

ΣΧΕΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

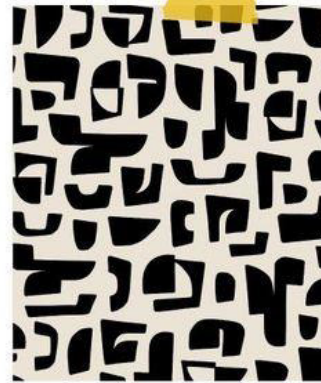
patternfield

Amy MacCreedy

Renée Stramel

Alice Quartly

Branka / Springsonic Studio

neo folk

Heritage Folk patterns are given a contemporary update with new graphic lines and flowing shapes.

Using a monochrome color scheme creates a new modern genre of design that has broad commercial appeal, making it suitable for various products including fashion, accessories, footwear, stationery, and beyond.

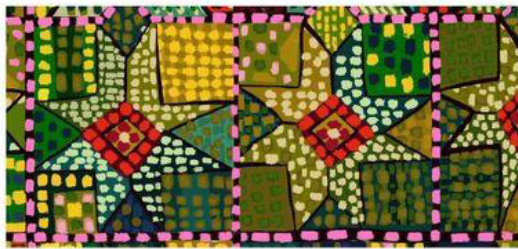
Melissa Winter

Daniela Casadio - Booboo Collective

Miss Moresby

All artwork available for license or buyout on the Patternfield website www.patternfield.com
Clockwise from top: Amy MacCreedy, Renée Stramel, Alice Quartly, Branka / Springsonic Studio, Daniela Casadio - Booboo Collective, Amy Barnhart, Miss Moresby, Melissa Winter

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τον σχεδιασμό φουλαριών, εσαρπών, γραβατών και επί του πατρών ενδύματος, την δημιουργία προσχεδίων σε φυσικό μέγεθος, τον συνδυασμό χρωμάτων και την δημιουργία μακέτας.

Μαθαίνει ,ακόμη, τεχνικές μεταφοράς σχεδίων του σε ύφασμα με ανεξίτηλα χρώματα υφάσματος (textile colors): σχεδιασμός με το χέρι και με τις τεχνικές στάμπας, stencil, απλικασιόν και κεντήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Πηγές έμπνευσης : Παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά
2. Σχεδιασμός μπορντούρας: Επιλογή και επανάληψη μοτίβων.
Οριζόντια και κάθετη σύμπτωση μοτίβων (γωνία). Χρωματικές αρμονίες και αντιθέσεις.
3. Σχεδιασμός υφάσματος σε πατρόν: Γραμμές ενδυμάτων Ι, Η, Τ, Α, επιλογή και διάταξη μοτίβων. Σύμπτωση ραφών. Χρωματικές αρμονίες και αντιθέσεις. Σχεδιασμός κεντήματος για ένδυμα: Γενικές αρχές
4. ΕΡΓΑΣΙΑ
5. Σχεδιασμός φουλαριού: Γενικές αρχές χρήσης φουλαριών.
Τυποποιημένες διαστάσεις. Επιλογή και διάταξη μοτίβων και σχέσεις τους με το περίγραμμα/ μπορντούρα τους. Χρωματικές αρμονίες και αντιθέσεις.
6. Σχεδιασμός εσάρπας : Γενικές αρχές χρήσης φουλαριών.
Τυποποιημένες διαστάσεις. Επιλογή και διάταξη μοτίβων .
Χρωματικές αρμονίες και αντιθέσεις.
7. Σχεδιασμός γραβάτας: Τυποποιημένες διαστάσεις. Επιλογή και διάταξη μοτίβων. Χρωματικές αρμονίες και αντιθέσεις.
8. Εφαρμογές: σχεδιασμός ενδυμάτων βάσει πατρόν, φουλαριών, εσαρπών, γραβατών (προσχέδια σε φυσικό μέγεθος, χρωματικοί συνδυασμοί, μακέτες υπό κλίμακα).

1.Πηγές έμπνευσης: Παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά

Η παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά αποτελεί έναν ανεξάντλητο θησαυρό έμπνευσης για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία διακοσμητικών στοιχείων, υφασμάτων και ενδυμάτων. Από τα μνημεία και την αρχιτεκτονική μέχρι τις λαϊκές τέχνες και τις παραδοσιακές τεχνικές ύφανσης και κεντήματος, οι πολιτισμοί ανά τον κόσμο προσφέρουν μια πλούσια παλέτα μοτίβων, συμβόλων, χρωμάτων και τεχνικών που μπορούν να ενσωματωθούν στον σύγχρονο σχεδιασμό.

Η έμπνευση από την πολιτισμική κληρονομιά μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές, όπως αρχαίοι πολιτισμοί, λαϊκές παραδόσεις, τελετουργικά αντικείμενα, αρχιτεκτονικά στοιχεία, τοιχογραφίες, γλυπτά, υφαντά και χειροτεχνίες. Η μελέτη των μοτίβων που χρησιμοποιούνταν σε κάθε πολιτισμό και η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται με την ιστορία, τη θρησκεία, τη μυθολογία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση του συμβολισμού και της αισθητικής τους.

Ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα είναι η ελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, με τα γεωμετρικά μοτίβα, τις μετόπες, τις ζωφόρους και τα κορινθιακά κιονόκρανα να αποτελούν διαχρονικές πηγές έμπνευσης. Παράλληλα, οι ισλαμικές διακοσμητικές τέχνες, με τα περίτεχνα αραβουργήματα και τα συμμετρικά μοτίβα τους, έχουν αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό περίτεχνων υφασμάτων και χαλιών.

Οι ασιατικές επιρροές, όπως τα περίτεχνα σχέδια των κιμονό της Ιαπωνίας, οι λεπτομέρειες των κινεζικών μεταξωτών υφασμάτων και η συμμετρία των ινδικών μαντάλα, μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγές έμπνευσης για τη δημιουργία νέων σχεδίων. Στην Αφρική, οι πολύχρωμες παραδοσιακές υφαντικές τεχνικές, όπως αυτές των φυλών των Μασάι και των Γιορούμπα, παρουσιάζουν έντονες γεωμετρικές φόρμες και συνδυασμούς χρωμάτων που προκαλούν αίσθηση αρμονίας και δυναμικής.

Στην ευρωπαϊκή παράδοση, τα γοτθικά και αναγεννησιακά μοτίβα, τα περίτεχνα βιτρό και οι μπαρόκ διακοσμήσεις προσφέρουν ένα

διαφορετικό ύφος πολυπλοκότητας και κομψότητας. Τα παραδοσιακά υφαντά της Σκανδιναβίας, με τις μινιμαλιστικές και συμμετρικές μορφές τους, αποτελούν ένα πιο απéριττο αλλά εξίσου ενδιαφέρον πεδίο έμπνευσης.

Ο σχεδιαστής που αντλεί έμπνευση από την πολιτισμική κληρονομιά καλείται να μελετήσει τις καταβολές και τις παραδόσεις κάθε λαού, να κατανοήσει τη σημασία των συμβόλων και των χρωμάτων και να τα προσαρμόσει με σύγχρονες τεχνικές και υλικά. Με αυτόν τον τρόπο, δεν δημιουργεί απλώς απομιμήσεις του παρελθόντος, αλλά νέες ερμηνείες που σέβονται και αναδεικνύουν την ιστορία και την κουλτούρα κάθε πολιτισμού.

Η σύνθεση όλων αυτών των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μοναδικών σχεδίων που φέρουν τη σφραγίδα της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η αξιοποίηση της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς στον σχεδιασμό είναι μια διαδικασία γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ανεκτίμητη δημιουργική αξία, καθώς ενώνει το παρελθόν με το παρόν και προσφέρει νέες προοπτικές για το μέλλον του σχεδιασμού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

Μπαλινέζικα υφάσματα με παραδοσιακά μοτίβα

Εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική και τα τοπικά μοτίβα του Μπαλί, αυτά τα υφάσματα συνδυάζουν παραδοσιακά σχέδια με σύγχρονη αισθητική, αντικατοπτρίζοντας τη φυσική ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Υφάσματα με σχέδια από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
Αυτά τα υφάσματα παρουσιάζουν μοτίβα εμπνευσμένα από την πλούσια ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, ενσωματώνοντας στοιχεία από την αρχαία ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική.

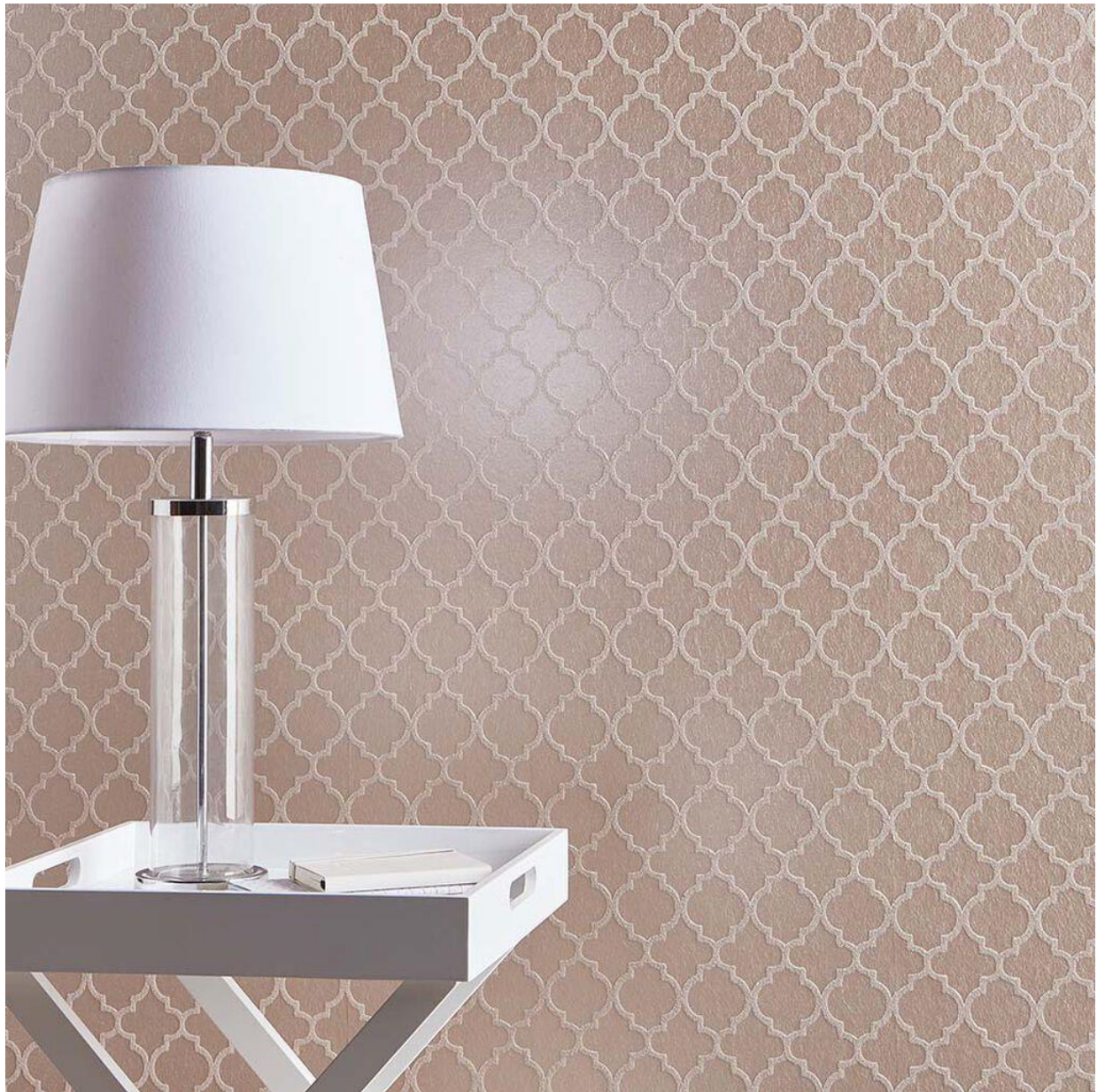

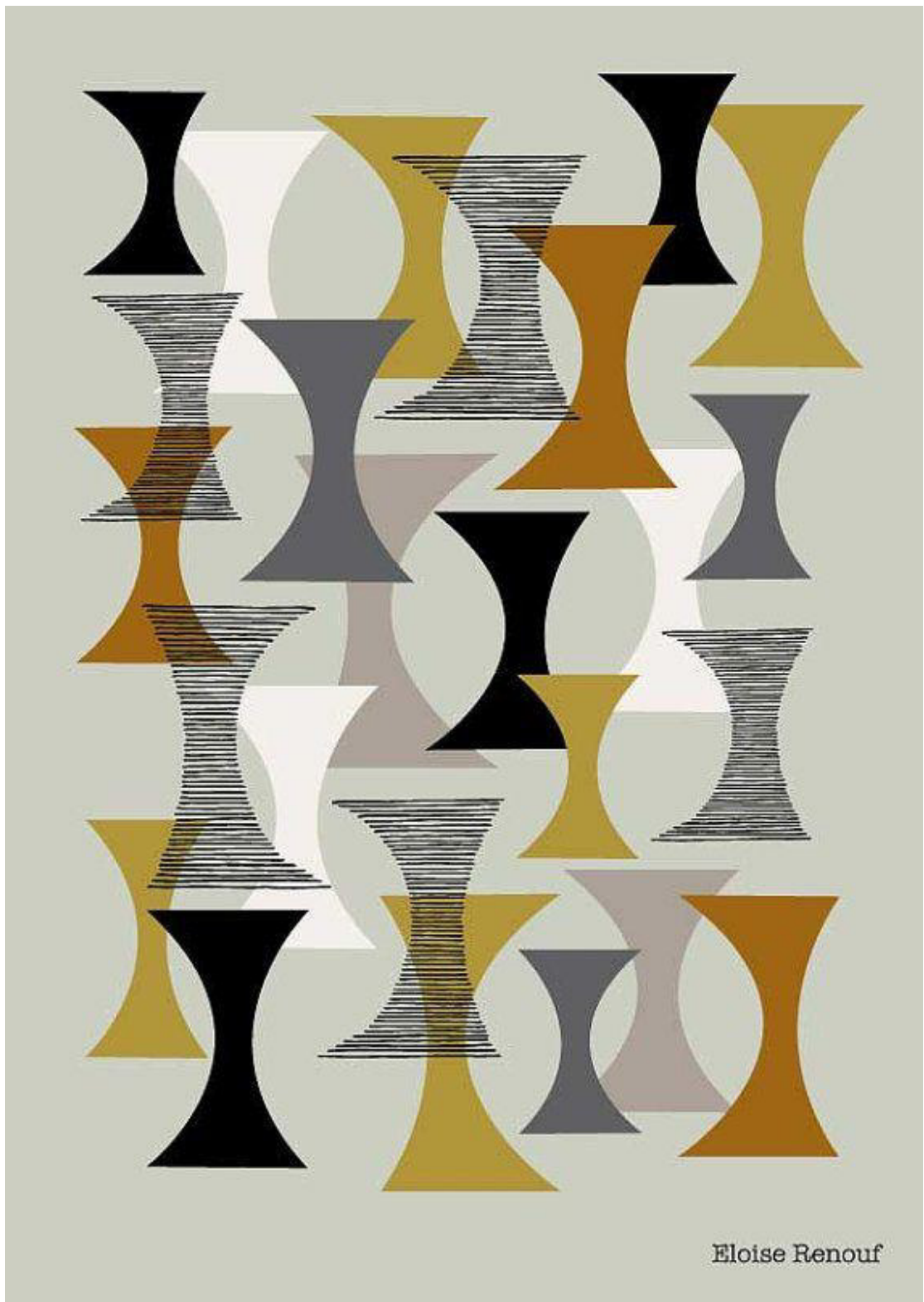

Υφάσματα εμπνευσμένα από την Art Deco

Σχέδια που συνδυάζουν επιρροές από διάφορα αρχιτεκτονικά στυλ, όπως το Art Deco και το Spanish Colonial, δημιουργώντας μοναδικά μοτίβα που αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά περιοχών όπως το Λος Άντζελες.

Eloise Renouf

2. Σχεδιασμός μπορντούρας: Επιλογή και επανάληψη μοτίβων

Η μπορντούρα αποτελεί ένα σημαντικό διακοσμητικό στοιχείο στη σχεδίαση υφασμάτων και ενδυμάτων, καθώς προσδίδει αισθητική ισορροπία, πλαισιώνει το κεντρικό μοτίβο και ενισχύει την οπτική αρμονία του συνόλου. Η επιλογή και η επανάληψη των μοτίβων που τη συνθέτουν είναι κρίσιμες για το τελικό αποτέλεσμα.

Κατά τη δημιουργία μιας μπορντούρας, ο σχεδιαστής καλείται να επιλέξει μοτίβα που ταιριάζουν στο γενικό ύφος του σχεδίου και να τα τοποθετήσει με τρόπο που εξασφαλίζει τη φυσική ροή και την ισορροπία των σχημάτων. Η οριζόντια και κάθετη σύμπτωση των μοτίβων στις γωνίες αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς απαιτεί ακρίβεια και συνθετική σκέψη ώστε να διατηρείται η αίσθηση της συνέχειας και της ομαλής μετάβασης.

Οι χρωματικές αρμονίες και οι αντιθέσεις παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Τα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν τη δυναμική της μπορντούρας, να προσδώσουν ένταση ή να δημιουργήσουν απαλές, διακριτικές μεταβάσεις. Ο συνδυασμός συμπληρωματικών ή αναλογικών χρωμάτων μπορεί να επηρεάσει δραματικά την αντίληψη του σχεδίου και να προσφέρει ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα.

Η επανάληψη των μοτίβων, είτε σε γεωμετρική είτε σε οργανική μορφή, δημιουργεί ρυθμό και συνοχή, ενώ η προσθήκη συμμετρίας ή ελαφρών παραλλαγών προσδίδει πολυπλοκότητα και βάθος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η μπορντούρα μετατρέπεται σε ένα δυναμικό στοιχείο που αναδεικνύει το ύφασμα και το ένδυμα, προσθέτοντας πολιτισμικές και αισθητικές αναφορές.

Γεωμετρική μπορντούρα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα

Αυτή η μπορντούρα παρουσιάζει συμμετρικά γεωμετρικά σχέδια που επαναλαμβάνονται, δημιουργώντας μια αίσθηση τάξης και ρυθμού.

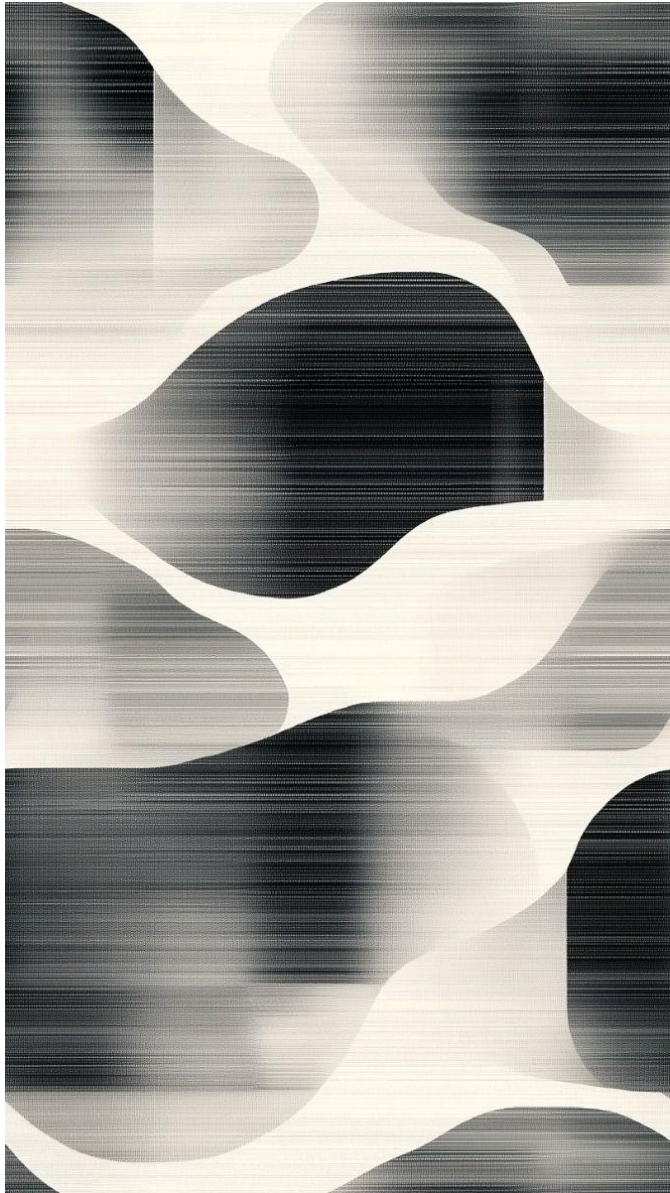
Εθνοτική μπορντούρα με παραδοσιακά μοτίβα

Αυτή η μπορντούρα αντλεί έμπνευση από παραδοσιακά σχέδια διαφόρων πολιτισμών, παρουσιάζοντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα με έντονα χρώματα.

Αφηρημένη μπορντούρα με καμπύλες γραμμές

Μια μοντέρνα προσέγγιση στον σχεδιασμό μπορντούρας, με επαναλαμβανόμενα αφηρημένα μοτίβα και καμπύλες γραμμές που δημιουργούν κίνηση.

3. Σχεδιασμός υφάσματος σε πατρόν

Η δημιουργία ενός υφάσματος σε πατρόν αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί τεχνική γνώση, καλλιτεχνική ευαισθησία και σχεδιαστική ακρίβεια. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου υφάσματος δεν αφορά μόνο την επιλογή του μοτίβου, αλλά και τη συνολική δομή του ενδύματος, τη ραφή και την τελική εφαρμογή του υφάσματος στο ρούχο. Οι γραμμές των ενδυμάτων, όπως οι I, H, T και A, επηρεάζουν τη διάταξη των μοτίβων, καθώς και τη σύμπτωση των ραφών.

Η επιλογή των χρωματικών αρμονιών και των αντιθέσεων είναι κρίσιμη, καθώς μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον ή να διαμορφώσει μια πιο διακριτική αισθητική. Επιπλέον, ο σχεδιασμός κεντήματος για ένδυμα ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές, εστιάζοντας στην ισορροπία μεταξύ της διακόσμησης και της λειτουργικότητας του υφάσματος, ώστε να ενισχύσει το αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς να επηρεάσει την εφαρμογή του ενδύματος.

Γραμμή I (I-Line)

Είναι μια ευθεία, μακριά και κάθετη γραμμή, που δεν τονίζει τη μέση.

Δίνει μια επιμήκη και λιτή εμφάνιση, προσφέροντας κομψότητα και μινιμαλισμό.

Χρησιμοποιείται συχνά σε μακριά φορέματα, παλτό, κοστούμια και φούστες σε ίσια γραμμή.

Ιδανική για μοντέρνες και minimal εμφανίσεις.

Γραμμή H (H-Line)

Σχηματίζεται από ένα ορθογώνιο σχήμα που καλύπτει το σώμα χωρίς να τονίζει έντονα τις καμπύλες.

Δημιουργεί μια ισορροπημένη και αυστηρή σιλουέτα, χαρακτηριστική του στυλ του Christian Dior στη δεκαετία του '50.

Συχνά εμφανίζεται σε ταγέρ, κοστούμια και φορέματα τύπου shift dress.

Γραμμή T (T-Line)

Η σιλουέτα θυμίζει το γράμμα "T", με έντονους ώμους και στενή μέση ή λεκάνη.

Τυπική σε ανδρόγυνα στυλ και oversized μπλούζες ή σακάκια με φαρδιά μανίκια που πέφτουν χαλαρά στο σώμα.

Εμφανίζεται συχνά στη μόδα της δεκαετίας του '80 με τονισμένους ώμους (π.χ. power suits).

Γραμμή A (A-Line)

Δημιουργεί ένα σχήμα που θυμίζει το γράμμα "A", με στενό κόψιμο στο πάνω μέρος και σταδιακή επέκταση προς τα κάτω.

Είναι ιδιαίτερα κολακευτική, καθώς δημιουργεί μια θηλυκή σιλουέτα και δίνει κίνηση στα ρούχα.

Συνηθίζεται σε φορέματα, φούστες και παλτό.

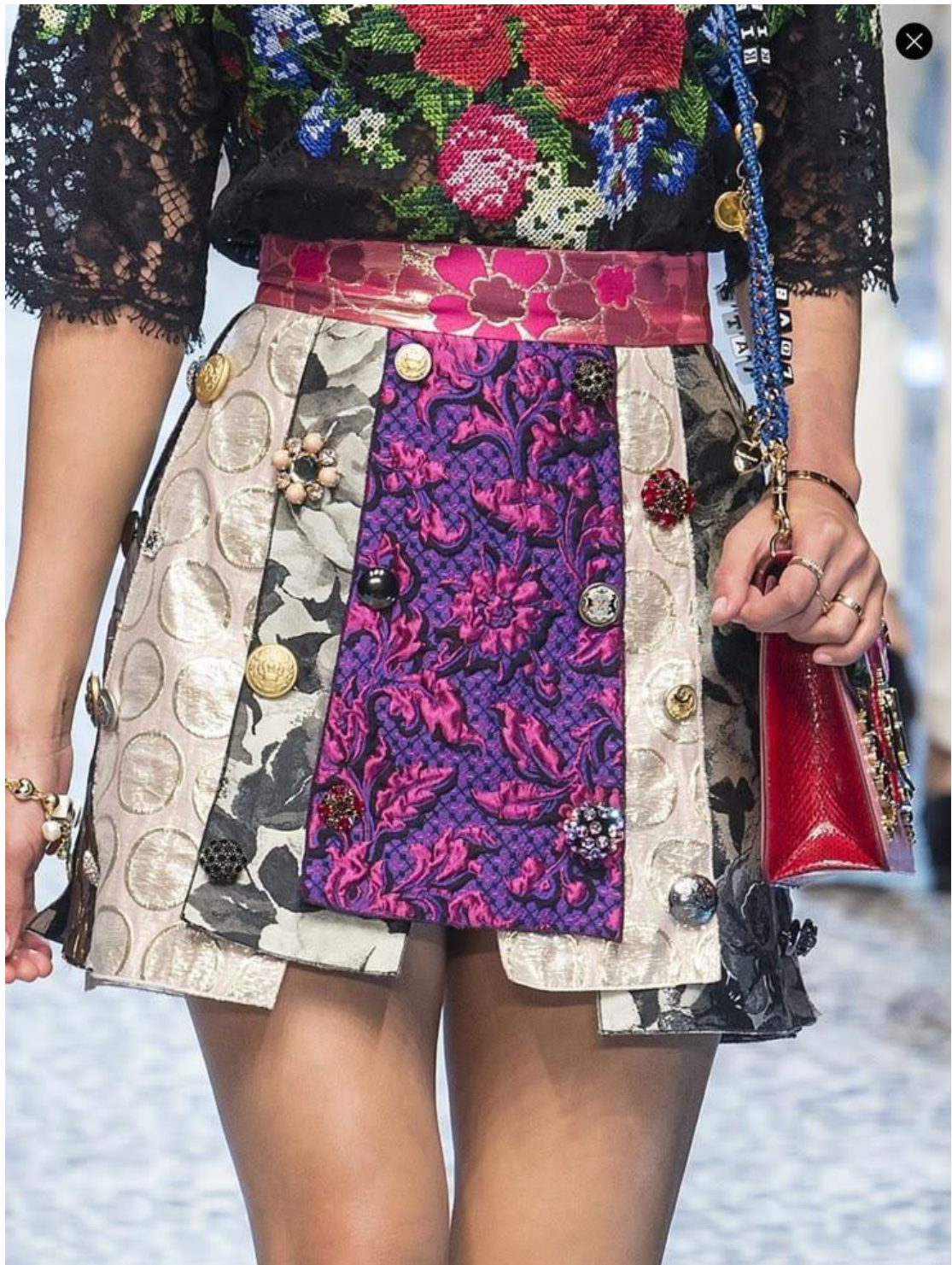
Δημοφιλής από τον Christian Dior στη δεκαετία του '50.

Αυτές οι γραμμές χρησιμοποιούνται ως βάση για τον σχεδιασμό ενδυμάτων και προσαρμόζονται ανάλογα με τις τάσεις της μόδας, το σωματότυπο και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα

Γραμμή I (I-Line)

Γραμμή Η (H-Line)

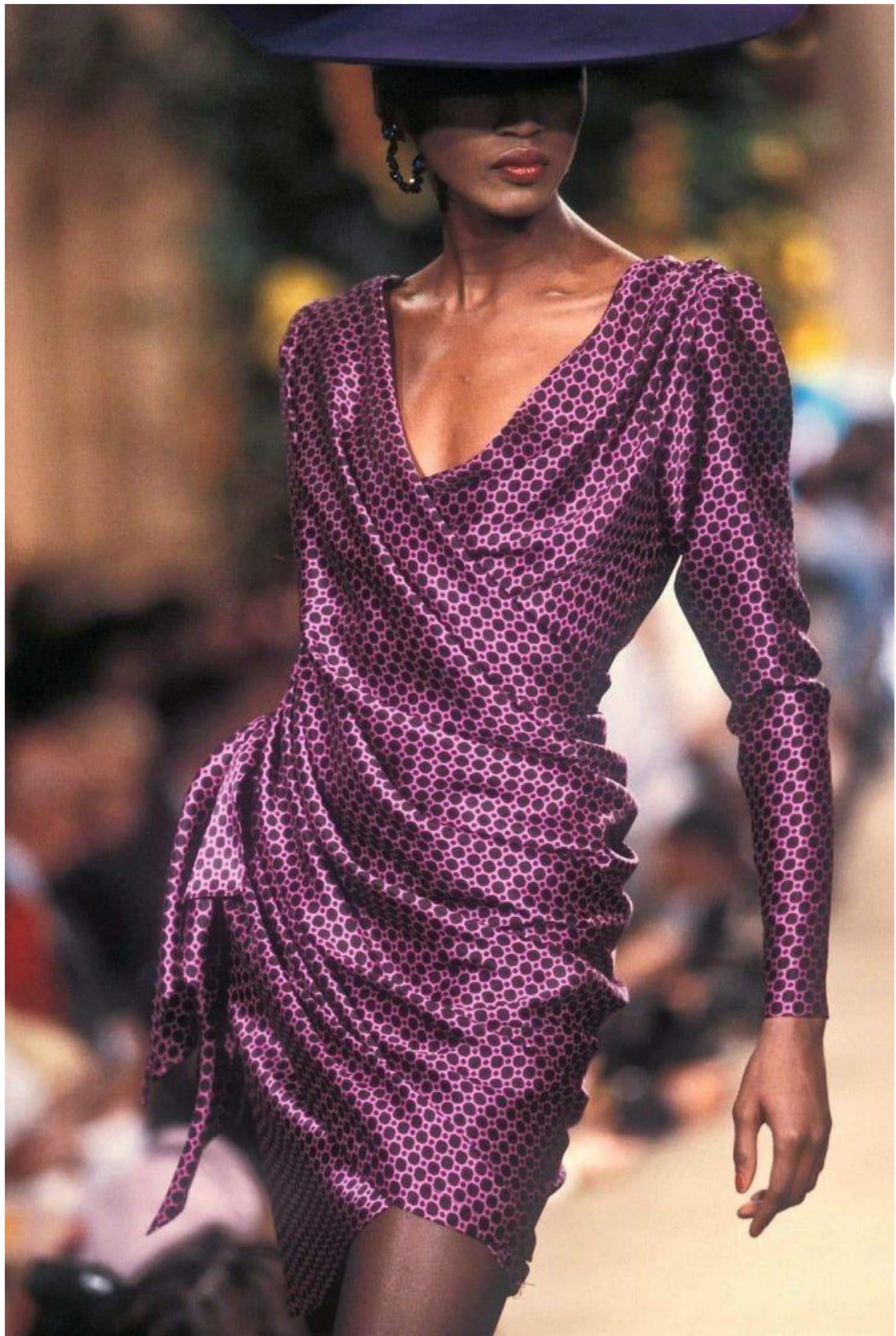

Γραμμή T (T-Line)

Γραμμή Α (A-Line)

Featured on
**WEDDING
INSPIRATION**
weddinginspiration.com

ALEXANDER MCQUEEN