

PRACA MAGISTERSKA

TKANINA JAKO NOŚNIK

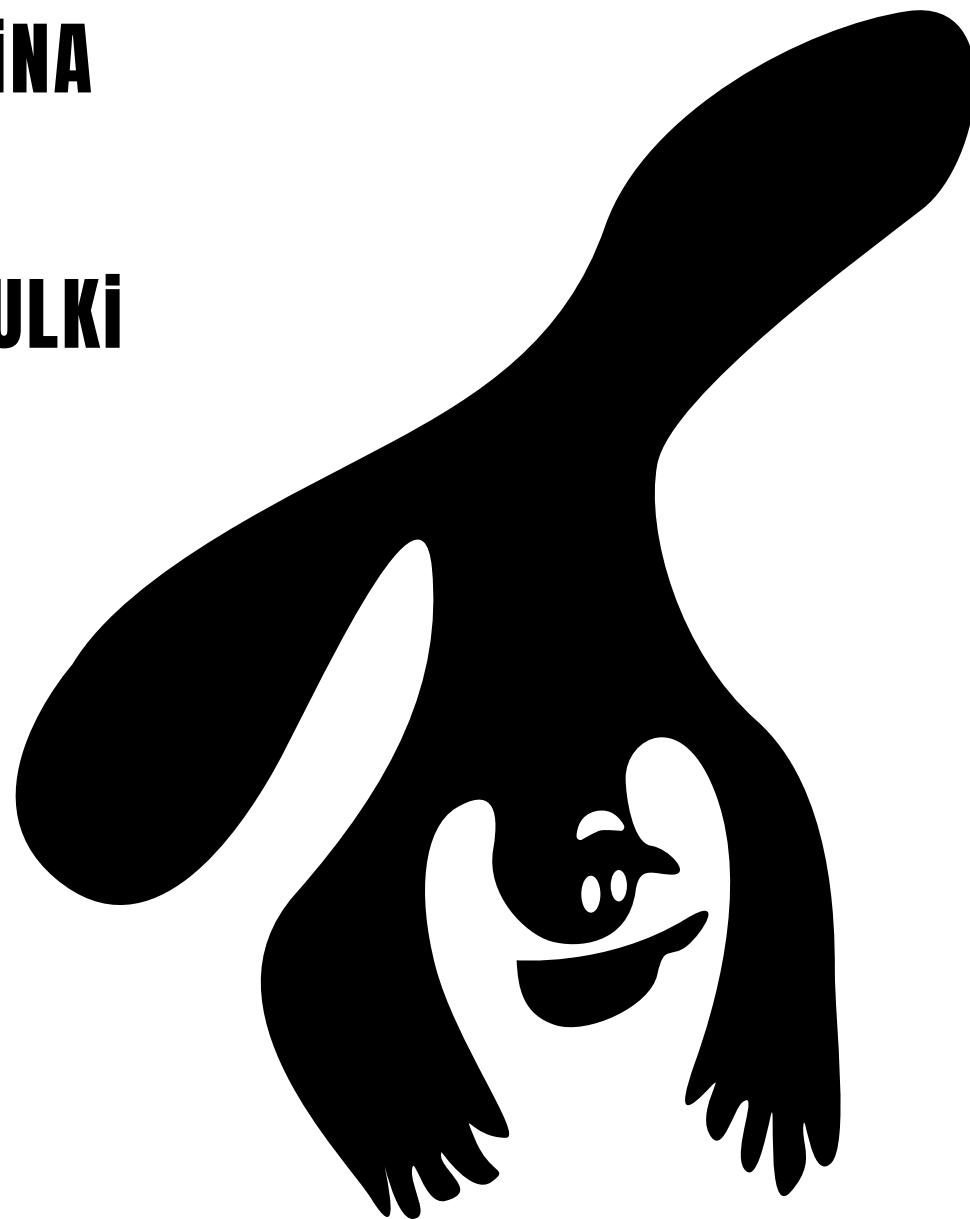
KOMUNIKACJI WIZUALNEJ.

KOLEKCJA PROJEKTÓW

GRAFICZNYCH

NA TEKSTYLIA.

- 03. WPROWADZENIE**
- 04. PROCES PROJEKTOWY - TKANINA**
- 09. TKANINY I SYLWETKI**
- 26. PROCES PROJEKTOWY - KOSZULKI**
- 29. KOSZULKI I BLUZY**
- 53. KOSZULKI - PROPOZYCJE**
- 61. CZAPKI**
- 65. STEMPLE I PRZYPINKI**
- 69. POCZTÓWKI I PLAKATY**
- 76. IDENTYFIKACJA MARKI**
- 88. PRACA TEORETYCZNA**

TEMATYKA i CEL PRACY

Podczas studiów miałam okazję próbować wielu dziedzin projektowania, ale z czasem zrozumiałam, co sprawia mi największą przyjemność – projektowanie wzorów, rysowanie i zabawa typografią. To właśnie wokół tych elementów zbudowałam mój projekt dyplomowy.

Zaprojektowałam trzy autorskie wzory na tkaniny, które następnie wydrukowałam i uszyłam z nich trzy ubrania: kimono, spodnie i sukienkokoszulę. Stworzyłam też grafiki na koszulki, które wykonałam techniką sitodruku.

Tematem przewodnim projektu są emocje i typografia – dwa obszary, które pozwoliły mi połączyć treść z formą. Wybrałam cztery wzory, które były mi szczególnie bliskie i najlepiej oddawały to, co chciałam przekazać.

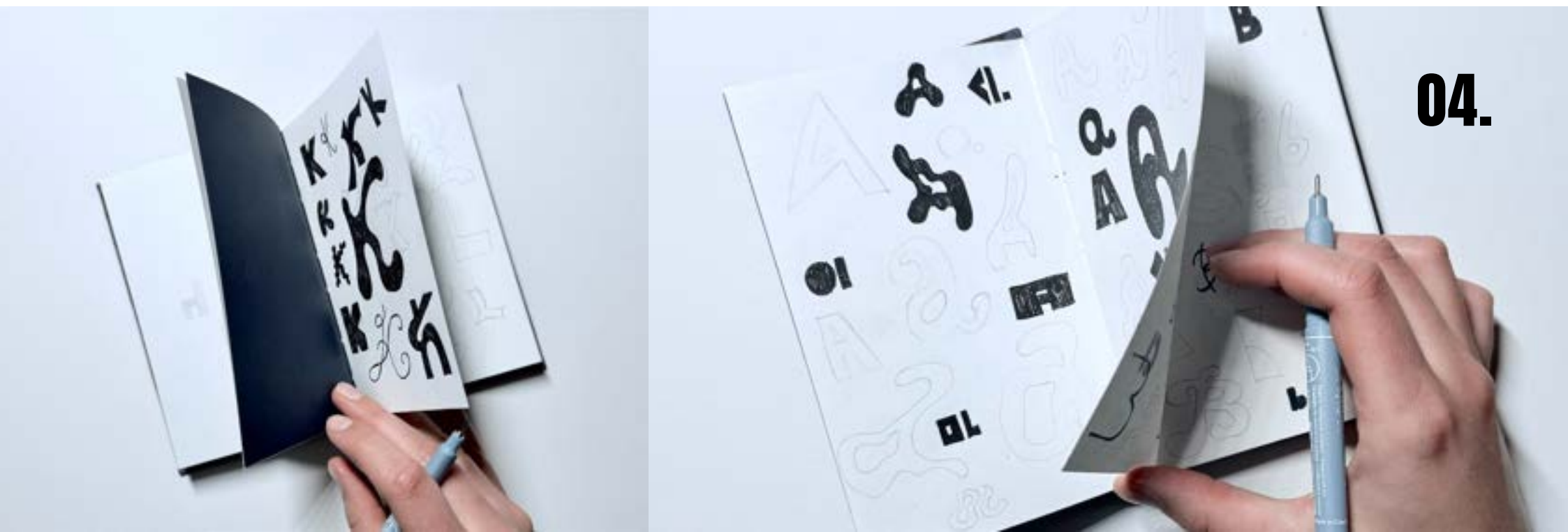
Chciałam udowodnić, że projektowanie to nie tylko funkcja i estetyka, ale też przestrzeń na emocje i osobisty styl. Formy, kolory i litery mogą tworzyć coś, co dobrze wygląda, dobrze się nosi, a wzór ma osobistą wypowiedź.

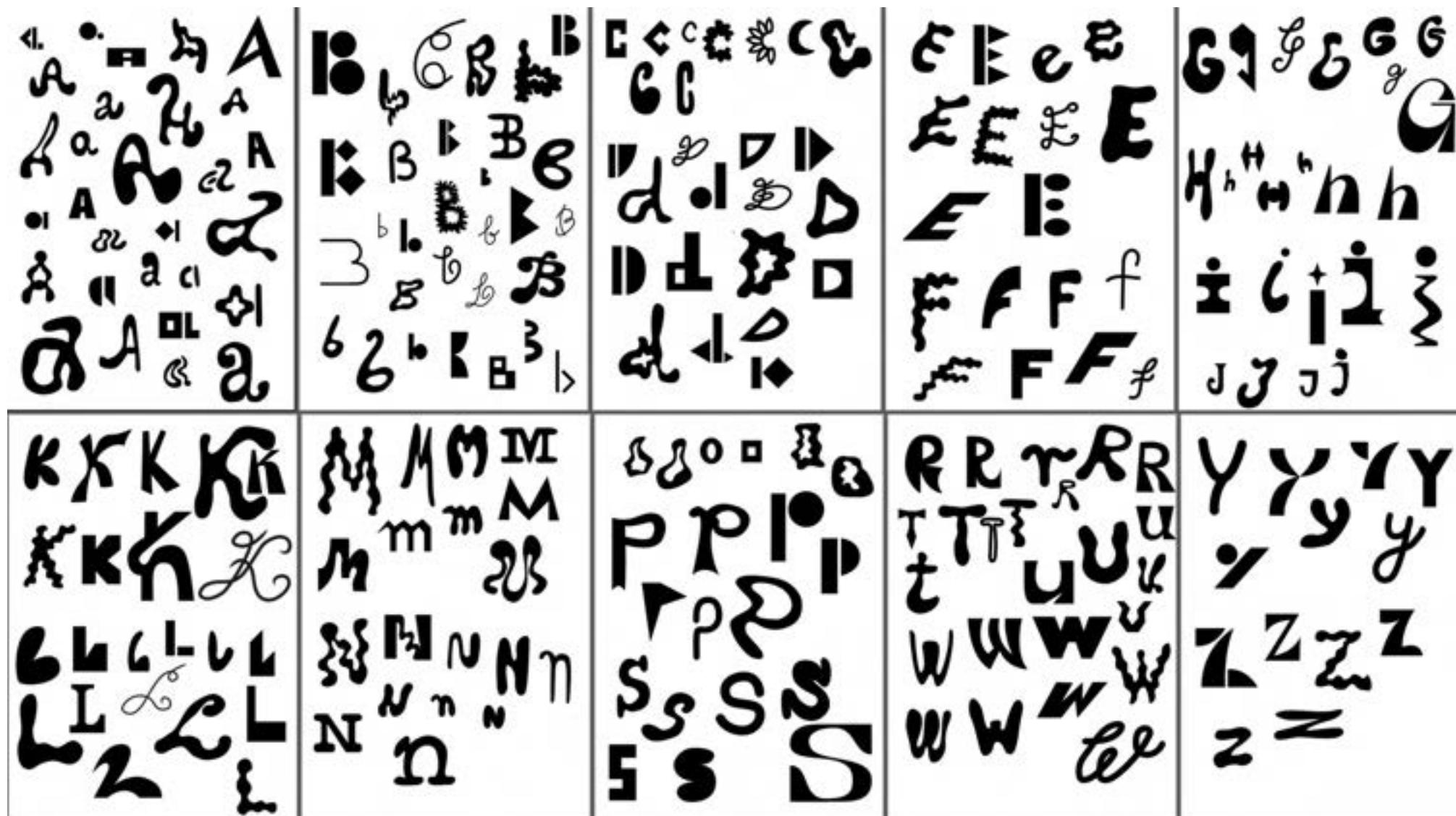

PROJEKTOWANIE FORM LITERNICZYCH

Na początku pracy nad dyplomem wszystko zaczęło się bardzo niepozornie – od rysowania literek w notesie. To była zupełnie spontaniczna zabawa, która z czasem przerodziła się w konkretny pomysł: stworzyć projekty na tkaniny związane z typografią.

Po zeskanowaniu szkiców zaczęłam pracę w Illustratorze, gdzie dopracowałam litery i zaczęłam eksperymentować z ich układem. Chciałam sprawdzić, jak mogą funkcjonować, nie tylko jako tekst, ale też jako abstrakcyjne wzory i graficzne kompozycje, które niosą emocje niezależnie od tego, czy są czytelne.

↓♦↓W♦↓J
UDAWAJ
ZE JEST SUPER
MORAZIAK
JEST FAJNIE
PIĘK
POZUJ

What Was
I MADE
FOR?

06.

PROJEKT TKANINY ALFABET

Wzór składa się z liter zaprojektowanych w różnorodnych stylach – od prostych i geometrycznych po organiczne i ekspresyjne. Alfabet został ułożony w swobodną kompozycję, gdzie litery tracą swoją dosłowność i zaczynają funkcjonować jako elementy graficzne. Całość tworzy dynamiczną, nieco chaotyczną strukturę, która przyciąga wzrok i działa na pograniczu tekstu i obrazu.

SPODNIĘ

Ten projekt to połączenie graficznej typografii z luźnym, komfortowym krojem. Spodnie mają szerokie nogawki i wysoki stan, dzięki czemu są wygodne i dają dużą powierzchnię do wyeksponowania wzoru.

Na tkaninie pojawia się mój własnoręcznie zaprojektowany alfabet – każda litera została narysowana odręcznie, a następnie przekształcona cyfrowo i rozmieszczona w rytmiczny, zróżnicowany układ. Litery różnią się kształtem, charakterem i ekspresją – niektóre są proste i geometryczne, inne organiczne i pełne emocji. Wzór działa na pograniczu tekstu i obrazu – nie chodzi tu o czytelność, lecz o formę, rytm i charakter.

foto. Oleg Sapizhynski

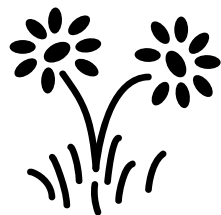

13.

PROJEKT TKANINY ABSTRAKCYJA

Wzór ten to energetyczna, graficzna kompozycja inspirowana typografią i abstrakcją. Składa się z dużych liter, które swobodnie nakładają się na siebie, tworząc dynamiczny i nowoczesny rytm. Paleta barw łączy intensywny turkus, głęboką czerń i soczystą pomarańcz, kontrastując z białym tłem.

Układ elementów jest nieregularny, co nadaje wzorowi ekspresyjny i lekko artystyczny charakter. Projekt jest na tyle swobodny, że można się nim bawić i układać go na różne sposoby, np. do góry nogami, lustrzane odbicie lub nawet kolejne nakładanie się wzoru na siebie.

KOSZULO SUKIENKA

Stylowa sukienkokoszula o luźnym, komfortowym kroju z dołączonym paskiem, który podkreśla talię. Jej unikalny charakter tworzy dynamiczny, typograficzny nadruk, w intensywnych kolorach: turkusie, pomarańczu i czerni. Biała baza materiału sprawia, że wzór jest wyrazisty i przyciąga wzrok.

Długie rękawy z mankietami, klasyczny kołnierz i guziki na całej długości dodają elegancji, podczas gdy rozkloszowany dół zapewnia lekkość i swobodę ruchów. Idealna do miejskich stylizacji – zarówno na co dzień, jak i na bardziej kreatywne wyjścia.

Przód wozru sylwetki przedstawia lustrzane odbicie wzoru, zaś tył jest bardziej abstrakcyjny, ponieważ wzór został obrócony do góry nogami i dodatkowo zostało zastosowane lustrzane odbicie.

foto. Oleg Sapizhynski

PROJEKT TKANINY EMOCJE

Wzór oparty jest na słowach niosących emocje – miłość, złość, smutek, kochaj, radość, spokój, rozkosz, nadzieja i uczucia. Ich forma typograficzna nie jest przypadkowa – litery są zdeformowane, rozsypane, przekształcone, jakby wyrwane prosto z emocjonalnego impulsu. Czasem są czytelne, czasem ledwie uchwytnie – jak myśli, które trudno nazwać.

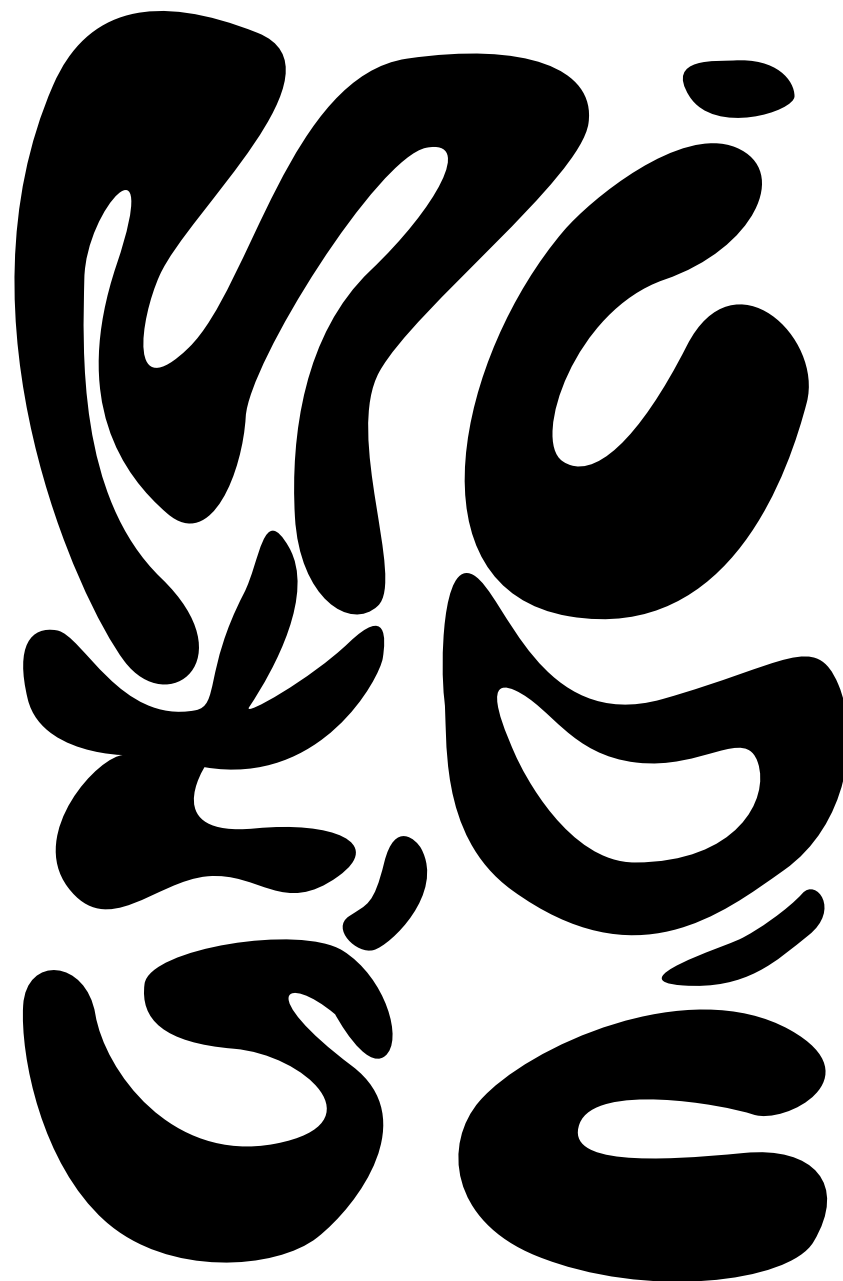
Ten motyw stał się początkiem większej myśli, od tego wzoru rozpoczęłam pracę nad kolejnymi projektami związanymi z emocjami. To z niego powstały kolejne formy, koncepcje, koszulki – wszystkie oparte na prostym pytaniu: *co czujesz i jak możesz to założyć na siebie?*

Tkaniny i sylwetki

KIMONO

Długie kimono o swobodnym, płynącym kroju wyróżnia się graficznym typograficznym wzorem, który przyciąga uwagę swoją rytmicznością i ekspresją. Kontrastowe połączenie bieli z czernią i pomarańczą buduje silny, nowoczesny efekt wizualny. Wzór tworzą słowa o płynnych literach, które przywodzą na myśl kaligrafię, ale w nowoczesnym, abstrakcyjnym wydaniu.

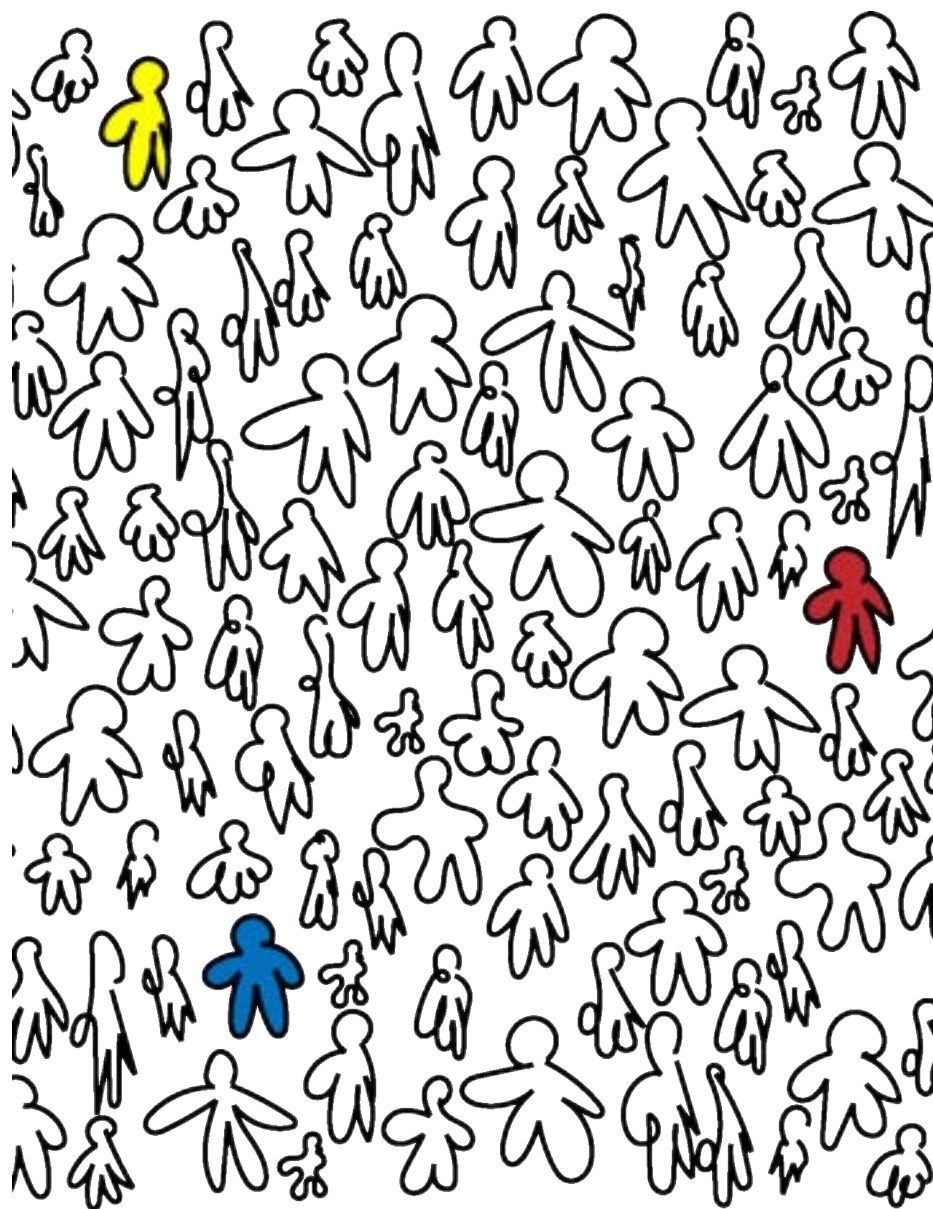
Kimono stworzone, by przyciągać spojrzenia – rozłożyste rękawy, wydłużona forma i kontrastowe detale tworzą look inspirowany klasyką japońskiego stylu.

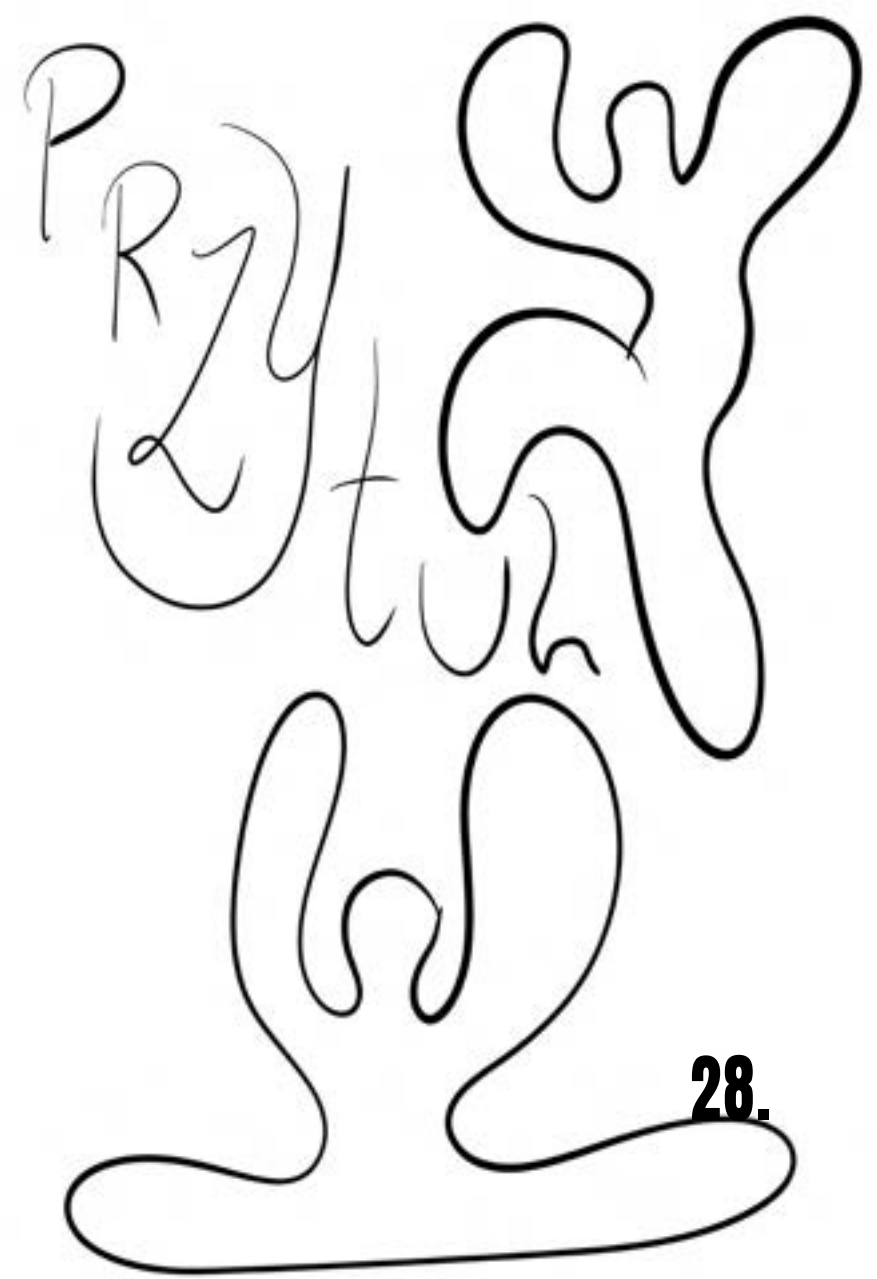
foto. Oleg Sapizhynski

TYLKO MOŻE
NAS URATOWAĆ.

28.

PÓCZUJ SPOKÓJ

Wzór „Poczuj spokój” zaczął się od konkursu na mural, w którym zajęłam I miejsce. Projekt czarnych małych ludzików stworzyłam w Pracowni Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej u Aleksandry Ignasiak. To tam po raz pierwszy pojawiły się moje czarne ludziki – wtedy jeszcze bardzo proste, prawie szkicowe. Z czasem poczułam, że chcę je rozwinąć, dodać im więcej życia, charakteru i emocji.

Zacząłam je obserwować jak postacie – pozwoliłam im się poruszyć, wejść ze sobą w interakcje, rozciągnąć się wygodnie, rozmarzyć. Pojawiły się też słowa – „poczuj”, „spokój” – napisane miękko, jakby były emocją samą w sobie. Chciałam, żeby ten wzór przypominał o tym, co dla mnie ważne: że można na chwilę się zatrzymać, odetchnąć, poczuć siebie i świat dookoła.

To projekt, który powstał z potrzeby wyciszenia, ale i zabawy – jest trochę jak rysunkowy oddech.

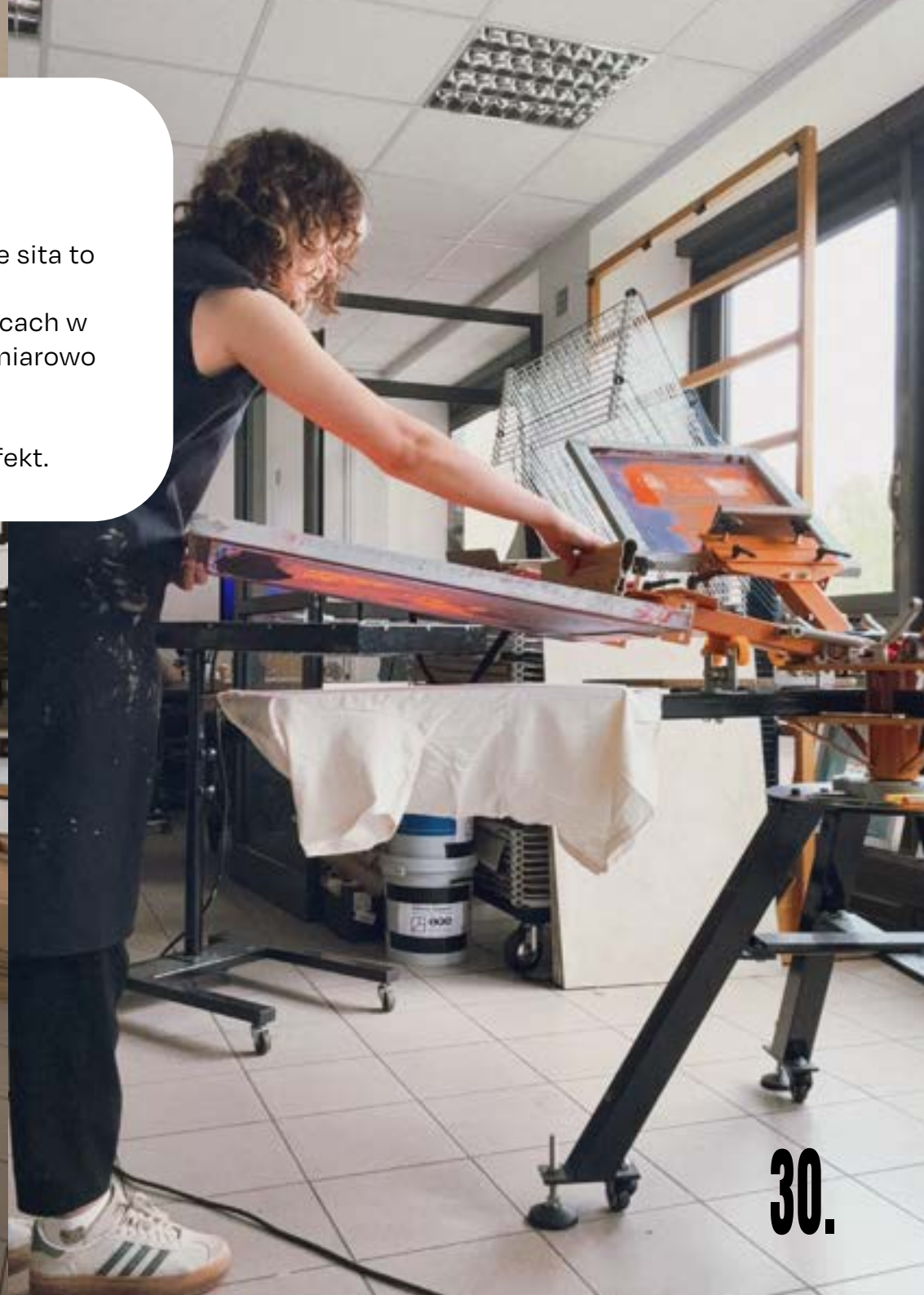
Zdjęcia plenerowe wykonał Oleg Sapizhynski
Zdjęcia studyjne wykonała Maja Grosfled

SPOKÓJ

Sitodruk

Wzory na koszulki wykonałam techniką sitodruku, pracując w Pracowni 114 i 130 na Wydziale Tkaniny. Choć przygotowanie sita to proces dość pracochłonny, sama technika jest bardzo satysfakcjonująca. Każda koszulka zawiera duży nadruk na plecach w formacie A3 (297×420 mm) oraz mniejszy, zróżnicowany rozmiarowo motyw z przodu (przedział 50×90 mm). Zdecydowałam się na intensywną kolorystykę: czerń połączyłam z kontrastującym fluorescencyjnym pomarańczowym, by wzmocnić wizualny efekt.

ANTY WAI

Kolorystyka ubrań

32.

Kolorystykę koszulek i bluz dobrałam z myślą o zestawieniu z nadrukami i budowaniu nastroju. Beż z naturalnymi przebarwieniami wprowadza surowy, organiczny charakter. Jasna zieleń tworzy silny kontrast z pomarańczowym nadrukiem, dzięki czemu grafika staje się bardziej dynamiczna. Ciemna, butelkowa zieleń bluz pięknie podbija intensywność pomarańczy, natomiast czerń dodaje tajemniczości i przyciąga wzrok, zachęcając do bliższego przyjrzenia się detalom.

CÓŻ WIESZ O PIĘKNEM?
KSZTAŁTEM JEST *miłość*

~ Cyprian Norwid

35.

Miłość

Ten wzór opowiada o miłości poprzez proste, ale sugestywne sceny – gesty bliskości, otwartości i wzajemnej troski. Motyw kwiatów i ciepły pomarańczowy napis „Miłość” podkreślają emocjonalny charakter kompozycji, tworząc lekką, pogodną narrację o relacjach, uczuciach i byciu razem.

NAJWIĘKSZE *Pięk* **RODZI SIĘ**
Z PROSTOTY *z* *z* *A*

PIĘKNO ŻYCIA

Ten wzór to energetyczna, radosna kompozycja łącząca hasło „Piękno życia” z dynamicznymi ludzikami w ruchu. Utrzymany w kontrastowej palecie czerni i pomarańcza, przedstawia postacie w różnych pozach – skaczące, tańczące, siedzące – otoczone kwiatami i serduszkami. Typografia jest organiczna i płynna, a całość emanuje pozytywną energią, celebrując codzienność i radość z bycia tu i teraz.

Zależało mi na tym aby pokazać jak najwięcej radość z życia, której często nam brakuje. Przesłanie tego wzoru jest takie by cieszyć się otaczającym nas światem.

PIĘKNO
ŻYCIA

PINE
Kale

Mia

NIE BÓJ SIĘ BYĆ WRAŻLIWYM.

TAK, JAK CZUJESZ.

KOCHAJ

Wzór oparty na stylizowanej typografii, w której słowa tworzą organiczną, pulsującą strukturę. Centralne, pomarańczowe hasło „Kochaj” kontrastuje z otaczającymi je czarnymi literami, tworząc wyraźny wizualny akcent. Ten sam motyw został wykorzystany do produkcji tkanin oraz kimona, nadając im unikalny, graficzny charakter i emocjonalny przekaz.

B
Zi
p
o
s

CZAPKA *Miłość*

Beżowa czapka z haftem „Miłość” to projekt pełen ciepła i intencji. Napis, zaprojektowany w charakterystycznym, emocjonalnym stylu graficznym, nawiązuje do reszty kolekcji, w której główną rolę odgrywają uczucia. Słowo „miłość” nie pojawia się tu przypadkowo – to osobisty wybór, wynikający z przekonania, że miłość jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Minimalistyczna forma czapki w połączeniu z wyrazistym haftem tworzy subtelne, ale mocne przesłanie – przypomnienie o tym, co naprawdę się liczy.

CZAPKA SPOKÓJ

Czarna czapka z haftem „Spokój” to prosty, ale znaczący projekt. Wzór powstał z myślą, że tylko spokój może nas uratować. Spokój to coś, do czego wszyscy dążymy – szczególnie w świecie pełnym bodźców i niepokoju. Projekt miał również na celu przekazanie emocji, które aktualnie odczuwamy lub które chcielibyśmy przywołać, spokój, ciszę, harmonię.

STEMPLE

Stemple powstały z myślą o osobach, które kolekcjonują stempelki – zwłaszcza w podróży – ale też dla tych, którzy chcą stworzyć własną, emocjonalną pocztówkę. To małe symbole wspomnień, chwil i emocji. Wydrukowane na drukarce laserowej w formacie 50x70 mm, idealnie nadają się do notesów i dzienników.

PRZYPINKI

Drewniane przypinki to ekologiczna i stylowa alternatywa dla tradycyjnych gadżetów. Powstały z myślą o środowisku i obniżeniu kosztów produkcji, ponieważ drewno to materiał trwały, lekki i biodegradowalny.

Każda przypinka to mała forma wyrazu – znajdziemy na nich charakterystyczne ludziki ze znanych już grafik z koszulek oraz napisy, które pojawiają się na czapkach. To połączenie estetyki, emocji i prostoty. No i umówmy się – kto nie lubi przypinek? Są uniwersalnie pasują do wszystkiego

PLAKATY

W ramach pracy dyplomowej powstała także seria plakatów, które rozwijają motywy emocji i dobrze już nam znanych ludzików. Tym razem ludziki zyskały nowe towarzystwo – pojawili się z nimi czworonożni psyjacie, dodając całej serii jeszcze więcej ciepła i bliskości.

Każdy plakat to osobny świat pełen emocji – przedstawiony w lekki, ilustracyjny sposób. Organiczne formy i uproszczone postacie budują sceny, które pokazują nasze przeżycia, gesty i małe momenty bliskości. To opowieści o byciu razem, o psiej radości i ludzkiej wrażliwości – bez słów, ale z wyraźnym przekazem.

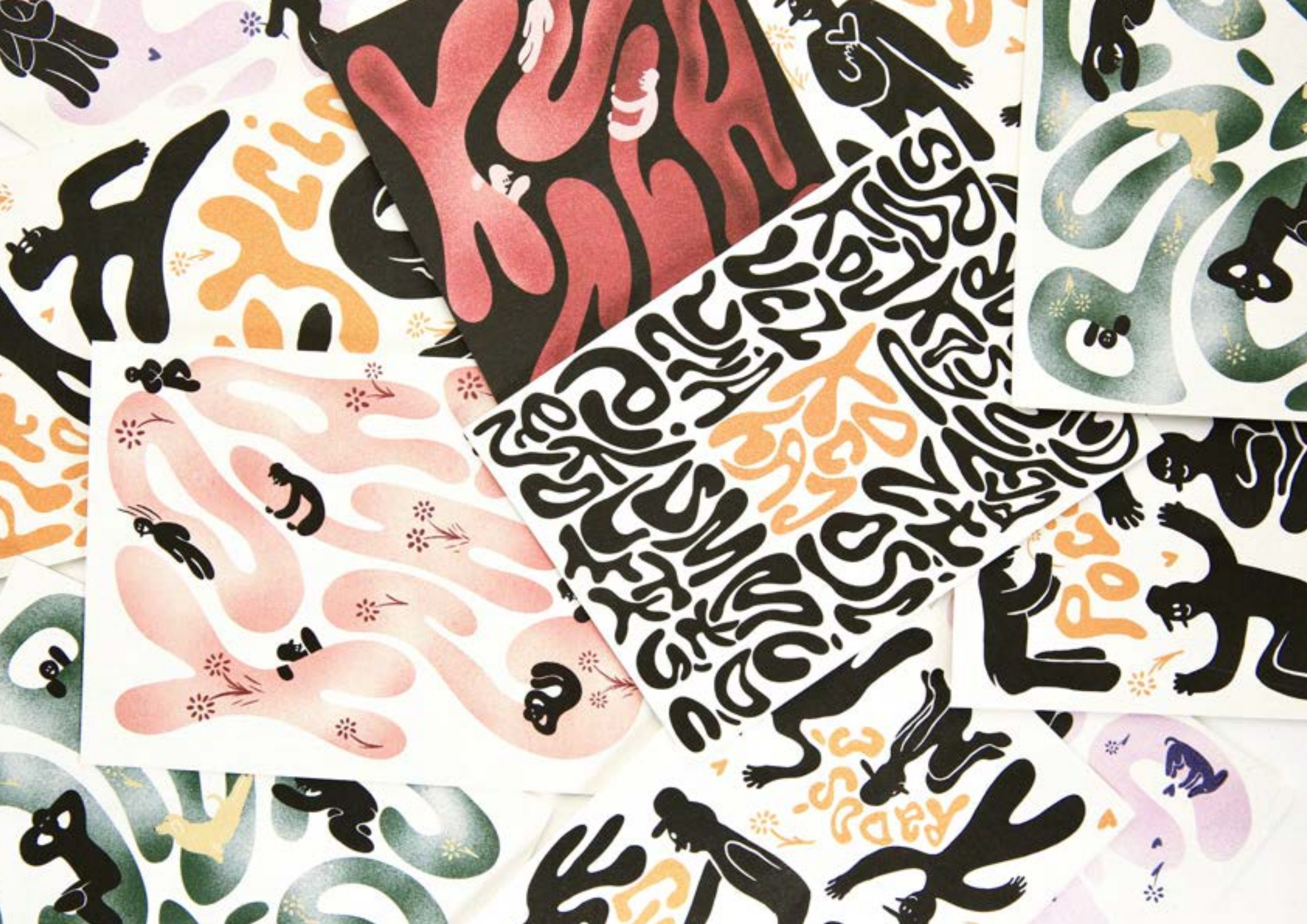

POCZTÓWKI

Pocztówki to mniejsza forma plakatów i wzorów znanych z koszulek – te same postacie, emocje i kolory, tylko w kompaktowym wydaniu. Idealne do wysłania, powieszenia na ścianie albo schowania w notesie jako mała dawka codziennej wrażliwości.

IDENTYFIKACJA MARKI

Mój znak to abstrakcyjna forma inspirowana plamą farby, kwiatem i ludzikiem. Łączy w sobie lekkość, ruch i emocję. Pojawia się w projektach koszulek, metkach oraz na pocztówkach, będąc spójnym znakiem rozpoznawczym całej serii. Znak odgrywa ważną rolę w tworzeniu rozpoznawalnej tożsamości wizualnej. Jego charakterystyczna forma wyróżnia się estetyką i nadaje projektom indywidualny wyraz.

76.

ZNAK – WARIANTY

Znak występuje w trzech różnych wariantach, które pozwalają na elastyczne dopasowanie do różnych formatów i nośników. Każdy z wariantów zawiera nazwę własnej marki Odmalowane, co wzmacnia spójność wizualną i rozpoznawalność projektu. Różnice między wersjami umożliwiają zachowanie estetyki i czytelności znaku niezależnie od kontekstu, w jakim jest używany – od materiałów drukowanych po media cyfrowe.

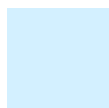
KOLORYSTYKA

78.

Znak może pojawiać się w różnych wersjach kolorystycznych, w zależności od potrzeb konkretnego projektu. Taka elastyczność pozwala na swobodne dopasowanie go do różnorodnych materiałów i kompozycji, zachowując jednocześnie spójność wizualną całej identyfikacji. W mojej propozycji poniżej przedstawiona została kolorystyka znaku, zastosowana w projekcie.

#f39200

#d3f0ff

#000000

#ffe9ca

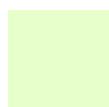
#95c11f

#ffffff

#54a5ff

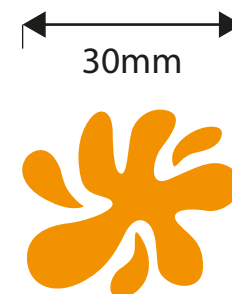

#e6ffcb

WIELKOŚĆ

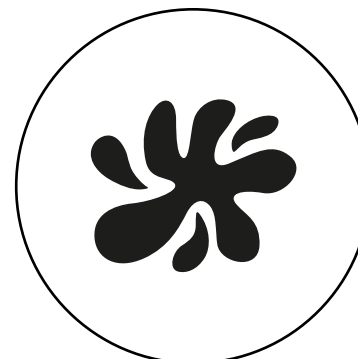
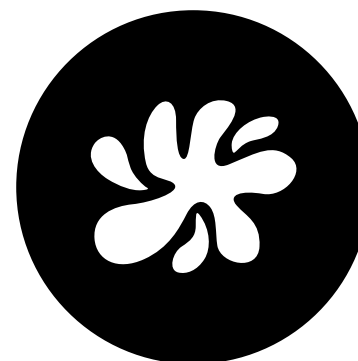
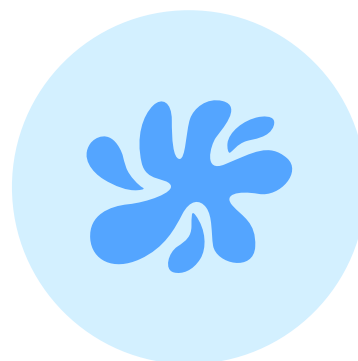
79.

Minimalna wielkość znaku to 30mm wysokości, poniżej tej wartości, typografia w jednym z wariantów stanie się nieczytelna.

TŁO

Znak może pojawiać się w różnych wersjach kolorystycznych tła, w zależności od potrzeb konkretnego projektu. W mojej propozycji poniżej przedstawiona została kolorystyka znaku, zastosowana w projekcie.

TYPOGRAFIA

Aby zapewnić spójność i jednolitość graficzną identyfikacji należy stosować wskazany krój literniczy. W znaku wykorzystano autorski krój pisma oraz Menlo Regular.

W materiałach identyfikacyjnych należy używać Menlo, poniżej przedstawiono podstawowe warianty kroju literniczego.

krój Menlo

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

AKCYDENSY

100.

86.

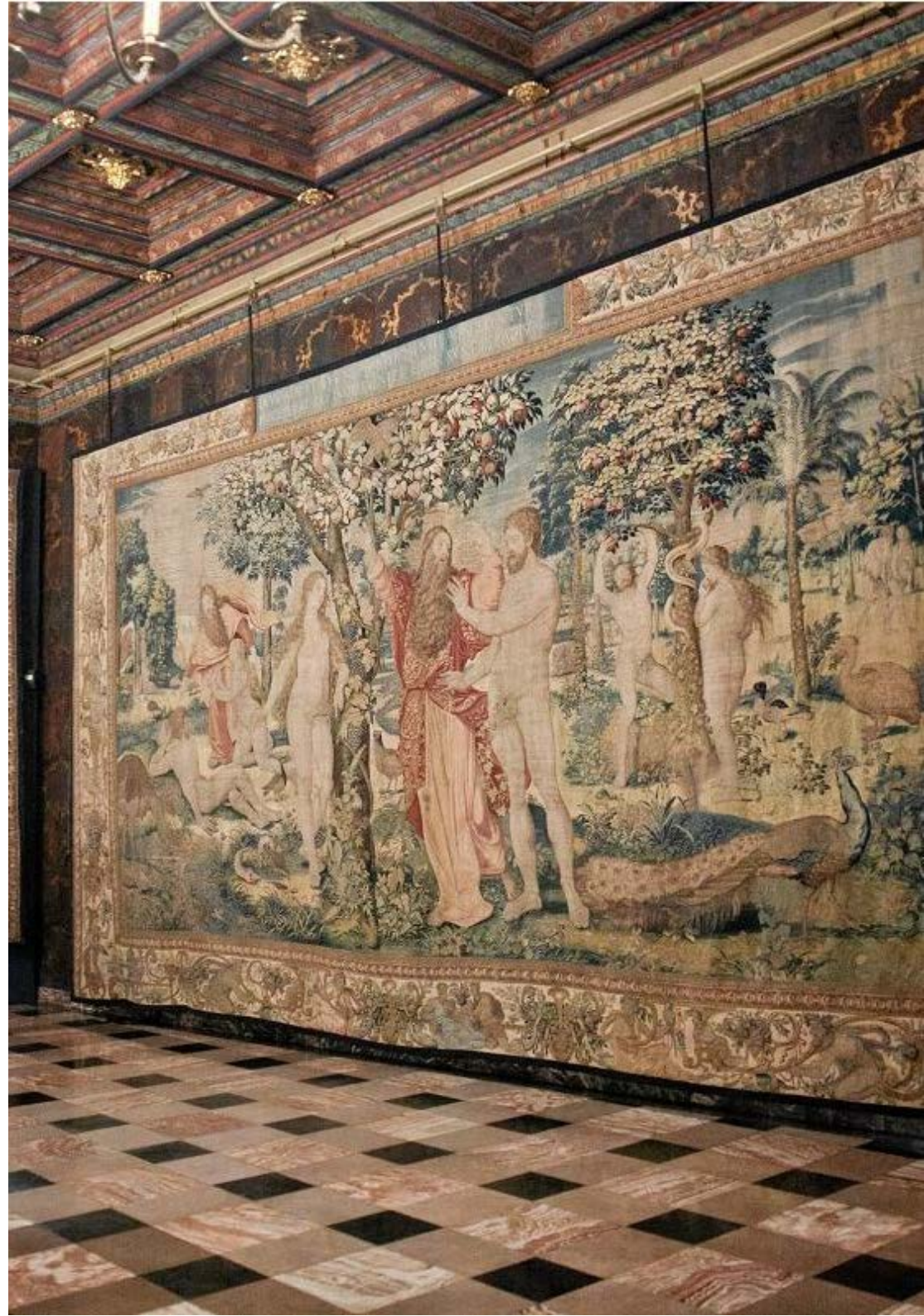
*dMAL*Wale

DLACZEGO?

PRACA TEORETYCZNA

Część teoretyczna pracy poświęcona jest tkaninom drukowanym we wnętrzach w pierwszej połowie XX wieku. Skupiłam się na analizie ich roli i znaczenia – zarówno w kontekście estetycznym, jak i społecznym. Opisałam, jak tkaniny towarzyszyły ludziom na przestrzeni wieków, jak ich funkcje i wzornictwo zmieniały się pod wpływem przemian kulturowych i technologicznych oraz jakie miały znaczenie w kształtowaniu przestrzeni mieszkalnej i codzienności. Szczególną uwagę poświęciłam nowoczesnym kierunkom takim jak modernizm, konstruktywizm czy Bauhaus, które zrewolucjonizowały podejście do projektowania tkanin.

Rozdział I. Tkanina we wnętrzach: formy, funkcje
i rys historyczny

1.1. Funkcje tkaniny w aranżacji wnętrz

1.1.1 Tkaniny reprezentacyjne i dekoracyjne

1.1.2 Tkanina użytkowa

1.1.3 Tkanina symboliczna

1.2.1 Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na tkaninę

1.2.2 Ruch Arts & Crafts: powrót do rzemiosła

Rozdział II. Tkaniny drukowane: dekoracja i ornament
w XX wieku

2.1 Secesja, organiczne formy i bogata ornamentyka

2.2 Warsztaty Wiedeńskie (Wiener Werkstätte)

2.3 Art déco: luksus i nowoczesność

Rozdział III. Modernizm i nowoczesność: geometryzacja
form i funkcjonalność tkanin

3.1 Tkanina, konstruktywizm i awangarda

3.2 Bauhaus

3.3 Mid-century modern

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

