

Master Class om innovation & kreativitet

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning har netop afholdt en velbesøgt international Master Class om 'Innovation og kreativitet i modebranchens designprocesser' på Kunstakademiets Designskole.

Det var tre designstærke profiler, som var inviteret, da der forleden blev afholdt åben Master Class på Kunstakademiets Designskole. Her foregik en interessant dialog mellem tre designere med hver sin baggrund og tilgang til mode og innovation:

- Haute Couturier **Gustavo Lins**, arkitekt og modeskaber, Atelier Gustavo Lins, Paris
- **Elisa Palomino**, Head of Fashion Print Pathway på Central Saint Martins, tidligere Head of Designstudio for Christian Dior og John Galliano, London
- **Jennifer Murray**, ung designkomet og modedesigner, PA for J. W. Anderson, London

Master class'en blev ledet af Michael Holm, der blandt andet er kendt i danske og internationale designkredse og designuniversiteter for sit arbejde som inspirator og design-terapeut. Derudover har Michael Holm haft en central rolle i den danske medieverden.

Publikum var en aktiv del af dagens Master Class, hvor innovation blev belyst fra mange sider.

Innovation er at løbe væk fra noget

"Innovation er en retning for mit liv, både privat og professionelt. Jeg har altid ønsket selv at kunne skabe ideer, og derfor startede jeg med at lære konstruktion," forklarede Gustavo Lins. Han fortalte, at da han skulle skabe Hermes 'Petit h' så han på, hvordan han kunne genanvende restprodukter. Det handlede her om at gå væk fra den lette idé om genbrug, da produktet skulle være luksus; om at kombinere hukommelse fra fortiden med ideen om nutiden og tanker om fremtiden.

"Jeg arbejdede med silke og læder og her kan du ikke kalkulere processen; i stedet må du skabe innovation," sagde Gustavo Lins, og fastslog, at man ikke kan bestemme på forhånd, om noget er innovation, men man kan mærke, at man eksperimenterer.

"Jeg vidste det for eksempel ikke, da jeg arbejdede med porcelæn, men lige pludselig kunne jeg fornemme, at det var nyt. Innovation er 100 % emotionelt og intuitivt ... innovation er muligheder. Designere, der er virkelig kreative arbejder innovativt for at løbe væk fra noget - de ønsker at skabe en ny virkelighed." Han fortalte, hvordan han i sit arbejde forener hukommelse, minder og erfaring. "Da jeg arbejdede med porcelæn, vidste jeg ikke, hvad vej jeg skulle, men det sjove ved at arbejde med porcelæn er, at materialet har en hukommelse.

Så jeg dyppede stof i porcelæn og draperede, og da jeg brændte det forsvandt stoffet, men porcelænet kunne huske formen. Her kunne man ikke gøre noget om - formen blev og jeg måtte arbejde hurtigt. Det er en typisk innovationsproces, når man tager boliginteriørbranchen og modebranchen og slår dem sammen; så skabes der innovation.

Respekt for fortid og fremtid

Elisa Palomino forklarede, at innovation for hende er respekt for fortiden og fremtiden. Hun er uddannet fra Central st. Martins i 1980'erne og på den tid var alt muligt på studiet, hvor samarbejdet imellem studerende - som blandt andet omfattede Alexander McQueen - var stort.

"Det kreative fællesskab er afgørende for at kunne innovere. I mode kan du intet forudse, og du ved aldrig, hvor du er i morgen. Derfor skal man altid være åben for at gribe de chancer og muligheder, der kommer. Jeg arbejdede meget struktureret med studerende hos John Galiano, og var designer og underviser på en gang; det samme skete hos Diane Von Furstenberg, hvor jeg også arbejdede med de nye kinesiske producenter, som ligeledes skulle trænes i at tænke innovativt," sagde Elisa Palomino, som ikke var i tvivl om, at skønhed er hendes grund til at leve og skabe. Hun mente, at det først er bagefter, man kan se, hvad der virkelig er sket i en proces; et par måneder eller år senere. "I mode kan man altid spille på så mange tangenter - det er det fantastiske ved det; at det ikke er endimensionalt arbejde."

Uden håndværk kan man ikke skabe

"Innovation er følelser. For mig er mode emotionelt – kombineret med teknik. Teknik er det vigtige i dag og i fremtiden," sagde den unge modedesigner Jennifer Murray og gav med snakken om følelser bolden op til et spørgsmål til alle tre designere fra Michael Holm: Om innovation er sensuelt.

"Alle følelser er med i skabelse; sex, kærlighed, smerte... Innovation er en proces, lige så meget som et resultat, og det gælder om at rykke fremad. Man kan ikke altid gøre det bevidst, men man kan have målet om at ville innovation og ligge fortiden bag sig," sagde Jennifer Murray og blev bakket op af Gustavo Lins: "Når man innoverer, er det med hele kroppen, og man mærker efter, hvor man kan føle det; det er sensuelt, emotionelt og spirituelt. Det eneste, man kan sælge som designer, er det man føler og ens erfaring. Og så selvfølgelig altid tage patent på sit arbejde."

Elisa Palomino kom ind på, at innovation også handler om, hvem man henvender sig til. "I Paris bestemmer den kreative direktør, i New York er det salgschefen. Det er forskellige, man taler til, men alt skal sælge, og sproget forandrer sig efter, hvem man er i dialog med," sagde hun og fortalte, at hendes bedstemor er hendes muse. Hendes opfordring var derfor at holde øje med inspirationen, for den kan være ganske tæt på. "Inspiration kommer ikke altid langt væk fra; den findes lige rundt om hjørnet. Jeg siger altid til mine studerende, at de skal gå ud og lede efter inspirationen på egen hånd.

De skal droppe Google, for hvis man vil lave noget personligt, må man selv have noget på spil." Som svar fra et spørgsmål fra salen forklarede Elisa Palomino desuden, at hendes arbejde er både innovativt og konceptionelt. Man skal både kende sine teknikker og have en historie for at kunne skabe innovation. Uden håndværk kan man ikke skabe.

Sluk maskinen og føl

Et andet spørgsmål fra tilhørerne handlede om sammenhængen mellem hånd og hjerne i en tid, hvor der bruges mere og mere tid foran en computer – for hvad betydning får det for innovation?

Jennifer Murray fortalte her, at når hun møder praktikanter virker de meget inspirerende og tændte på mode, men når hun senere ser deres arbejde, er inspirationen ikke oversat der. "Er det mon fordi de arbejder på maskinen? Innovation er emotionelt, fordi man lader sin fortid og arv ligge og går videre. Innovation kan kun vokse, hvis vi arbejder videre. Derfor er det også vigtigt, at designere arbejder mere med fabrikkerne, for ellers mister vi viden."

Gustavo Lins var enig: "Man skal have hånden med; dens sensitivitet er afgørende. Du skal mærke og føle først; derefter kan du skabe det på skærmen. Føl formen og design den bagefter. I Danmark er I mestre i håndværk, men det skal dyrkes. Derfor er det tide at slukke for maskinen og se på, hvordan verdens krise kan løses," opfordrede designeren de mange fremmødte.