

COLLECTION DESIGN SYSTEM

Jak myśli projektant przy tworzeniu
kolekcji odzieżowej
(i dlaczego sama inspiracja nie
wystarcza)

Alicja Biegun-Piwowarczyk

WSTĘP

Jeśli masz pomysł na **markę odzieżową** albo **pierwszą kolekcję**, bardzo prawdopodobne, że zaczynasz od inspiracji.

Zapisujesz zdjęcia, tworzysz moodboardy, myślisz o fasonach, kolorach, stylu.

I na początku wszystko wygląda dobrze.

Ale w pewnym momencie pojawia się problem:

Twoje pomysły nie składają się w kolekcję.

To nie jest brak kreatywności.

To brak systemu.

Ten ebook pokaże Ci, jak naprawdę wygląda **proces tworzenia kolekcji odzieżowej** - nie z poziomu inspiracji, ale z poziomu **decyzji projektowych**.

DLACZEGO POMYSŁ NIE JEST KOLEKCJĄ

Pomysł jest punktem startowym.

Kolekcja jest systemem.

Różnica między nimi polega na tym, że:

- pomysł jest emocją
- kolekcja jest strukturą

Większość osób zaczyna od:

- inspiracji
- pojedynczych modeli
- estetyki

Ale kolekcja nie powstaje z „ładnych rzeczy”.

Powstaje z **logicznych decyzji.**

JAK NAPRAWDĘ POWSTAJE KOLEKCJA

Proces projektowania kolekcji w profesjonalnym środowisku nie zaczyna się od **rysunku**.

Zaczyna się od:

1. kierunku marki
2. decyzji estetycznych
3. struktury kolekcji
4. dopiero potem: projektowania modeli

Dopiero na końcu pojawia się **produkcja**.

Najczęstszy błąd początkujących marek:

➡ **zaczynanie od końca**

DNA KOLEKCJI

DNA kolekcji to fundament wszystkich decyzji.

To nie jest „styl”.

To odpowiedź na pytania:

- **dla kogo tworzysz?**
- **jaki efekt ma mieć kolekcja?**
- **jakie emocje ma wywoływać?**

Bez DNA:

- kolekcja jest niespójna
- każdy model wygląda „z innej historii”
- marka nie ma tożsamości

STRUKTURA KOLEKCJI

Każda kolekcja powinna mieć **strukturę**.

To znaczy:

- **modele główne (key pieces)**
- **modele uzupełniające**
- **elementy statement**

Struktura odpowiada za to, czy kolekcja:

- **sprzedaje się jako całość**
- **czy jest zbiorem przypadkowych projektów**

Najczęstszy błąd:

➡ **projektowanie „po jednym ubraniu”**

FASONY I SYLWETKI

Fason nie jest tylko estetyką.

Fason to decyzja strategiczna.

Każda sylwetka:

- zmienia odbiór marki
- wpływa na grupę docelową
- buduje lub niszczy spójność kolekcji

Dlatego projektant nie wybiera „ładnych rzeczy”.

Projektant podejmuje decyzje.

MATERIAŁY I LOGIKA DESIGNU

Material wpływa na:

- konstrukcję
- sylwetkę
- zachowanie produktu
- finalny efekt kolekcji

Błąd:

wybieranie tkaniny przed decyzją o fasonie

Profesjonalny proces działa odwrotnie:

najpierw design → potem materiał

OD PROJEKTU DO PRODUKCJI

Między projektem a produkcją istnieje **kluczowy etap**:

DEVELOPMENT

To moment, w którym sprawdza się:

- **czy projekt jest wykonalny**
- **czy jest spójny**
- **czy działa w realnej produkcji**

Właśnie tutaj większość pierwszych kolekcji się zatrzymuje.

Nie dlatego, że są „złe”.

Tylko dlatego, że **nie zostały poprowadzone jako system.**

NAJWIĘKSZY PROBLEM TWÓRCÓW

Największy problem **nie jest kreatywny.**

Jest **decyzyjny.**

Tworzenie kolekcji wymaga setek małych decyzji:

- o proporcjach
- o konstrukcji
- o spójności
- o kierunku

Bez struktury:

- ➔ każda decyzja jest osobna
- ➔ kolekcja się rozpada

CO TAK NAPRAWDĘ JEST POTRZEBNE

Większość osób myśli, że potrzebuje:

- **więcej wiedzy**
- **więcej inspiracji**
- **więcej tutoriali**

Ale w praktyce potrzebne jest coś innego:

➡ **system prowadzenia procesu**

Bo problemem nie jest brak informacji.

Problemem jest brak struktury decyzji.

DWIE DROGI

Na tym etapie **masz dwie opcje:**

1. Pracować samodzielnie

- uczysz się wszystkiego sama
- podejmujesz decyzje bez systemu
- testujesz metodą prób i błędów

2. Przejsć proces prowadzenia kolekcji

- **masz strukturę pracy**
- **podejmujesz decyzje krok po kroku**
- **budujesz spójną kolekcję w systemie**

PODSUMOWANIE

Tworzenie kolekcji odzieżowej **nie polega na projektowaniu ubrań.**

Polega na **prowadzeniu procesu decyzyjnego.**

Od kierunku, przez strukturę, aż po gotowy produkt.

Bez tego nawet dobre pomysły nie stają się kolekcją.

ZAKOŃCZENIE

Jeśli chcesz przejść ten proces na swojej kolekcji i **pracować w strukturze, a nie w chaosie** inspiracji - pracuję w programie **Collection Development Mentoring**, gdzie prowadzę klientów przez cały **proces tworzenia kolekcji krok po kroku.**

O MNIE

Pracuję jako projektantka odzieży oraz specjalistka w zakresie developmentu kolekcji.

Pomagam markom przejść od pomysłu do spójnej, zaprojektowanej kolekcji - poprzez proces designu i creative developmentu.

Łączę:

- projektowanie
- development kolekcji
- creative direction
- analizę produktu i proporcji

Alicja Biegun - Piwowarczyk
instagram @alicja_biegun_

Napisz do mnie wiadomość @alicja_biegun_ i porozmawiajmy o Twoich pomysłach!