

Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Garcia, Rita Alexandra Mateus

Substância : coleção masculina com bordados à mão

<https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/3173>

Metadados

Data de Publicação	2017
Resumo	“Substância” insere-se na UC de Projeto Final do curso de design de moda e têxtil, como uma coleção masculina com bordados à mão. A coleção masculina procura responder às necessidades de um cliente criativo e arrojado que procura diferença na sua estética contemporânea. E cria assim um jogo entre formas urbanas e modernas com aplicações orgânicas e artesanais. Inspirado em artistas plásticos que recriam a natureza á medida do homem, surge o conceito de fusão entre ambientes, o moderno nas suas f...
Editor	IPCB. ESART
Palavras Chave	Coleção masculina, Contemporâneo, Bordado
Tipo	report
Revisão de Pares	Não
Coleções	ESART - Design de Moda e Têxtil

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-05-03T03:33:21Z com informação proveniente do Repositório

Relatório de Projeto- Substância

Coleção Masculina com Bordados à Mão

Rita Garcia

Orientadora

Joana Jorge

Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Artes aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciada em Design de Moda e Têxtil, realizada sob a orientação científica da professora Joana Jorge, do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Julho 2017

Resumo

“Substância” insere-se na UC de Projeto Final do curso de design de moda e têxtil, como uma coleção masculina com bordados à mão.

A coleção masculina procura responder às necessidades de um cliente criativo e arrojado que procura diferença na sua estética contemporânea. E cria assim um jogo entre formas urbanas e modernas com aplicações orgânicas e artesanais.

Inspirado em artistas plásticos que recriam a natureza á medida do homem, surge o conceito de fusão entre ambientes, o moderno nas suas formas minimalistas e cores neutras que refletem o mundo urbano e o natural com detalhes da natureza no bordado á mão, com cores vibrantes que acrescentam valor artesanal às peças e dão á marca sentido de criatividade.

Os padrões dos bordados aplicados são inspirados em plantas e flores simples e repartem-se entre as peças como bordados de grande dimensão e outros apenas aplicados como pormenores para permitir a escolha diversificada ao cliente.

Palavras-chave:

Coleção Masculina; Contemporâneo; Bordado

Abstract

"Substance" is inserted in the final project of the course of fashion and textile design, as a men's collection with handmade embroidery.

The men's collection seeks to respond to the needs of a creative and bold customer looking for a difference in their contemporary aesthetics. And so it creates a game between urban and modern forms with organic and handmade applications.

Inspired by plastic artists who recreate nature to men's own image, the concept of fusion between environments arises, the modern in its minimalist forms and neutral colors that reflect the urban and natural world with details of nature in hand embroidery with vibrant colors which add craft value to the pieces and give the brand a sense of creativity.

The patterns applied in the embroidery are inspired by simple plants and flowers and are divided between the pieces like embroidering of great dimension and others only applied as details to allow the diversified choice to the client.

Índice

1.INTRODUÇÃO	1
2.INSPIRAÇÃO	2
3.CONCEITO	4
4.PÚBLICO-ALVO	5
5.MARCAS CONCORRENTES	6
5.1.Kenzo	6
5.1.1. Características do Produto	6
5.2.Hund Hund	7
5.2.1. Características do Produto	7
5.3.John Elliott	8
5.3.1. Características do Produto	8
5.4.Posicionamento no Mercado	9
6.DESENVOLVIMENTO	10
6.1. Esboços	10
6.2.Esboços de Bordados	11
6.3.Desenhos Bordados	13
6.4.Ilustrações	14
6.5.Bordados	15
7.APÊNDICE	17

1.Introdução

Numa introdução á criação da coleção são efetuadas pesquisas e desenvolvidos painéis para uma boa definição de conceito e público-alvo. É feita também uma pesquisa de mercado e marcas concorrentes para uma percepção do que existe no mercado com uma estética semelhante à coleção masculina e se é possível a introdução da coleção no mercado com vantagens em relação as restantes marcas.

Toda esta pesquisa e desenvolvimento da mesma cria uma base forte para o desenvolvimento da coleção e criação de peças consistentes e coerentes dentro do conceito.

2. Inspiração

A inspiração de “Substância” baseia-se em trabalhos de artistas que reúnem elementos da natureza como base para os seus trabalhos gráficos e plásticos e recriam a natureza em obras modernas e contemporâneas.

Estas obras serviram de inspiração para a coleção, pela fusão entre o mundo moderno e os elementos orgânicos que não surge naturalmente no mundo.

Garret Kane é um artista, de Brooklyn, Nova York que cria montagens de esculturas. Desde o conceito de materiais e técnicas usadas, a maioria das suas esculturas incorpora a ideia de que os seres humanos são criados pela natureza e através da tecnologia tentamos recriar a natureza á nossa medida.

Figura 1 e 2 -“Seasons” de Garret Kane

Anne Ten Donkelaar é uma artista que cria construções através de colagens 3D e recria elementos orgânicos desde flores a pequenos insetos e faz montagens que protege com vidro.

“Uma borboleta danificada, um galho quebrado, uma abelha, algumas ervas daninhas estranhamente crescidas: Encontro todas essas descobertas únicas no meu caminho e, em seguida, levo-as para casa para o meu estúdio. Aqui, aproveito o tempo para explorar os objetos e tentar descobrir como posso mostrar a cada um deles a melhor vantagem. Meus achados me inspiram. Ao olhar para eles, posso inventar minhas próprias histórias sobre sua existência e suas vidas.” (Anne Donkelaar)

Figura 3 e 4- Construções de flores de Anne Donkelaar

“Imagine um big bang, um fogo-de-artifício de sementes de flores atiradas ao espaço. O que aconteceria? Novas flores frágeis surgem, novos planetas de flores começariam a evoluir, planetas onde ninguém esteve. Estas paisagens detalhadas parecem ser elevadas para que você possa passar por elas. As ervas daninhas tornam-se poesia, cada galho recebe atenção própria e a natureza parece flutuar.” (Anne Donkelaar, 2011)

Estas obras únicas desta artista, construções de flores, são colagens em 3d de imagens cortadas e pressionadas de flores. Cada elemento é colocado em pins para dar profundidade.

Estas obras tornaram-se a grande inspiração para a coleção Substância pelas suas visões únicas da relação entre a natureza e o homem. E a tentativa de recriar elementos da natureza de uma forma única e não apenas trazê-los na sua forma natural ao mundo contemporâneo.

3. Conceito

O conceito da coleção Substância dentro da sua complexidade é relativamente simples: a fusão entre o mundo orgânico e natural e o mundo contemporâneo e urbano.

A representação do mundo moderno é feito através das formas das peças da coleção nas suas linhas limpas e simples com cores e texturas neutras e fortes. A escolha das cores e dos tecidos reforçam a ideia de estrutura e rigidez que se pretende captar com as linhas modernas baseadas em estruturas urbanas para uma base moderna.

A aplicação do bordado capta a essência orgânica que é pretendida, na inserção de padrões naturais como folhas e flores, cores vibrantes e texturas que representam uma estética natural. Sendo uma composição plástica o bordado à mão acrescenta valor artesanal para uma melhor representação da natureza e sua irregularidade.

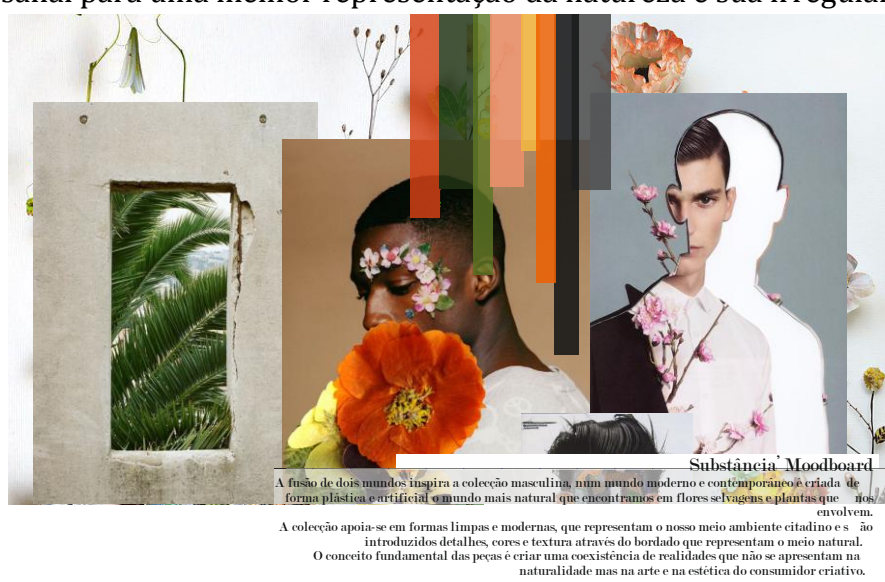

Figura 5-Moodboard criado em CorelDRAW

4. Público-alvo

A coleção “Substância” dirige-se ao homem jovem e dinâmico que está envolvido no meio artístico. A criatividade, irreverência e originalidade são traços que definem este público que não respeita as tendências mas procura na sua estética marcar a diferença pelo seu estilo pessoal.

O estilo de vida ativo e envolvido no meio citadino dinamizam a procura de uma imagem que se destaque da monotonia.

Figura 6- Painel Público-Alvo

O estilo de Substância acaba por englobar diversos estilos, um pouco minimalista na sua forma, como desportivo nos seus tecidos mais confortáveis e técnicos, como urbano nas suas peças oversized e mesmo um pouco clássico com uma mistura de alguns elementos como camisas, o que torna o cliente um pouco mais irreverente, que não procura apenas um estilo específico no seu guarda-roupa, mas a originalidade. E assim se consegue perceber que o cliente da coleção se trata de um grupo específico.

5. Marcas Concorrentes

5.1. Kenzo

Kenzo é uma marca de luxo francesa fundada em 1970 pelo designer Japonês Kenzo Takada. O próprio nasceu no Japão e mudou-se para Paris em 1964. Tornou-se conhecido pelo uso de influências do estilo japonês e asiático.

Começou com uma boutique “Jungle Jap” localizada em Paris e decorado com o tema inspirado na selva. Inicialmente começou com roupas femininas artesanais e, em 1983, começou a desenhar para homens e crianças. Actualmente, é uma marca internacional de produtos de luxo inserido na empresa-mãe LVMH (Moët Hennessy, Louis Vuitton) que comprou o nome em 1993.

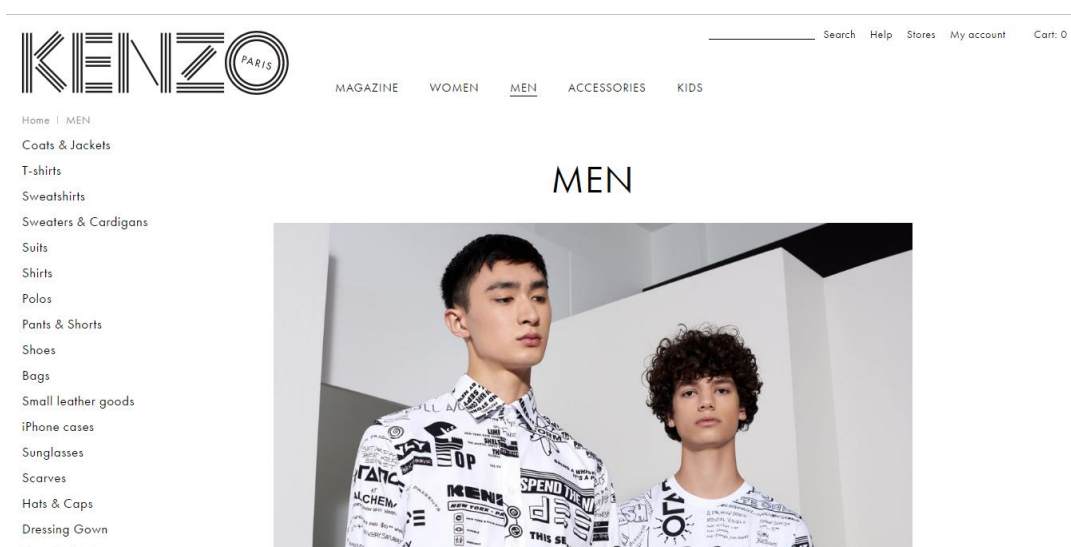

Figura 7- Kenzo (Website da Marca)

5.1.1. Características do Produto

Os preços das Sweatshirts variam entre os 185€ e os 310€, incluído maioritariamente artigos de 205€. A composição da maioria das peças é de 100% de algodão.

Os custos das T-shirts variam entre os 90€ e 185€. A composição têxtil das peças são em geral 100% de algodão mas algumas incluem pequenas percentagens de viscose, poliéster e poliamida.

Os custos das calças variam entre os 145€ e os 265€. Alguns modelos têm maior percentagem de algodão na sua composição mas também têm pequenas percentagens de linho e poliéster. Outros modelos são compostos por elastano e viscose.

5.2. Hund Hund

A marca foi criada em Bombai, Índia. Começou com Isabel, recentemente formada, criou uma oficina na Índia e desenhou e produziu bordados à mão para clientes europeus. As consequências prejudiciais da indústria da moda em termos de danos ambientais e exploração injusta de trabalhadores menos afortunados fizeram a visão da marca reflectir-se em transparência nos custos de produção. E direccionaram a produção para a Europa para garantir praticas comerciais justas e usar materiais ambientalmente sustentáveis.

Este tipo de produção aproximou-se da base em Berlim iniciando parcerias com pequenos produtores na Polónia e Roménia.

O uso de materiais duradouros e acabamentos de alta qualidade garante que cada peça seja durável e com uma estética minimal procuram ir mais além das tendências actuais.

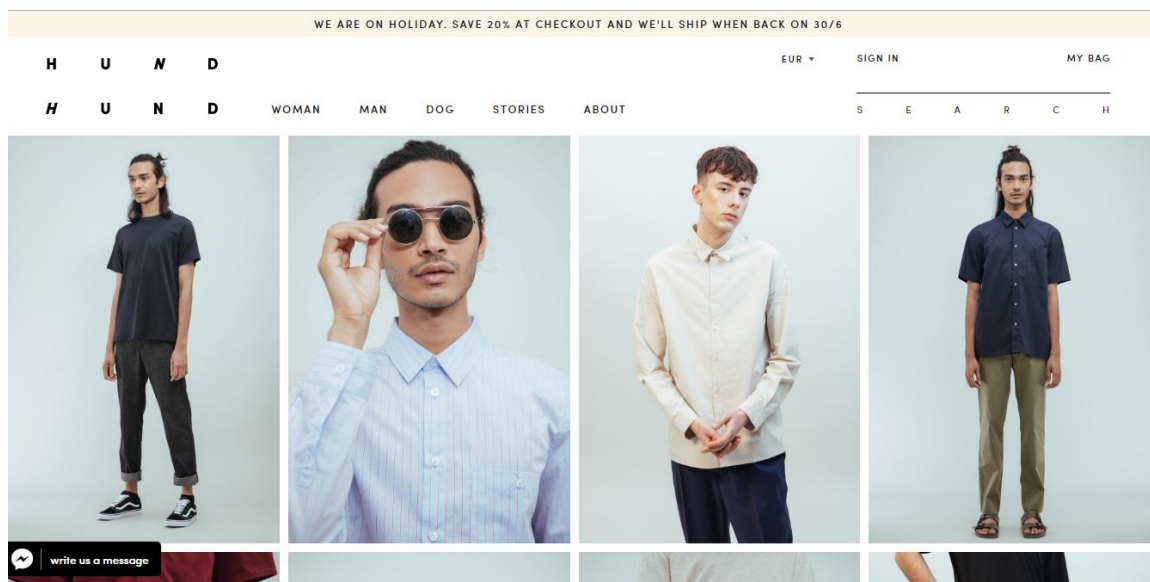

Figura 8- HundHund (Website da marca)

5.2.1. Características do Produto

Os custos das camisas variam entre os 49€ e 109€. A composição têxtil na maioria das peças apresenta-se em em 100% de algodão, mas algumas são compostas por 100% de viscose.

Os preços das calças variam entre 79€ e 119€. Algumas das calças são produzidas com 100% de algodão e outras com 100% de lã.

Os custos das t-shirts vão desde os 29€ aos 59€. As composições têxteis destas peças variam de elevadas percentagens de algodão com mistura de linho e viscose, a peças com elevadas percentagens de tencel.

5.3. John Elliott

“(…)Jonh Elliott foi formado na Primavera de 2012 como conceito com o meu melhor amigo e parceiro de negócios, Aaron Lavee. Lançamos a primeira coleção na Primavera de 2013. Foi um projecto de paixão ao longo da vida. A marca é o resultado de uma solução dos problemas que tive com o meu proprio guarda-roupa. Começou com categorias básicas e focado em criar fittings modernos e funcionais com tecidos unicos. Prestamos atenção a detalhes que importam. O nosso French Terry é fabricado nos Estados Unidos segundo as nossas especificações. Os nossos fechos são fornecidos de Riri, Suíça. Viajamos até ao japão na procura de tecidos. Estamos nas nossas instalações de produção em Los Angeles todos os dias a supervisionar o processo. (…)” (John Elliott, Uma carta de John Elliott)

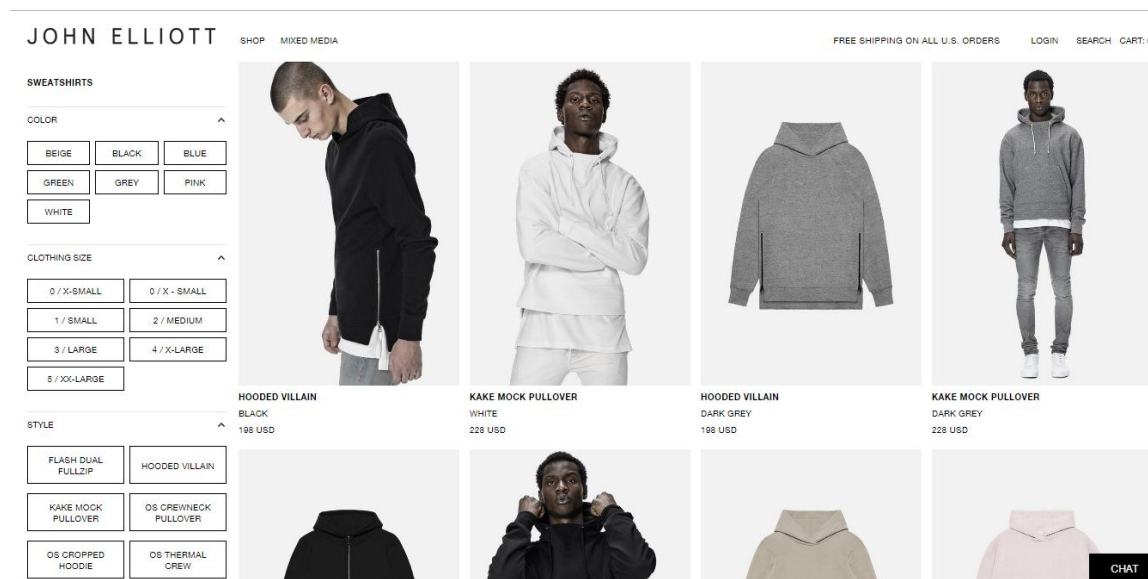

Figura 9- John Elliott (website da marca)

5.3.1. Características do Produto

Os preços das Sweatshirts variam entre os 150€ e 329€. A maioria da composição têxtil das peças é de 100% de algodão.

Os custos das t-shirts variam entre os 58€ e os 97€. A composição têxtil é maioritariamente 100% de algodão.

Os preços das calças variam entre os 175€ e os 344€. Os materiais têxteis variam de 100% de lã a misturas de lã com percentagens de poliamida.

5.4. Posicionamento no Mercado

As marcas concorrentes de Substância têm estéticas semelhantes á apresentada na coleção nas suas formas minimalistas, nos seus estilos contemporâneos e nos seus materiais confortáveis.

O que distingue a coleção Substância no mercado é a aplicação de bordados que inserem uma sensação mais orgânica, que apesar de acrescentarem valor não chegam a colocar a coleção ao mesmo nível de custos das marcas apresentadas, que pelas próprias marcas acrescentam valores elevadíssimos as peças sendo possível introduzir Substância no mercado concorrendo a estas marcas.

6.Desenvolvimento

Pretende-se no desenvolvimento do projeto criar peças de vestuário que formem uma coleção coerente dentro do conceito. Cria-se então uma sequência de processos que a cada passo vão contruindo peças de vestuário que se adaptam à coleção.

6.1. Esboços

Numa fase inicial do desenvolvimento, foram feitos esboços a grafite para uma percepção de como as peças de vestuário se adaptavam ao conceito da coleção.

Figura 10- Esboços 1

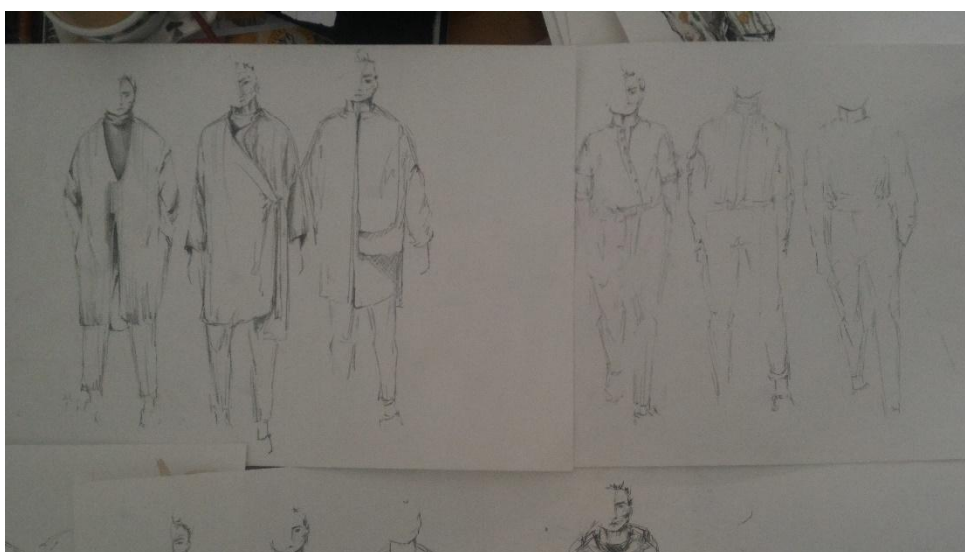

Figura 11- Esboços 2

6.2. Esboços de Bordados

Consequindo uma percepção das peças de vestuário e o seu efeito final passou-se a criação de esboços de bordados para se identificar a estética da aplicação e a composição entre os esboços feitos do vestuário e os bordados.

Feito também a grafite, mas em folhas de papel vegetal, conseguiu-se ter esboços que se pudessem aplicar a diferentes peças e assim perceber e conseguir identificar uma boa coerência entre forma e aplicação.

Figura 12-Esboços de Bordados 1

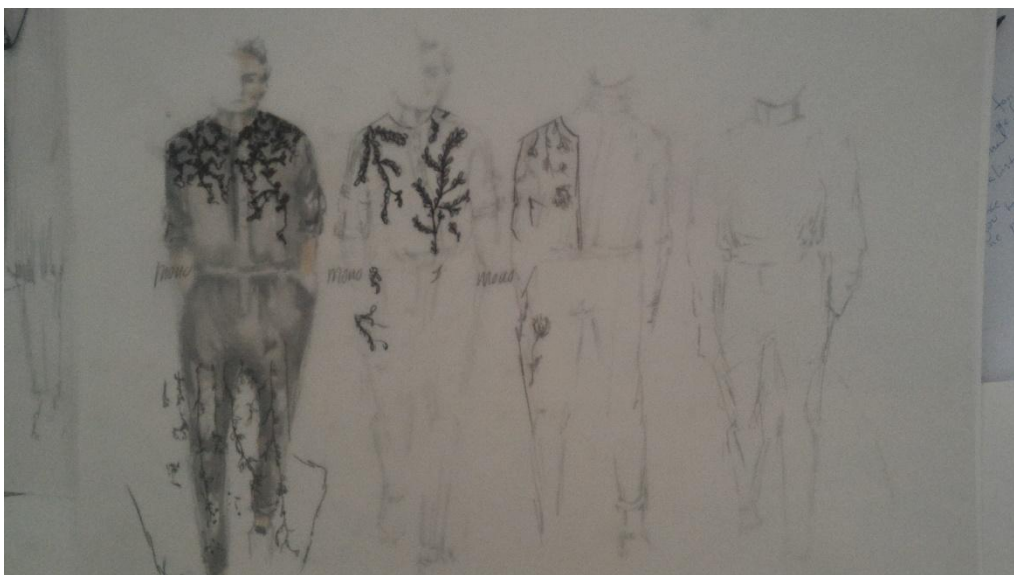

Figura 13-Esboços de Bordados 2

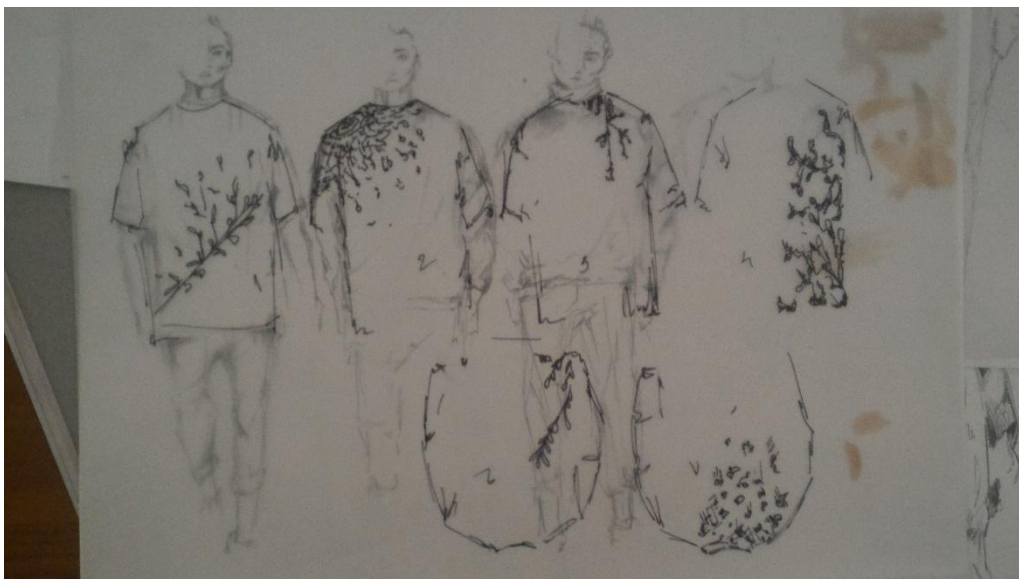

Figura 14-Esboços de Bordados 3

Figura 15-Esboços de Bordados 4

6.3. Desenhos Bordados

Uma vez conseguida a estética da coleção e definição do estilo bordado partiu-se à criação dos desenhos base que servem como modelos para aplicar o bordado.

Através do CorelDraw forem criados alguns desenhos para aplicar nas peças de vestuário.

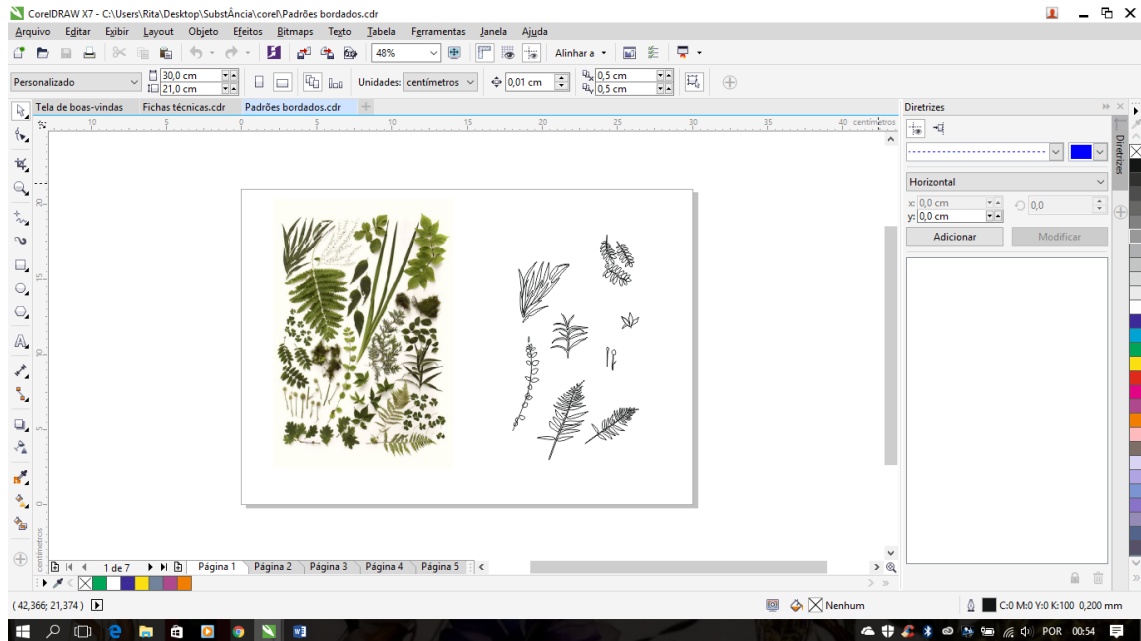

Figura 16- Padrões de Bordados em CorelDraw

6.4. Ilustrações

Como produto final foram desenvolvidas ilustrações com grafite, aguarela e marcador.

Reunindo assim os coordenados finais da coleção com os respectivos bordados.

Figura 17-Ilustrações 1

Figura 18-Ilustrações 2

6.5. Bordados

7.Apêndice

Apêndice A - Conteúdo do Projeto