

CÂU CHUYỆN THIẾT KẾ

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà biến đổi khí hậu không còn là dự báo, nó đã trở thành thực tại khắc nghiệt. Những cơn bão dữ dội, băng tan nhanh hơn và nhiệt độ biến thiên cực đoan khiến con người phải đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào để thích nghi?"

Lớn lên ở miền Bắc Việt Nam, tôi đã quá quen thuộc với sự đối lập gay gắt giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè và cái lạnh buốt giá của mùa đông. Sự khắc nghiệt này tạo ra một nghịch lý lãng phí trong tiêu dùng: những chiếc tủ quần áo luôn bị chia đôi ngăn biệt lập, những bộ trang phục chỉ được sử dụng vài tháng rồi bị lãng quên, góp phần vào lượng rác thải khổng lồ của ngành công nghiệp may mặc. Tôi tự hỏi: Liệu một bộ trang phục có thể "tự tiến hóa" để đồng hành cùng con người qua mọi mùa trong năm?

Câu trả lời đã đến khi tôi quan sát quả thông trong môi trường tự nhiên: chúng đóng chặt các lớp vảy để giữ ấm, bảo vệ hạt giống khi gặp không khí lạnh, nhưng lại mở bung ra dưới ánh nắng để phân tán mầm sống. Cơ chế sinh học (Biomimicry) này chính là nguồn cảm hứng cho thiết kế của tôi. Bằng cách sử dụng da bò làm chất liệu chủ đạo. Tôi muốn tạo ra một sản phẩm không chỉ có vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn sở hữu "trí tuệ" của tự nhiên – một hệ thống module có thể tự điều chỉnh hình thái để bảo vệ cơ thể người mặc.

Thiết kế có hệ thống 3 nấc độ dài: Tương ứng với nhu cầu thay đổi nhiệt độ. Thân áo có thể biến đổi từ một chiếc áo khoác dáng ngắn (đến eo) năng động cho mùa hè, thành Manteau lửng (đến đùi) và cuối cùng là Manteau dài (đến bắp chân) cho mùa đông giá rét.

Sử dụng hệ thống khoen và dây da có các nấc cúc bấm tại vòng nách và eo, cho phép người mặc điều chỉnh độ mở giữa thân 1 và 2 theo thẩm mỹ cá nhân và có thể tháo rời. Khoá kéo sử dụng để nối phần thân thứ 2 và 3, đảm bảo sự kín đáo và giữ nhiệt cho mùa đông. Cấu trúc cổ trụ ngắn nguyên bản kết hợp khoá kéo có thể lắp thêm mũ trùm hoặc cổ cao theo sở thích.

Tận dụng những mảnh da thừa, tôi cắt chúng thành những miếng vảy nhỏ, đính chồng lên nhau như những lớp vảy của quả thông thật. Để tạo điểm nhấn cho vai, hông và đường viền của áo. Bằng cách đính một đầu vảy vào thân áo, những miếng vảy nhỏ này sẽ chuyển động khi người mặc di chuyển, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng bắt mắt.

"Hơi thở của thông" không chỉ là thiết kế, đó còn là một tuyên ngôn về lối sống bền vững. Thay vì sở hữu nhiều món đồ, người mặc chỉ cần một hệ thống module thông minh từ da bò là có thể tùy biến theo thẩm mỹ và thời tiết. Bằng cách tích hợp công năng của nhiều chiếc áo thành một. Tôi hy vọng sẽ giảm thiểu lượng rác thải dệt may và mang lại một giải pháp thời trang thực thụ cho tương lai.

DESIGN STORY

We are living in an era where climate change is no longer a forecast; it has become a harsh reality. Intense storms, faster-melting ice, and extreme temperature fluctuations force humans to ask the question: "How to adapt?"

Growing up in Northern Vietnam, I have become all too familiar with the sharp contrast between the scorching heat of summer and the bone-chilling cold of winter. This harshness creates a wasteful paradox in consumption: wardrobes are always divided into isolated compartments, and outfits are only used for a few months and then forgotten, contributing to the enormous amount of waste in the garment industry. I wondered: Could a garment "evolve" itself to accompany humans through all seasons of the year?

The answer came when I observed pinecones in the natural environment: they close their scales tightly to retain moisture and protect seeds when encountering cold air, but open wide under the sunlight to disperse the seeds of life. This Biomimicry mechanism is the inspiration for my design. By using cowhide as the primary material, I want to create a product that not only has aesthetic beauty but also possesses the "intelligence" of nature – a modular system that can self-adjust its morphology to protect the wearer's body.

The design features a 3-tier length system: Corresponding to the need for temperature change. The body can transform from a dynamic short jacket (waist-length) for summer, into a mid-length Manteau (thigh-length), and finally a long Manteau (calf-length) for the freezing winter.

Using a system of eyelets and leather straps with snap button stages at the armholes and waist allows the wearer to adjust the opening between the 1st and 2nd body panels according to personal aesthetics and can be detached. Zippers are used to connect the 2nd and 3rd body parts, ensuring closure and heat retention for winter. The original short mandarin collar structure combined with a zipper can be fitted with an additional hood or high collar according to preference.

Utilizing leftover leather scraps, I cut them into small scales, layering them like the scales of a real pinecone to create highlights for the shoulders, hips, and the hem of the garment. By attaching one end of the scales to the body, these small scales move as the wearer moves, creating a highly eye-catching visual effect.

"Breath of the Pine" is not just a design; it is a manifesto for a sustainable lifestyle. Instead of owning many items, the wearer only needs a smart modular system made of cowhide to customize according to aesthetics and weather. By integrating the functionality of many coats into one, I hope to minimize the amount of textile waste and provide a true fashion solution for the future.