

EKSPLORACJA MODY ELŻBIETA CIOS
EXPLORATION OF FASHION

WYDAWNICTWO W WERSJI ONLINE - POSZERZONE | ONLINE VERSION OF THE PUBLICATION - EXTENDED

07 POŻĄDANIE TKANINY
10 DESIRE OF TEXTILE
15 EKSPERYMENT W MATERII PROJEKTOWEJ
16 EXPERIMENT IN DESIGN MATTER
21 TKANINY WIELOWARSTWOWE JAKO METAFORA HAFTU
24 MULTILAYER FABRICS AS A METAPHOR OF EMBROIDERY
30 EKSPLORACJA MODY. KIEDY MATERIA SPOTYKA CIAŁO
33 EXPLORATION OF FASHION. WHEN CLOTH MEET BODY
34 RECENZJA
35 REVIEW
36 KOLEKCJA WZORÓW
37 COLLECTION OF PATTERNS
38 BIBLIOGRAFIA
38 ABOUT THE AUTHOR
39 O AUTORZE

POŻĄDANIE TKANINY

Otaczające nas przedmioty, obiekty czy rzeczy wykonane są z różnorodnych materiałów. Preferencje i zmysły decydują o wyborze produktu, który chcemy posiadać. Tkanina od wieków jest pożądaną materią a obecnie jest płaszczyzną komunikacji w designie. Projektanci ubioru balansując na granicy użytkowości swoich kolekcji ryzykują stosowanie zaskakujących wzorów i niekonwencjonalnych materiałów. Jest to związane z poszukiwaniem nowych obszarów eksploracji mody, która nieustannie się zmienia. Klasyczny krój odzieżowy jest ponadczasowy. Męska marynarka czy damski żakiet poddany wizjonerskiej transformacji zyskuje nowy status stylistyczny, co więcej zapomina się o tym, że odbiorcy nie kupują produktów, lecz treści i znaczenia. Korzystamy z przedmiotów zarówno z przyczyn praktycznych jak i głęboko emocjonalnych, psychologicznych czy społeczno-kulturowych. Świadomi konsumenci szukają czegoś więcej niż tylko estetycznej powierzchowności. Szukając świadomie często dochodzą do radykalnych zmian natury psychologicznej, a dokonywaniu ich codziennych wyborów towarzyszy poszukiwanie racjonalnego poczucia bezpieczeństwa i własnej tożsamości. Podejmując temat badawczy związany z techniką haftu i jego transformacją skupiłam się na analizie idei aplikacji i zdobnictwa tkanin rozumianych jako przestrzenne, wielowarstwowe. Eksploracja materii projektowej doprowadziła do procesu poszukiwań eksperymentalnych połączeń technologicznych będących alternatywą dla technik hafciarskich. Zasadnicze założenia dotyczą zagadnień uszlachetniania materiałów, nadawaniu im indywidualnego aspektu z uwzględnieniem idei proekologicznych i tworzenia unikatowych, wielowarstwowych aplikacji. Uważam, iż niezwykłą umiejętnością i rolą współczesnego projektanta jest połączenie tych wszystkich elementów w kontekście tworzenia nowych perspektyw produktu. Istotne jest dostrzeżenie przestrzeni, w której tkanina mniej skoncentrowana na funkcji, pełni o wiele ważniejszą rolę, bowiem jest wyrazem *fragmentów personalnych wspomnień, będących zaspokojeniem kreatywnej satysfakcji (…) jest ekspozycją walorów piękna, indywidualną ekspresją, która jest ważną kontynuacją i fundamentalną częścią tego, co znaczy być człowiekiem*[1]. W prowadzonych badaniach skupiłam się na wykształceniu autorskich tkanin posiadających różne cechy i właściwości oraz wykonstruowaniu prototypów form ubioru użytkowego wraz z akcesoriami modowymi, które prezentują możliwości kreacji wizji produktów opartych na eksperymentach technologicznych i designie zrównoważonym. Perspektywą prowadzonych działań jest możliwość rozwoju idei alternatywnych połączeń materiałowych w projektowaniu ubioru i tkaniny wnętrzarskiej we współpracy z przemysłem i edukacją.

1 H. Parrot, *Mark-making in Textile Art*, Wydawnictwo Batsford, London 2013, s. 6, (tłum.wł. z j. ang).

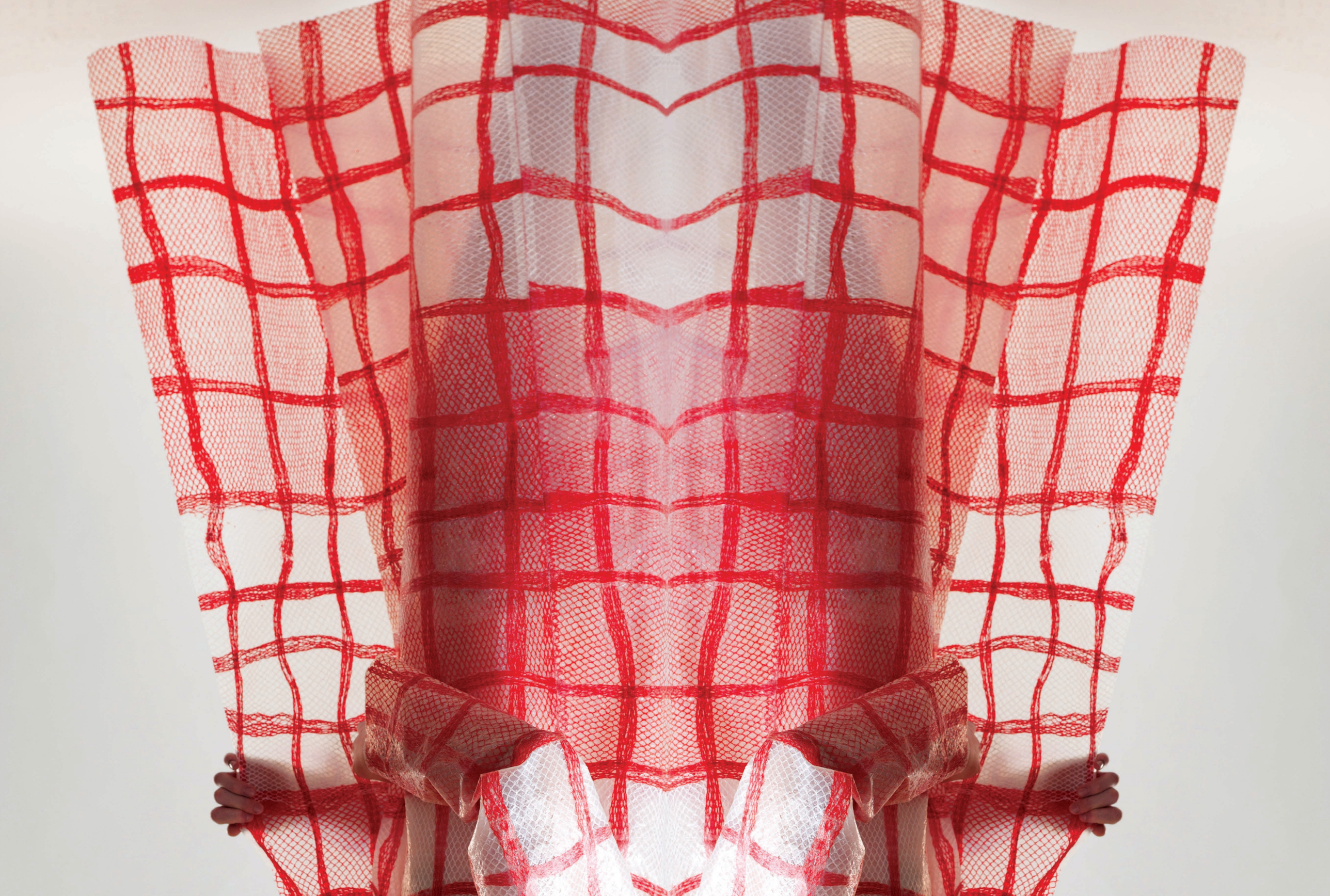

DESIRE OF TEXTILE

The objects or things around us are made of various materials. Preferences and senses determine the choice of the product we want to have. Fabric has been a desirable material for centuries and nowadays it is a plane of communication in design. Fashion designers balancing on the edge of usability of their collections, using surprising patterns and unconventional materials. This is related to the search for new areas of fashion exploration, which is constantly changing. The classic cut is timeless. A men's suit or a women's skirts suit that has undergone a visionary transformation is gaining a new stylistic status. What is more, it is being forgotten that consumers do not buy products but looking for content and meaning. We use things for practical reasons as well as for deeply emotional, psychological or socio-cultural aspects. Conscious consumers are looking for something more than just aesthetic exterior. Looking consciously they come to radical changes of psychological nature. Making their everyday choices is accompanied by the search for a rational sense of security and their own identity. Taking up the research topic related to embroidery technique and its transformation, I focused on the analysis the idea of decoration of fabrics understood as spatial and multilayered. Exploration of design matter led to the process of searching for experimental technological connections as an alternative to embroidery techniques. The main assumptions concern the issues of material refining, giving them an individual aspect, taking into account pro-ecological ideas and the creation of unique, multilayer applications. I believe that the skill and role of a contemporary designer is to combine all these elements in the context of creating new product perspectives. It is important to see the space in which the fabric, less focused on function, plays a much more important role. It is the expression of *pieces for personal use and for our own creative satisfaction (…) is the quest for beauty and creative self-expression continues to be important and a fundamental part of what it is to be human*[2]. In my research I focused on the development of textiles with different features and of fashion clothing together with accessories which present the possibilities of products based on technological experiments and sustainable design. The perspective of the activities is the possibility of developing the idea of alternative materials combinations in the design of clothing and interior textiles in cooperation with industry, education and business.

2 H. Parrot, *Mark-making in Textile Art*, Batsford, London 2013, p. 6.

EKSPERYMENT W MATERII PROJEKTOWEJ

Eksperyment w projektowaniu to nie tylko badanie, to przede wszystkim sposób myślenia, który integruje wszystkie obszary poszukiwań twórczych. Jest to świadome działanie będące stymulatorem zmian, wymagające podejścia otwartego i opartego na wiedzy. Działania eksperymentalne warto rozpatrywać pod względem zmiany świadomości zarówno projektantów jak i konsumentów w kontekście rozwoju opartego na designie. Ważna jest wiedza dotycząca znaczenia dobrego wzornictwa i wizja produktów, które angażując ludzi będą inspiracją dla nowoczesnego projektowania w kontekście współczesnych trendów i dostępnych technologii. Faktem jest, że *innowacje oparte na designie to propozycje niebędące wyłącznie bezpodstawnymi marzeniami. Z chwilą, gdy stają się dostępne, okazują się być dokładnie tym, czego ludzie od dawna oczekiwali*[3]. Częstym punktem wyjścia w projektowaniu jest interpretacja istniejących rozwiązań, wzorów czy technik, które prowadzą do rozwijania własnej wizji. Dobra interpretacja *wymaga wymiany wiedzy popartej poszukiwaniami i eksperymentami, a nie tylko kreatywną improwizacją (…). Wystarczy wdrożyć odpowiednie procesy i zaangażować właściwe zdolności*[4]. Kluczowe jest znalezienie potencjału w upraszczaniu czasochłonnych, tradycyjnych technik i szukaniu rozwiązań, które mogą przełożyć się na projektowanie zrównoważone. Począwszy od różnego rodzaju metod barwienia, technik druku czy malarstwa tkanina posiada bardzo ważną cechę - teksturę, którą można nieskończenie eksplorować i manipulować. Poszukiwania projektowe dotyczące prostych a jednocześnie niekonwencjonalnych powierzchni materiałowych stanowią punkt wyjścia w prowadzonych badaniach związanych z szeroko rozumianą transformacją. Wzory tkanin można tworzyć na wiele sposobów. Ze względu na własne zainteresowanie nowymi technologiami podjęłam współpracę z niemieckim producentem laminatów biodegradowalnych. Właściwości termiczne powłok stosowanych w uszlachetnianiu materiałów i tkanin wygenerowały chęć kreacji przestrzennych aplikacji zatopionych w tkaninie bazowej. Na możliwości realizacyjne złożyły się eksperymenty związane z wykorzystaniem dwustronności laminatu i balansowania na jego właściwościach termiczno-transparentnych oraz aplikacji na powierzchni tkanin bazowych m.in. płótnie impregnowanym, antybakteryjnym czy włóknach poliestrowych o większej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie realizacje zostały wykonane własnoręcznie w procesie poszukiwań technologicznych i artystycznych.

3 REDEISGN *WMP, Innowacja oparta na designie: Jak tworzyć pełne znaczenia produkty, w których ludzie się zakochają*, nr. 001, wrzesień-październik 2010, s. 28.
4 *Ibidem* s. 31.

EKSPERYMENT W MATERII PROJEKTOWEJ

Eksperymenty wykazały, że materiały poddane laminacji stają się bardziej odporne na zniszczenia, promienie UV, wilgoć czy bakterie. Mogą być wykorzystywane zarówno przy tworzeniu produktów użytkowych ale również obiektów koncepcyjnych i przestrzennych. Ważne jest, iż *współczesne zapotrzebowanie na nowe bodźce wizualne jest bardzo wysokie, dlatego tak ważne jest nowoczesne i oryginalne wzornictwo przemysłowe, które oprócz względów estetycznych często powiązane jest także z funkcjonalnością i łatwością obsługi przedmiotów. W związku z tym ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić pierwszoplanowy element strategii marketingowej każdego projektanta lub producenta*[5]. Powyższe doświadczenia stanową bazę wyjściową do rozwoju i zastosowania nowych połączeń materiałowych w konkretnych sektorach produkcyjnych. Jest to związane z możliwością ochrony własności intelektualnej i próbą wdrożenia projektów we współpracy z przemysłem.

Funkcja ***projektanta-wizjonera*** jest priorytetowa: niezbędna jest znajomość technologii z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych i cyfrowych stanowiąca potencjał wyjściowy do tworzenia awangardowych materii oraz umiejętność indywidualnego spojrzenia, czerpania z tradycji i szukania własnej tożsamości w nadmiarze współczesnych możliwości.

Experiment in the design is not only research. This is a way of thinking that integrates all areas of creative work. It's a conscious action that stimulates change requiring an open and knowledge-based approach. Experimental activities should be considered in terms of changing the awareness of both: designers and consumers in the context of development based on design. It is important to know the importance of good design and a vision of products that will engage people, inspire modern design in the context of new trends and available technologies. The fact is that *design innovation is not just an unfounded dream. When they become available, they turn out to be exactly what people have been expecting for a long time*[6]. A common starting point in design is the interpretation of existing solutions, patterns or techniques that lead to the development of one's own vision. A good interpretation *requires an exchange of knowledge supported by search and experimentation, not just creative improvisation (…).*

5 https://www.uprp.pl/wzory-przemyslowe/Lead05,35,1774,4,index,pl,text/, (data wejścia 20.08.2018).
6 REDEISGN *WMP, Innowacja oparta na designie: Jak tworzyć pełne znaczenia produkty, w których ludzie się zakochają*, nr. 001, wrzesień-październik 2010, p. 28.

EXPERIMENT IN DESIGN MATTER

It is enough to implement the right processes and engage the right capabilities[7]. It is crucial to find the potential to simplify time- consuming traditional techniques and look for solutions that can translate into sustainable and conscious design. Starting from various types of dyeing, printing or painting techniques, fabric has a very important feature: texture that can be infinitely explored and manipulated. Design searches for simple and at the same time unconventional material surfaces are the starting point for research related to transformation in its broadest sense. Patterns of fabrics can be created in many ways. Due to my own interest in new production technologies, I started cooperation with a German producer of biodegradable laminates. The thermal properties of coatings used in the refining of materials and fabrics generated a desire to create spatial applications embedded in the base fabric. The realization possibilities consisted of experiments related to the use of double-sided laminate and balancing on its thermal-transparent properties and application on the surface of base textile, such as impregnated - antibacterial canvas or polyester fibers with higher resistance to mechanical damage. All the projects were hand made in the process of technological and artistic research. Experiments have shown that laminated materials become more resistant to damage, UV rays, moisture or bacteria, and can be used both in the creation of utility products as well as conceptual and spatial objects. It is important that *today's demand for new visual stimuli is very high, which is why modern and original industrial design is so important, which in addition to aesthetic reasons is often associated with the functionality and ease of use of objects. Design protection should therefore be at the forefront of any designer or manufacturer's marketing strategy*[8]. These experiences are the starting point for the development of new material combinations in specific production sectors. This can be related to the protection of intellectual property and attempts to implement projects in cooperation with the industry.

The ***designer-visionary*** function is a priority: knowledge of technology with the use of mechanical and digital tools is necessary, which is the potential for creating avant-garde materials, draw on tradition and looking for their own identity in the excess of modern possibilities.

7 REDEISGN *WMP, Innowacja oparta na designie: Jak tworzyć pełne znaczenia produkty, w których ludzie się zakochają*, nr. 001, wrzesień-październik 2010, p. 31.
8 https://www.uprp.pl/wzory-przemyslowe/Lead05,35,1774,4,index,pl,text/, (enter 20.08.2018).

TKANINY WIELOWARSTWOWE JAKO METAFORA HAFTU

Metody ozdabiania tkanin są znane i stosowane od wieków, stanowią bardzo ważną rolę w budowaniu tożsamości społecznej. Dzisiaj wszelkie wzory, dekoracje, hafty często mają bezpośredni związek z aktualną modą napędzającą świat konsumencki. Pierwotna chęć obcowania z unikatową materią zostaje zastąpiona masową multiplikacją. Producenci tkanin korzystają z szeregu możliwości, jakie oferują nowe technologie i aktualne tendencje rządzące rynkiem zbytu. Szybkie metody realizacyjne nie zawsze idą w parze z wysoką jakością artystyczną. Pojawia się nisza i jednocześnie zapotrzebowanie na wizjonerów tkanin, technologicznych eksperymentatorów, zrównoważonych szaleńców płynących pod prąd. Wracając do początku, tkanina rozumiana jako materiał dwuwymiarowy, stworzony z przeplotu wątku i osnowy, współcześnie otwiera się na jej trzeci wymiar - strukturalny. Obecnie ogromny potencjał tkwi w tworzeniu tkanin, których powierzchnie są *ekstremalnie teksturalne a nawet trójwymiarowe - wielowarstwowość jest wiodącą przyszłością tkaniny, istotą kreacji pięknych i unikatowych powierzchni*[9]. W prezentowanej kolekcji ubiorów, obiektów i tkanin został wykorzystany tzw. „gest artystyczny". Powstałe wzory i układy są wynikiem spontanicznej ekspresji, która jest bezpośrednio związana z procesem twórczym powstawania i poszukiwania odmiennej materii inspirowanej haftem. Wykorzystując fragmenty siatki tkanej, balansując na transparentności i odpowiednim jej zagęszczaniu uzyskałam wielowarstwową materię zatopioną pod odpowiednią warstwą laminatu. Każdy element i fragment konstrukcji ubioru czy obiektu został przygotowany osobno, najpierw skrojony, następnie poddany obróbce nanoszenia aplikacji. Kolejnym krokiem było zszywanie elementów w konkretny projekt. Odrzuciłam zasadę krojenia materiału z docelowej tkaniny na rzecz tworzenia materiału „po skrojeniu" ograniczając w ten sposób odpad i ilość zużytych surowców.

Koegzystencja w kontekście Eksploracji Mody

Umiejętność bytowania jest świadomym funkcjonowaniem w świecie, gdzie coraz trudniej odnaleźć bezpieczeństwo. Propozycja okrycia wierzchniego jest poszukiwaniem potencjału projektowego w materiałach wtórnych, które ze względu na swoje pierwotne przeznaczenie nie są wykorzystywane ponownie. Powstała forma „bezpiecznej skorupy" jest rodzajem kamuflażu, który wizualnie manifestuje obraz współczesnego nadmiaru odpadów w naszym środowisku. Zakresem projektu jest wytworzenie nowej materii z wykorzystaniem możliwości aplikacji na różnego rodzaju powierzchniach tkaninowych, umożliwiający powtórne wykorzystanie „odpadu" w nowej odsłonie.

9 K. Thittichai, *Layered Textiles. New surfaces with heat tools, machines and hand stitch*, Bastford, London 2011, s. 1, (tłum. wł. z j. ang).

MULTILAYER FABRICS AS A METAPHOR OF EMBROIDERY

Methods of decorating fabrics have been known and used for centuries; they play a very important role in building social identity. Today, all patterns, decorations, embroideries, often have a direct connection with the current fashion that drives the consumer world. The original desire to commune with unique matter is replaced by mass multiplication. Fabric producers benefit from a number of opportunities offered by new technologies and current trends in the market. Fast realization methods do not always go hand in hand with high artistic quality. There is a niche and at the same time a demand for fabric visionaries, technological experimenters, balanced madman's flowing against the current. Coming back to the beginning where the fabric is understood as a two-dimensional material, created from the interlacing of weft and warp we have to open into its third dimension: structural. Currently, the huge potential lies in the creation of fabrics whose surfaces are *extremely textured and even tree-dimensional - layering is a major feature of textile, essential for creating beautiful surfaces*[10]. In the presented collection of clothes, objects and fabrics, the so-called „artistic gesture" was used. The final patterns are the result of spontaneous expression, which is directly related to the creative process of researching for a different texture inspired by fancywork. Using fragments of woven mesh, balancing on the transparency and its proper thickening, I obtained multilayer matter sunk under the appropriate layer of laminate. Each element of the garment construction was prepared separately; first cut and then subjected to decorative application. The next step was to staple the elements into a final project. I rejected the principle of cutting material from the target fabric in favour of the principle, creating material „after cutting". This reduce waste and the amount of raw materials used.

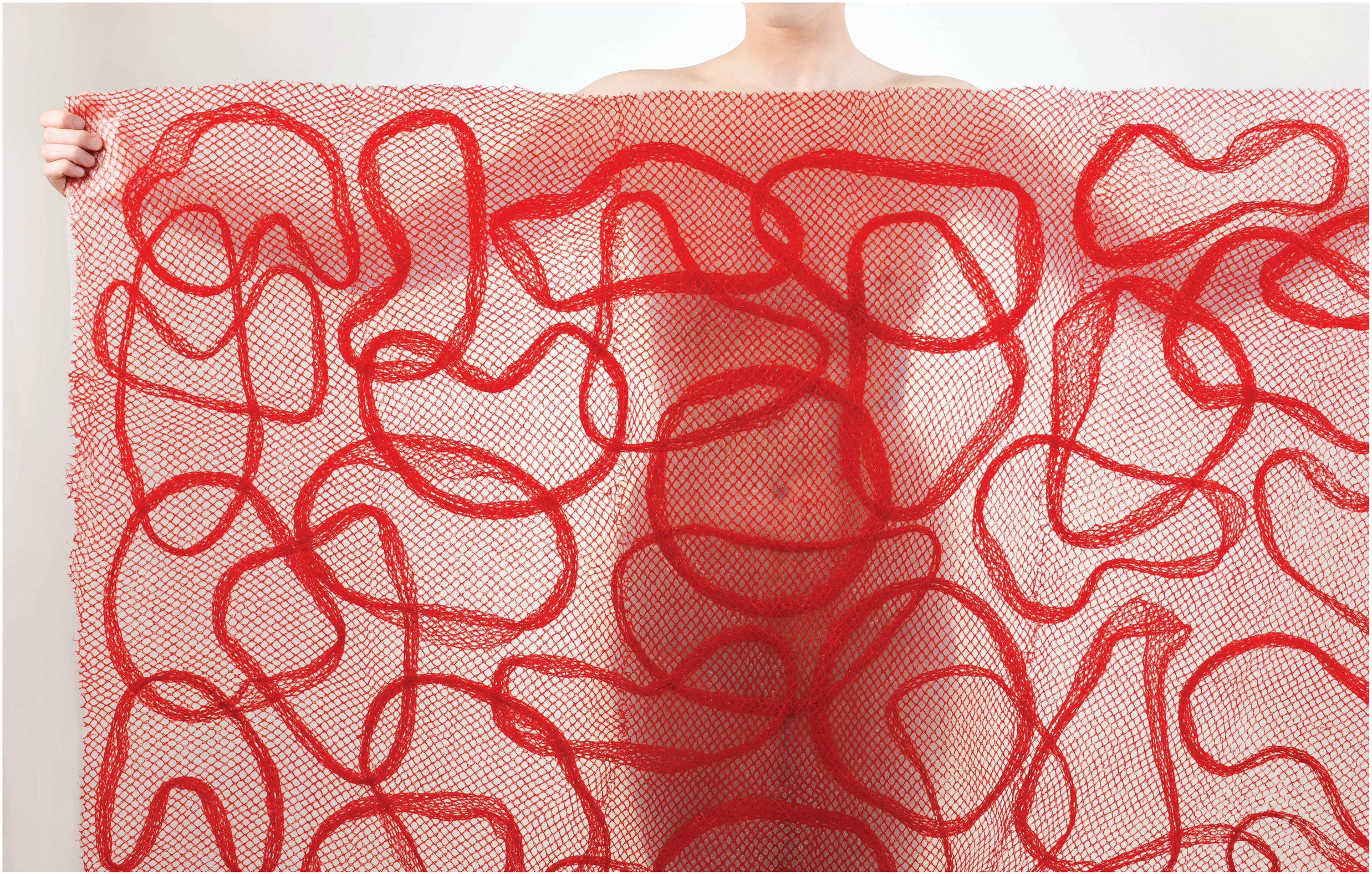
Co-existence in the context of Exploritation of Fashion

The ability to live is conscious functioning in a world where it is becoming more and more difficult to find security. Outer covering proposal is a search for design potential in secondary materials which due to their original purpose are not reused. The resulting form of „safe shell" is a kind of camouflage which visually manifests the image of the contemporary excess of waste in our environment. The scope of the project is to create a new matter with the use of the possibility of application on various types of fabric surfaces, enabling the reuse of „waste" in the new version.

10 K. Thittichai, *Layered Textiles. New surfaces with heat tools, machines and hand stitch*, Bastford, London 2011, p. 1.

EKSPLORACJA MODY. KIEDY MATERIA SPOTYKA CIAŁO

Jak nadawać znaczenie rzeczom w bezustannie zmieniającym się kontekście codziennego życia? Jest wiele sposobów wizualnej komunikacji i ekspresji. Ważnym aspektem w powyższych rozważaniach jest uniwersalny język plastyczny, który oscyluje wokół kontekstu przekazu. Daje szersze możliwości abstrakcyjnego dialogu. Poszukiwania dotyczące rezultatów badawczych skupiły się wokół możliwości technologicznych z uwzględnieniem wizualnej części projektu, jakim stały się autorskie wzory i aplikacje.

Inspirację stanowią tradycyjne wzory w pasy, kratę czy koła wynikające z geometrii i przeplotu. Podążając dalej, ograniczając kolorystykę do czerwieni, bieli, czerni i żółci oraz eksperymentując technologicznie, opracowałam kilka wariantów wzorów opartych na abstrakcyjnych znakach i kształtach. Tworzenie prezentowanych *patternów* przypominało zapis odręczny - szkic. Układanie kolejnych warstw, utrwalanie ich w postaci laminowanych płaszczyzn wzmocniło siłę indywidualnej struktury w formie ubioru. Geometryczne a zarazem organiczne wzory łączone w większe płaszczyzny wskazały nieograniczone możliwości kompozycyjne. Dodatkowo, właściwości technologiczne umożliwiły wprowadzanie ażurowych elementów i wycinanie abstrakcyjnych kształtów co wpłynęło na przestrzenność badanej materii.

Oko ludzkie jest szczególnie wyczulone na materialność i strukturę powierzchni. Poszukiwania własnej tekstury możliwej do wizualizowania w rzeczywistych realizacjach jest ważnym celem projektowym. Jest to punkt eksploracji, który w kontekście mody staje się wyjściowym kierunkiem w kształtowaniu innowacyjnych perspektyw produktu i definiowaniu własnej tożsamości. *Otaczamy się tekstyliami dwadzieścia cztery godziny na dobę, od momentu, kiedy wstajemy i ubieramy się, aż do momentu, kiedy kładziemy się wygodnie do snu, otulając własną kołdrą*[11]. Kiedy materia spotyka ciało, przekraczamy granice myślenia, czym właściwie jest moda. Forma w kontakcie z sylwetą buduje tożsamy kontekst, nie definiuje pojęcia piękna czy brzydoty. W myśl słów Rei Kawakubo *nie protestuję przeciwko modzie. To jest coś innego, inny kierunek*[12]. To wyraz ekspresji, który finalnie odnajduję w formach dedykowanych człowiekowi i jego zmysłom.

11 S. Brown, *Refashioned. Cutting - edge clothing from upcycled materials*, Laurence King Publishing, London 2013, s. 13, (tł.wł. z j. ang).
12 *Plus Eighty One Creators on the line:*, vol 76/summer 2017, Comme des Garcons issue, (tł.wł. z j. ang).

EXPLORATION OF FASHION. WHEN CLOTH MEET BODY

How to give meaning to things in the ever-changing context of everyday life? There are many ways of visual communication and expression. An important aspect in the above considerations is the universal artistic language, which oscillating around the context of the message gives wider possibilities of abstract dialogue. The research results focused on the technological possibilities. This took into visual part of the project, which became unique designs applications.

Initial inspiration is the patterns of fabrics in stripes, plaid or dots, builded from the geometry of the interlacing. Going further, limiting the colours to red, white, black, yellow, using experimenting technology, I have developed several variants of patterns based on abstract signs and shapes. Creating the presented patterns resembled a handwritten record - sketch. Layering, fixing them in the form of laminated planes shows the strength of the individual structure of the message in the form of clothing. Geometric but organic patterns combined into larger planes indicated unlimited compositional possibilities. Additionally technological properties enabled the introduction of openwork elements, cutting out abstract shapes and obtaining spatiality within the research matter.

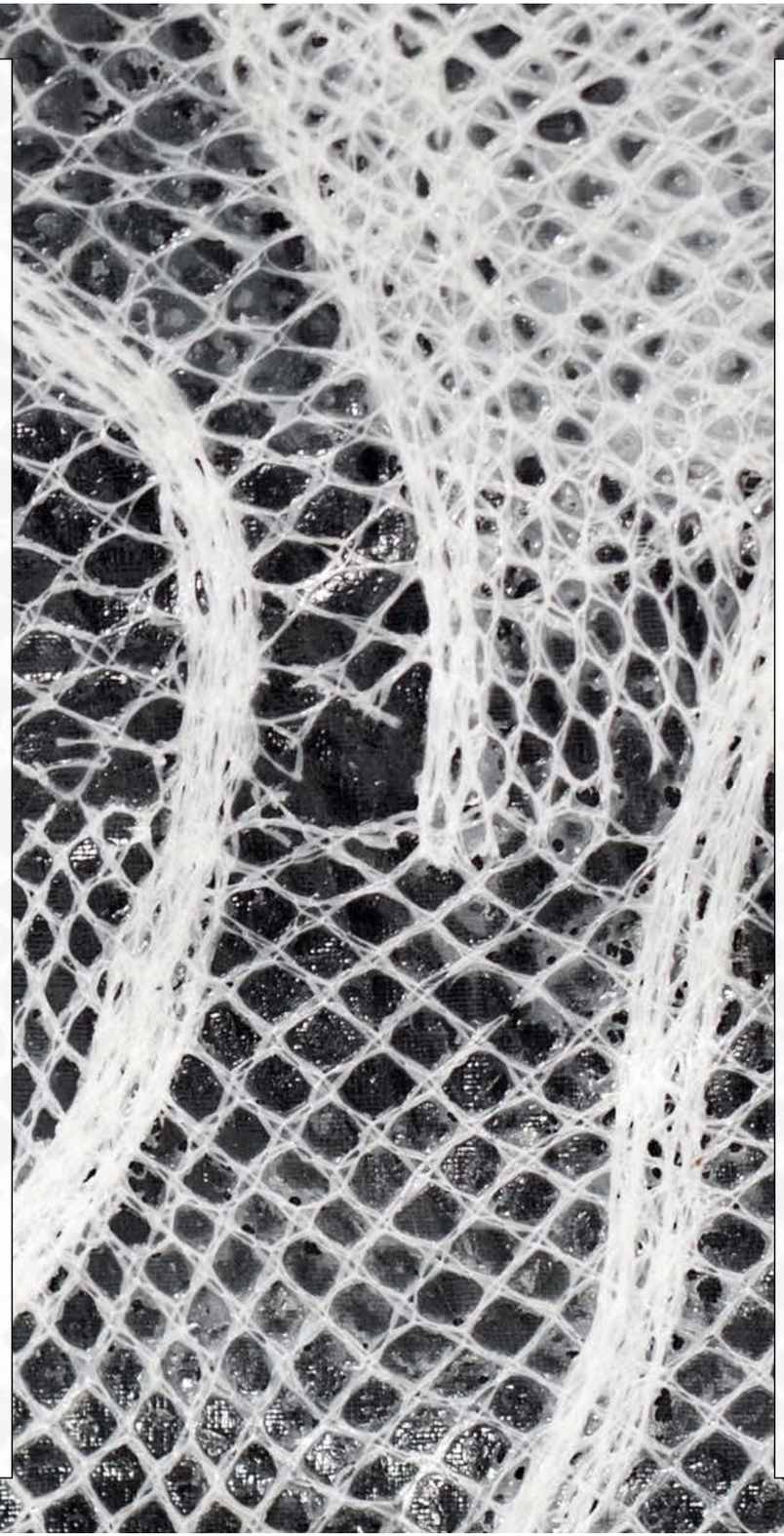
The human eye is particularly sensitive to the materiality and structure of the surface. Searching for one's own texture that can be visualized in the realizations is an important project goal. It is a point of exploration, which in the context of fashion, becomes a starting point for shaping innovative product perspectives and defining one's own identity. *We surround ourselves with textiles twenty-four hours a day, from the moment we rise and dress until the moment we drop off to sleep comforted by own duvet*[13]. When matter meets the body, we cross the boundaries of thinking about what fashion actually is. The form in contact with the silhouette builds the identical context, does not define the notion of beauty or ugliness. According to Rei Kawakubo *I'm not protesting against the fashion, this is something else, another direction*[14]. This is an expression, which eventually I'm finding in forms dedicated to humans and his sensuality.

13 S. Brown, *Refashioned. Cutting - edge clothing from upcycled materials*, Laurence King Publishing, London 2013, p. 13.
14 *Plus Eighty One Creators on the line:*, vol 76/summer 2017, Comme des Garcons issue.

RECENZJA

DR HAB. MICHAŁ FILIPIAK, AD.
PRACOWNIA DESIGNU INTERDYSCYPLINARNEGO
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

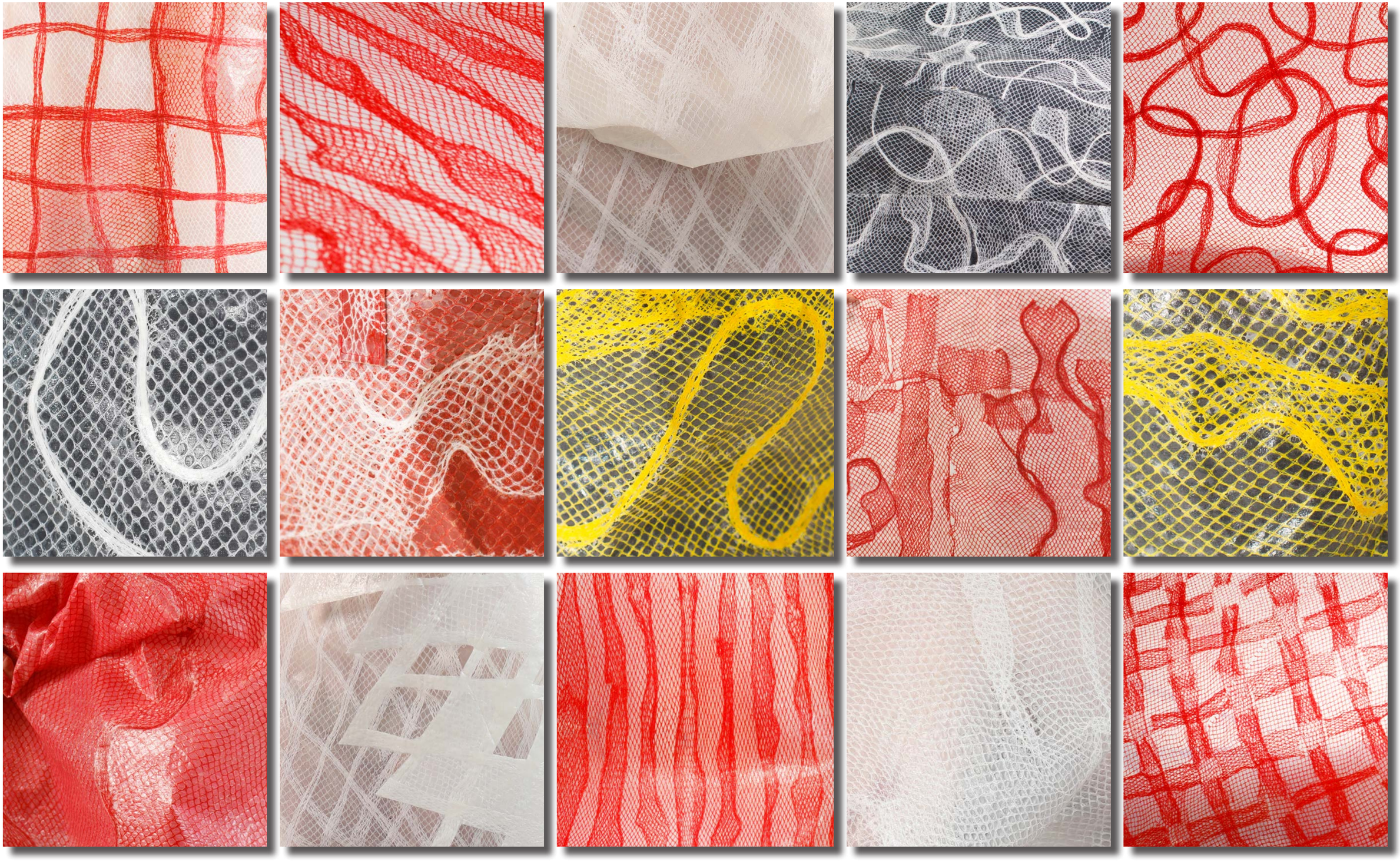
Temat badawczy *Eksploracja mody* autorstwa dr Elżbiety Cios obejmuje poszukiwania w zakresie autorskich tkanin opartych o eksperymentowanie z użyciem biodegradowalnych laminatów oraz prototypowanie nowych form ubioru użytkowego wraz z dodatkami modowymi. Podjęte działania badawcze poszerzają obszar projektowania zrównoważonego, dotykającego w tym przypadku eksploracji alternatywnych metod łączeń materiałów i technologii. Autorka eksperymentuje z technikami haftu i jego transformacją, prowadząc swoje poszukiwania do materii przestrzennych i wielowarstwowych. Wykorzystanie właściwości termicznych laminatów biodegradowalnych, w tym płócien impregnowanych, antybakteryjnych oraz włókien poliestrowych, pozwala na badania możliwości tworzenia aplikacji umieszczonych wewnątrz struktury materiału bazowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują podniesioną odporność materiału na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV, wilgoć czy czynniki biologiczne. Praca badawcza dotyka nowego obszaru poszukiwań w zakresie wielowymiarowości tekstyliów. Tradycyjny wątek i osnowa ustępują powoli miejsca nowym strukturom. Rozwój technologiczny idąc w parze z kreatywnością projektantów, pozwala na eksperymentowanie z trzecim wymiarem tkaniny. Materiał bazowy zintegrowany z artystycznym gestem aplikacji stanowi *novum - materię* do kreacji użytkowego produktu. Elżbieta Cios analizuje potrzeby współczesnych odbiorców, którzy upatrują w produktach nie tylko ich wymiaru użytkowego a przede wszystkim treści i znaczeń mogących definiować ich osobowości w wymiarze społeczno-kulturowym. Autorka trafnie określa uzyskane w procesie badawczym możliwości jako uniwersalny język plastyczny, pozwalający na oscylowanie wokół kontekstu przekazu, co przekłada się na poszerzenie możliwości abstrakcyjnego dialogu współczesnego designu. Kolekcja stanowi rozwojową bazę do dalszych poszukiwań w szerokim zakresie projektowym, artystycznym, innowacyjnym i technologicznym.

REVIEW

DR HAB. MICHAŁ FILIPIAK, AD.
INTERDISCIPLINARY DESIGN STUDIO
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN

The research subject *Exploration of fashion* presented by PhD. Elżbieta Cios includes searching for original fabrics based on experimenting with the use of biodegradable laminates and prototyping new forms of utility clothing with fashion accessories. The research activities undertaken broaden into area of sustainable design, which in this case concerns the exploration of alternative methods of combining materials and technologies. The author experiments with embroidery techniques and its transformation, leading her search to spatial and multi-layered matter. The use of thermal properties of biodegradable laminates, including impregnated canvas, antibacterial cloth and polyester fibres, allows us to investigate the possibility of creating applications placed inside the structure of the base material. The results of the conducted tests indicate increased resistance of the material to mechanical damage, UV radiation, moisture or biological factors. *Exploration of Fashion* touches upon a new area of research in the field of multidimensionality of textiles. Traditional weft and warp slowly give way to new structures. Technological development goes hand in hand with the creativity of designers, allows to experiment with the third dimension of the fabric. The base material is integrated with the artistic gesture of the application. It is a *novum matter* for the creation of the utility product. The author analyses the needs of contemporary consumers who see in products not only their utility dimension, but all the content and meanings that can define their personalities in the socio-cultural aspect. Elżbieta Cios aptly describes the possibilities obtained in the research process as a universal language of art, allowing to oscillate around the signality of the message, which translates into broadening the possibilities of abstract dialogue. The collection is a developmental point for further research in a wide range of design, art, innovation and technology.

Kolekcja wzorów - detale powstałych materii z wykorzystaniem właściwości laminatu biodegradowalnego jako kompozytu w procesie budowania form i struktur przestrzennych przy użyciu technologii termicznych dla tekstur i materiaółw wielowarstwowych.

Collection of patterns - details in the resulting matter with the use of biodegradable laminate properties as a composite in the process of building spatial forms and structures with the thermal technologies for textures and multilayer materials.

BIBLIOGRAFIA

- Brown S., *Refashioned. Cutting - edge clothing from upcycled materials,* Laurence King Publishing, London, 2013.
- Chorążyczeska S., Cios E. *Unikat w świecie idei: Wielowątkowość tekstur cz.I, Biblioteka tekstur cz.II,* Wydawnictwo AWIS UAP 2017, ISBN 978-83-65578-65-5.
- Parrot H., Mark-making in Textile Art, Batsford, London, 2013.
- REDEISGN WMP, *Innowacja oparta na designie: Jak tworzyć pełne znaczenia produkty, w których ludzie się zakochają,* nr. 001, 2010
- Thittichai K., *Layered Textiles. New surfaces with heat tools, machines and hand stitch*, Bastford, London, 2011.
- *Plus Eighty One Creators on the line:*, vol 76/summer 2017, Comme des Garcons issue.
- https://www.uprp.pl/wzory-przemyslowe/Lead05,35,1774,4,index,pl,text/

ABOUT THE AUTHOR | ELŻBIETA CIOS

Doctorate in the field of design, nominated for the *Prime Minister's Award 2016*. Honorary badge *Distinguished for Polish Culture 2017*. Studies: Academy of Fine Arts in Poznan - currently UAP and RESAD Madrid 2005-2010. Assistant of Prof. Sławomira Chorążyczewska at the University of Arts in Poznan in Unique Fashion Design Studio; cooperation and implementation of Project *Laboratory of Creative Fashion Design* co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of Poland in 2013. Since 2010 colaborates with *Atofri Theater* as a set and costumes designer. Performances showed at many Festivals in Europe, Japan, China and the USA. Art-work was presented in the documentary *Metropolis - Posen 2015* produced by the German -French *TV ARTE*. Representative of Poland at *La Triennale Internationale des Arts Textiles en Outaouais Canada 2016*. Winner of the program *Polish Culture Around the World IAM Warsow;* attended *The 6th Art Festival Kiyomizu-kogen in Nagano* and *the International Exhibition At Art Exhibition CASO Osaka* in Japan 2017. Participation in *VII Bienal International De Arte Textil Contemporaneo in Montevideo* and *Balconadas Show in Uruguay* 2017; *1st Biennial of Textile Art* in Poznań 2017; Biennale *Tkan Art* in Skierniewice 2018. Actively participates in the International Scientific Conferences about fashion and textile art. As part of the transfer of knowledge and skills, cooperates with business; cyclically participating in Texprocess and Techtextile in Frankfurt a. M. Intrested in textile innowation. In her work she is using experiments with traditional and digital technologies in design. Conducts own research, publishing on lectures, exhibitions and scientific books: *Deconstructure 2016*; *Uniqueness in the world of ideas 2017*. The publications selectively extracts what can encourage to create and exploring textiles and fashion design.

O AUTORZE | ELŻBIETA CIOS

Doktorat w dyscyplinie sztuki projektowe, wyróżniony przez Radę Wydziału AWIS-UAP; nominowany do *Nagrody Prezesa Rady Ministrów* 2016. Odznaka honorowa *Zasłużony dla Kultury Polskiej 2017*. Studia ASP w Poznaniu - obecnie UAP i RESAD w Madrycie 2005-2010. Adiunkt w Pracowni Ubioru Unikatowego UAP. Współpraca dr hab. Sławomirą Chorążyczewską prof. nadzw. UAP przy wdrożonym projekcie Pracowni Ubioru Unikatowego *Laboratorium Kreatywnego Ubioru* w ramach Infrastruktury Kultury 2013 MKIDN. Od 2010 kolaboracja z Teatrem Atofri; autorka scenografii i kostiumów do wielu spektakli prezentowanych na festiwalach m.in. Europie, Japonii, Chinach i USA. Pokaz twórczosci w dokumencie *Metropolis – Posen 2015* realizowanym przez *TV ARTE*. Reprezentantka Polski na *La Triennale Internationale des Arts Textiles en Outaouais Canada 2016*. Laureatka programu *Kultura Polska na Świecie IAM Warszawa;* uczestniczyła w *The 6th Art Festival Kiyomizu-kogen w Nagano* i Międzynarodowej Wystawie *At Art Exhibition CASO Osaka* w Japonii 2017. Udział w *VII Bienal International De Arte Textil Contemporaneo w Montevideo* i *Balconadas Show* w Urugwaju 2017; I Biennale Tkaniny w Poznaniu 2017; Biennale Tkaniny *Tkan Art* w Skierniewicach 2018. Czynnie uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych poświęconych modzie i tkaninie. W ramach transferu wiedzy i umiejętności współpracuje z partnerami zewnętrznymi cyklicznie biorąc udział w *Texprocess* i *Techtextile* we Frankfurcie a.M. Eksperymentuje i innowacyjne wykorzystuje techniki unikatowe, cyfrowe oraz nowe technologie w designie. Prowadzi własne badania, publikując na prelekcjach, wystawach i w wydawnictwach naukowych m.in. *Deconstruktura. Redefinicja ubioru w kontekście innowacyjnych rozwiązań projektowych 2016*; *Unikat w świecie idei: Wielowątkowość tekstur cz.I, Biblioteka tekstur cz.II* 2017. Publikacje selektywnie wydobywają to, co zachęcić może do tworzenia i badania tekstyliów.

EKSPLORACJA MODY ELŻBIETA
EXPLORATION OF FASHION CIOS

Opracowanie i realizacja projektu | *Eksploracja Mody/Exploration of Fashion*
dr Elżbieta Cios ad.

Druk publikacji zrealizowany ze środków na utrzymanie Potencjału Badawczego
w ramach Działalności Statutowej Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii UAP
Kierownik projektu badawczego: dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. nadzw. UAP
Temat |*Transformacja haftu z wykorzystaniem innowacyjnych technologii cyfrowych.*
Zaproszenie Kierownika projektu do autorskiej interpretacji tematu badawczego
Eksploracja Mody/Exploration of Fashion.

Recenzja | dr hab. Michał Filipiak, ad.
Pracownia Designu Interdyscyplinarnego UAP

Zdjęcia | Wojtek Wójcik
Modelka | Marta Grabowska
Make up | Justyna Lipa

Teksty oraz tlumaczenie na j. angielski | Skład i opracowanie graficzne publikacji | dr Elżbieta Cios ad.
Kolekcja zrealizowana w ramach transferu wiedzy z firmą *Gerlinger Germany*

Publikacja pt. *Eksploracja Mody/Exploration of Fashion* - dostępna w wersji drukowanej | ISBN 978-83-66015-13-5

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU | 2018

UAP | POZNAŃ

WYDZIAŁ AWIS

UAP | POZNAŃ

Pracownia Ubioru Unikatoweg
projekt | *Laboratorium Kreatywnego Ubior*

kontakt/contact | elzbieta.cios@uap.edu.pl

EKSPLORACJAMODYELŻBIETA EXPLORATIONOFFASHIONCIOS

EKSPLORACJA MODY

Oko ludzkie jest szczególnie wyczulone na materialność i strukturę powierzchni. Poszukiwania własnej tekstury możliwej do wizualizowania w rzeczywistych realizacjach jest ważnym celem projektowym. Jest to punkt eksploracji, który w kontekście mody staje się wyjściowym kierunkiem w kształtowaniu innowacyjnych perspektyw produktu i definiowaniu własnej tożsamości. *Otaczamy się tekstyliami dwadzieścia cztery godziny na dobę, od momentu, kiedy wstajemy i ubieramy się, aż do momentu, kiedy kładziemy się wygodnie do snu, otulając własną kołdrą*[1]. Kiedy materia spotyka ciało, przekraczamy granice myślenia, czym właściwie jest moda. Forma w kontakcie z sylwetą buduje tożsamy kontekst, nie definiuje pojęcia piękna czy brzydoty. W myśl słów Rei Kawakubo *nie protestuję przeciwko modzie. To jest coś innego, inny kierunek*[2]. To wyraz ekspresji, który finalnie odnajduję w formach dedykowanych człowiekowi i jego zmysłom.

EXPLORATION OF FASHION

The human eye is particularly sensitive to the materiality and structure of the surface. Searching for one's own texture that can be visualized in the realizations is an important project goal. It is a point of exploration which, in the context of fashion, becomes a starting point for shaping innovative product perspectives and defining one's own identity. *We surround ourselves with textiles twenty-four hours a day, from the moment we rise and dress until the moment we drop off to sleep comforted by own duvet*[1]. When matter meets the body, we cross the boundaries of thinking about what fashion actually is. The form in contact with the silhouette builds identical context, does not define the notion of beauty or ugliness. According to Rei Kawakubo *I'm not protesting against the fashion, this is something else, another direction*[2]. This is an expression, which eventually I'm finding in forms dedicated to humans and his sensuality.

---

1 S. Brown, Refashioned. *Cutting- edge clothing from upcycled materials*, Laurence King Publishing, London 2013, s. 13.

2 *Plus Eighty One Creators on the line:*, vol 76/summer 2017, Comme des Garcons issue

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 2018
ISBN 978-83-66015-12-8

Eksploracja Mody/Exploration of Fashion
Wydawnictwo w wersji online - poszerzone
Online version of the publication - extended