

Зелена в'язана сукня

КОРОТКИЙ ОПИС

Виготовлено з обрізків тканини з денного центру Intrás. Зелена в'язана сукня без рукавів. Сукня уособлює собою цілісну сутність та ідентичність.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Темний колір символізує внутрішнє поховання перед трансформацією. В'язана тканина представляє гнучкий стан людини.

Найвражаючою особливістю цього одягу є відсутність пройм для рук. За допомогою цього я хотів відобразити нездатність діяти, емоційний чи психічний параліч, блокування, нездатність втручатися у власне життя, пригнічення, страх тощо.

Ця сукня є образом замкненості всередині себе, з ідентичністю, повністю оповитою власною темрявою, де думки створили структуру, яка паралізує, перешкоджаючи дії, самовираженню чи звільненню. Він також символізує лялечку перед тим, як вона перетвориться на масляну личинку, момент перед змінами, де все міститься.

Цей момент змін представлений через зображення Майком рядка з вірша, написаного користувачем Intrás на ім'я Чема, який говорить: «З часом як свідком, я хотів би знати», супроводжуваного зіркою, яка освітлює одяг променем світла.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Цей одяг виготовлений з повторно використаних матеріалів – повторно використаного трикотажу. Усі вироби були виготовлені з використанням перероблених матеріалів (непридатних), а не з нової тканини. Ми використовували сертифіковані тканини з печатками довіри та перероблений текстиль.

Розкрояючи деталі для кожного одягу, я прагнула до нульових або мінімальних відходів, щоб уникнути створення непотрібних речей. Я впровадила свідомий виробничий процес, виготовляючи кожен предмет одягу локально та етично.

УЧАСНИКИ

Еулалія Матеос
Супервайзер

Модельєрка, ремісниця, історик мистецтва та професорка Вищої школи дизайну ESI у Вальядоліде та Центру ремесел Кастилії та Леона. Вона має власний бренд, бренд, що визначається унікальною концепцією, заснованою на сучасному дизайні, де кожен виріб народжується в результаті ретельного осмислення, пошуку власної ідентичності.

Ми поважаємо мистецтво ремісництва, де, поєднуючи сучасність, створення візерунків, лінії, традиції та майстерність, кожен виріб досягає цінності. Ми прагнемо свідомо створювати моду – моду, яка є доступною, прозорою та відповідальною. Саме тому ми співпрацюємо з місцевими постачальниками, цінуючи знання та традиції текстильної галузі нашого регіону.

Користувачі-учасники
у проєкті

Дизайнер текстилю,
учасники

(спільне творення)

Зелена в'язана сукня/
готовий одяг

Зелена в'язана сукня/
процес проектування

Зелена в'язана сукня

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Найскладнішою частиною був процес дизайну, створення ескізів для передачі задуманого відчуття темряви. Після того, як дизайн був завершений, ми перейшли до створення візерунка.

на столі з відповідними вимірами, а потім його пошиття. Ми знайшли відповідну тканину та зрештою адаптували викрійку до силуету, внісши необхідні зміни. Розфарбовування користувачами було найделікатнішою частиною процесу; вони виконали фантастичну роботу, оскільки готовий одяг ускладнював процес.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

У цій частині експериментального модного проєкту «Від темряви до світла», розробленого

Як користувачі фонду INTRAS, ми використовували дизайн як терапевтичний інструмент та інструмент соціальної інтеграції, глибоко пов'язуючи його з місцевою культурною спадщиною Кастилії та Леона.

Проєкт не лише створює одяг, а й встановлює діалог з ідентичністю регіону через символіку переходу, викликаючи процеси подолання негараздів, що відображені в місцевій історії. Він пов'язує цей перехід між тінями психічних захворювань та світлом соціальної інтеграції, подібно до відродження традицій у сучасності.

Чорна пишна сукня

КОРОТКИЙ ОПИС

Виготовлено зі 100% органічної бавовняної тканини, що постачається з фабрик, що працюють з текстилем з необроблених матеріалів. Цей одяг залишається символом внутрішньої темряви та емоційного горя.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Набряклість символізує емоційний надлишок, вагу та почуття, які зростають і займають забагато місця. Крім того, я також хочу зобразити спотворення власного «я», оскільки силует змінений, неприродний. Вага одягу є ключовим елементом; через його вагу я уособлюю психічний тягар, тривогу, смуток, наполегливі думки та труднощі руху вперед, оскільки кожен крок – це боротьба. Зрештою, це символізує емоційну гравітацію, оскільки все тягне нас униз, до темряви. Річ не лише в тому, що ти перебуваєш у темряві, а й у тягарі тягаря, який ти несеш.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Виготовлено з екологічно чистих та повторно використаних матеріалів: 100% сертифікована бавовняна головка. Весь одяг був виготовлений з перероблених матеріалів (необроблених), а не з нової тканини. Ми використовували сертифіковані тканини з печатками довіри та перероблений текстиль.

Розкрояючи деталі для кожного одягу, я прагнула до нульових або мінімальних відходів, щоб уникнути створення непотрібних речей. Я впровадила свідомий виробничий процес, виготовляючи кожен предмет одягу локально та етично.

УЧАСНИКИ

Еулалія Матеос
Супервайзер

Модельєрка, ремісниця, історик мистецтва та професорка Вищої школи дизайну ESI у Вальядоліда та Центру ремесел Кастилії та Леона. Вона має власний бренд, бренд, що визначається унікальною концепцією, заснованою на сучасному дизайні, де кожен виріб народжується в результаті ретельного осмислення, пошуку власної ідентичності.

Ми поважаємо мистецтво ремісництва, де, поєднуючи сучасність, створення візерунків, лінії, традиції та майстерність, кожен виріб досягає цінності.

Ми прагнемо свідомо створювати моду – моду, яка є доступною, прозорою та відповідальною. Саме тому ми співпрацюємо з місцевими постачальниками, цінуючи знання та традиції текстильної галузі нашого регіону.

Користувачі, що беруть
участь у проєкті

Денний центр Intrac

Користувачі

Чорна пишна сукня/
готовий одяг

Чорна пишна сукня

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Найскладнішою частиною був процес дизайну, створення ескізів для передачі задуманого відчуття темряви. Після того, як дизайн був завершений, ми перейшли до створення візерунка.

на столі з відповідними вимірами, а потім його побудова. Ми знаходимо-підібрали відповідну тканину та зрештою адаптували викрійку до силуету, внісши необхідні зміни. Розфарбовування її користувачами було найделікатнішою частиною процесу; Вони виконали фантастичну роботу, оскільки готовий одяг ускладнив процес.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

У цій частині експериментального модного проекту «Від темряви до світла», розробленого користувачами фонду INTRAS, ми використали дизайн як терапевтичний інструмент та інструмент соціальної інтеграції, глибоко пов'язавши його з місцевою культурною спадщиною Кастилії та Леона. Проект не лише створює одяг, а й встановлює діалог з ідентичністю регіону через символіку переходу, викликаючи процеси подолання негараздів, що відображені в місцевій історії. Він пов'язує цей перехід між тінями психічних захворювань та світлом соціальної інтеграції, подібно до відродження традицій у сучасності.

Чорна пишна сукня /
процес проектування

Безвантаж

КОРОТКИЙ ОПИС

Натхненний творчим обміном з бельгійською командою, цей нашійник перетворює «темряву» колекції на брутальний, войовничий комір. Виготовлений повністю з промислових відходів, дизайн спирається на ручну інженерію та ручне зав'язування, а не на клей чи шиття. Він служить чітким, структурним відображенням стійкості в рамках проєкту MUSE.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Наші початкові семінари були зосереджені на створенні безпечного простору для учасниць, де вони могли б поділитися своїми історіями як мігранток та жінок-біженок. Основне натхнення для нас було з традиційних покривал для голови, шиї та грудей різних культур. Ця робота розвиває цю концепцію в захисну прикрасу для стійкого «воїна» — фігури, здатної подолати системних супротивників, з якими стикаються біженці.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Матеріал використовується повторно, переробляється та є екологічно чистим. Велосипедні камери використовуються повторно з місцевих пунктів прокату; вивозяться зі звалищ, де вони зазвичай не підлягають переробці. Стяжки для піддонів можна знайти в місцевих господарських магазинах. Кабельні стяжки виготовлені з промислових залишків, що вийшли з ладу; їх можна розблокувати та використовувати повторно. "Екологічно відповідальні методи: Для будівництва не знадобилося жодних енергоємних інструментів, клеїв чи хімічних стабілізаторів. Завдяки використанню ручного вузлування та зібраних промислових відходів, які зазвичай не маркуються для переробки, проєкт демонструє високоефективний низьковуглецевий підхід до швейної інженерії.

УЧАСНИКИ

Тоня Лехтінен
Супервайзер

Тоня Лехтінен має ступінь бакалавра графічного дизайну та є засновницею Vogue Xchange, соціального підприємства, що займається циркулярною модою. Її робота зосереджена на внутрішній цінності текстилю як каталізатора соціальних та екологічних змін. Як активістка, Тоня викриває нерівність індустрії швидкої моди через освіту, керовану громадою.

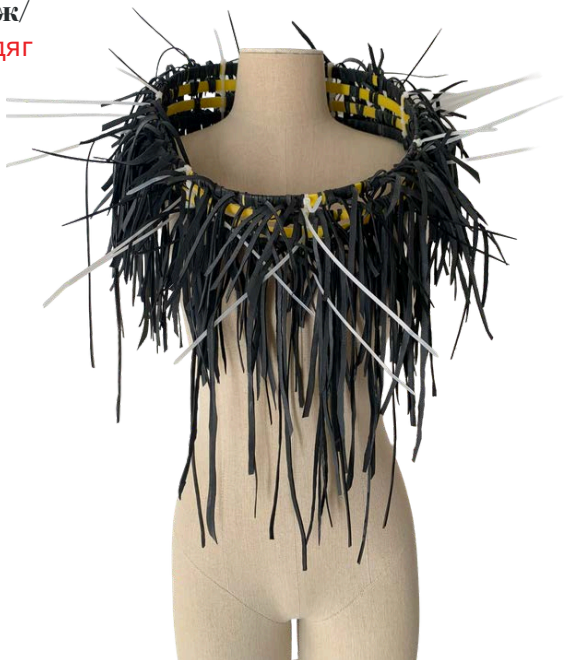
Вона керує перепродажем одягу, що був у використанні, та проводить творчі майстер-класи, що спеціалізуються на апсайклінгу, фарбуванні рослинними матеріалами та інших регенеративних практиках.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Жінки-мігрантки та біженки

Безвантаж/
готовий одяг

Безвантаж

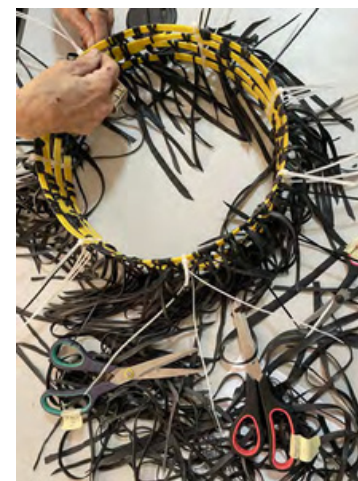
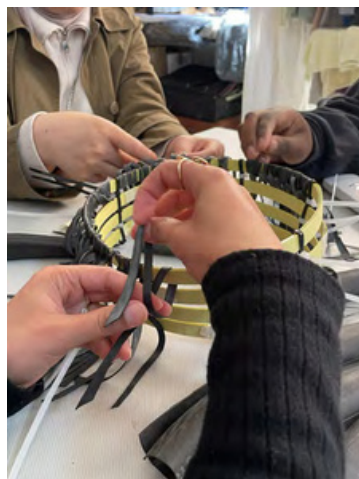
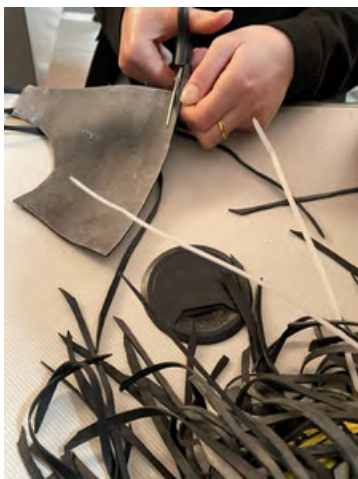
МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Структура коміра спроектована шляхом скріплення вторсировинних палетних стяжок кабельними стяжками, утворюючи жорсткі кільця. Потім ці кільця нашаровуються та закріплюються вручну. «Пір'я» коміра виготовлене з велосипедних камер, нарізаних на смужки, що імітують шкіру, та закріплених за допомогою морських вузлів напівзчеплення. Це гарантує стабільність виробу, але водночас його повну деконструйованість. Процес був повністю ручним, не потребував спеціалізованих інструментів, окрім ножиць, і виник в результаті експериментальних ітерацій з різними потоками пластику та інших відходів. Цілі Завдання 3.1 були досягнуті завдяки спільному пошуку дизайнерських рішень для конструкції без мінімізації навмисної бруталістської естетики. Залучаючи візуальні референси бельгійської команди, учасники навчилися застосовувати візуальну мову та композицію до нетрадиційних матеріалів. Цей процес підвищив їхнє усвідомлення того, як візуальне оповідання може перетворити сирі промислові відходи на сучасне художнє твердження, що відповідає темі капсульної колекції «Темрява у світло».

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Замість легковажного оздоблення, цей твір відсилає до значущих прикрас для шиї, які можна знайти у корінних племен і культурах по всьому світу. Вибір каучуку навмисно символічний; історія виробництва каучуку тісно переплетена з колоніалізмом і геополітикою — силами, які залишаються прямими рушійними силами глобальної міграції та переміщення людей сьогодні.

Безвантаж /
процес проектування

Стиснуті рукави

КОРОТКИЙ ОПИС

Пара великих, об'ємних рукавів з переробленої овечої тканини, з внутрішньою залізною структурою, що обмежує рухи. Поверхня надрукована вручну з намальованими галактичними мотивами та частково розфарбована вручну, що символізує поступовий процес загоєння.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

У творі досліджується напруга між обмеженням та зціленням. Жорстка структура всередині рукавів символізує емоційне та фізичне обмеження — відчуття нездатності вільно рухатися чи діяти природно.

Водночас, друкована поверхня, заснована на образних та розлогіх малюнках Маргарити, вводить внутрішній світ, сповнений можливостей та втечі.

Поступове введення кольору, намальованого вручну на нижній частині рукавів, символізує процес загоєння. Хоча основний принт залишається чорно-білим, колір з'являється повільно, що свідчить про те, що одужання не є миттєвим, а посилюється з часом.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Виріб виготовлено з перероблених вовняних та канвових тканин. Друковані матеріали є нещодавно виробленими, але отриманими з перероблених джерел, що відповідає принципам відповідального використання матеріалів.

Екологічно відповідальні методи:
Проект поєднує перероблений текстиль з дизайнерським підходом, який максимізує творчу цінність існуючих ресурсів. Перетворюючи намальовані від руки твори мистецтва на повторний друк, дизайн продовжує термін служби та вплив оригінальних малюнків.

Використання ручного розфарбовування та спільного виробництва зменшує залежність від масових виробничих процесів, підтримуючи більш усвідомлену та низькоіндуктивну творчу практику.

УЧАСНИКИ

Інге Болен
Супервайзер

Я дизайнер текстилю та художник з більш ніж 20-річним досвідом роботи в дизайні одягу, графіці та принтах. Я вирішила повернутися до свого коріння в текстильному мистецтві, своїй справжній пристрасті, досліджуючи нові техніки та творчі підходи, щоб розвиватися як творець та емоційно зв'язуватися з аудиторією.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Інге, Ноемі, Луїза, Маргарита

Стиснуті рукави

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Процес розпочався з групових обговорень темряви та світла, після чого відбулися безкоштовні вправи з малювання, щоб розкрити творчі здібності. Ці малюнки пізніше були перетворені на вишивку. Кожна учасниця створила свій власний портрет, який потім був інтегрований у колективний одяг.

Остання сукня була виготовлена з переробленого тюлю та обрізків тканини, нашарованих у яскраву та виразну композицію.

Робота з техніками шиття спочатку була складною для деяких учасників, але з часом вони здобули впевненість і творчу свободу.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Ця робота відображає сучасні текстильні практики, що поєднують ілюстрацію, цифровий друк та ручну роботу. Хоча вона не має прямого посилання на традиційний іспанський одяг, вона спирається на сильну текстильну культуру країни, поєднуючи майстерність, усвідомлення матеріалу та виразний дизайн.

Використання друку як наративу та перетворення малюнка на текстиль узгоджується з розвитком практик у сучасній моді та мистецтві.

Стиснуті рукави/
готовий одяг

Стиснуті рукави/
процес проектування

Спідниця пташиного крила

КОРОТКИЙ ОПИС

Це унісекс-спідниця, створена разом із учасниками Сабіною, Джонатаном, Закарією та Азаде, які допомагали розробляти крій та дизайн з листопада. Остання спідниця виготовлена з металевої конструкції, тому її скульптурна форма зберігається під час руху. Основна концепція базується на ідеї птаха як символу свободи (Світла). Птах виник із колективних малюнків під час наших ранніх семінарів з учасниками та став ключовою темою всієї колекції.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Основна концепція базується на ідеї Птаха як символу свободи (світла). Колір тканини було обрано для уявлення про темряву. Спідниця має шлейф у формі перевернутого серця, трохи схожого на лопату, що символізує крила птаха. Птах з'явився з колективних малюнків під час наших перших семінарів з учасниками та став ключовою темою всієї колекції.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Використані матеріали є переробленими та екологічно чистими. Усі матеріали для кінцевого результату – готової спідниці – були отримані з суплотек (місця, де перепродають обрізки тканини за низькими цінами). Підкладка була виготовлена з тканини, подарованої існуючим ательє в Kaos. Усі матеріали для кінцевого результату – готової спідниці – були придбані в суплотекі (місце, де перепродають обрізки тканини за низькими цінами). Разом з учасниками вони зшили кожен шматок у цільне полотно з вирізаних прямокутників, щоб створити цільну тканину з обрізків, які ми знайшли. Ми також повторно використали вату з суплотекі, і вона була використана для амортизації металевої конструкції спідниці.

УЧАСНИКИ

Береніка Коркуера

Супервайзерка Береніке Коркуера (1994, Ліма, Перу) — німецько-перуанська художниця візуального мистецтва, чия творчість ґрунтується на вишивці та аплікації, а також на сучасних дослідженнях діаспорних наративів, свідомості та ідентичності. Її виставки по всій Європі та за кордоном позиціонують її як голос, налаштований на здатність текстилю до інтимності та колективності, часто розглядаючи сам акт ручної роботи як ритуал присутності та зустрічі. Вона досліджує питання приналежності, духовної спадщини та опору, а також політику матеріалу. Її великомасштабні текстильні роботи функціонують як медитації про землю, ідентичність та трансгенераційну пам'ять, і вона черпає натхнення зі свого виховання в третій культурі, взаємодіючи з матеріалом як сакральним, медитативним засобом та політичним інструментом.

Користувачі-учасники у проєкті

Сабіна,
Джонатан,
Закарія та Азаде

Спідниця Bird Wing/
готовий одяг

Спідниця Bird Wing

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Усі матеріали для кінцевого результату – готової спідниці – були придбані в суплотеці (місце, де перепродають обрізки тканини за низькими цінами). Разом з учасницями кожен шматок був зшитий у цілісний відріз тканини з вирізаних прямокутників, щоб створити цільну тканину з обрізків, які ми знайшли. Вата з суплотеки була повторно використана та перероблена, а також використана для амортизації металевої конструкції спідниці. Підкладка була виготовлена з тканини, подарованої існуючим ательє в Kaos. Berenike, і допомогла учасницям вирізати викрійки для відповідного кінцевого дизайну спідниці.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Птах був особистим посиланням та результатом майстер-класів, де учасники переходили від своїх малюнків до початкового натхнення фольклором. Птах – це універсальний символ свободи та подорожі, що в нашому випадку зображує подорож від темряви до світла. Це глибоке дослідження почуттів та думок наших учасників, пов'язаних з надією досягти світла.

Спідниця Bird Wing
процес проектування

Пальто-кокон

КОРОТКИЙ ОПИС

Це унісекс-пальто з великим капюшоном та двома великими панелями, що зв'язують капюшон разом і служать шарфом або бантом. Коли його одягають, капюшон перетворюється на огортаючий кокон, і, як один з перших поглядів у лінійці, він демонструє екранування та охоплення в стані темряви.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Він був розроблений відповідно до колективного мудбору та нашого колективного натхнення, такого як натхненні зображення старих фермерських капишоновів та огортаючих напідос, а також ідеї учасників бельгійської команди.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Матеріали використовуються повторно, переробляються та є екологічно чистими. Усі тканини були отримані з «суплотекі» – складу в Брюсселі, який перепродає обрізки тканини та м'яких матеріалів за кілограм за доступною ціною, спеціально розробленою для художніх проєктів. Панелі були зшиті разом з обрізків тканини, щоб створити велику поверхню для кінцевої тканини.

УЧАСНИКИ

Береніка Коркуера

Супервайзерка Береніке Коркуера (1994, Ліма, Перу) – німецько-перуанська художниця візуального мистецтва, чия творчість ґрунтується на вишивці та аплікації, а також на сучасних дослідженнях діаспорних наративів, свідомості та ідентичності. Її виставки по всій Європі та за кордоном позиціонують її як голос, налаштований на здатність текстилю до інтимності та колективності, часто розглядаючи сам акт ручної роботи як ритуал присутності та зустрічі. Вона досліджує питання приналежності, духовної спадщини та опору, а також політику матеріалу. Її великомасштабні текстильні роботи функціонують як медитація про землю, ідентичність та трансгенераційну пам'ять, і вона черпає натхнення зі свого виховання в третій культурі, взаємодіючи з матеріалом як сакральним, медитативним засобом та політичним інструментом.

Користувачі-учасники у проекті

Закарія та Азаде

Коконове пальто /
готовий одяг

Пальто-кокон

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Ми пішли до «суплотеки», щоб знайти та придбати вживані тканини та обрізки тканини, з яких і було пошито одяг.

Учасники Закарія та Азаде допомагали зшивати та розкрювати панелі разом, щоб створити більшу тканину, і шили переважно по прямим лініях. Складніші деталі збирав дизайнер.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Капюшони та головні убори часто є символом скромності, приватності та відданості релігійним принципам, особливо в ісламі, але також у ранньому християнстві, а також у стародавньому одязі Бельгії та Європи. У Брюсселі є багато практикуючих ісламську віру, і деякі учасники також є її практиками. На наших початкових семінарах ми обговорювали капюшони з точки зору більш культурного підтексту. Наші учасники часто переживають стан темряви, такий як депресія чи психоз, тому робота з ідеєю капюшонів була доречною. У цьому дизайні ми досліджуємо капюшон та головний убір у більш захисній та обволікаючій дизайнерській ідеї, такий як пальто.

Коконове пальто/
процес проектування

Пояс «З темряви до світла»
готовий одяг

Пояс «З темряви до світла»

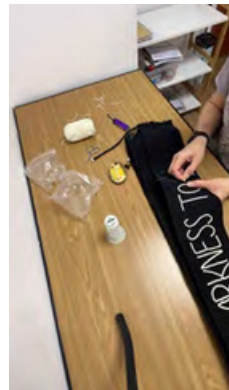
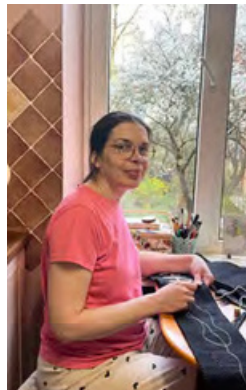
МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Цей виріб було створено з використанням технік ткацтва та ручної вишивки. Пояс виготовлено із суміші бавовняних та тканинних ниток. Щоб створити мерехтливий ефект у темряві, Анна додала сріблясту люрексову нитку. Катерина зосередилася на чіткому шрифті та сильному контрасті, щоб написи виділялися та були виразними. Цей процес вимагав часу, точності та уваги до деталей. Одним із викликів було збереження балансу та читабельності тексту під час роботи з текстилем.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Цей виріб пов'язаний з українською культурою через текстиль та вишивку. В українській традиції текстиль часто несе послання та символи. Анна: «Я переосмислюю цю ідею по-сучасному, використовуючи текст замість традиційних орнаментів. Пояс зберігає значення та емоційну глибину традиції, але виражає це через сучасну візуальну мову».

Пояс «З темряви до світла»/
процес проектування

Темні крила

КОРОТКИЙ ОПИС

Велика пара темних крил, що носяться зі шлейкою, як рюкзак. Виготовлена з картону та знайденого пір'я, ця робота оздоблена вручну намальованими візерунками, створюючи яскраве візуальне враження втечі, фантазії та внутрішнього світу.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Крила були натхненні ідеєю втечі — бажанням залишити реальність і перейти в кращий, уявний світ. Вони відображають внутрішній всесвіт Маргарити, де центральну роль відіграють фантазія, мрії та альтернативні реальності.

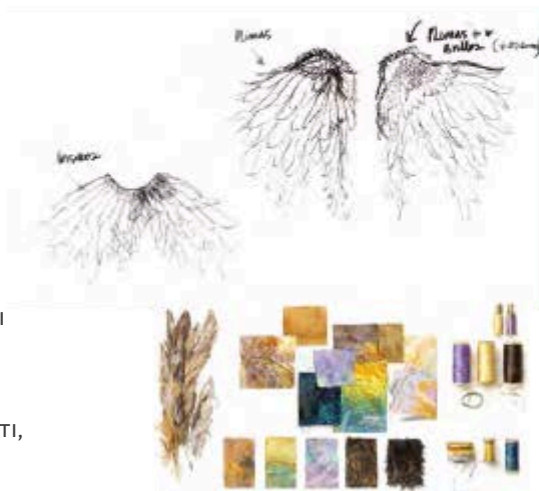
Темні тони натякають на зв'язок з фазою «темряви», тоді як акт ін'є вводить ідею руху, свободи та трансформації.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Виріб виготовлено з знайдених та повторно використаних матеріалів, включаючи картон та пір'я, зібране природним шляхом.

Екологічно відповідальні методи

Робота виконана за принципом апсайклінгу, перетворюючи викинуті та знайдені матеріали на змістовний художній об'єкт. Процес є низькопробним, ручної роботи та базується на особистій винахідливості, а не на промисловому виробництві.

УЧАСНИКИ

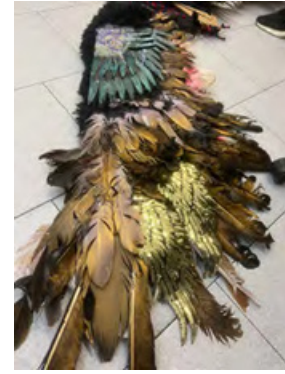
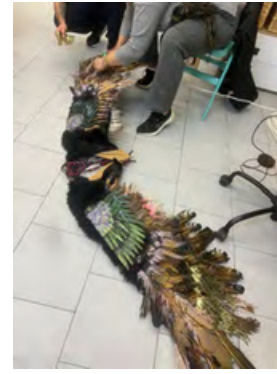
Користувачі, що беруть участь
упроекту / Маргарита

Маргарита — учасниця центру з сильним та унікальним художнім голосом. Вона створює детальні малюнки за допомогою простої синьої ручки, розробляючи складні, безкінечні композиції, натхненні її внутрішнім, схожим на галактику уявним світом. Її роботи відображають багатий особистий всесвіт, сповнений фантазії та символічних елементів. Для цього проекту вона самостійно розробила ідею та конструкцію крил, проявивши ініціативу, креативність та чітке особисте бачення. Її мрія — розширити свій художній світ у різні формати, такі як одяг, предмети та середовище.

Темні Крила /
готовий одяг

Темні Крила /
процес проектування

Темні крила

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Ми працюємо вручну, поєднуючи драпірування та створення викрійок. Шиття та розкрій максимально використовують тканину.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Це культурне та терапевтичне значення, повернення фізичного простору.

Люди з проблемами психічного здоров'я часто схильні до самообмеження або бажання залишитися непоміченими («темрява»).

Зайняття простору: Об'ємні штани фізично змушують людину займати більше місця. Це декларація присутності: «Ось я, і це моє місце у світі».

Драпірований контрастний топ «Подвійний шар»

КОРОТКИЙ ОПИС

Виготовлено зі 100% органічної бавовняної тканини, що постачається з фабрик, що працюють з текстилем з необроблених матеріалів. Цей одяг залишається символом внутрішньої темряви та емоційного горя.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Набряклість символізує емоційний надлишок, вагу та почуття, які зростають і займають забагато місця. Крім того, я також хочу зобразити спотворення власного «я», оскільки силует змінений, неприродний. Вага одягу є ключовим елементом; через його вагу я уособлюю психічний тягар, тривогу, смуток, наполегливі думки та труднощі руху вперед, оскільки кожен крок – це боротьба. Зрештою, це символізує емоційну гравітацію, оскільки все тягне нас униз, до темряви.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Виготовлено з екологічно чистих та повторно використаних матеріалів: 100% сертифікована бавовняна головка. Весь одяг виготовлено з використанням перероблених матеріалів (необроблених матеріалів), а не з нової тканини. Ми використовували сертифіковані тканини з печатками довіри та перероблені текстильні вироби з утилізації.

Розкріюючи деталі для кожного одягу, я прагнула до нульових або мінімальних відходів, щоб уникнути створення будь-яких непотрібних речей. Я впровадила свідомий виробничий процес, виготовляючи кожен предмет одягу локально та етично.

УЧАСНИКИ

Інге Болен
Супервайзер

Я дизайнер текстилю та художник з більш ніж 20-річним досвідом роботи в дизайні одягу, графіці та принтах.

Я вирішила повернутися до свого коріння в текстильному мистецтві, своїй справжній пристрасті, досліджуючи нові техніки та творчі підходи, щоб розвиватися як творець та емоційно зв'язуватися з аудиторією.

**Користувачі-
учасники у проєкті**

Ноемі, Луїза, Інге,
Марк, Ана, ніхто

Драпірований контрастний топ
«Подвійний шар» /
готовий одяг

Драпірований контрастний топ «Подвійний шар»

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

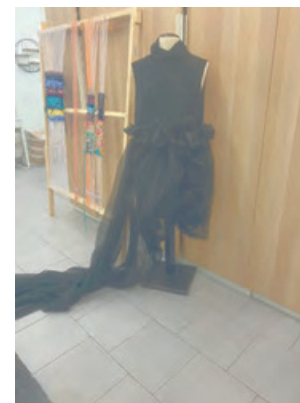
Одяг був створений з використанням залишків тканин, які спочатку не мали чіткого призначення.

За допомогою вправ з драпіруванням на манекені група вільно експериментувала, аж поки не дійшла до форми, де тюль спадає від передньої частини топу до підлоги. Задня частина була навмисно залишена мінімалістичною, створюючи контраст між передньою та задньою частинами.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Використання драпірування пов'язане з традиційними модними техніками, де одяг формується безпосередньо на тілі або манекені. У цьому контексті воно застосовується спонтанно та експериментально, наголошуючи на процесі, а не на заздалегідь визначеному дизайні.

Драпований контрастний топ «Подвійний шар» /процес проектування

Пальто " Місткість "

КОРОТКИЙ ОПИС

Пальто має навмисний градієнт синього кольору, що переходить від ефірних світлих тонів до глибоких, темних відтінків, що символізують плин часу та спогадів. Поверх нього нанесено структурний елемент, створений для того, щоб викликати відчуття святилища; його текстура «цу» пропонує тепло в «найтемніші ночі» переміщення. Незважаючи на захисний об'єм, силует залишається легким і плинним, втілюючи відчуття надії та багатообіцяючого майбутнього.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Натхненням для створення цього пальта є подвійна необхідність захисту та легкості. Рідка драпіровка була розроблена, щоб огортати власника, забезпечуючи тактильне відчуття безпеки та м'якості у неспокійні часи. Центральним елементом дизайну є концепція легкої практичності; одяг створений для швидкого носіння, що гарантує, що людина, яка стикається з терміновою вимушеною міграцією, може швидко одягнути його, не жертвуючи комфортом чи мобільністю.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Використані матеріали є екологічно чистими, а відходи матеріалу мінімізовані, що гарантує можливість використання всіх матеріалів, що залишилися, як частин інших виробів.

УЧАСНИКИ

Valeriia Krasniansa
Супервайзер

— модельєр та модельєр-початківець, який розпочав свою кар'єру з ескізів одягу лише кілька років тому, перетворивши давню пристрасть до моди на цілеспрямовану творчу практику. Зосереджуючись на експериментах, дизайнер досліджує взаємозв'язок між формою та емоціями, часто поєднуючи контрастні елементи, такі як легкість та важкість, простота та складність, в одному виробі.

Кожен дизайн розглядається як візуальний та тактильний досвід, де силуети, текстури та деталі конструкції відіграють ключову роль у передачі сенсу. Ми прагнемо створювати моду свідомо, доступно, прозоро та відповідально. Саме тому ми співпрацюємо з місцевими постачальниками, цінуючи знання та традиції текстильного сектору нашого регіону.

Користувачі-
учасники у проекті

The coat “Місткість” /
готовий одяг

Пальто “Місткість”

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Генезис цього твору лежить у життєвому досвіді іммігрантки, переміщеної під час Першої світової війни. Її історія підкреслила шалену неможливість зібрати речі під час вимушеної міграції, що безпосередньо надихнуло на основний принцип дизайну: легкість носіння. Щоб вирішити цю проблему, ми розробили силует, орієнтований на швидкість і легкість рухів. Технічний процес розпочався з рідких драпірувань та ітеративних ескізів, щоб створити форму, яка забезпечує як фізичний, так і психологічний захист. Ця «захисна оболонка» потім була перетворена на остаточну конструкцію, де кожен шов і складка підсилюють відчуття безпеки, гарантуючи, що користувач відчувається одночасно захищеним і не обтяженим у кризові моменти.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Хоча цей твір виходить за рамки традиційних мотивів, його культурна актуальність глибоко вкорінена в процесі створення, визнаючи, що для переміщеної спільноти відчуття «спокою» є найціннішим культурним надбанням, яке можна нести з собою завдяки сучасному колективному досвіду переміщення. Для тих, хто долає сучасну кризу, одяг перестав бути питанням естетики, а перетворився на первинну потребу в психологічному та фізичному притулку. Цей одяг відображає сучасний культурний зсув, де «культура виживання» диктує дизайн. Надаючи пріоритет захисту, м'якості та легкості рухів, вибір відображає стійкість населення, яке прагне стабільності. У цьому контексті пальто стає символом спільної історії, що твориться, визнаючи, що для переміщеної спільноти відчуття «спокою» є найціннішим культурним надбанням, яке людина може носити з собою.

The coat “Місткість” /
процес проектування

Жилет з важкими плечима

КОРОТКИЙ ОПИС

Скульптурний жилет із перебільшеними об'ємами плечей, виготовлений з клаптиків тканини. Завеликі плечі створюють фізичне та візуальне відчуття ваги, а елемент боді з капюшоном частково закриває голову, викликаючи відчуття тиску, тривоги та емоційної обмеженості.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Натхненням для цього твору стало відчуття емоційної ваги, яке часто описують як «несення всього на своїх плечах». Під час групових обговорень учасники пов'язали темряву з вагою, напругою та психічним тягарем. Перебільшена структура плечей символізує цю невидиму вагу, тоді як капюшон на тілі натякає на тривогу, задиху та емоційну замкнутість. Незважаючи на яскраві кольори, одяг передає, як темрява може залишатися прихованою під зовнішнім виглядом нормальності або яскравості.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Усі матеріали – це обрізки тканини та нитки, що викидаються модною компанією, спочатку вони були частиною сезонних зразків одягу. Хоча вони не використовувалися, промисловість вважала їх відходами та перепрофілювала для цього проєкту. Екологічно відповідальні методи.

Виріб повністю створений за допомогою процесів апсайклінгу. Невеликі залишки текстилю були повторно використані та зібрані в нові конструкції, що зменшило кількість відходів та подовжило життєвий цикл матеріалу. Ручні техніки та прості методи будівництва дозволили забезпечити низький рівень впливу на навколишнє середовище та інклюзивну участь.

Simple cards - Jovani

УЧАСНИКИ

Інге Болен
Супервайзер

Я дизайнер текстилю та художник з більш ніж 20-річним досвідом роботи в дизайні одягу, графіці та принтах.

Я вирішила повернутися до свого коріння в текстильному мистецтві, своїй справжній пристрасті, досліджуючи нові техніки та творчі підходи, щоб розвиватися як творець та емоційно зв'язуватися з аудиторією.

Користувачі-учасники у проєкті

Марікармен, Девід, Луїс
Анхель, Луїза, Ана Роза

Жилет з важкими плечима / готовий одяг

Жилет з важкими плечима

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Процес розпочався з розмов про темряву та світло, а потім почалися експерименти зі способами з'єднання клаптиків тканини. Була розроблена проста техніка: невеликі квадратні шматочки (приблизно 3х3 см) зшивали вручну в пасма, схожі на гірлянди. Цей метод виявився дуже цікавим та доступним для учасників. Завдяки муляжним експериментам з папером та тканиною з'явився повторюваний силует з сильним об'ємом плечей. Остаточна форма була втілена в жилет із завищеними плечима, що фізично підкреслювало відчуття ваги під час носіння. Робота з техніками шиття спочатку була складною для деяких учасників, але завдяки повторенню та керівництву впевненість та креативність поступово покращувалися.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Перебільшені плечі відсилають до елементів традиційного іспанського одягу, таких як структуровані силуети костюмів кориди та історичні ліфи. Цей твір переосмислює ці культурні форми сучасним та виразним чином, перетворюючи символи сили та продуктивності на відображення внутрішніх емоційних станів.

Жилет з важкими плечима / процес проектування

Шрами полів

КОРОТКИЙ ОПИС

Ця об'ємна сукня заснована на особистій історії Марії, яка була змушена покинути своє рідне місто Олешки під час окупації. Виріб включає її рукописний вірш на світлій, напівпрозорій тканині. Градієнт від темного до світлого відображає втрату та надію. Сукня досліджує життя між спогадами про дім та потребою рухатися вперед.

ХУДОЖНИЙ

Ця робота була натхненна особистою історією жінки з Херсона, яка під час окупації була змушена покинути свій дім і переїхати до мого рідного міста, Львова. Після зустрічі з нею я була вражена її спогадами про Херсон.

Створюючи спідницю, я думала про херсонські поля, які мені описувала Катерина. У цій роботі я досліджувала контраст між руйнуванням і життям. Сьогодні більшість цих полів досі зруйновані, але вони завжди залишаються в пам'яті. Через текстиль я показую, як земля може бути пошкоджена, але все ще нести пам'ять і сенс. Ця робота про біль, пам'ять і надію, а також про те, як любов до батьківщини може створювати сильні емоції та забезпечувати основу для створення одягу з концепцією.

Основою цієї сукни є її вірш, який відображає її внутрішній «пейзаж» – стан між спогадами про дім та новою реальністю. Текст написаний від руки на легкій, напівпрозорій тканині.

УЧАСНИКИ

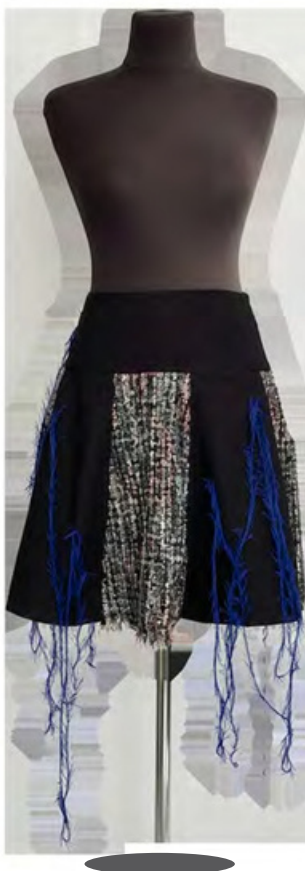
Ана Казан
Суперкозирок.

Анна — художниця з текстилю з України, яка працює з ручним ткацтвом та сучасним одягом. У своїй роботі вона переосмислює традиційний український текстиль через сучасні форми та особисті наративи. Сталий розвиток є важливим, тому вона надає перевагу екологічно чистому виробництву, дрібносерійному виробництву та довговічним матеріалам. У своїй роботі вона досліджує зв'язок між традиціями та сьогоденням, використовуючи... текстиль як спосіб самовираження та розповіді історій

Користувачі, що беруть участь у проєкт

Шрами полів /
готовий одяг

Шрами полів /
процес проектування

Шрами полів

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Цей виріб виготовлений з міцної тканини та легкого тканого матеріалу. Я працювала з тканиною та нитками, поєднуючи два різні матеріали, щоб створити текстуру та надати спідниці об'єму. Працюючи над ним, я експериментувала з кольором та текстурою, щоб передати образ зруйнованого, але яскравого поля. Я зосередилася на дрібних деталях та ручній роботі, щоб зробити виріб більш виразним. Одним із завдань було збалансувати композицію, щоб вона виглядала одночасно потужно та ніжно. Ще одним завданням було чітко показати контраст між руйнуванням та зростанням за допомогою простих текстильних елементів.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

В українській культурі текстиль часто несе в собі значення, пам'ять та історії. Я поважаю цю традицію та переосмислюю її в сучасному ключі. Замість копіювання традиційних візерунків я використовую сучасні форми, кольори та особисті наративи. Таким чином, я зберігаю культурну ідентичність, але виражаю її через власну художню мову. Спідниця «Шрами полів» показує, як традиції можуть продовжувати жити сьогодні та стати частиною сучасного концептуального одягу.

Кокон ізоляції

КОРОТКИЙ ОПИС

Велика, важка накидка, схожа на кокон, зроблена з клаптиків джинсової тканини, розшитих клаптиками. Одяг повністю огортає тіло, має капюшон, схожий на шолом, з мінімальним отвором, створюючи відчуття ізоляції, захисту та емоційної замкнутості

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Цей одяг натхненний емоційним станом ізоляції — коли людина відчуває себе приголомшеною темними думками та віддаляється від зовнішнього світу. Коконоподібна структура являє собою захисний, але обмежувальний простір, де людина замикається у власному розумі.

Додавання вишитих слів та елементів обличчя — очей і губ — створює фрагментовану ідентичність, натякаючи на внутрішній діалог, невисловлені думки та наявність кількох емоційних шарів. Твір відображає те, як ізоляція може відчуватися водночас безпечно та задусливо.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Одяг повністю виготовлений з повторно використаних клаптиків деніму, перероблених та зібраних у нову текстильну структуру.

Екологічно відповідальні методи: Цей виріб створюється шляхом апсайклінгу, перетворюючи викинутий денім на новий одяг. Петчворк мінімізує відходи, а ручні техніки, такі як вишивка, додають цінності без додаткового впливу на навколишнє середовище.

Спільний процес також підкреслює повільне та свідоме виробництво.

УЧАСНИКИ

Інге Болен
Супервайзер

Я дизайнер текстилю та художник з більш ніж 20-річним досвідом роботи в дизайні одягу, графіці та принтах.

Я вирішила повернутися до свого коріння в текстильному мистецтві, своїй справжній пристрасті, досліджуючи нові техніки та творчі підходи, щоб розвиватися як творець та емоційно зв'язуватися з аудиторією.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Маріахо, Наомі, Ана, Луїза, Марк, Маріанхелес, Росіо

Кокон ізоляції / готовий одяг

Кокон ізоляції

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Процес розпочався зі складання кількох клаптиків деніму у велику текстильну поверхню за допомогою печворку. Під час майстер-класів з драпірування група досліджувала, як матеріал може огортати та структурувати тіло, що зрештою призвело до створення форми, схожої на кокон, з інтегрованими фальшивими рукавами.

Великий капюшон був розроблений як ключова особливість, що функціонує майже як шолом, лише з невеликим отвором для огляду. Це створює сильне фізичне відчуття замкнутості під час носіння.

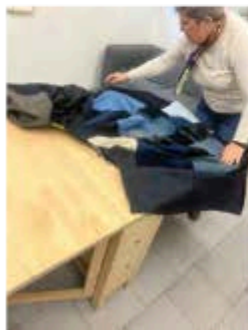
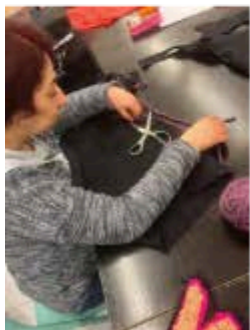
Окремо учасники створювали вишиті латки зі словами та фразами, що з'являлися під час групових сесій, а також символічними елементами, такими як очі та губи. Пізніше їх наносили на одяг, створюючи багатшаровий наратив.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

У творі вільно згадуються історичні предмети одягу, такі як чернені плащі, зокрема ті, що асоціюються з ізоляцією, самоаналізом та відходом від суспільства. Це посилення переосмислено в перебільшеній та сучасній формі, перетворюючи традиційний силует на виразне та емоційне твердження.

Використання деніму — повсякденного, широко використовуваного матеріалу — контрастує з концептуальною глибиною твору, ґрунтуючи його на сучасній культурі.

Кокон ізоляції / процес проектування

Кімоно Галаксія

КОРОТКИЙ ОПИС

Кімоно-одяг з вибраною частиною тканини, розписаної вручну, що символізує галактичний всесвіт. Виріб зберігає цілісність єдиної візуальної композиції, поєднуючи комфорт з виразною розповіддю.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Цей одяг базується на певній частині колективного розписного полотна, яке сильно відображає галактичний візуальний світ Маргарити. Цей фрагмент виділявся як завершена та потужна композиція, що призвело до рішення зберегти її недоторканою. Твір уособлює внутрішній всесвіт — простір уяви для втечі, ідентичності та особистого самовираження.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Перероблена бавовняна тканина, пофарбована, манжети - це резинка, взята з інших виробів.

Екологічно відповідальні методи:

У цьому одязі збережено значну частину оригінального текстилю, що мінімізує відходи та поважає цілісність матеріалу.

Процес трансформації робить акцент на повторному використанні, ручному будівництві та продуманому виборі матеріалів.

УЧАСНИКИ

Єва Гут'єррес

Моя пристрасть... моя робота. «El pozo amarillo» (Жовта криниця) – назва мого бізнесу. Моя робота... ілюстрації та малювання ідей на безлічі виробів з натурального шовку: шарфи, хустки, краватки, краватки-метелики, віяла, сумочки, подушки, лампи, штори, одяг, картини, узголів'я ліжка... Після завершення вищої освіти з дизайну одягу я почала створювати колекції для жінок, чоловіків та дітей. Вони були представлені та продані на різних показах мод та ярмарках, таких як Prêt à Porter у Парижі, Intergig та SIMM у Мадриді.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Маргарет, Наомі, Луїза

Кімоно Галаксія / **готовий одяг**

Кімоно Галаксія

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Фрагмент розписаного полотна був ретельно відібраний, щоб зберегти повну композицію без фрагментації. Потім тканину перетворили на менший одяг у стилі кімоно.

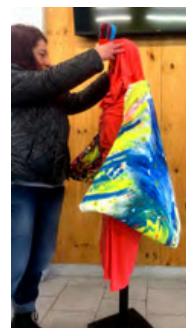
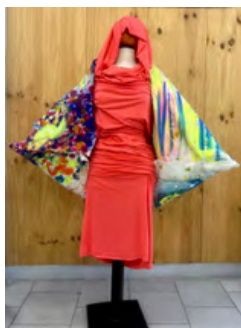
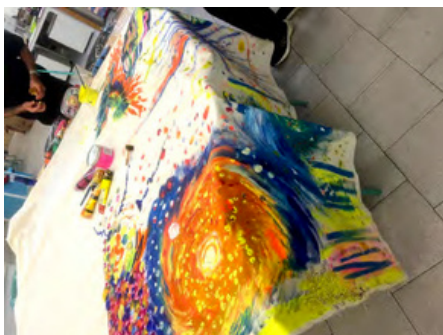
Ребристі манжети були додані, щоб надати виробу більш зручної та завершеної структури, поєднуючи художній об'єкт та функціональний одяг.

Процес будівництва здійснювався спільними зусиллями, дотримуючись балансу між збереженням витворів мистецтва та створенням функціонального одягу.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Структура кімоно знову відсилає до одягу, виготовленого з безперервних тканинних панелей. Виріб також відображає сучасні практики перетворення мистецтва на дизайн, що підходить для носіння. Зберігаючи єдину візуальну композицію, вона підкреслює повагу до індивідуального вираження митця в колективному контексті.

Кімоно Галаксія / **процес проектування**

Вузол Вузол

КОРОТКИЙ ОПИС

Ця робота була створена в рамках колективного процесу за участю художників з різним досвідом, які працювали в техносфері текстилю, візуального мистецтва та перформансу. Групу об'єднує інтерес до експериментів з матеріалами, ручної роботи та взаємозв'язку між формою та емоціями.

Завдяки спільній творчості кожен художник додав індивідуальний елемент, що відображає його особисту точку зору та досвід. Ці внески були об'єднані в єдиний скульптурний одяг, підкреслюючи зв'язок, турботу та взаємозалежність.

Колективний підхід підкреслює роль творення як спільної практики, де майстерність стає інструментом для діалогу, а індивідуальні вирази вплітаються в єдину структуру.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Ця робота досліджує, як міцність може виникнути в результаті колективного будівництва. Працюючи з викинутою мотузкою, матеріал містить сліди попереднього використання та реактивується в новій формі.

Плетена структура відображає взаємозалежність, де окремі пасма отримують стабільність лише завдяки з'єднанню.

На відміну від крихкості, ця робота зосереджена на щільності, опорі та накопиченні. Одяг стає захисним шаром, натякаючи на тіло, яке підкріплюється спільними зусиллями та натягом матеріалу.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Виріб виготовлено з мотузок, отриманих у центрі переробки, що дає друге життя викинутим матеріалам. Ці мотузки зберігають сліди попереднього використання, що сприяє матеріальному наративу роботи. Нитки та швейні матеріали використовуються для складання плетених елементів, підтримуючи конструкцію без використання зайвих додаткових матеріалів. Робота базується на повторному використанні та трансформації існуючих матеріалів, а не на виробництві нових. Завдяки отриманню матеріалів з центру переробки, виріб активно зменшує кількість відходів та подовжує життєвий цикл викинутих предметів.

Процес виготовлення повністю ручний, з використанням технік плетіння та шиття. Це зменшує вплив на навколишнє середовище, пов'язаний з промисловим виробництвом, та робить акцент на повільних, низькоенергетичних методах.

Ефективність використання матеріалів є центральною складовою процесу: усі відібрані мотузки інтегруються в кінцевий виріб, що мінімізує відходи. Проект також підкреслює цінність місцевих поставок та ручного виробництва в рамках спільної роботи.

УЧАСНИКИ

Джордж Дау

Джордж Дау — трансдисциплінарний митець і композитор, що мешкає в Брюсселі.

Його роботи досліджують перетин текстилю та звуку, з особливим акцентом на психічному здоров'ї та сенсорному досвіді міського життя. Його практика ґрунтується на тиші, тактильності та захопленні тим, як звук і текстиль можуть поєднувати невидиме та відчутне.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Муад, Джонатан, Джордж, Сабіна

Вузол Вузол/
готовий одяг

Вузол Вузол /
процес проектування

Вузол Вузол

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Виріб виготовлено з мотузок, придбаних у центрі переробки, який відвідали під час проєкту. Ці матеріали були обрані за їхню довговічність та попередній термін служби, що надає роботі додаткового значення.

Мотузки вручну сплели в товсті пасма, а потім зшивали разом, утворюючи одяг, схожий на верх. Цей процес вимагав багаторазової ручної роботи, де кожна коса додавала загальній міцності конструкції. Шляхом складання кількох плетених елементів утворюється щільна та важка текстильна поверхня. Процес шиття пов'язує окремі частини в єдине ціле, забезпечуючи гнучкість, зберігаючи при цьому структурну цілісність.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Повторно використовуючи матеріали з контексту переробки, твір відображає сучасні проблеми сталого розвитку та винахідливості. Він переосмислює традиційні техніки рукоділля в сучасному середовищі, де викинуті матеріали перетворюються на значущі об'єкти.

У колективних рамках проєкту MUSE робота підкреслює, як спільна праця та повторне використання матеріалів можуть створювати нові форми цінності. Одяг уособлює перехід від індивідуального авторства до колективного конструювання, де сила будується через співпрацю.

Чорні вузлуваті штани

КОРОТКИЙ ОПИС

Виготовлені зі 100% органічної бавовняної тканини, що постачається з фабрик, що працюють з тканинами з необроблених матеріалів. Ці штани мають складки та асиметричний еластичний пояс, утворений кількома стратегічно розташованими швами, що символізують вузли.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

З концептуальної точки зору та для поєднання з психологічною перспективою, цей одяг має на меті передати, що одяг не лише прикрашає тіло, а й відображає стан душі. Вузли, які є на даний момент, можна розв'язати, що символізує процес зцілення та шлях до просвітлення. Цей одяг символізує розум, що потрапив у пастку власних конфліктів, що проходить процес звільнення та трансформації до ясності.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Виготовлено з екологічно чистих та повторно використаних матеріалів: 100% сертифікована бавовняна головка. Весь одяг був виготовлений з перероблених матеріалів (необроблених), а не з нової тканини. Ми використовували сертифіковані тканини з печатками довіри та перероблений текстиль. Розкрояючи деталі для кожного одягу, я прагнула до нульових або мінімальних відходів, щоб уникнути створення непотрібних речей. Я впровадила свідомий виробничий процес, виготовляючи кожен предмет одягу локально та етично.

УЧАСНИКИ

Еулалія Матеос
Супервайзер

Модельєрка, ремісниця, історик мистецтва та професорка Вищої школи дизайну ESI у Вальядоліде та Центру ремесел Кастилії та Леона. Вона має власний бренд, бренд, що визначається унікальною концепцією, заснованою на сучасному дизайні, де кожен виріб народжується в результаті ретельного осмислення, пошуку власної ідентичності.

Ми поважаємо мистецтво ремісництва, де, поєднуючи сучасність, створення візерунків, лінії, традиції та майстерність, кожен виріб досягає цінності.

Ми прагнемо свідомо створювати моду — моду, яка є доступною, прозорою та відповідальною. Саме тому ми співпрацюємо з місцевими постачальниками, цінуючи знання та традиції текстильної галузі нашого регіону.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Денний центр
Intras
Користувачі

Чорні вузлуваті штани/
готовий одяг

Чорні вузлуваті штани

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

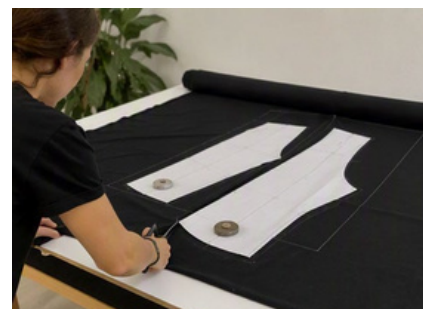
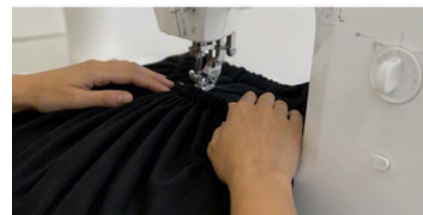
Базові штани були пошиті з потрійними складками та широкою шириною, щоб можна було робити шви, що нагадують вузли. Експерименти зі штанами після їх пошиття були найцікавішою та найприємнішою частиною процесу. За створенням викрійки на столі, розкроем та подальшим пошиттям слідували зміни та експерименти з одягом.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

У цій частині експериментального модного проєкту «Від темряви до світла», розробленого користувачами фонду INTRAS, ми використали дизайн як терапевтичний інструмент та інструмент соціальної інтеграції, глибоко пов'язавши його з місцевою культурною спадщиною Кастилії та Леона.

Проєкт не лише створює одяг, а й встановлює діалог з ідентичністю регіону через символіку переходу, викликаючи процеси подолання негараздів, що відображені в місцевій історії. Він пов'язує цей перехід між тінями психічних захворювань та світлом соціальної інтеграції, подібно до відродження традицій у сучасності.

Чорні вузлуваті штани/
процес проектування

Чорний сітчастий топ

КОРОТКИЙ ОПИС

Асиметричний чорний в'язаний гачком топ із сітчастою структурою. Виріб має один рукав та створює легкий, але візуально обмежувальний шар, який взаємодіє з іншими предметами одягу колекції.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Натхненням для цієї роботи стали сітчасті структури, що можна побачити на малюнках остаточного складу. Відкритий візерунок для в'язання гачком натякає на ідеї захоплення, крихкості та невидимих меж.

Хоча візуально легка, структура може викликати відчуття захоплення або утримання всередині системи.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Верх виготовлений з переробленої пряжі, яка перероблена в нову текстильну структуру.

Екологічно відповідальні методи:

Виріб створено за допомогою ручної роботи, що мінімізує вплив на навколишнє середовище. В'язання гачком дозволяє точно використовувати матеріал з мінімальною кількістю відходів або взагалі без них, а повільний процес виготовлення сприяє свідомому виробництву.

УЧАСНИКИ

Інге Болен
Супервайзер

Я дизайнер текстилю та художник з більш ніж 20-річним досвідом роботи в дизайні одягу, графіці та принтах.
Я вирішила повернутися до свого коріння в текстильному мистецтві, своїй справжній пристрасті, досліджуючи нові техніки та творчі підходи, щоб розвиватися як творець та емоційно зв'язуватися з аудиторією.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Дизайнер текстилю,
учасники
(спільне творення)

Чорний сітчастий топ/
готовий одяг

Чорний сітчастий топ/
процес проектування

Чорний сітчастий топ

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Топ був створений з використанням техніки в'язання гачком з переробленої чорної пряжі.

Його було розроблено під час семінарів як паралельну діяльність до шиття, що дозволяло учасникам зануритися у повільніший та більш медитативний процес. Асиметрична форма та одинарний рукав були визначені дизайнером, тоді як процес виготовлення залишався спільним та інтуїтивним.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

В'язання гачком – це традиційна техніка ручної роботи, яку часто асоціюють з домашнім виготовленням та повільним виробництвом. У цьому виробі вона переосмислена в сучасний та концептуальний спосіб, перетворюючи звичне ремесло на символічний та виразний одяг.

black & blue wool

Use knitting the sweater

Все включено

КОРОТКИЙ ОПИС

Ця вражаюча пара штанів втілює всі історії та подорожі, що розповідаються через цей текстиль. Кожна клаптик, шматочок і нитка представляють собою абстрактне вираження особистого досвіду, емоцій та ідентичності. Завдяки технікам аплікації, печворку та шиття композиція символізує різноманітність, зв'язок та об'єднання в одну спільну історію.

Цей одяг має оверсайз-боді та широку конструкцію штанів, регеновані реміні та пряжки утворюють застібки зверху вниз по штанині з обох боків, що дозволяє його універсальний та адаптивний підхід до різних типів фігур.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Натхненням для створення роботи став різноманітний досвід учасниць, зокрема подорожі жінок-мігранток, та ідея об'єднання різних точок зору в одну спільну візуальну розповідь, засновану на колективному мудборді Muse. Дизайн у стилі печворк відображає, як індивідуальні історії, ідентичності та культури можуть існувати пліч-о-пліч та утворювати єдине ціле. Робота також дотримується загальної теми переходу від темряви до світла, що символізує рух від труднощів, невизначеності чи переміщення до надії, розширення можливостей та нових починань. Загалом, робота досліджує теми міграції, зв'язку, ідентичності та трансформації.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Використані матеріали Тканини/текстиль: Матеріали були переосмислені зі старих м'яких меблів, таких як постільна білизна та штори, старий одяг, попередні напівготові проекти та обрізки речей. Врятовані реміні та пряжки: врятовані з валіз, сумок та вживаних ремінів.

Екологічно відповідальні методи: Під час створення штанів було зроблено особливий акцент на апсайклінг та зменшення відходів. Усі використані матеріали були переробленими або взяті із залишків тканин, отриманих з попередніх проектів та особистих колекцій, що запобігає перетворенню невикористаних текстильних виробів на відходи. Завдяки повторному використанню цих матеріалів проект активно продовжує життєвий цикл існуючих ресурсів. Хоча використовувалися електричні швейні машини, цей одяг був значною мірою виготовлений вручну.

УЧАСНИКИ

Марія Райт

Супервайзер

Марія Райт, яка народилася на Мальті в 1986 році, — багатопрофільна художниця, модельєрка, акторка, що отримала нагороди, та режисерка, чия творчість плавно охоплює різні дисципліни та техніки. Шиття, яке вона почала робити ще в ранньому дитинстві, продовжує бути основоположним елементом її художньої практики. Створення чогось з нічого, переосмислення звичайного та відкинутого стало її покликанням.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Мігрант та жінки-біженки

Все включено /
готовий одяг

Все включено

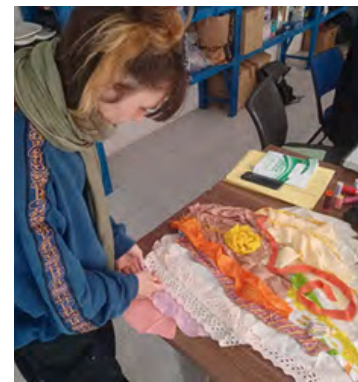
МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Учасники почали з вибору перероблених та залишкових тканин, працюючи в рамках спільної кольорової палітри, обраної на основі колективного мудборду Muse. Учасники розробили індивідуальне панно, використовуючи інтуїтивний підхід, зосереджуючись на текстурі, нашаруванні та абстрактному оповіданні. Спочатку вироби були розташовані та вручну пришиті до основних панелей, щоб забезпечити гнучкість та коригування. Після завершення композицій їх закріплювали за допомогою швейних машин. Процес передбачав високий рівень ручної роботи та експериментів, що заохочувало учасників вільно досліджувати матеріали з радісним наміром та розвивати впевненість у техніках шиття. Серед труднощів були обмежений час, організаційні обмеження, які вимагали постійної адаптації під час сесій. Процес також мав залишатися гнучким залежно від кількості присутніх учасників, що зробило координацію та управління часом важливою частиною роботи.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Мальта протягом історії була порятунком для багатьох заблукалих моряків. Відомий як острів корабельних аварій, він звільнив багатьох із бурхливого та неблаганного моря. Як і ці штани, вони раді всім, незалежно від розміру, форми, релігії чи культурного походження. Де кожен шар за шаром продовжує сагу про тих, хто був до них, а також про тих, хто повернеться.

Все включено/
процес проектування

Кепка

КОРОТКИЙ ОПИС

Головний убір, виготовлений з перероблених кришечок з-під шампанського (мюзле), переформований та зібраний у конструкцію людського розміру. Спочатку розроблений для захисту корків від пляшок, матеріал перетворюється на ніжну захисну форму голови, схожу на вуаль. У поєднанні з вишитим тюлем він створює прозорість та легкий об'єм, коливаючись між маскою та вуаллю.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Цей твір походить з дослідження використаних промислових матеріалів та їхнього потенціалу для трансформації. Головний убір виготовлений з дротяних елементів капсул для шампанського (мюзлетів), спочатку призначених для закріплення та захисту корків від пляшок під тиском. Термін «соі е», що означає аксесуар для голови, став концептуальним якорем, що пов'язує первісну функцію захисту з людською головою. Під час відвідування майстер-класу з учасниками коробку з цими металевими дротяними шматочками було виявлено в просторі повторного використання матеріалів, присвяченому художнім експериментам. Ідея захисту — як фізичного, так і символічного — стала центральною, оскільки зібрана конструкція нагадує крихкий щит, що коливається між вуаллю, маскою та об'єктом пам'яті.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Головний убір виготовлений переважно з перероблених дротів для шампанського, зібраних у контексті повторного використання матеріалів, присвяченому художнім та текстильним експериментам. Ці металеві елементи, спочатку промислові відходи напоївної промисловості, були перероблені, а не викинуті.

Екологічно відповідальні методи. Проект дотримується сильного підходу апсайклінгу перетворюючи промислові відходи на придатні для носіння художні об'єкти. Дроти мюзлет були вручну затягнуті та переформовані, уникаючи енергоємних процесів та зберігаючи метод виробництва з низьким впливом на довкілля. Робота була розроблена в контексті майстерні, яка заохочувала повторне використання матеріалів, експерименти та колективне поводження з знайденими об'єктами. Подовжуючи життєвий цикл як промислових, так і текстильних матеріалів, твір зменшує кількість відходів та сприяє циркулярним творчим практикам, що ґрунтуються на сталому розвитку та ручній майстерності.

УЧАСНИКИ

Луїза Лімонтас

Луїза Лімонтас — дизайнерка текстилю та художниця з Брюсселя. Маючи досвід роботи як у промислових, так і в ремісничих текстильних техніках, таких як ткацтво, в'язання, друк, вишивка, мотузкоплетіння та мереживництво, вона досліджує їхні межі та потенційні поєднання. Використовуючи пряжу як наративну основу, її роботи зосереджуються на тілі та домі через текстиль, розкриваючи тісний зв'язок між ними. Її практика ґрунтується на чутливості до матеріалів та сталому розвитку, часто використовуючи ресурсні матеріали, включаючи залишки пряжі та текстильні відходи компаній. Переосмислюючи ці викинуті матеріали, вона створює тактильні, скульптурні твори, що відображають турботу, трансформацію та емоційні виміри повсякденного середовища.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Муад, Джонатан.

Кепка / готовий головний убір

Кепка

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Дроти мюзелету були стиснуті, переформовані та зібрані вручну в нову структуру, яка повторює форму голови. Процес включав повторювану ручну роботу, що дозволяло матеріалу втрачати свою первісну промислову жорсткість та ставати гнучким і виразним. Головний убір був додатково розроблений за допомогою вишивки на суміші тюлю, що додало м'якості, прозорості та легкого об'єму. Контраст між жорстким металом та нижнім текстилем створює напругу між захистом та відкритістю. Учасники майстер-класу зробили свій внесок у фазу дослідження матеріалів, посилюючи колективний та експериментальний підхід до створення.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Ця робота переосмислює повсякденний промисловий об'єкт, пов'язаний з виробництвом вина та святкуванням, у сучасну текстильну та носильну форму. Повторно використовуючи дроти від шампанського мюзле, вона поєднує промислову спадщину з ремісничою трансформацією. Поняття «соі е» пов'язує історичні традиції головних уборів, таких як вуалі, маски та церемоніальні убори, із сучасним скульптурним переосмисленням. Завдяки цій трансформації робота відображає захист, ідентичність та крихітність, водночас залучаючи сталий досвід повторного використання та переоцінки матеріалів.

Кепка /
процес проектування

Штани з принтом

КОРОТКИЙ ОПИС

Виготовлені зі 100% органічної бавовняної тканини, що постачається з фабрик, що працюють з тканинами з необроблених матеріалів. Ці штани мають складки та асиметричний еластичний пояс, утворений кількома стратегічно розташованими швами, що символізують вузли.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

З концептуальної точки зору та для поєднання з психологічною перспективою, цей одяг має на меті передати, що одяг не лише прикрашає тіло, а й відображає стан душі. Вузли, які є на даний момент, можна розв'язати, що символізує процес зцілення та шлях до просвітлення. Цей одяг символізує розум, що застряг у власних конфліктах, що проходить процес звільнення та трансформації до ясності, прийняття та світла.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Виготовлено з екологічно чистих та повторно використаних матеріалів: 100% сертифікована бавовняна головка. Весь одяг виготовлено з використанням перероблених матеріалів (необроблених матеріалів), а не з нової тканини.

Ми використовували сертифіковані тканини з печатками довіри та перероблені текстильні вироби з утилізації. Розкрояючи деталі для кожного одягу, я прагнула до нульових або мінімальних відходів, щоб уникнути створення непотрібних речей.

Я впровадив свідомий виробничий процес, виготовляючи кожен одяг локально та етично.

УЧАСНИКИ

Єва Гут'єррес

Моя пристрасть... моя робота. «El pozo amarillo» (Жовта криниця) – назва мого бізнесу. Моя робота... ілюстрації та малювання ідей на безлічі виробів з натурального шовку: шарфи, хустки, краватки, краватки-метелики, віяла, сумочки, подушки, лампи, штори, одяг, картини, узголів'я ліжка... Після завершення вищої освіти з дизайну одягу я почала створювати колекції для жінок, чоловіків та дітей. Вони були представлені та продані на різних показах мод та ярмарках, таких як Prêt à Porter у Парижі, Intergigat та SIMM у Мадриді.

Користувачі, що беруть участь у проєкті
Маргарет, Наомі, Луїза

Чорні вузлуваті штани / **готовий одяг**

Чорні вузлуваті штани

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Базові штани були пошиті з потрійними складками та широкою шириною, щоб можна було робити шви, що нагадують вузли. Експерименти зі штанами після їх пошиття були найцікавішою та найприємнішою частиною процесу. За створенням викрійки на столі, розкромом та подальшим пошиттям слідували зміни та експерименти з одягом.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

У цій частині експериментального модного проекту «Від темряви до світла», розробленого користувачами фонду INTRAS, ми використали дизайн як терапевтичний інструмент та інструмент соціальної інтеграції, глибоко пов'язавши його з місцевою культурною спадщиною Кастилії та Леона.

Проект не лише створює одяг, а й встановлює діалог з ідентичністю регіону через символіку переходу, викликаючи процеси подолання негараздів, що відображені в місцевій історії. Він пов'язує цей перехід між тіннями психічних захворювань та світлом соціальної інтеграції, подібно до відродження традицій у сучасності.

Чорні вузлуваті штани / **процес проектування**

Лінія життя

КОРОТКИЙ ОПИС

Цей одяг використовує ткацтво та фарбування як універсальні маркери соціальної інтеграції та культурного обміну. Завдяки використанню ткацтва – мови ідентичності без кордонів – виріб відображає колективну подорож учасників MUSE. Він слугує наративом про міграцію, символізуючи перехід від переміщення до відновленого відчуття приналежності та інтеграції в громаду.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Ткацтво виникло як центральна тема під час наших початкових обговорень та семінарів. Учасники природно інтегрували ткацтво у свої сесії «мозкових центрів» та ранні прототипи як основний культурний орієнтир. Визначальний момент натхнення стався під час семінару, де учасники тримали краї одного простирадла; завдяки колективному процесу передачі рук, ткацтво почало органічно виникати. Цей акт спільної взаємодії формує основу наративу одягу: історії солідарності та спільної сили. Струм одягу відображає небезпечну подорож мігранта чи біженця. «Довгі хвости» – пофарбовані залізними протравками, щоб «засмученити» тони – символізують темні невідомості та страхи першої подорожі. Піднімаючись угору, одяг переходить у міцне, щільно зв'язане плетіння без плям барвника, що символізує новий початок та успішну інтеграцію в безпечну спільноту. Як техніки ткацтва, так і використані барвники є невід'ємними для традиційних культур учасників та спадщини Мальти. Під впливом різноманітних методів, що спостерігалися під час проєкту MUSE, зокрема ткацтва з паперу в Іспанії та плетіння кошиків під час тижня MUSE, ми експериментували з різними структурними ракурсами. Хоча діагональні переплетення натякали на більш жіночний силует, я навмисно зберегла гендерно-нейтральну форму. Це гарантує, що фокус залишається на глибоких наративах, вбудованих у матеріали, а не на самій фігурі.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Повторно використаний / Перероблений / Сталий. Одяг здебільшого пошитий вручну, що дозволяє легко його розбирати. Такі компоненти, як металева фурнітура, можна зняти та використовувати повторно, а всі тканини зі 100% бавовни повністю компостуються після закінчення свого життєвого циклу. Екологічно відповідальні методи

- Відбитки іржі: 100% натуральні, витримані сіллю та оцтом.
- Рослинні відбитки: створені з використанням ботанічної сировини та саморобних барвників, протравлені натуральними калійними галунами або сполуками вайди.
- Індиго: Оброблено в відновлених фарбувальних чанах без додавання хімікатів. (Примітка: Початкова чана використовувалася для оживлення випраного одягу; за умови відповідального поводження її початковий хімічний склад може відрізнятись)

УЧАСНИКИ

Тоня Легтінен

Тоня Лехтінен має ступінь бакалавра графічного дизайну та є засновницею Vogue Xchange, соціального підприємства, що займається циркулярною модою. Її робота зосереджена на внутрішній цінності текстилю як каталізатора соціальних та екологічних змін. Як активістка, Тоня викриває нерівність індустрії швидкої моди через громадську освіту. Вона керує перепродажем одягу, що був у використанні, та проводить творчі майстер-класи, що спеціалізуються на апсайклінгу, фарбуванні рослинами та інших регенеративних практиках.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Жінки-мігрантки та біженки

Лінія життя /
готовий одяг

Лінія життя

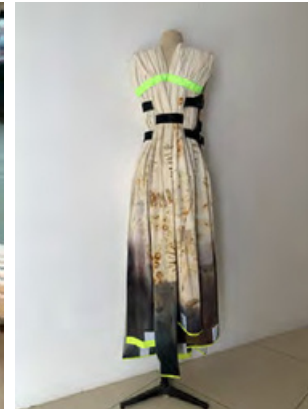
КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Техніки фарбування натуральною іржею, ручне вишивання стібками, які традиційно використовуються завдяки їхній міцності для закріплення тюків бавовни, натуральні рослинні барвники, повторне використання відходів. У міру просування проєкту учасники набували впевненості перейти від традиційних наративів до абстрактного вираження. Майстер-класи з драпірування та макетування були ключовими, допомагаючи їм розвивати критичний погляд та перетворювати особисті історії на відчутні форми. Хоча виклики цілеспрямованої інженерії спочатку здавалися обмежувальними, цілі, поставлені на третьому занятті, зрештою прижилися. Більшість учасників, які раніше не знайомі з сучасним образотворчим мистецтвом, успішно подолали розрив між своєю культурною спадщиною та сучасною художньою практикою.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Протравлювання залізом — використання багатого на залізо бруду або води — це давня техніка, що використовується в Середземномор'ї та на Близькому Сході для досягнення глибоких чорних, сірих та землястих тонів. Цей одяг віддає шану колись квітучим традиціям Мальти у виробництві бавовни, ткацтві та фарбуванні. Використання сирого бавовни відсилає до Тан-Нанкін (стійкий до іржі відтінок) та Та' Галліполі (бавовна з жовтуватим відтінком) — різновидів, що походять з регіону, відомого своєю міцністю для виготовлення вітрил та льону. Структура складається з ватних та тканих поясів, що переосмислюють традиційний мальтійський селянський костюм. Огорнутий та зав'язаний навколо тіла, силует оживає завдяки руху, відображаючи суть історії острова.

Лінія життя /
процес
проектування

Колективні Світлові Крила

КОРОТКИЙ ОПИС

Велика накидка в стилі кімоно, створена з полотна, намальованого у співпраці. Розроблена таким чином, щоб повністю розкриватися при розкритті рук, ця робота відкриває колективний візуальний світ, символізуючи трансформацію та вихід у світло.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Ця робота виникла в результаті колективного дослідження теми «Від темряви до світла». Учасникам було запропоновано вільно висловлюватися на великому полотні, вільно керуючись цією концепцією, але без обмежень.

Результатом є багатшаровий та спонтанний візуальний ландшафт, де співіснують численні голоси. Пізніше одяг був інтерпретований як форма «легких крил», що контрастує з попередніми темнішими виробами крил. Він символізує відкритість, розширення та спільне зцілення.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Перероблена бавовняна тканина, пофарбована, ребристі нитки, взяті з інших виробів

Екологічно відповідальні методи:
Цей виріб мінімізує відходи, зберігаючи оригінальну тканину в цілому, уникаючи непотрібного розрізання. Спільний процес фарбування подовжує термін служби та цінність матеріалу.

Ручні техніки та колективне творення зменшують залежність від промислових методів виробництва.

УЧАСНИКИ

Інге Болен
Супервайзер

Я дизайнер текстилю та художник з більш ніж 20-річним досвідом роботи в дизайні одягу, графіці та принтах.
Я вирішила повернутися до свого коріння в текстильному мистецтві, своїй справжній пристрасті, досліджуючи нові техніки та творчі підходи, щоб розвиватися як творець та емоційно зв'язуватися з аудиторією.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Ноемі, Ана, Марія,
Марк, Маргарита,
Селія, Луїза, Інге

Колективні Світлові Крила /
готовий одяг

Колективні Світлові Крила

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

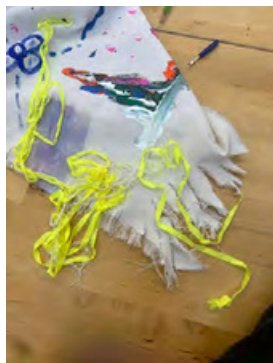
Одяг був створений з використанням залишків тканин, які спочатку не мали чіткого призначення.

За допомогою вправ з драпіруванням на манекені група вільно експериментувала, аж поки не дійшла до форми, де тюль спадає від передньої частини топу до підлоги. Задня частина була навмисно залишена мінімалістичною, створюючи контраст між передньою та задньою частинами.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Використання драпірування пов'язане з традиційними модними техніками, де одяг формується безпосередньо на тілі або манекені. У цьому контексті воно застосовується спонтанно та експериментально, наголошуючи на процесі, а не на заздалегідь визначеному дизайні.

Колективні Світлові Крила /
процес проектування

Верхня частина акордеона

КОРОТКИЙ ОПИС

Топ виготовлений з матеріалу, що нагадує акордеон, з деталями, розписаними вручну

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Наші початкові семінари були зосереджені на створенні безпечного простору для учасниць, де вони могли б поділитися своїми історіями як мігранток та жінок-біженок. Основне натхнення ми черпали з традиційного одягу з їхніх різних культур. Ця робота черпає натхнення з одягу як об'єкта приховування, переосмислюючи цю ідею, використовуючи нетрадиційні матеріали.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Матеріали: Відходи тканини, перероблені з відходів дизайнерських замовлень для приватних клієнтів та кіно- та телевізійного виробництва. Залишки непридатної нитки від фільмів та телевізійних виробництв.

Екологічно відповідальні методи: У конструкції використано методи малювання з низьким рівнем відходів, з використанням матеріалів, які в іншому випадку були б викинуті як сміттєві відходи. Проект демонструє високоефективний низьковуглецевий підхід до розробки одягу, використовуючи доступні нам ресурси для створення нових виробів.

УЧАСНИКИ

Сара Портеллі

Сара Портеллі – дизайнерка костюмів та одягу з Мальти. Маючи досвід роботи як над місцевими, так і над міжнародними кінематографічними постановками та місцевим театром, вона зосереджується переважно на сталому дизайні, пропагуючи використання перероблених матеріалів, а також інтегруючи у свою роботу традиційні ремісничі техніки. Іс-Сінджуріна має глибокі знання як історичних, так і сучасних технік пошиття одягу. Вивчаючи історію мистецтв та образотворчих мистецтв в Університеті Мальти, вона продовжила вивчати конструювання одягу та дизайн ательє в Polimoda після отримання стипендії у 2020 році. Після завершення навчання вона з того часу розвивала паралельну кар'єру в галузі костюмів для кіно та телебачення, будуючи кар'єру як на місцевих, так і на міжнародних постановках, ставши наймолодшим мальтійським супервайзером костюмів на сьогоднішній день.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Жінки-мігрантки та біженки

Верхня частина акордеона /
готовий одяг

Верхня частина акордеона /
процес проектування

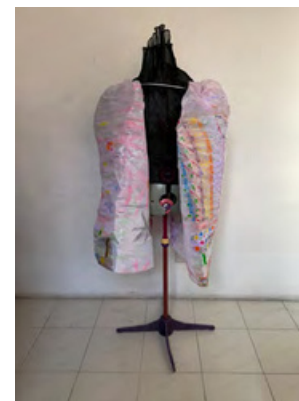
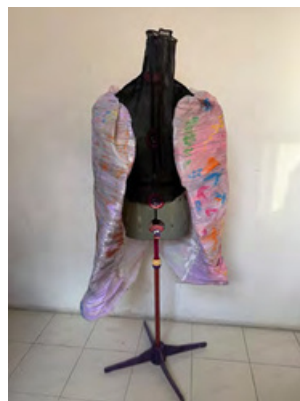
Верхня частина акордеона

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Верх виготовлено з тканини-гармошки з машинним складуванням, розробленої таким чином, щоб вона була пластичною та регулювалася за розміром. Рукава були розфарбовані учасниками майстер-класу, всі розфарбували окремі панелі, які потім з'єднали разом, таким чином представляючи кожну людину, яка їх створила. Після того, як тканина рукавів була розфарбована, рукави були зібрані на основі верху, поєднуючи елементи ремесла та сучасні матеріали в одному одязі за допомогою цього процесу.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Цей топ переосмислює концепцію одягу, який використовується для приховування тіла, по-іншому, ніж це вважається традиційним. Він використовує ту саму ідею, яка зазвичай інтерпретується через використання вільних, легких тканин, але замінює їх жорстким, більш структурованим матеріалом з плісованого поліестеру. Розпис, нанесений учасниками на рукавні панелі, також відображає різні культурні особливості та особисту естетику наших учасників.

Не можу відпустити

КОРОТКИЙ ОПИС

Одяг зі скульптурним переднім об'ємом, що інтегрує малюнок дитини, виконаний пап'є-маше, створений під час партисипативних майстер-класів. Виріб перетворює колективні емоційні дослідження навколо психічної вразливості в текстильну форму. За допомогою скульптурного об'єму, мережива, вузлів та багаточисельних текстур він відображає мінливі стани розуму. Розроблений протягом місяців у спільному творчому просторі, він втілює процес, сформований часом, діалогом та спільнотою.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Цей твір виник із серії майстер-класів, присвячених малюванню, експериментам з текстилем та спільним роздумам про емоції, психічне здоров'я та психологічну вразливість. Учасники досліджували абстрактні почуття, які пізніше були втілені в одяг. Скульптурний передній об'єм, виготовлений з пап'є-маше, являє собою малюнок дитини, зроблений одним із учасників майстер-класу, що символізує вразливість, пам'ять та турботу. Ширший проєкт під назвою «Від темряви до світла» виражає різні стани розуму через матеріальність, колір та форму. Колективне середовище, де люди збиралися, щоб пити каву, грати на піаніно, обговорювати, гуляти, читати, спати чи просто бути присутніми, стало важливим джерелом натхнення, впливаючи як на емоційний тон, так і на естетичне спрямування одягу.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Одяг виготовлено з використанням ресурсних матеріалів, переважно залишків пряжі та текстильних відходів, зібраних у текстильних компаній. Ці матеріали включають надлишки ниток, мотузок та різноманітної пряжі, які в іншому випадку були б викинуті.

УЧАСНИКИ

Луїза Лімонтас

Луїза Лімонтас — дизайнерка текстилю та художниця з Брюсселя. Маючи досвід роботи як у промислових, так і в ремісничих текстильних техніках, таких як ткацтво, в'язання, друк, вишивка, мотузкоплетіння та мереживництво, вона досліджує їхні межі та потенційні поєднання. Використовуючи пряжу як наративну основу, її роботи зосереджуються на тілі та домі через текстиль, розкриваючи тісний зв'язок між ними. Її практика ґрунтується на чутливості до матеріалів та сталому розвитку, часто використовуючи ресурсні матеріали, включаючи залишки пряжі та текстильні відходи компаній. Переосмислюючи ці викинуті матеріали, вона створює тактильні, скульптурні твори, що відображають турботу, трансформацію та емоційні виміри повсякденного середовища.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Джонатан, Джордж

Не можу відпустити /
готовий одяг

Не можу відпустити /
процес проектування

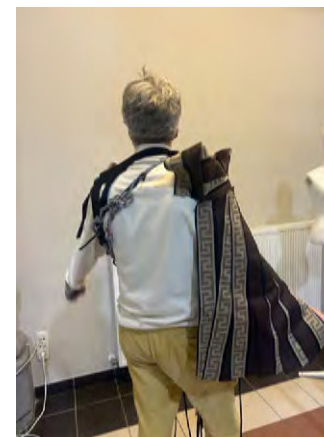
Не можу відпустити

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Одяг розроблявся протягом кількох місяців, що дозволяло ідеям та формам органічно розвиватися. Початкові експерименти майстер-класу з малювання та маніпуляцій з текстилем були втілені в скульптурні елементи одягу. Центральний об'єм був сформований на тілі, створюючи тривимірну форму, яка утримує малюнок пап'є-маше. Такі техніки, як мереживо на катушці, зав'язування мотузкою та багатошарова робота з пряжею, були інтегровані для представлення різних емоційних станів. Процес поєднував ручну роботу, експерименти з матеріалами та спільну роботу. Робота у спільному просторі принесла неочікувані впливи та спонтанні взаємодії, що сформувало розвиток та концептуальну глибину одягу.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Цей твір пов'язаний з місцевою культурною спадщиною через використання традиційних текстильних технік, таких як мереживо на коклюшках та ручні ремесла. Ці техніки переосмислюються в сучасному, концептуальному контексті, де майстерність стає мовою вираження емоційних та психологічних переживань. Поєднуючи партисипативну творчість, традиційні методи та скульптурну моду, одяг поєднує спадщину та сучасні соціальні теми. Спільний підхід відображає культурні практики громади, тоді як переосмислення мережива, вузлів та маніпуляцій з текстилем розміщує твір у сучасному наративі, що стосується психічного здоров'я, догляду та колективної творчості.

Живемо разом

КОРОТКИЙ ОПИС

Одяг, створений у співтворчому стилі двома людьми, створений на основі 3-метрового текстилю ручної роботи, розробленого спільно протягом усього проєкту. Драпірований навколо двох тіл, твір досліджує взаємозалежність, рух та емоційний зв'язок. На спинці поєднані малюнки учасника Джонатана, трансформовані за допомогою технік друку, вишивки та живопису. За допомогою кольору, ткацтва та співпраці твір уособлює перехід від темряви до світла.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

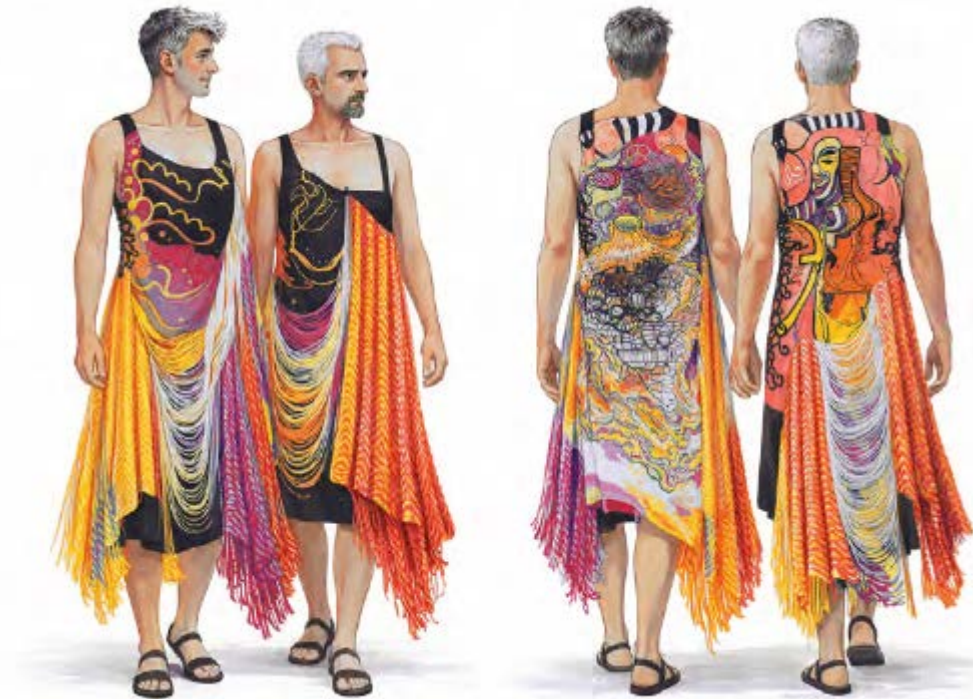
«Ткацтво разом» виникло з колективної атмосфери майстер-класів і досліджує стосунки, спільний час та співіснування. Центральний тканий текстиль створювався поступово протягом усього проєкту на ткацькому верстаті, постійно встановленому у спільному просторі, куди учасники могли вільно приходити та долучатися до процесу ткацтва.

Таким чином, тканина несе на собі сліди розмов, зустрічей, жестів та щоденної присутності. Носіння двома людьми створює одночасно зв'язок і напругу, вимагаючи скоординованих рухів та взаємної свідомості. Ця динаміка ставить під сумнів взаємозв'язок між індивідуальністю та єдністю.

Яскраві кольори та виткані візерунки символізують відновлення, яскравість та завершальний етап емоційної подорожі, дослідженої в рамках ширшої теми проєкту «Від темряви до світла».

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Виріб поєднує в собі ручно ткані текстильні вироби, нитки для вишивання, друковані тканини та текстильні матеріали, зібрані протягом усього проєкту. Різні пряжі та тканини, що використовувалися під час процесів ткацтва та переробки, були отримані з залишків або надлишкових текстильних матеріалів, коли це було можливо. Виріб був розроблений за допомогою повільних та колективних текстильних процесів, зосереджених на техніках ручного ткацтва, вишивки та ручної переробки тканин. Існуючі матеріали та залишки текстилю були пріоритетними для підтримки повторного використання та зменшення відходів. Проєкт робить акцент на майстерності, експериментах та процесах виробництва з низьким впливом на навколишнє середовище.

УЧАСНИКИ

Луїза Лімонтас

— дизайнерка текстилю та художниця з Брюсселя. Маючи досвід роботи як у промислових, так і в ремісничих текстильних техніках, таких як ткацтво, в'язання, друк, вишивка, мотузкоплетіння та мереживництво, вона досліджує їхні межі та потенційні поєднання.

Використовуючи пряжу як наративну основу, її роботи зосереджуються на тілі та домі через текстиль, розкриваючи тісний зв'язок між ними. Її практика ґрунтується на чутливості до матеріалів та сталому розвитку, часто використовуючи ресурсні матеріали, включаючи залишки пряжі та текстильні відходи компаній. Переосмислюючи ці викинуті матеріали, вона створює тактильні, скульптурні твори, що відображають турботу, трансформацію та емоційні виміри повсякденного середовища.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Джонатан (малюнок)

Живемо разом /
готовий одяг

Живемо разом /
процес проектування

Живемо разом

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Одяг побудований навколо приблизно 3-метрової тканини ручної роботи з хвилястим візерунком. Ткане полотно було накинуто на корсетну структуру, спільну для двох тіл, що дозволяло текстилю фізично зв'язувати та з'єднувати тих, хто його носить.

На спинці одягу представлені малюнки учасника Джонатана, які були переосмислені за допомогою трансферного друку, вишивки та розпису по тканині. Різні текстильні втручання перетинаються та реагують одне на одне, створюючи багатoshаровий візуальний діалог. Процес створення розвивався колективно та інтуїтивно завдяки постійному обміну досвідом, спільним експериментам та атмосфері спільного робочого простору.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Цей твір пов'язаний з текстильною спадщиною через використання ручного ткацтва, вишивки та ручної обробки поверхні, переосмислюючи ці техніки в контексті участі та перформативності.

Процес спільного ткацтва нагадує традиційні колективні текстильні практики, де виготовлення пов'язане із соціальною взаємодією та спільними знаннями. Перетворюючи спільні жести та особисті малюнки на витвір мистецтва, який можна носити, твір поєднує ремісничі традиції із сучасними роздумами про психічне здоров'я, людські зв'язки та колективну турботу.

Мереживна сукня для обличчя

КОРОТКИЙ ОПИС

Сучасна сукня-печворк з багатошарового тюлю та експериментальної мереживної вишивки.
У виробі використано яскраві кольори та виразні вишиті обличчя, що поєднують легкість, прозорість та емоційну розповідь за допомогою текстильних технік.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Твір натхненний концепцією «Від темряви до світла» та ідеєю про те, що людина містить багато емоційних станів, ідентичностей та внутрішніх «облич».

Під час розмов учасники розмірковували над тим, що зцілення полягає не в усуненні темряви, а в навчанні жити з усіма частинами себе та приймати їх.

Початкові портретні малюнки стали основою для вишитих облич, що символізують різні настрої, спогади та емоційні шари. Поетичну фразу, створену однією з учасниць, також було включено до текстилю.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Матеріали: повторно використані та перероблені. Усі використані матеріали – це текстильні обрізки та тюль, утилізовані модною компанією.

Ці зразки спочатку були частиною сезонних зразкових альбомів і ніколи не використовувалися у виробництві, що робить їх ідеальними для творчого повторного використання.

УЧАСНИКИ

Інге Болен
Супервайзер

Я дизайнер текстилю та художник з більш ніж 20-річним досвідом роботи в дизайні одягу, графіці та принтах.
Я вирішила повернутися до свого коріння в текстильному мистецтві, своїй справжній пристрасті, досліджуючи нові техніки та творчі підходи, щоб розвиватися як творець та емоційно зв'язуватися з аудиторією.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Інге, Марк, Луїза, Ана,
Марія, Ноємі,

Мереживна сукня для обличчя /
готовий одяг

Мереживна сукня для обличчя

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Процес розпочався з групових обговорень темряви та світла, після чого відбулися безкоштовні вправи з малювання, щоб розкрити творчі здібності. Ці малюнки пізніше були перетворені на вишивку. Кожна учасниця створила свій власний портрет, який потім був інтегрований у колективний одяг.

Остання сукня була виготовлена з переробленого тюлю та обрізків тканини, нашарованих у яскраву та виразну композицію.

Робота з техніками шиття спочатку була складною для деяких учасників, але з часом вони здобули впевненість і творчу свободу.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

У цій роботі традиційні іспанські текстильні практики, такі як мереживо та вишивка, переосмислюються в сучасний та експериментальний спосіб. Іспанія має міцну спадщину ручної роботи з текстилю, і ця робота перетворює ці традиції на сучасну, виразну та інклюзивну мову.

Мереживна сукня для обличчя / процес проектування

Хмарна сукня

КОРОТКИЙ ОПИС

Сукня з сітчастої тканини з вишитими елементами та тафтіном, що надає їй вигляду хмаринки

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Наші початкові семінари були зосереджені на створенні безпечного простору для учасниць, де вони могли б поділитися своїми історіями як мігранток та жінок-біженок. Основне натхнення ми черпали з традиційного одягу з різних культур. Ця робота черпає натхнення з одягу як об'єкта приховування, переосмислюючи цю ідею, використовуючи нетрадиційні матеріали.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Використані матеріали:

- Повторно використано
- Перероблено
- сталий

-Відходи відходів дизайну для приватних клієнтів, а також для кіно- та телевізійних виробництв перероблені з відходів тканини.

-Залишки невикористаних ниток від фільмів та телевізійних виробництв.

-Екологічно відповідальні методи: У конструкції використано методи малювання з низьким рівнем відходів, з використанням матеріалів, які в іншому випадку були б викинуті як смітєві відходи. Проєкт демонструє високоефективний низьковуглецевий підхід до швейної інженерії.

УЧАСНИКИ

Сара Портеллі

Сара Портеллі — дизайнерка костюмів та одягу з Мальти.

Маючи досвід роботи як над місцевими, так і над міжнародними кінематографічними постановками та місцевим театром, вона зосереджується переважно на сталому дизайні, пропагуючи використання перероблених матеріалів, а також інтегруючи традиційні ремісничі техніки у свою роботу. Іс-Сінджуріна має глибокі знання як історичних, так і сучасних технік пошиття одягу. Вивчаючи історію мистецтв та образотворчих мистецтв в Університеті Мальти, вона продовжила вивчати конструювання одягу та дизайн ательє в Polimoda після отримання стипендії у 2020 році. Після завершення навчання вона з того часу розвивала паралельну кар'єру в галузі костюмів для кіно та телебачення, будуючи кар'єру як на місцевих, так і на міжнародних постановках, ставши наймолодшим мальтійським супервайзером з костюмів. дата

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Жінки-мігрантки та біженки

Cloud Dress
/ finished garment

Cloud Dress

METHOD AND PROCESS

The dress is built on a base layer of a strong cotton fabric with a raised corded design self woven into the textile, serving as a strength layer to support the fashion fabric placed on top. The fashion fabric consists of a patchworking of multiple tulle panels. These panels were individually applied and then assembled by participants of the workshop, each panel therefore represents the individual who created it. Once these panels were assembled, we tacked them onto the base dress using visible hand stitching techniques, designed to combine elements of craft and modern materials together in one garment.

CULTURAL RELEVANCE

This dress reinterprets the concept of clothing being used to conceal the body in a different way than is traditionally seen. It takes the same notion, usually interpreted through the use of loose, flowing fabrics and instead replaces them with rigid, more structured materials like tulle and corded cotton. The designed applied by participants onto their tulle panels also reflect the varying cultural backgrounds and personal aesthetics of our participants.

Cloud Dress
/ design process

Хмарна сукня /
готовий одяг

Хмарна сукня

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Сукня виготовлена з базового шару міцної бавовняної тканини з рельєфним шнуровим візерунком, вплетеним у текстиль, який слугує міцним шаром для підтримки модної тканини, розміщеної зверху. Модна тканина складається з кількох тюлевих панелей, виготовлених печворком. Ці панелі були апліковані окремо, а потім зібрані учасниками майстер-класу, таким чином кожна панель представляє людину, яка її створила. Після того, як ці панелі були зібрані, ми прикріпили їх до основної сукні, використовуючи техніку видимого ручного шиття, розроблену для поєднання елементів ремесла та сучасних матеріалів в одному одязі.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Ця сукня переосмислює концепцію одягу, який використовується для приховування тіла, по-іншому, ніж це вважається традиційним. Вона використовує ту саму ідею, яка зазвичай інтерпретується через використання вільних, легких тканин, і натомість замінює їх жорсткими, більш структурованими матеріалами, такими як тюль та кордова бавовна. Дизайнерські аплікації, нанесені учасниками на їхні тюлеві панелі, також відображають різні культурні особливості та особисту естетику наших учасниць.

Хмарна сукня /
процес проектування

Пальто «Сузульність»

КОРОТКИЙ ОПИС

Пальто виготовлене в яскраво-жовтому кольорі, який, на перший погляд, передає легкість та невимушеність. Однак, його об'ємний силует та складна конструкція рукавів створюють відчуття ваги та складності, розкриваючи глибшу складність при ближчому розгляді. Твір досліджує співіснування протилежностей – світла та темряви – поєднуючи яскравість та важкість в одному дизайні.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Творча концепція цього твору тісно пов'язана з емоційним ландшафтом, сформованим поточною ситуацією в країні. Постійний вплив складних новин та щоденна невизначеність часто ускладнюють зосередження на моментах легкості та надії. Це пальто з'являється як відповідь на цей досвід – дослідження того, як яскравість може існувати навіть у найпохмуріші часи. Використання яскравого кольору символізує свідомий пошук оптимізму, візуальне нагадування про те, що світло можна знайти або створити попри зовнішні обставини. Водночас, одяг виходить за рамки візуального вираження.

Його обволікаюча форма покликана забезпечити відчуття захисту та комфорту, майже як щит від зовнішнього світу.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Використані матеріали є екологічно чистими, а відходи матеріалу мінімізовані, що гарантує можливість використання всіх матеріалів, що залишилися, як частин інших виробів.

УЧАСНИКИ

Валерія Кранянса
Супервізор

Модельєр-початківець, який розпочав свою кар'єру з ескізів одягу лише кілька років тому, перетворивши давню пристрасть до моди на цілеспрямовану творчу практику.

Зосереджуючись на експериментах, дизайнер досліджує взаємозв'язок між формою та емоціями, часто поєднуючи контрастні елементи, такі як легкість і важкість, простота і складність, в одному творі. Кожен дизайн розглядається як візуальний і тактильний досвід, де силуети, текстури та конструктивні деталі відіграють ключову роль у передачі сенсу.

Користувачі, що беруть
участь у проєкті

Пальто «Сузульність»
готовий одяг

Пальто «Сузульність»

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Цей твір народився з історії іммігрантки, переміщеної під час Першої світової війни. Вона розповіла про глибоке відчуття втрати дому та про те, як певний одяг давав силу рухатися вперед. Для неї одяг був чимось більшим, ніж тканина; це був притулок. Яскраві кольори нашого дизайну слугують даниною її спогадам про сонячний, окупований Крим. Щоб передати це відчуття комфорту та захисту, ми використали техніки драпірування, щоб створити великий, ефірний силует, переходячи від початкових ескізів до остаточного структурного моделювання та пошиття.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Цей твір глибоко пов'язаний з українською культурною ідентичністю, особливо в контексті війни, що триває з 2022 року. У часи невизначеності та стійкості одяг стає більше, ніж функціональним об'єктом — він несе емоційне, культурне та символічне значення. Пальто відображає цю реальність, спираючись на незмінну силу та дух, закладені в українській спадщині. Традиційно український одяг часто втілює захист, тепло та символізм, чи то через багат шаровість, майстерність, чи то ідею одягу як форми особистої та культурної броні.

Цей твір переосмислює це поняття через свій обволікаючий силует, пропонуючи відчуття безпеки та комфорту, подібно до того, як колись традиційний одяг створював відчуття як практичного, так і символічного. Водночас використання сміливого кольору можна розглядати як сучасне відлуння багатства та яскравості українських народних елементів, де колір завжди відігравав важливу роль у вираженні ідентичності, емоцій та надії. Замість того, щоб безпосередньо копіювати традиційні форми чи орнаменти, дизайн перекладає ці цінності сучасною мовою — мінімалістичною, скульптурною та концептуальною.

Пальто
«Сузульність»
процес
проектування

Сумка «Переплетена»

КОРОТКИЙ ОПИС

Ця сумка — текстильний арт-об'єкт, натхненний процесом плетіння камуфляжних сіток в Україні. Вона виготовлена з нових, перероблених тканин та частин військової форми. Робота поєднує особистий досвід, волонтерську практику та колективні зусилля. У рамках цієї ж серії також було створено текстильне панно.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Ця робота заснована на досвіді Євгенії та її доньки Саші, які переїхали до Бродів з Харкова після того, як були змушені покинути свій дім через війну. Їхня історія стала важливою частиною цього твору. Робота відображає втрату дому, зміни в житті та спробу відбудувати відчуття цілості з різних фрагментів.

Одним із ключових натхнень є процес плетіння камуфляжних сіток. Для міжнародної аудиторії важливо пояснити, що камуфляжні сітки — це захисні сітки, виготовлені волонтерами в Україні для військових. Вони використовуються для покриття обладнання та позицій, роблячи їх менш помітними та допомагаючи захистити життя.

В Україні цей процес став потужним символом волонтерства, єдності та взаємної підтримки. Ця робота відображає те, як люди об'єднуються та допомагають одне одному, навіть у складні часи.

Тканини, використані в сумці, також несуть у собі певний зміст. Світлі тони символізують спокій і надію.

Військові тканини символізують війну та захист. Текстуровані матеріали відображають присутність людей. Сірий льон уособлює повсякденне життя. Всі ці елементи об'єднуються в одне ціле.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Використані матеріали є переробленими та екологічно чистими. Робота досліджує теми зв'язку, трансформації та побудови єдності з окремих елементів. За допомогою нашарування, текстури та ручної роботи вона відображає рух від фрагментації до цілості. Вона також торкається тем захисту, взаємодії та надії.

УЧАСНИКИ

Yaryna Stoliar
Суперкозирок

Я — креативна та цілеспрямована українська дизайнерка з різноманітним досвідом у мистецтві, моді та підприємстві. Я засновниця бренду вишитого одягу YARE (Я:re) та концептуального магазину Muscat.

Спеціалізуюся на сучасному вишитому одязі, натхненному українською культурою та літературою.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Євгенія та її дочка Саша

Сумка
«Переплетена»
готовий аксесуар

Сумка «Переплетена»

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Основа сумки виготовлена з пластикової сітки, подібної до тієї, що використовується для камуфляжних сіток або продається в господарських магазинах. Її надали форму та закріпили пластиковими стяжками, щоб створити структуру сумки.

Потім шматки тканини скріплювали вручну. Серед матеріалів були нові тканини, повторно використані залишки текстилю та частини військової форми. Деякі тканини були розрізані, інші рвали вручну, щоб створити більш природну текстуру.

Кожен елемент додавався вручну, шар за шаром, створюючи насичену та тактильну поверхню.

Важливою частиною процесу також була взаємодія між людьми – спільна робота, обмін розмовами та досвідом, що стало частиною об'єкта.

Сумка має навмисно перебільшену форму, тому її можна розглядати не лише як функціональний предмет, а й як арт-об'єкт.

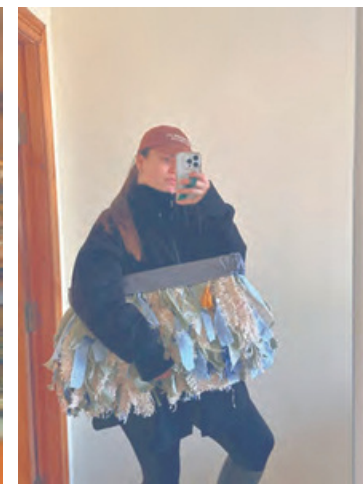
КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

Ця робота відображає сучасний український контекст через матеріали, процес та значення. Вона поєднує теми переміщення, волонтерства, підтримки військових та колективних дій.

Плетіння камуфляжних сіток стало поширеною та впізнаваною волонтерською практикою в Україні з початку повномасштабної війни. Люди займаються цим у школах, культурних просторах, громадських центрах та місцевих групах. Це не лише практична допомога для військових, а й знак відповідальності, солідарності та турботи.

У цій роботі цей процес перетворюється на художню форму. Сумка стає не просто об'єктом, а носієм пам'яті, досвіду та спільної відповідальності.

Сумка «Переплетена» / процес проектування

Сукня «Пейзаж»

КОРОТКИЙ ОПИС

Ця об'ємна сукня заснована на особистій історії Марії, яка була змушена покинути своє рідне місто Олешки під час окупації. Виріб включає її рукописний вірш на світлій, напівпрозорій тканині. Градієнт від темного до світлого відображає втрату та надію. Сукня досліджує життя між спогадами про дім та потребою рухатися вперед.

ХУДОЖНЄ НАТХНЕННЯ

Цей твір заснований на історії Марії, родом з Олешок, містечка біля Дніпра, неподалік від Херсона. На початку повномасштабної війни місто було окуповано. Вона деякий час жила там, а згодом їй вдалося виїхати на Західну Україну, тоді як частина її родини залишилася там.

Сьогодні Марія будує нове життя, але її думки часто повертаються до батьківщини – до річки, моря та відкритого простору, який вона описує у своїх поезіях.

СТАЛІЙ РОЗВИТОК

Використані матеріали є СТІЙКИМИ, а робота створюється з акцентом на ручні процеси та свідоме використання матеріалів. Виробництво мінімізує відходи та працює з доступними ресурсами.

УЧАСНИКИ

Yaryna Stoliar
Суперкозирок

Я – креативна та цілеспрямована українська дизайнерка з різноманітним досвідом у мистецтві, моді та підприємстві. Я засновниця бренду вишитого одягу YARE (Я:re) та концептуального магазину Muscat.

Спеціалізуюся на сучасному вишитому одязі, натхненному українською культурою та літературою.

Користувачі, що беруть участь у проєкті

Марія

Сукня «Пейзаж»

МЕТОД ТА ПРОЦЕС

Сукня виготовлена з легкої, напівпрозорої тканини, на якій рукописний текст вірша Марії. Це дозволяє одягу поєднувати матеріальну форму з особистою розповіддю.

Структура сукні базується на градієнті від темного до світлого. Темніша нижня частина відображає досвід зайнятості, втрати та невизначеності. Світліша верхня частина уособлює надію, рух та новий етап у житті.

Асиметричні темні стрічки інтегровані у форму, символізуючи розірвані зв'язки — з домом, місцем та людьми. У формі та деталях відчувається ледь помітний морський відтінок, що відсилає до півдня, вітру та відкритого простору.

Сукня має навмисно об'ємну форму, що підкреслює її присутність одночасно як одягу та арт-об'єкта.

КУЛЬТУРНА ЗНАЧЕНІСТЬ

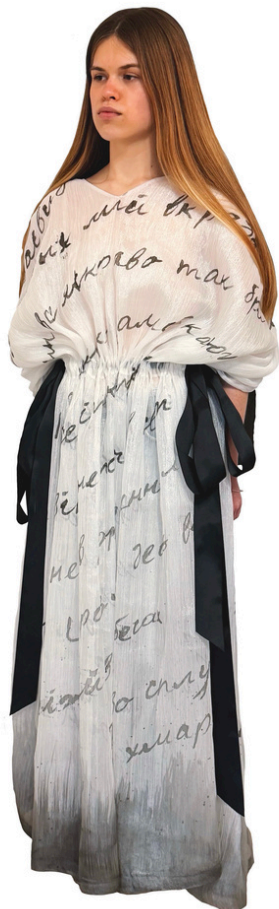
Ця робота відображає сучасний український досвід війни, переміщення та емоційного зв'язку з домівкою.

Це говорить про стан, у якому багато людей живуть сьогодні — між пам'яттю та потребою перебудувати життя. Завдяки поєднанню тексту, матеріалу та форми, сукня стає чимось більшим, ніж просто одягом. Вона стає носієм особистих та спільних історій.

Ця робота не лише про одну людину. Вона відображає досвід багатьох людей, які живуть між минулим і сьогоденням.

Сукня «Пейзаж»

ГОТОВИЙ ОДЯГ

Сукня «Пейзаж»

ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ

