

AOKI RYOGA

PORTFOLIO

2018～2024

マロニエファッションデザイン専門学校 4年生
青木 竜雅

1 年生 デザイン

1年生では基本的なデザイン・パターン・縫製・専門知識を学び、オリジナル作品を制作します。

【サンゴ】

テーマを決めて写真を集め、
コラージュする授業

シルエットをトレースし、その上にコラージュを施す授業

【illusion】

テーマを決めて画像や素材を集め
マップにまとめ、デザイン画を描く授業

【ハサミ・メジャー】

身の回りのものからアイデアを得て、デザイン画を描く授業

【シャープペンシル】

身の周りのものからアイデアを得て、マップを作りデザイン画を描く授業

【Fashion Swamp】 ファッションスワンプ 自由課題

Concept

デザインがなかなか思い浮かばず、縫製も同じ箇所を何度も間違えてしまうという負の連鎖を経験しました。そのような状況を「沼」としてアートで表現した作品。

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

1 年生 卒業進級制作展

【Rudder】 ラダー

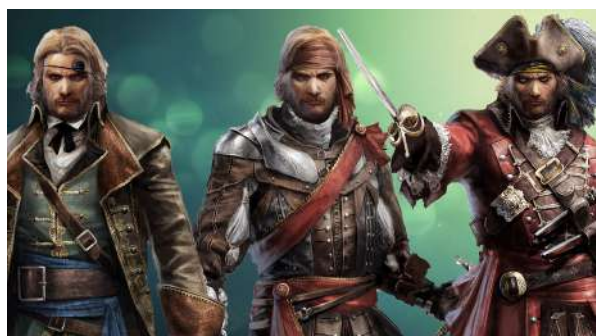
★キッズコレクション 優秀賞

Concept

自分が子供の頃好きだった海賊と高校の制作で培ったテキスタイル表現を「Rudder」「つなげる」の意味を込めて制作しました。

布を手のひらサイズに切り、毛糸やフェルトなどをつけたものを、ハトメと糸でつなぎ合わせたり、おもちゃの剣やピストルをアイテムとして使用しました。

イメージ写真

仮縫い

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

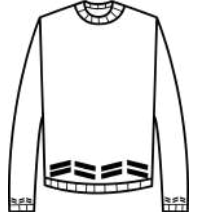
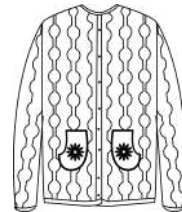
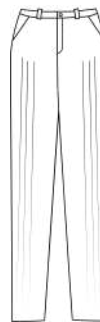

2年生 企画

アダストリア プランニング企画授業 2022A/W

グローバルワークのコンセプトの「着る、遊ぶ、暮らす。ここにあるのは、洋服だけじゃない…」から「日常との調和」をテーマにし、デザインに反映させました。
都会の都会の洗練された雰囲気と、田舎の自然なカントリーな感じを服にデザインしました。

イメージ写真

イメージカラー

カーディガン ¥7,200
アクリル65% ポリエステル35%
スリムコーデュロイパンツ ¥8,200
綿100%

フラワーキルティングジャケット ¥9,200
ポリエステル100%
スゴラクスエット ¥8,200
綿100%

何機学柄ニット ¥6,800
ウール100%
スリムフレアパンツ ¥5,200
綿100%

ブランド企画・ポートフォリオ企画

自身のブランドを企画し、1スタイリングを制作する授業になります。
制作したのは「R.AOki」というブランドで、ファッションアート作品と服の融合をテーマにしたブランドです。
襟の素材をフェルトの原毛を色を混ぜ、縮絨させて服に使用しました。
海外のポートフォリオを意識し、英語で作成しました。

R.AOki
2023. A/W

「Do you like Blue?」

Blue has images of freshness,
loyalty, logic, comforting vastness,
and cleanliness.
sky, sea, earth

wear blue.
Blue is all around us.
But this time, experience blue like
never before.

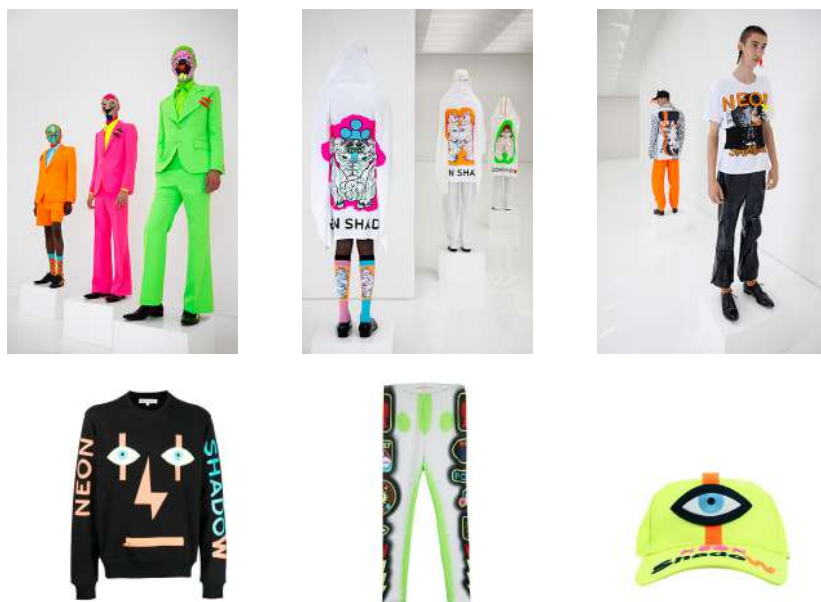

プラスワンアイテム ブランド企画

Walter Van Beirendonck

ブランド企画の授業では、1つのブランドを選び、今シーズンのアイテムを見て、足りないところや自身がデザイナーだった場合に作るであろうアイテムを考え、企画し、そのアイテムを1点制作するという流れになります。

私は「Walter Van Beirendonck」の SUMMER 2021/2022 「NEON SHADOW」のコレクションでロングシャツを制作しました。

My design

長いシルエットのアイテムが少ない、シーズンコンセプトの映像でバンドをしているの2点を踏まえてシャツを作りました。ロックなイメージなのでノースリーブにし、特徴的な顔のデザインを落とし込みました。

【完成品】

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

2年生 ワークミリタリー企画

40,50,60年代のワークミリタリーをリースにし、現代で売れるような新しいものを企画します。
上代,コスト率,ターゲット,卸先などを考慮し、仕様書、パターン、布、付属品などをペアの相手に渡し、縫製を委託し、加工賃を計算し、最終的な販売価格を決め、プレゼンテーションを行う授業です。

「SWISS ARMY 50S」 スイス軍 50S ワークデニムパンツ

特徴

- ・ スイス軍より1950年代頃に採用されていたデニムワークパンツ。
- ・ ボタンにはアルミ製のもの。
- ・ やや青みがかった絶妙な色合いのグレー。
- ・ ベイカーパンツとペインターを合わせたようなデニムパンツ。
- ・ フロントはベイカーパンツの様な大きなポケットが付き、両サイドには貫通ポケット。
- ・ バックポケットは片ポケで、右下には縦長のハンマーポケットが付く。
- ・ ボタンフライ仕様で、サスペンダーボタン。
- ・ オンスが高めでがっしりとした厚手のデニム生地

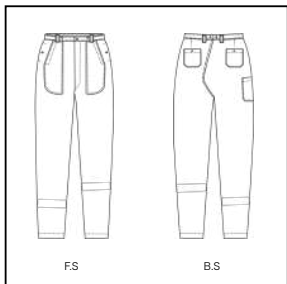
参考アイテム・縫製詳細

ヴィンテージについてはあまり詳しくありませんが、
調べていた中で純粋に格好いいと思ったのが、
50年代のスイス軍のワークデニムパンツでしたので、選びました。

京都の河原町にあるミリタリーショップで
リサーチを行いました。

スイス軍 50s ワークパンツ

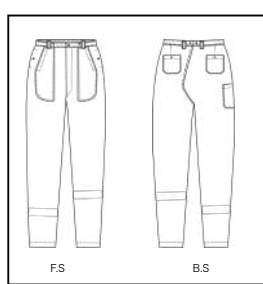
指示寸法			
ウエスト	84 cm	股丈	106 cm
ヒップ	91 cm	裾幅	前24 cm 後26 cm
腰丈	19 cm	膝幅	26.5 cm
股上	32 cm	中ヒップ	90 cm
股下	72 cm	裾丈	105 cm

縫製仕様

脇	割 ロック
股下	割 ロック
裾	完全三つ折り 3 cm st
ウエストベルト	CB縫い代 割 ロック 縫い代1cと1.5c 1.5の方にロック落としミシン
ファスナー	ボタンフライ
持ち出し	ボタン間隔 5.5
見返し	2枚裾ロック ステッチで見返しと共に押さえつけ
股ぐり	左に方割し コバst 1 cm st
ダーツ	脇高
脇スリムポケット	ポケット口 2cm縫いどめ 外周1cと1.5cミシン 外周ロック
パッチポケット	ポケット口 3 cm st 外周0.5st
ハンマーポケット	ポケット口 2 cm st 外周0.5st
ボタン	メタルボタン 手付
ボタンホール	パッチポケットのみ縦 その他は横
ベルトループ	片側 ロック 3つ折り 0.5st 上にループ付ミシン コバst

使用生地		
(表地)	(芯地)	(袋布)
デニム		
生地幅 150c	生地幅 素材	生地幅 素材
素材 綿 100%		

アイテム名「SWISS ARMY 50S +」 参考 スイス軍 50S ワークデニムパンツ

表地	1200円	3 M
芯地	400円	1 M
袋布	200円	50cm
ボタン	18c 220円×1	
14c 180円×	2700円	
ミシン糸 #30	色番97 番	
	115番	614円
ロック系	白	
下代	5,114円	

コンセプト
50sのかっこよさも残しつつ現代にあった機能性やデザインを+したパンツ

シーズン
Ssで発表、展開予定だがデニムなのでオールシーズン着れる設定
上代

コスト率
下代 5,114円 (25%) + 縫製加工料
ターゲット
10~40代のメンズ
ヴィンテージ、ミリタリーに詳しくなくてもカッコいい、履きやすいものを。
普段使いしやすいようなデザインに

コンベンチャー
デニムブランド Wrangler Levi's Leeあたりの価格帯のもの
ミリタリーブランド 復刻を出しているブランドや独自に復刻をし、販売している店など

競争優位性
普通の復刻ではなく ・後ろのポケットの数を2つに変更
・貫通ポケットを機能性、現代にあったように袋布を追加し使えるように
・使用デニムをインディゴカラーにし、オリジナリティを

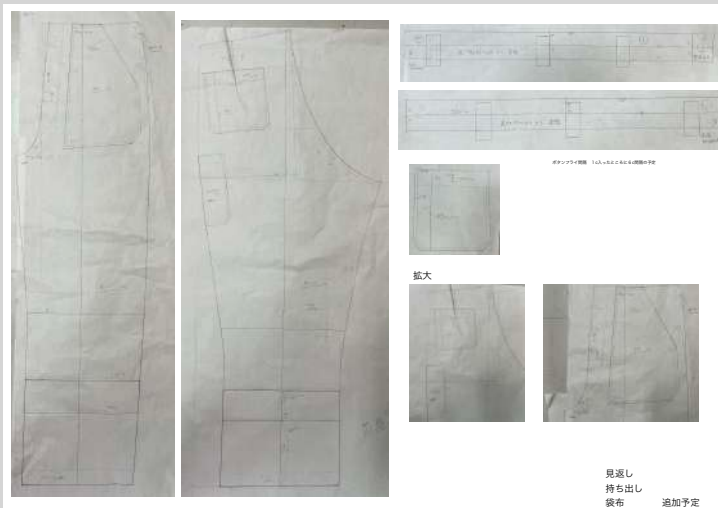
卸先
セレクトショップを想定→復刻ではないのとミリタリーにあまり詳しくない人がターゲットなので
ミリタリーショップよりセレクトやECサイト、古着屋に市場に設定
(例) ・THREE STAR KYOTO (古着屋。ブランドやリメイクブランドを置くコーナーがある。
京都河原町の中では一番人気の古着屋。)
・SEE BEES (河原町のミリタリーショップ)
・コレクションショップYAMAMOTO 京都店 (河原町のミリタリーショップ)

素材
インディゴやブラック
→オリジナルのスイspthは厚手のグレーだが、新しいものを作り、復刻ものとの違いを出すため

【仕様書】

テンプレートに当てはめるのではなく
縫製者に伝わりやすいように
オリジナルで制作しました。

【企画書】

縫製工程

- ① 切り替え 縫ぐ
- ② ダーツ
- ③ パッチ、ハンマー、前パッチポケット
- ④ 持ち出し、見返し作り
- ⑤ シームポケット
- ⑥ 脇 ※脇、シームのロックの際、ハンマーポケットもロック
- ⑦ 股下
- ⑧ 切り替え0.5st
- ⑨ 裾 処理
- ⑩ 前あき 見返しつけ
- ⑪ 股ぐり 肩倒し ロック
- ⑫ ファスナー、ファスナー止めst
- ⑬ ウエストベルトついでからつける
- ⑭ ベルトループ
- ⑮ ボタン付

前

後ろ

コバst

2 cm

ロック

古着屋のサイトで寸法を調査し
パターンを引きました

【仮縫い】

【完成品】

現代風にし、売れるようにするため、後ろのパッチポケットを1つから2つに変更し、貫通ポケットに袋布をつけ、ポケットとして機能するようにし、使用するデニムのカラーを淡いインディゴにすることで、カジュアルに着こなせるようにしました。
使用しているメタルボタンはメッキではなく鉄で作られており、より当時のものに近づけるようにしています。

【Another Earth】 アナザーアース

★クリエイティブコレクション グループ部門 最優秀賞

Design

Concept

もし、別の地球が存在したのなら
 緑の空、黄色い海、巨大植物に未知の生物、別の文明。
 どんな地球が広がっているのだろう。
 答えは誰も知らない。
 なぜなら誰もみたことがないのだから。

グループ製作のため、赤の【生物】青の【水】の2体は
 グループのメンバーが担当し、制作いたしました。

イメージ写真

仮縫い

【植物】

【生物】

【水】

3年生 プランニング

デザインバリエーショントレーニング

<使用生地> アメリカ製毛
Article <27-21918>
30/7リヨセルコットン裏毛Bothside
Composition
CO (綿) 85%
LYO (指定外繊維 (リヨセル)) 15%
サイズ
155 cm x 25 mL -d1 (m) x 27 (yard)
<6074>-<6076>-<6078>-<6079>-30-リヨセルコットンパンデレコ同色で有り
<45 (M) cm x 35 (M) L>
LYOCELL (指定外繊維 (リヨセル)) 42%
<17W (m) x 36 (yard)>
COTTON 55%
POLYURETHANE (ポリウレタン) 3%
<6076>-w混率が違います
YOCELL 21% COTTON 77%
POLYURETHANE 2%

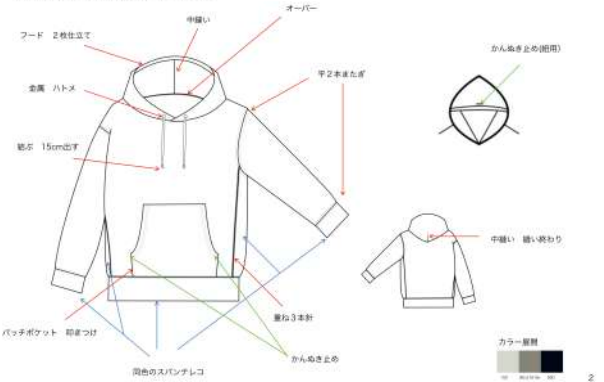
STYLEM

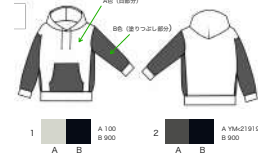
カラー展開

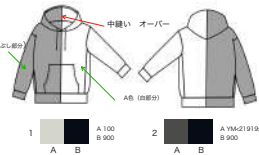
①基本 (②~⑩の仕様は①と同様)

2配色変化

3縦切り縫入

4フードに小さなたば

5袖サイズアップ

カラー展開別 イメージ

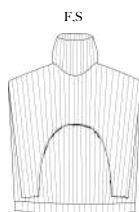
[Ameri VINTAGE] 2023-24 AW 立ち上がり企画

Ameri
VINTAGE

[Ameri VINTAGE] 2023-24 A/Wの立ち上がりを企画し、ファイルにまとめる授業です。
私は、コロナによる規制が緩和され、自由に海外旅行ができるようになった背景を踏まえ、旅行にきていきたくなるような服をデザインしました。行きたい国ランキングで上位にあったスペインを舞台にし、スペインの美しい建造物や風景、民族衣装などからインスピレーションを受け、企画しました。

Styling 1

2way sleeveless knit
¥17,000

前が深く削れ、クラッシュ加工のされたニット。
前後で2way仕様になっているのがポイント。

color

梳毛 ウール100%

Camellia dress
¥18,000

冬にスペインに咲く梅を落とし込んだワンピース。
後ろの背中に大きいギャザーをつけており、
2way sleeveless knitとのレイヤードにおすすめ。

color

綿 100%

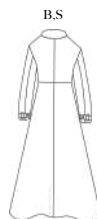

B.S

2 way styling

Styling 4

Vintage flare coat
¥48,000

スペイン軍のアーミージャケットの特徴的な大きな
ポケットがついたコート。ウエストが高く、裾にかけて
フレアになっているデザイン。

color

ウール 90%
ナイロン 10%

Matador leather vest
¥31,000

闘牛の衣装をデザインに落とし込んだレザーベスト。
ファスナーあきで、シンプルなデザインなのでレイ
ヤードにもおすすめ。

color

ポリウレタン 100%

VIAJAR turtleneck
¥9,200

海外の海や空、自然の色を使ったタートルネック。

color

綿 100%

almond pleats skirt
¥16,000

冬にスペインで咲くアーモンドの木を落とし込んだ
プリーツスカート。

color

ポリアセテート 88%
ポリエステル 12%

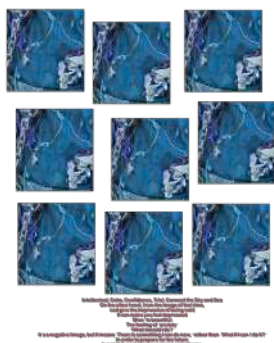

自分のブランドを世の中に出していく授業です。

コンセプトブック、オーダーシート、3スタイリングを制作します。

「Ro2」 アールオーツー

自身が制作した作品からインスパイアを受け、作品をグラフィックに落とし込んだアイテムを展開。作品と服が人酸素のように結びつく、もう一度作品に価値を持たせる。

デザインはIllustrator,Vectornatorを使用しています

【企画書】

【デザイン画】

Item No.	2 4 P T 0 0 1	2 4 P T 0 0 2	2 4 P T 0 0 3
Item	R/B CARGO PANTS	GROW PATCH DENIM	FIRE FLARE DENIM
Item Design			
Price	¥ 1 6,8 0 0	¥ 1 4,5 0 0	¥ 1 3,2 0 0
Material	綿95% ポリウレタン5%	綿100%	綿100%
Size	M.L.	S.M.L.	M.L.
Color	BK	BK./BLUE	BLUE/WH

【オーダーシート】

[illegible]

【仕様書】

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

[Anxious Blue TEE]
Price/ ¥8,400 (税込)
Quality / 綿 95% ポリウレタン5%

[Another Earth Hoodie]
Price/ ¥8,400 (税込)
Quality / 綿 100% ポリウレタン5%
Rib/ 綿 58% ポリエステル38 %
ポリエステル 4%

[ART DENIM JACKET]
Price/ ¥26,000 (税込)
Quality / 綿 100%

【Ro2】企画書データ

【Shangri-la】 シャングリラ

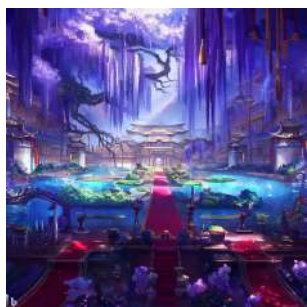
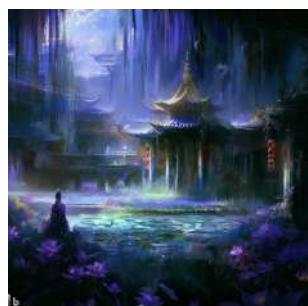
Design

Concept

“桃源郷“ユートピア

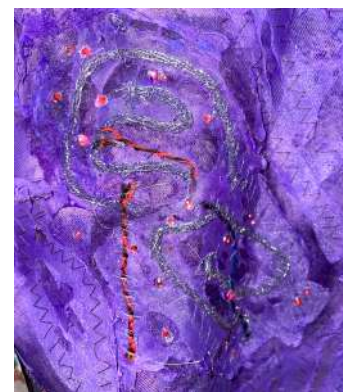
それは永遠の楽園。外界からは隔絶された地上の楽園。

そこはとても美しく、人々が追い求めた理想郷だが現実には決して存在しないという。

イメージ写真

仮縫い

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

4年生

自身のブランド「Ro2」での販売

4年生はファッションマスター学科という学科で、「高度専門士」という称号を取得することができる学科です。自ら授業を選択したり、自分のやりたいことに取り組むことができる1年間です。

私は、自身で制作したブランド「Ro2」でPOP UPや販売などに取り組む予定です。

【Illustrator】

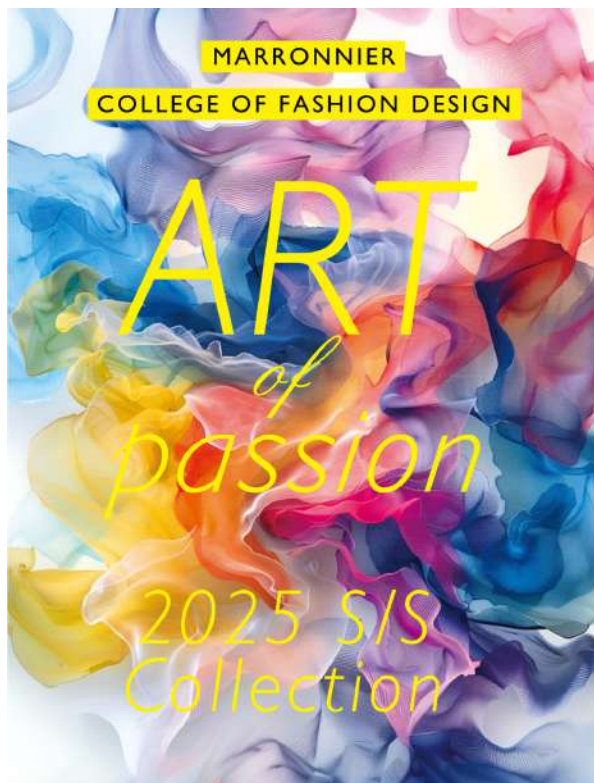

【ドローイング/イラスト】

【色彩の授業】

『Rakuten Fashion Week TOKYO』

東京コレクション、『Rakuten Fashion Week TOKYO』に学校で出展し、1スタイリング制作します。
「ART of passion」をテーマに、学生たちが1人1作品を発表します。

【CanvAS】キャンバス

服というキャンバスに自分の色を描く。コート、シャツ、ベスト、パンツ、帽子のアイテムを制作。

制作過程

仮縫い

ペイント

フェルト

布の組み合わせ

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

授業外での活動

セレクトショップ「11747391」での販売

3年生のブランド企画の授業で制作した服は、大阪府心斎橋にあるセレクトショップ「11747391」のバイヤーさんにセレクトしていただき、期間限定で店頭でアイテムを販売させていただきました。セレクトしていただいた商品は実際にお客様に購入していただき、売り上げをあげました。

セレクトショップ11747391
(大阪府中央区西心斎橋1-5-25)
営業時間：12:00～20:00

オルタナファッションフェスタ リメイクアイテム販売

2022年11月19日に行われたオルタナファッションフェスタへグループでリメイクしたアイテムを販売しました。オルタナファッションフェスタは「音楽とファッションの共存」をコンセプトに掲げたファッションイベントで古着やセレクトアイテム、バンドの物販などが集まるイベントになっております。

この度は、大阪府の中崎町にある古着屋「有色」さんとのコラボレーションにより服を提供していただき切った服をつなぎ合わせたり、ブリーチで色を抜いたり、カッターナイフでクラッシュ加工を行ったアイテムを制作しました。当日はブースにて販売や接客を行いました。

OSAKA INTERNATIONAL COLLECTION 出展

2023年11月17日に大阪中央公会堂にて行われた「OSAKA INTERNATIONAL COLLECTION」へ2年生の卒業進級展で制作した作品を出展しました。

他の服飾専門学校も出展しており、そのレベルは非常に高かったですが、私たちのグループの作品が学生部門のグランプリを受賞し、賞としてパリへご招待いただいております。

(左下の写真に写っている青い作品)

学校行事・イベント実行委員長

学園祭や新入生歓迎会の実行委員として、中心的な役割を担当してまいりました。学園祭では、毎年テーマを決め、学生たちがプロデュースを行い、洋服の販売やアクセサリー制作体験などのイベントを各クラスごとに実施しております。昨年は、授業で制作した作品をご覧いただくために、学年やクラスごとにファッションショーを行い、大成功いたしました。

また、今年の入学式では在校生代表として、「歓迎の言葉」を読み上げさせていただきました。

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

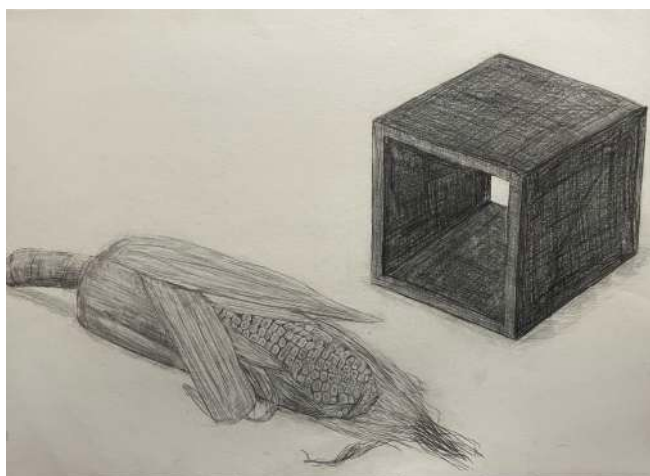
高校時代に行った制作活動

高校は京都市立銅駝美術工芸高等学校に通い、
観ること、感ること、考えること、表現することを
学び、制作に取り組んでまいりました。

銅駝美術工芸高等学校では基礎的な授業の他に
専攻別の授業があります。

私自身はファッションアート専攻に所属し、
色彩やテキスタイルによって観賞性を高め、芸術とし
てのファッションを制作してまいりました。

【デッサン】

【色の3属性を使って風景画を描く】

【パブリックアートを企画する】

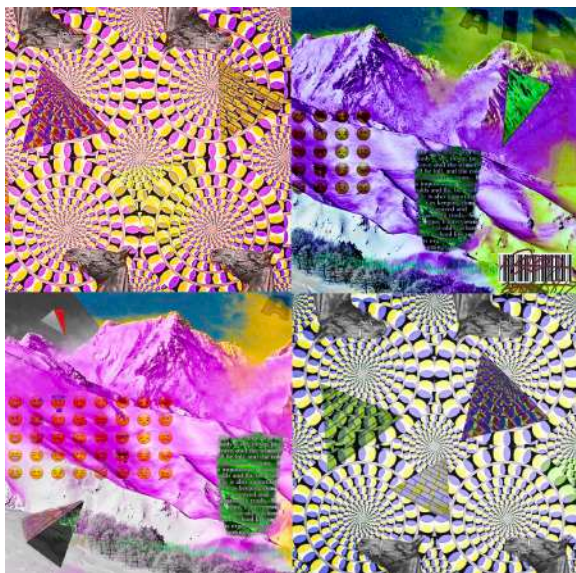
僕は京都府の亀岡市に住んでいるため
亀をモチーフにした遊具を企画しました。

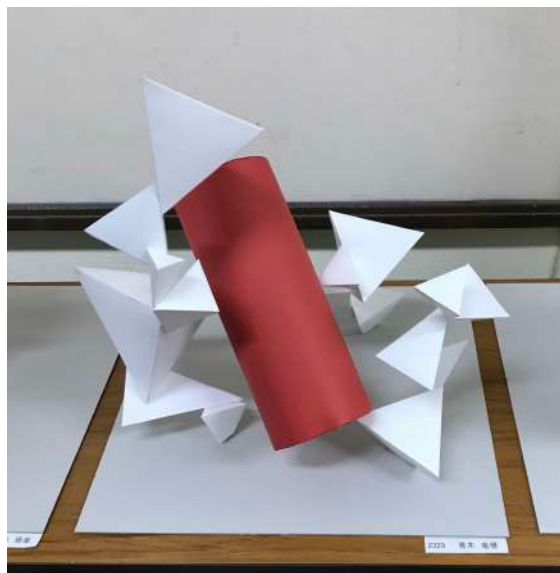
【陶芸】

【粘土】

【コラージュ】

【円柱を支える】

【ステンドグラス】

【織物】

1年生

2年生

3年生

4年生

授業外の活動

高校生

ファッションアート専攻

ファッションアート専攻では、ファッションをアートの一部野としてとらえ、衣服制作の縫製や製図技法を学ぶとともに、基礎的な造形感覚やデザイン知識を習得します。また、一般的な服地以外の素材研究や作品の展示による空間表現を体験し、様々な領域に創作イメージを展開し作品を制作します。

1年生

1/4サイズトルソーに
白と黒の紙で装飾

【Freedom】 フリーダム

ベストを半分は絵画、もう半分は自身で制作する授業です。私はバスキアの作品を使い、彼の作品の自由で、見ていて楽しくなるようなイメージを作品へ落とし込みました。

ジャン=ミシェル・バスキア
「Untitled (Fallen Angel) 1981」

2年生

【亢竜】 コウリュウ

天高く昇りつめた竜。神話、伝説の生き物。中国では皇帝のシンボルとしても扱われた。水中や地中に棲むとされ、鳴き声によって雷雲や嵐を呼び、また竜巻となって天空に昇り、自由に飛翔すると言われ、また口髭をたくわえ、喉下には一尺四方の逆鱗があり、顎下に宝珠を持っていると言われる。

靴の爪はワイヤーと紙粘土で
制作しました。

【Anxious Blue】 アンクシャス ブルー

知的、落ち着き、信頼感、試実、空や海を連想させる。

一方、その静的なイメージから、
悲しい、冷たいといった印象を与え、
気分を沈めてしまう場合もある。

だが、「青」は美しい。

【Grow】 グロウ

植物が根を張り、蔓を伸ばし、成長していく様子を
自身として表現した作品としております。

また、葉やパーカーの裾に取り付けられているものは、
建築や防護服に使用される布であるタイベックに
熱を加えて凹凸を出したものとなっております。

【作品】

【ブランド】