design

- repeat continues on the sides, 1-2 colors

Measurements

- 300 X 230 Pixels
- which I imagine equals ca. 55 x 50 cm
- that could be used as the front of a sweater

Material

- recycled denim or cotton if color is not available
- boucle if available

Reversible techniques

1. right and left meshes

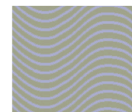

2. Fair Isle jacquard

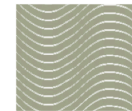

2. tubular knit

Variations

two colors: light purple-right meshes and light green left meshes

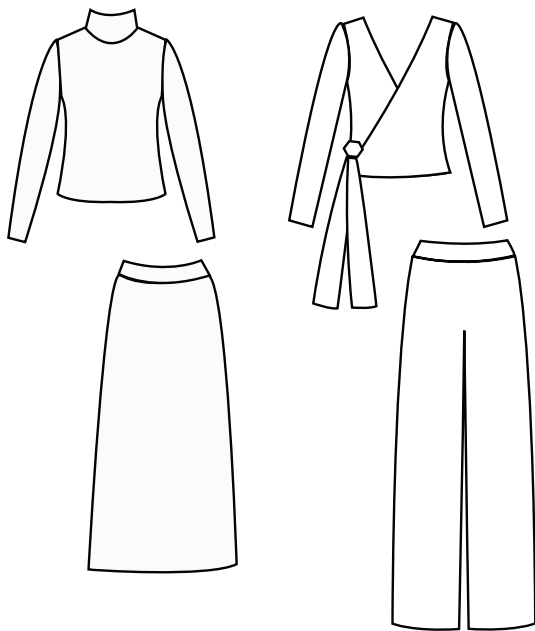

two colors: light green and white

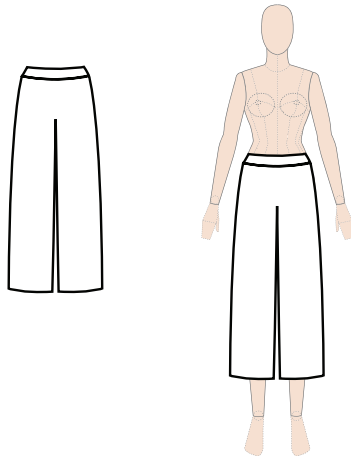
two colors: white and light purple

Tec Sheets Prozess

Cindy Petöcz

Knitted Culottes

Collection	Materials & Colors	Measurements	Description
Capsule	- recycled Denim Pinori Yarn or organic cotton		Mid-length
Design			
Knitted Midi Culottes			
S			
Deadline for Prototype	Target Sample Production Price		
10.5.2019	50 Euro		

Cindy Petöcz

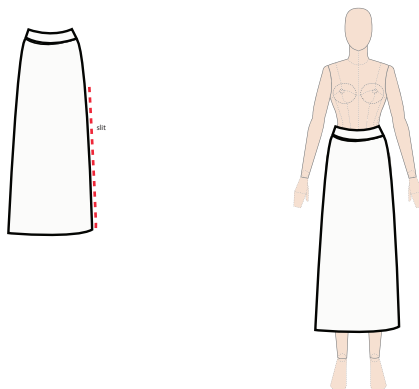
Reversible Shirt

Collection	Materials & Colors	Measurements	Description
Capsule	- recycled Denim Pinori Yarn or organic cotton	A Shoulder to hem 60cm B Hem front 43cm C Sleeve 24cm D Neckline 2cm E Armhole 20cm	seamless reversible shirt
Design			
Reversible Shirt			
S			
Deadline for Prototype	Target Sample Production Price		
10.5.2019	30 Euro		

Cindy Petöcz

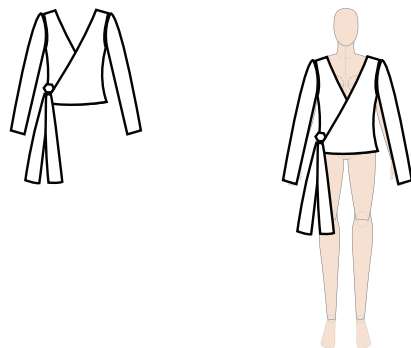
Reversible Midi Skirt

Collection	Materials & Colors	Measurements	Description
Capsule	- recycled Denim Pinori Yarn or organic cotton		seamless reversible skirt
Design			slit from bottom until middle of the thigh at the side
Reversible Maxi Skirt			mid waist
S			
Deadline for Prototype	Target Sample Production Price		
10.5.2019	50 Euro		

Cindy Petöcz

Reversible Wrap Cardigan

Collection	Materials & Colors	Measurements	Description
Capsule	- recycled Denim Pinori Yarn or organic cotton		seamless reversible wrap cardigan
Design			
Reversible Wrap Cardigan			
S			
Deadline for Prototype	Target Sample Production Price		
10.5.2019	70 Euro		

Tec Sheets

Cindy Petöcz

Reversible Sweater 1

Collection

Inside Out

Design

Reversible Sweater 1

S

knit pattern with left and right meshes, no strokes at the armhole, sleeves are more orange on orange side and more brown on brown side

Materials & Colors

- orange bouclé yarn from Cindy and brown wool from E.C.

Measurements

A Shoulder to hem 60 cm
B Hem front 45 cm
C Sleeve 60 cm
D Armhole 20 cm
E Rib 4 cm

Description

reversible sweater

invisible seam on the sides and arms, matching color on design

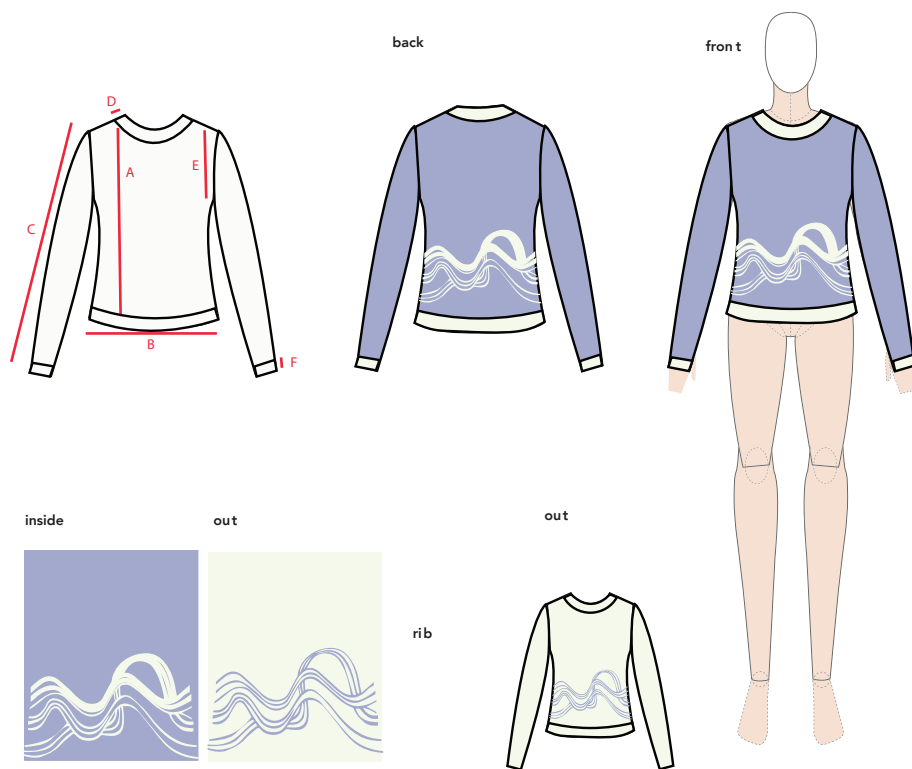
4cm rib for neckline, arm seams, bottom seam in orange/brown mélange inside & out

Deadline for Prototype

Arrival 15.5.2019

Cindy Petöcz

Reversible Sweater 2

Collection

Inside Out

Design

Reversible Sweater 2

S

new bmp file, try gauge 12
if possible, tubular jacquard

Materials & Colors

- lilac linen and white Kapok/cotton from Cindy

Measurements

A Shoulder to hem 60 cm
B Hem front 45 cm
C Sleeve 60 cm
D Armhole 20 cm
E Rib 4 cm

Description

reversible sweater

invisible seam on the sides and
arms, matching color on design

4cm rib for neckline, arm seams,
bottom seam, white inside + out

Deadline for Prototype

Arrival 15.5.2019

Produktionsstätte Süditalien

Lookbook

