

**MODEKERN
EDUCATIE
PROGRAMMA****INTRODUCTIE**

Iets moois maken doe je niet zo maar, daar is inspiratie voor nodig. Ook de modeontwerper moet het hiervan hebben: hij of zij moet geprikkeld worden om iets nieuws te maken. Zonder die eerste inspiratiestap, geen mooie nieuwe plannen. Gelukkig kun je je oefenen in het vinden van inspiratie, er zijn talloze manieren!

Sommige ontwerpers raken geïnspireerd als ze zich verdiepen in stoffen en kleuren, terwijl anderen nieuwe ideeën opdoen door kunst, films of literatuur. Soms maken modeontwerpers een verre reis om exotische culturen en andere technieken te onderzoeken voordat ze aan een nieuwe collectie beginnen. Anderen zoeken het dichterbij huis en laten zich inspireren door wat er binnen hun eigen cultuur aan mode- en kostuumgeschiedenis te vinden is.

Ook mode van de straat kan van invloed zijn op de modeontwerpers. Om grip te krijgen op alle inspirerende onderwerpen, maken veel modeontwerpers gebruik van een dummy; een schetsboek waarin de eerste gedachten, tekeningen en inspirerende plaatjes worden verzameld. Met behulp van een moodboard laat de ontwerper alle ingrediënten zien (plaatjes, kleuren en materialen) die van invloed zijn op een nieuwe collectie.

Giorgio Ghisi Luca Penni Apollo en de muzen circa 1557.
Collectie Boijmans van Beuningen, Rotterdam

DE MUZEN

De Griekse God Zeus had negen dochters, de godinnen van de kunst en wetenschap. Deze dochters worden de muzen genoemd. Ze zouden kracht en inspiratie brengen aan schrijvers, dichters en kunstenaars. De negen dochters van Zeus hebben allemaal iets bij zich, bijvoorbeeld een instrument, een schrijftafel, een boekrol, een masker of een pen. Deze attributen verwijzen naar de verschillende kunstvormen zoals, theater, dichtkunst, zang en dans. Als nu iemand zegt 'ik ben mijn muze kwijt', zegt die persoon eigenlijk dat hij of zij geen inspiratie meer heeft.

Ook modeontwerpers hebben muzen nodig om nieuwe ontwerpen te kunnen maken. Zo hebben Viktor en Rolf meerdere muzen zoals de muzikant Ben Hamilton in 2010. BN'er Stacey Rookhuizen is ook een belangrijke muze voor hen.

INSPIRATIE VAN DE STRAAT

Veel modeontwerpers vinden hun inspiratie letterlijk op straat. 'Gewone mensen,' jong, oud, dik, dun, man en vrouw hebben onbewust invloed op de modeontwerpers. Ook de kledingstijl uit straatculturen zoals hiphop en gothic zie je terug op de catwalk. Maar toen in de jaren '60 Yves Saint Laurent als één van de eerste straatmode op de catwalk liet zien, werd daar schande van gesproken. In de jaren negentig liet Tommy Hilfiger zich inspireren door hiphop. Yves Saint Laurent heeft voor 2013 een grunge collectie ontworpen.

De stijl van de grungeliefhebbers bestaat uit zelf bij elkaar gezochte, vaak tweedehands kleding. Vooral geruite houthakkers-overhemden, kapotte spijkerbroeken, een ongeschoren kin, een wollen muts en schoenen van het merk Converse of Dr. Martens. Later kwamen de band-shirts in trek bij de fans, liefst vaal en versleten tot op de draad. Op de afbeeldingen is te zien hoe tachtigerjaren Rockster Kurt Cobain van de band Nirvana van invloed is op het modebeeld.

Iets dichterbij huis, vertelt de Nederlandse modeontwerper Monique van Heist over waardoor zij geïnspireerd raakt. De mensen op straat zijn daarbij erg belangrijk.

Mary-Kate Olsen in Grunge outfit,
www.girlscene.nl

DUMMIES EN MOODBOARDS

Voordat een ontwerp op de catwalk is te zien, is er al heel veel gebeurd. De ontwerper heeft getekend en geschetst, soms digitaal, soms in een boekje (dummy). Sommige ontwerpers schetsen driedimensionaal door stof te draperen op een paspop. Maar vóór alles heeft de ontwerper een idee over waar hij naar toe wil; welke sfeer, welk verhaal, welke gedachte of gevoel. Dit maken ontwerpers vaak zichtbaar met behulp van een moodboard. Een moodboard lijkt op een collage maar is veel meer dan dat.

Op het moodboard verzamelt de ontwerper foto's, plaatjes, kleuren en verschillende materialen die hem inspireren voor een nieuw ontwerp of een nieuwe collectie. Het geeft in één oogopslag een totaalplaatje dat met woorden moeilijk kan worden samengevat. Op de website van [Vogue](#) kun je een aantal van dit soort moodboards bekijken. Tegenwoordig maken modeontwerpers ook wel gebruik van [Pinterest](#) en [Tumblr](#), waar ze een 'online moodboard' aanleggen.

Schetsboek

Jean Paul Gaultier, Spring 2010

ANDERE CULTUREN

Gaultier heeft kleding ontworpen voor grote bekenden zoals Madonna, Lady Gaga, Tina Turner en Kylie Minogue. Deze ontwerpen maar ook heel veel andere waren begin 2013 te zien in de tentoonstelling '[The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk](#)' in de Kunsthal in Rotterdam.

Aan de kleding van Gaultier kun je goed zien waardoor hij zich laat inspireren. "Gaultier laat zich inspireren door wereldculturen, van Afrika en India tot aan Rusland en Griekenland. Hij combineert invloeden van de Huzaren en de Mongolen moeiteloos met die van Chassidische joden, Chinezen en zelfs met de Mexicaanse surrealistische schilder Frida Kahlo. Gaultier keert bestaande stijlen om, hij vervormt, verwerpt en herinterpreteert. Hierdoor vervagen niet alleen de grenzen tussen verschillende culturen, maar ook tussen mannen en vrouwen. Bovendien haakt Gaultier perfect aan bij bestaande (sub)culturen zoals de wereld van matrozen, punk, Glam Rock en graffiti."

KLOMPEN MET HAKKEN

Gelukkig kunnen we het bijzondere handwerk en vakmanschap van oude kleermakers en textiel-specialisten bewonderen in het Textielmuseum in Tilburg. Anders weten we straks misschien niet meer hoe kleding ooit zonder machines is gemaakt. In het filmpje 'Turkish Red & More' zie je hoe modeontwerpers oude boeken en materialen in het Textielmuseum bestuderen en daardoor geïnspireerd raken. In de archieven van stichting Modekern kunnen studenten, vormgevers en andere geïnteresseerden van dichtbij het werk bekijken van bekende Nederlandse modeontwerpers. Zo gaat bijzondere kennis niet verloren en kunnen we zelfs gebruik maken van wat voorgangers hebben ontdekt.

Modegeschiedenis, oude klederdrachten en technieken zijn belangrijke inspiratiebronnen voor hedendaagse ontwerpers. Zo nodigde Alexander van Slobbe in 2009 Nederlandse ontwerpers uit om mee te doen aan de tentoonstelling 'Gejaagd door de Wind'. De ontwerpers kregen de opdracht zich te laten inspireren door Nederlandse klederdracht en oude technieken. Op basis hiervan werden talloze nieuwe kledingstukken ontworpen zoals de klompen op hoge hakken van Viktor en Rolf.

Viktor & Rolf, 'Klompen op hakken'.
Foto Petra en Erik Hesmerg

VAN WERKVLOER NAAR CATWALK

Degelijke werkkleding, gemaakt ter bescherming (zoals schorten, overalls, laarzen met stalen neuzen en militaire uniformen), zien we nu terug op de catwalk. Ook sportkleding, ooit gemaakt om goed in te kunnen bewegen, is niet meer uit de modewereld weg te denken. Van functioneel kledingstuk naar hip ontwerp; modeontwerpers laten zich door werk- en sportkleding inspireren! Wist je dat de jeans ooit ontworpen is voor goudzoekers in Amerika? Zij hadden stevige en degelijke werkbreeken nodig die tegen stootje konden. De klinknagels in de spijkerbroek voorkwamen dat broeken snel uitscheurden. Deze stevige werkbreek heeft vele modeontwerpers geïnspireerd en is inmiddels de meest gedragen broek ter wereld geworden.

In Museum Rotterdam kon je begin 2012 de tentoonstelling 'Werkstijl' zien. Een tentoonstelling over werkkleding en ontwerpen die daarop geïnspireerd zijn; van werkvloer naar catwalk. Wanneer wordt functionele kleding mode? Kijk eens op de Pinterest pagina van 'Werkstijl' hier is mooie werkkleding terug te vinden.

Overall van Ralph Lauren

MUZES VAN SPIJKERS EN SPIJKERS

“Mensen die ons werk kennen, weten dat we een grote voorliefde hebben voor de jaren twintig van de vorige eeuw. Een tijd van grote vernieuwing, op het gebied van kunst, design en dans. Het is de tijd waarin onze muzen zijn geboren, onafhankelijke vrouwen met een eigen mening.”

Centraal in het werk van modeontwerpers Spijkers en Spijkers staat de rol van de vrouw. “Ons werk is vaak geïnspireerd op sterke, interessante, bijzondere vrouwen. Zij zijn de muzen die ons inspiratie geven bij de ontwikkeling van een collectie.” Die sterke, geëmancipeerde vrouwen vinden Spijkers en Spijkers in de geschiedenis, film en literatuur: zoals Scarlett O’Hara, de heldin in het boek *Gone with the Wind* (1936) en Louise Brooks in *Pandora’s Box* (1929). Ook verdiepen ze zich in het leven van ‘echte’ vrouwen als de schrijfster Dorothy Parker (1893-1976). Zelfs was een keer een meisje uit een kinderliedje (‘Daar was laatst een meisje loos’) hun muze. Spijkers en Spijkers fantaseren over wat hun muze zou dragen en over wat bij haar past. Zo ontstaat een nieuwe collectie.

Mary Louise Brooks