

**ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA**

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**KOLEKCE VYPLÝVAJÍCÍ Z TVAROVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO
EXPERIMENTU**

Filip Pavloski

PLZEŇ 2018

**ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA**

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**KOLEKCE VYPLÝVAJÍCÍ Z TVAROVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO
EXPERIMENTU**

Filip Pavloski

**Vedoucí práce: Doc. akad. mal. Helena Krbcová
Katedra designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni**

PLZEŇ 2018

**Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen
uvedených pramenů a literatury.**

Plzeň, duben 2018

.....

podpis autora

PODĚKOVÁNÍ

Velice bych chtěl poděkovat vedoucí ateliéru Fashion design paní Doc. akad. mal. Heleně Krbcové, za odborné konzultace, rady, názor, vedení a pomoc, dále pak za přístup a volnost mé kreativity v návrhářské tvorbě a to především ve vytváření módních doplňků.

Mojí rodině, mým rodičům a mým dvěma úžasným sestrám nejen za finanční podporu.

Dále pak nejmenovitě všem, kteří se nějak podíleli na jakékoliv pomoci mého studia a mé osoby!

OBSAH

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	6
2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE	8
2.1 Inspirace	9
3. PROCES PŘÍPRAVY	11
3.1 Průběh tvorby	11
4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	13
4.1 Technologické specifika	13
4.2 Slabé, silné stránky	14
5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	15
6. RESUMÉ	16
7.	

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Odmalička mě fascinoval vizuál lidí, ne pouze jejich oblečení, účesy, líčení či doplňky, ale celkový vzhled. Od toho co mají na sobě, jaký typ oblečení nosí, které materiály volí a proč, ale hlavně psychologické aspekty jako jsou barvy, siluety nebo slavné či historické postavy či období do kterého se stylizují a především co tím chtějí dávat najevo a jaké signály „vysílají“ aniž by si to oni sami uvědomili. Veliký zájem ve mě tudíž vzbudil film, jakožto mocné vizuální médium a dále pak hlavní postavy nebo dokonce významní umělci jako jsou například zpěvačky a herci. Teprve postupem času jsem pochopil, že za tím jsou jiní lidé z módní branže a že to MÓDA je tím mocným hybatelem světa. Přestože jsem celý svůj mladistvý život s módou koketoval neodvážel jsem se ani pomyslet, že bych se něčím takovým zabýval naplno nebo se tím dokonce živil. Až životní souhra náhod a karambol zapříčinil to rozhodnutí si splnit tzv. životní sen a Já jsem pochopil, že jsem umělcem, ale že MÓDA a módní průmysl, které jsem se začal věnovat až po maturitě bude pro mne také nejspíš nejen životní touhou, ale také posláním!

Vystudoval jsem již Vyšší odbornou školu oděvního návrhářství v Praze, která mi odkryla nevídané taje procesu vytváření, navrhování a především technologickou náročnost a zpracování nejen textilních materiálů. Díky rozšiřujícím se možnostem jsem měl možnost být součástí workshopu pro vybrané studenty, který se zabýval výrobním procesem obuvi pod odborným dohledem a Já jsem měl tak první možnost osvojit si první dovednosti zpracování usně, ale hlavně jsem si uvědomil mou velkou vášeň pro boty a doplňky a další konkrétnější specializaci v módním oboru.

Na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni jsem měl dále pak možnost své dosavadní zkušenosti zdokonalovat a navíc se naučit plno dalších a dalších! V prvním ročníku jsem se díky zadání osvojil výrobu klasické dámské lodičky a kožedělných batohů a kabelek. Ve druhém ročníku dámských sandálů, opasků kšiltu a měl jsem možnost zdokonalení ve vlastní tvorbě stylu, sortimentu doplňků jako jsou například příruční taška na stehno, nebo náramenice umožňující systém závěsných tašek a vaků, návleky na ruce a nohy. Preciznější kresbu módní ilustrace, ale i uvolněnější návrhové kresby vlastní kombinovanou technikou, uvědomění si zabývat se vytvářením scénických kostýmů především ve filmovém nebo herním průmyslu.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

Mým tématem na bakalářskou práci je KOLEKCE VYPLÝVAJÍCÍ Z TVAROVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO EXPERIMENTU.

Je to skvělé téma, které je neuvěřitelně široké, ale především umožňující obrovské pole působnosti ve vytváření a osvojení nových dovedností. Já jsem se však rozhodl zúročit již některé své znalosti a dovednosti nabitě po čas studia na této škole a jedna z věcí, které jsem se naučil je, že se člověk stále učí nové věci, tedy zejména pokud chce nové věci i vytvářet! Každá skica a návrh obsahuje nepřeberné množství zpracování odvíjící se od pohledu diváka, přes ztvárnění až po materiál, který určuje technologické možnosti zpracování. I když se považuju za inovátora a vizionáře a hledím stále kupředu zjistil jsem, že je důležité ohlédnout se a znát minulost, tedy historii. Nelpět na ní, ale ponaučit se z ní! Už dávno jsem pochopil, že lidé se velikých změn bojí a upřednostňují jen věci co už znají, ověřené časem, nebo se jim zdají alespoň povědomé. Rád experimentuji, hledám nové možnosti a materiály! Ale proto, abych mohl zkoušet nové věci musím znát ty vyzkoušené a časem ověřené! Staré, tradiční techniky či řemesla jsou mi inspirací k novým funkčním a ještě dokonalejším technologiím. Tak jak se historie opakuje snažím se vnímat tuto ověřenou „nadčasovost“ a hledám souvislosti v novém kontextu. A proto jsem se rozhodl ještě jednou se ohlednout do minulosti.

Nejstarším materiálem je člověkem zpracovaná useň, jedná se zvířecí kůži, která je nejen tradiční, vyzkoušená, ověřená časem už od prvních použití z dob pravěkých a ačkoliv v dnešních souvislostech vnímaná jako neetická či neekologická zapříčiněná neúměrným množstvím zpracování, stále se jedná o zdroj lehce obnovitelný. Jelikož mi šlo o

zdokonalení se a vytváření módních doplňků především obuvi, zvolil jsem již pro tento obor tradiční materiál a technologii.

Cílem bylo najít vhodné linie, tvar a formu, které člověka jakožto medium dělá „krásnější“ ušlechtlejší, tedy vyzdvihuje jeho klady a schovává či kamufluje jeho nedokonalosti či neduhy, tak jak se o to snaží móda už desetiletí! Dle mého názoru barva určuje i tvar, jelikož mne vždy zajímalo, jak by každý můj návrh mohl vypadat v ryzí „barevnosti“ a to tedy jen v černé nebo bílé, rozhodl jsem se podle toho, že každý návrh, který skicuji už předem „vidím“ v určité barevnosti a protože jsem vybraný finální návrh vnímal v barevnosti slonové kosti doplněnou zlatavě platinovou, rozhodnutí bylo jasné, že daný návrh zpracuji hned dvakrát a tedy i v černé variantě jakožto opozitní variantu. Cílem tedy mimojiné vyplynulo vyvolat diskuzi, jak stejný návrh v různé barevnosti a zpracování působí na každého jedince zejména i psychologicky s porovnáním názoru nositele a jeho pocitů.

2.1 Inspirace

Inspirací je pro mě vše co kolem sebe vidím a vše co jsem zažil. K danému tématu a téma, které se prolíná celou mojí tvorbou jsou právě silné charaktery postav a jejich schopnosti, potažmo vlastnosti. Vybral jsem vlastnosti, které si člověk považuje už od počátku civilizace a jsou to jediné co si lidé předávají z generaci na generaci a to jsou tak dobře ceněné lidské vlastnosti jako jsou vřelost, láskyplnost, péče, ohleduplnost, pokora, porozumění, upřímnost, ochota, síla... To vše z určitou ideovostí a nekonfrontací následujících generací vytváří určité božství, či nadlidské schopnosti. Zde vnímám paralely mezi pro mne

tolik imponující „nadčasovostí“ a dnešní filmovou tvorbou superhrdinů, které jsou mi tak blízké a sympatické. I když uvažuji většinou v celých návrhových řadách z hlediska úsporu času, energie a financí jsem se rozhodl udělat jen jeden outfit a to tedy dvakrát. Pracovním názvem pro tuto práci se stal SPIRIT a je pro mě vizuálním dílem, který nabádá k uvědomění si vše prostupujícím dualismem kolem nás.

3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

Nejdříve jsem rozkresloval návrhovou řadu od siluet až po jednotlivé možnosti, detaily či různé varianty. Tak jak je hledání tvarů na papíře současně si vizualizuji představy i ve 3D a různé technologické možnosti. Nejtěžší je se rozhodnout pro danou technologii, která by nejlépe odpovídala danému návrhu a mojí představě s tím, že si musím uvědomit. Co vše k danému technologickému postupu budu potřebovat. Hned od začátku jsem měl jasno, že se bude jednat o zlatou useň, kterou, ale nebylo jednoduché sehnat, zejména proto, že jsem původně zamýšlel zhotovit obuv a některé části doplňků z hověziny a některé z koziny. Černou hovězinu z minulé klauzury jsem zkombinoval z nově koupenou kozinkou zakoupenou taktéž s radostí nalezenou zlatavou kozinkou ve velkoobchode ve Znojmě. Dále pak vhodnou lehkou splývavou tkaninu jako kontrast ke koženým doplňkům. Světlou látku jsem měl hned jasnou, když jsem našel hedvábný samet se žebrovaním ve velkoobchodě s látkami v Praze a černou stejnou látku nebylo možné sehnat, proto jsem se rozhodl pro klasickou šatovku ze šifonu. Dále pak černé a zlaté komponenty ke kabelce, které pracovně říkám „kapsa“, které sehnat stejné ve zlaté a černé bylo téměř nemožné, proto jsem zvolil co nejvhodnější a co nejpodobnější varianty. Pak už jen nitě, celesten a ocelové klenky na stélky lehké dřevo na podpatky mohl jsem začít tvarovat kaliko.

3.1 Průběh tvorby

Vždy vycházím z konečných a schválených kresebných návrhů na ty neustále nahlížím když tvořím z pomocných materiálů kaliko, aby linie a

poměry odpovídaly co nejlépe popřípadě je změním, aby vyhovovaly a lichotily postavě. Už kaliko vybírám vhodně, aby odpovídalo, nebo mělo stejné či podobné vlastnosti jako konečný materiál. Dále pak zhotovuju i malé vzorky například nejvíce zatěžovaných částí doplňků, nebo jakkoliv problémových či komplikovanějších partií. Ujistím se tím, že jsem nic nepodcenil. Nejsložitější byla bezesporu obuv, konkrétně sandále lodičkového typu na vysokém podpatku. Zhotovil jsem jednu zkoušku ze stejné hověziny jako jsem použil na finální černé sandále. V těch bylo hned jasno. Mnohem komplikovanější byly zlaté sandále, protože byly zhotovené jen z koziny, což se normálně nedělá a i proto byly pro mne největším experimentem! Vše dvojitě prolepené, vyztužené a ještě prošité!. Nejsložitějším funkčním prvkem na dámských lodičkách je právě podpatek, který jsem si vyráběl sám, řádně vytvarovat obrousit a to zrcadlově dvakrát, aby odpovídal anatomicky nášlapné části a byl kolmo k zemi a řádně došroubován se stélkou. Natažení pošívky, přilepení tužínky, následné prolepení a natažení vrchu. Zás ten podpatek byl o to složitější, že u zlatých sandálů byl obalený a navíc byl v jednom kuse s podšívkou! Každý pár mi zabral asi tak týden času tedy 90 hodin! Oproti sandálům bylo ostatní jen hračka, nebýt zbytečných a zdlouhavých komplikací. Například zhotovení stříhu na opasek s obojkem korzetového typu jsem udělal až padesátý pokus, abych ho následně ještě stejně upravoval, abych se vešel do velikosti dané kozinky. Celkově polohování šablon stříhu bylo oříškem pro co nejmenší spotřebu a co nejdůslednější užití zvířete. Přejít ze zpracovávání usní do šití hedvábných šifónových šatů bylo pro mě a moje ruce zcela nebývalýma naprosto ojedinělým zážitkem, kterým si nejsem zcela jistý jestli bych v takto krátké době chtěl ještě někdy podstoupit .

4 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Jedna se o dva na první stříhový pohled zcela totožné outfity složené z lodiček sandálového typu, opasku spojeného s obojkem korzetového typu, kabelky alá kapsa přes rameno a letní lehké šaty s ozdobným šněrováním na ramenou. Jednou vyhotovený zcela v černém a druhý kombinace zlaté koziny se smetanovým hedvábným žebrovaným sametem.

4.1. Technologická specifika

Zpracování usní na obuvnických strojích. Lepení, broušení, tužení, kosení, šití, půdování, podrážení podešví, tvarování, máčení, napínání usní.

Dle mého názoru je přínosem každý experiment, který se dá následně dál použít, dokonce i neúspěšný! Vždyť už v minulosti z tolika náhodných nehod vzešel veliký převrat v jiných oborech, navíc myslím a vnímám, že vizuální aspekty umění a především móda mění svět! Budu velice rád když se na tom budu moci v dobré a zdravé míře podílet. Je mnoho oblastí byť jen v jednom oboru.

Každé umělecké dílo, které je uveřejněné může pozitivně přispět k danému oboru.

4.2. Slabé a silné stránky

Je stále co se učit a stále co zlepšovat i když si myslíte ,že jste v něčem dobří nebo špatní. Domnívám se, že mám spousty nápadů a silné vize , jen je těžší je správně realizovat. Svoji slabou stránku vnímám ve zpracování, ale jsem spokojen s přenesení hlavní vizuální formy a vize návrhu z papíru do prostoru adekvátně zvoleného materiálu.

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

<http://www.vogue.co.uk/shows> [online 2017-10-04].

Knižní a periodická literatura

JONES, T., RUSHTONOVÁ, S. Současní módní návrháři. Slovart Taschen, 2006. ISBN 80-7209-841-1.

ROCCA, Federico. Legendy Módy 20 ikon, které změnilly dějiny odívání. Praha: Slovart, 2013. ISBN 978- 80-7391-784-5.

NAKAMICHI, Tomoko. Pattern Magic. Velká Británie: Laurence King Publishing, 2016. ISBN 978-1-78067-694-4.

SATO, Hisako. Drape Drape1- Phantasievolles Drapieren. Grunwald: Stiebner,2013. ISBN 10-1856698416.

BURIANOVÁ, M., HEROLDOVÁ, H., MÁCHALOVÁ, J., TÁBORSKÝ, O., JUNEK, M., Móda v kruhu času Retro 200 let inspirací. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0185-6.

Internetové zdroje

<http://www.vogue.co.uk/shows> [online 2017-10-04].

6 RESUMÉ

The inspiration for this work was divinity and positive human qualities and behavior. In the topic of technological and form experiment for me was most important to express ideal and dream lines of human figure as a medium fashion. Expression of dualism using two identical outfits complemented with accessories such as ladies ' shoes, belt, handbag and women's summer dresses. A beautiful and slim high silhouette made of noble natural materials complemented by noble and timeless color. Elegant and glamoire look with elements of sporting shapes and moments from men's fashion converted into refined and delicate feminine like femme fatale.

There are two on the first cut look of a completely identical outfit composed of sandal type boots, a belt with a corset-type collar, a handbag and a pocket over the shoulder, and a lightweight summer dress with decorative lacing on the shoulders. One made entirely in black and the second combination of golden leather with a creamy silk ribbed velvet

7 SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha 1 – klauzurní práce 1. ročník
- Příloha 2 – klauzurní práce 1. Ročník
- Příloha 3 – klauzurní práce 1. ročník , batoh
- Příloha 4 – klauzurní práce 1. ročník , batoh
- Příloha 5 – klauzurní práce 1. ročník , batoh
- Příloha 6 – klauzurní práce 2. ročník
- Příloha 7 – klauzurní práce 2. ročník
- Příloha 8– klauzurní práce 2. ročník
- Příloha 9 – klauzurní práce 2. ročník
- Příloha 10 – klauzurní práce 2. ročník
- Příloha 11 – Inspirační koláž, bakalářská práce
- Příloha 12 – Inspirační koláž, bakalářská práce
- Příloha 13 – první skici
- Příloha 14– první skici
- Příloha 15– první skici
- Příloha 16– postup
- Příloha 17– postup
- Příloha 18– postup
- Příloha 19– postup
- Příloha 20– postup
- Příloha 21– postup
- Příloha 22– postup

Příloha 23– postup

Příloha 24– postup

Příloha 25– postup

Příloha 26– postup

Příloha 27– postup

Příloha 28– postup

Příloha 29– postup

Příloha 30– fotodokumentace

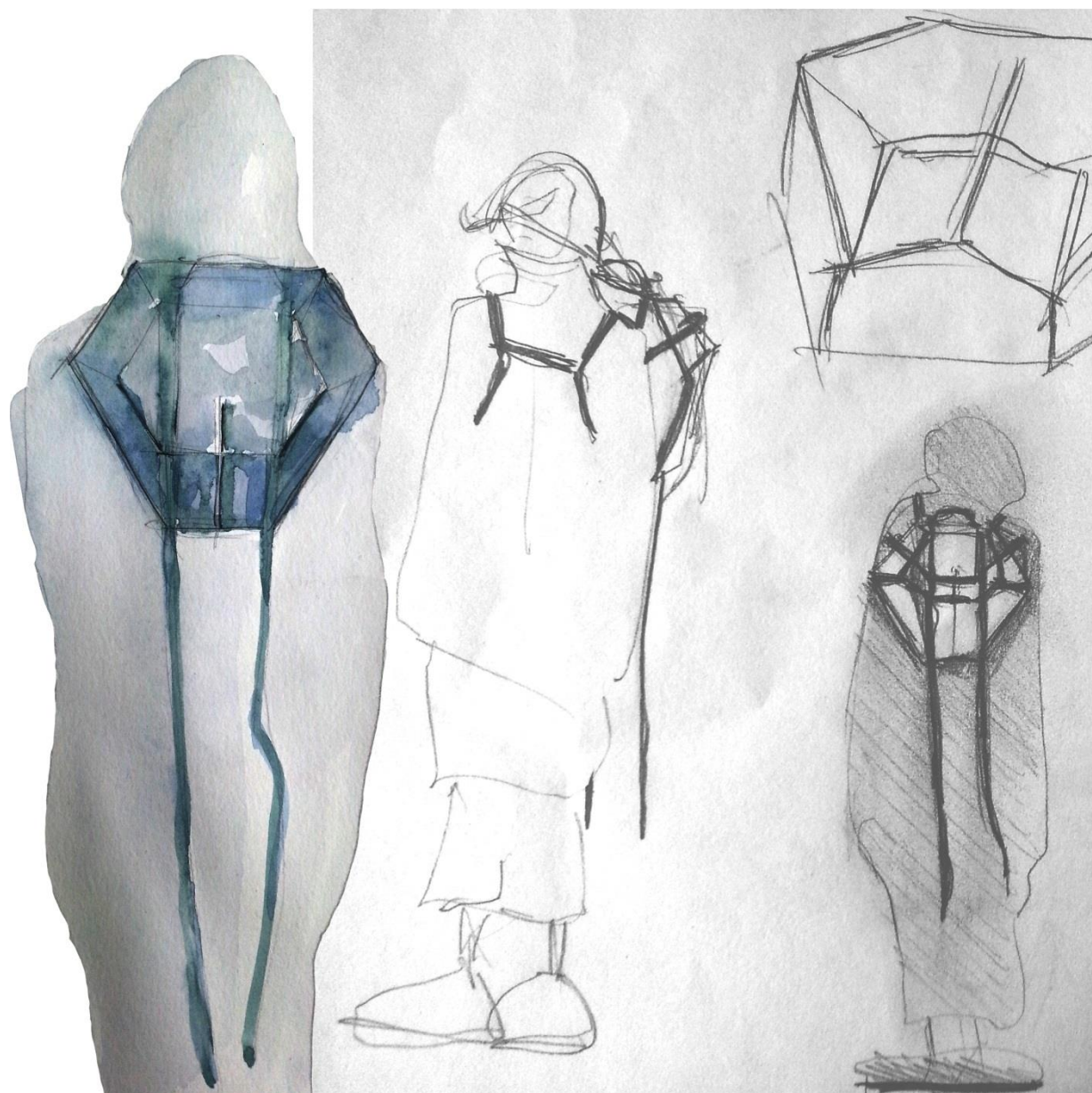
Příloha 1 – klauzurní práce 1. ročník

Příloha 2 – klauzurní práce 1. ročník

Příloha 3 – klauzurní práce 1. ročník , batoh

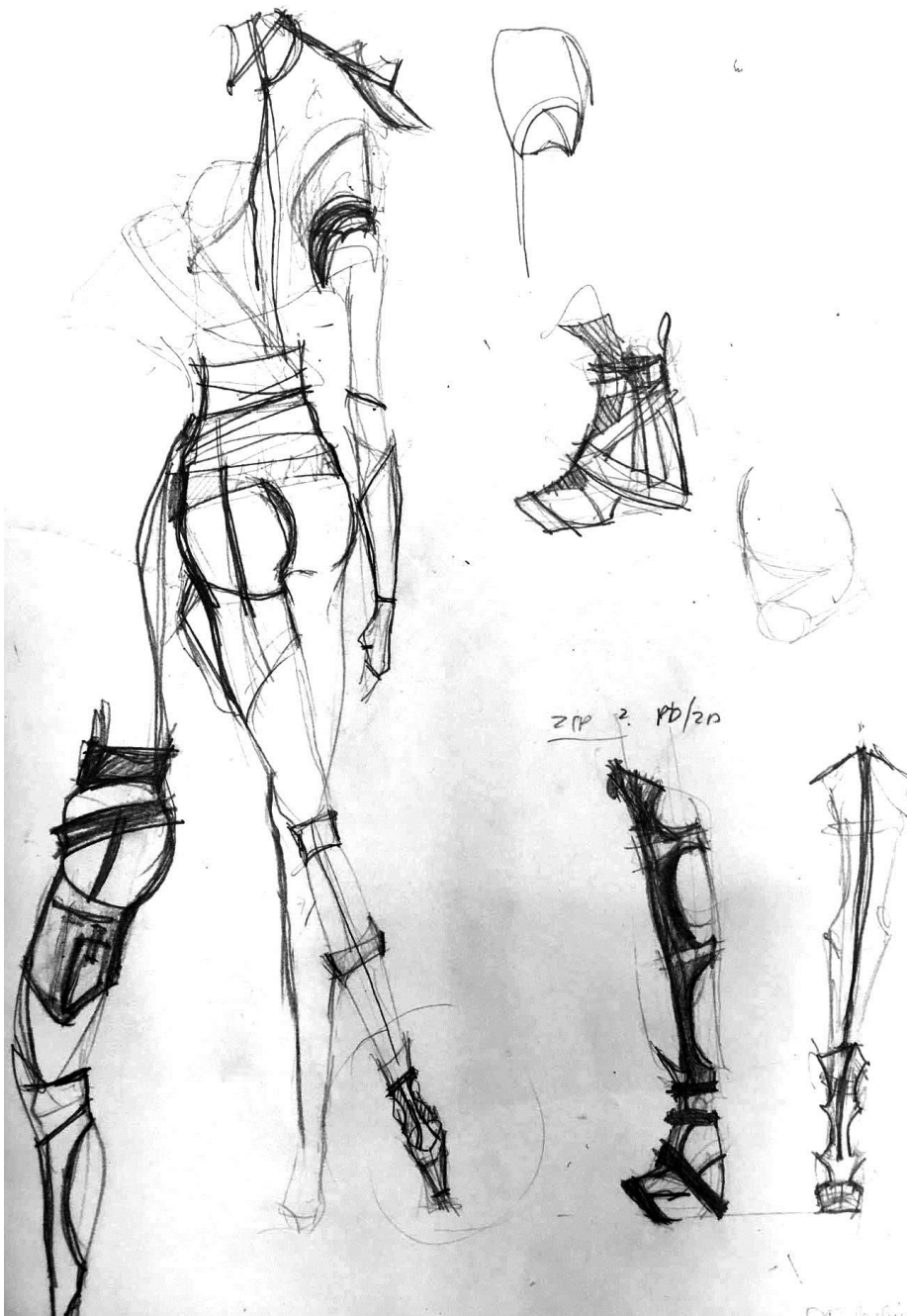
Příloha 4 – klauzurní práce 1. ročník , batoh

Příloha 5 – klauzurní práce 1. ročník , batoh

Příloha 6 – klauzurní práce 2. ročník

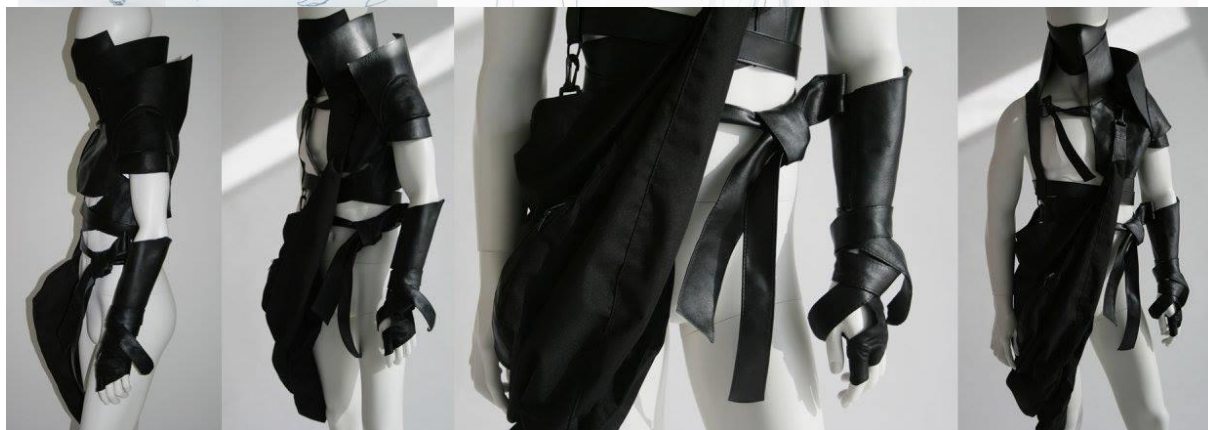
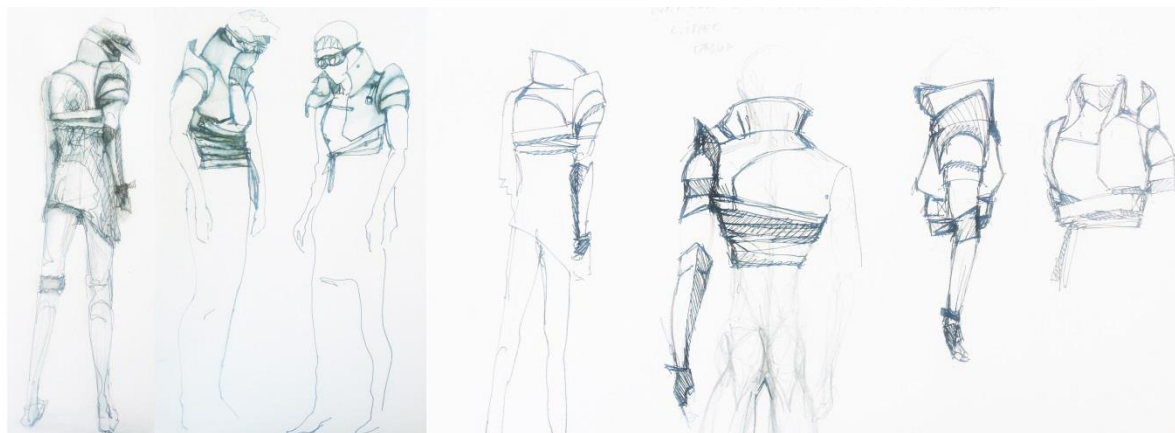
Příloha 7 – klauzurní práce 2. ročník

Příloha 8– klauzurní práce 2. ročník

Příloha 9 – klauzurní práce 2. ročník

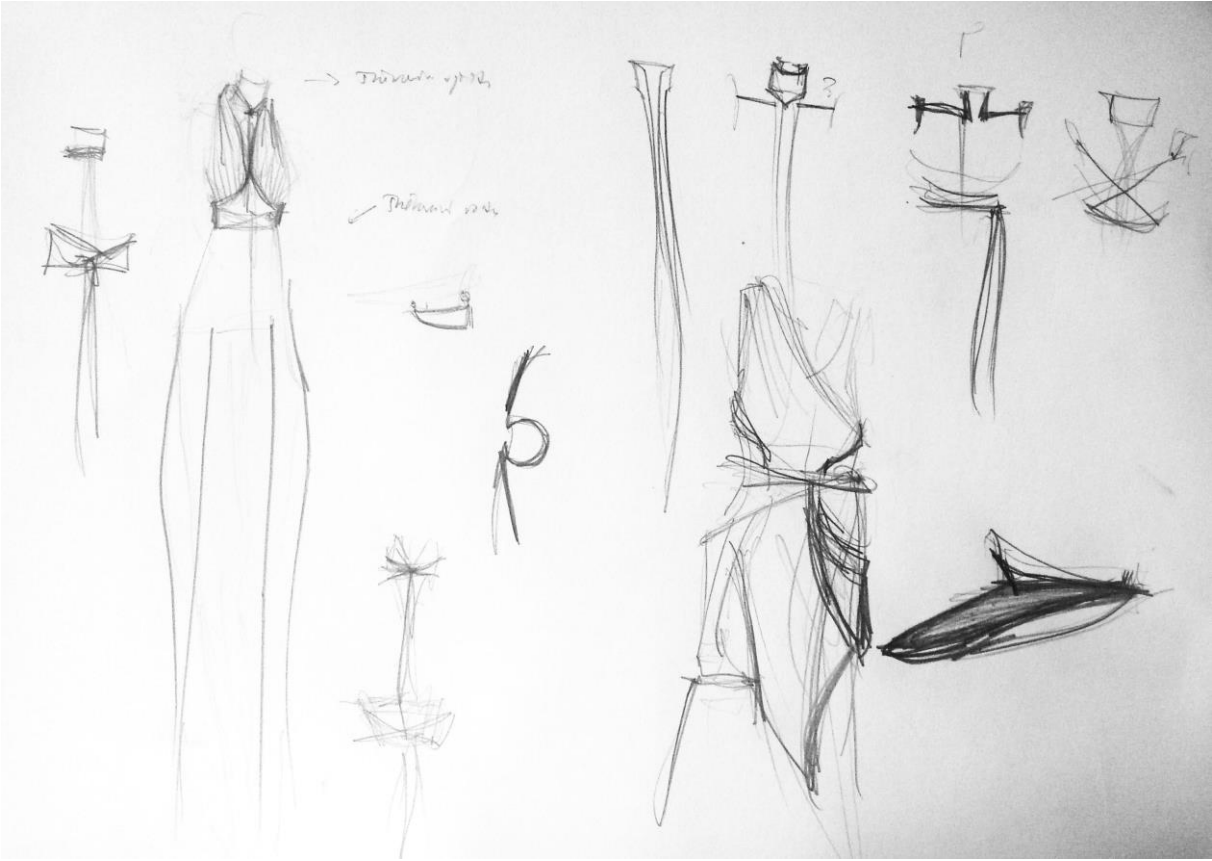
Příloha 10 – klauzurní práce 2. ročník

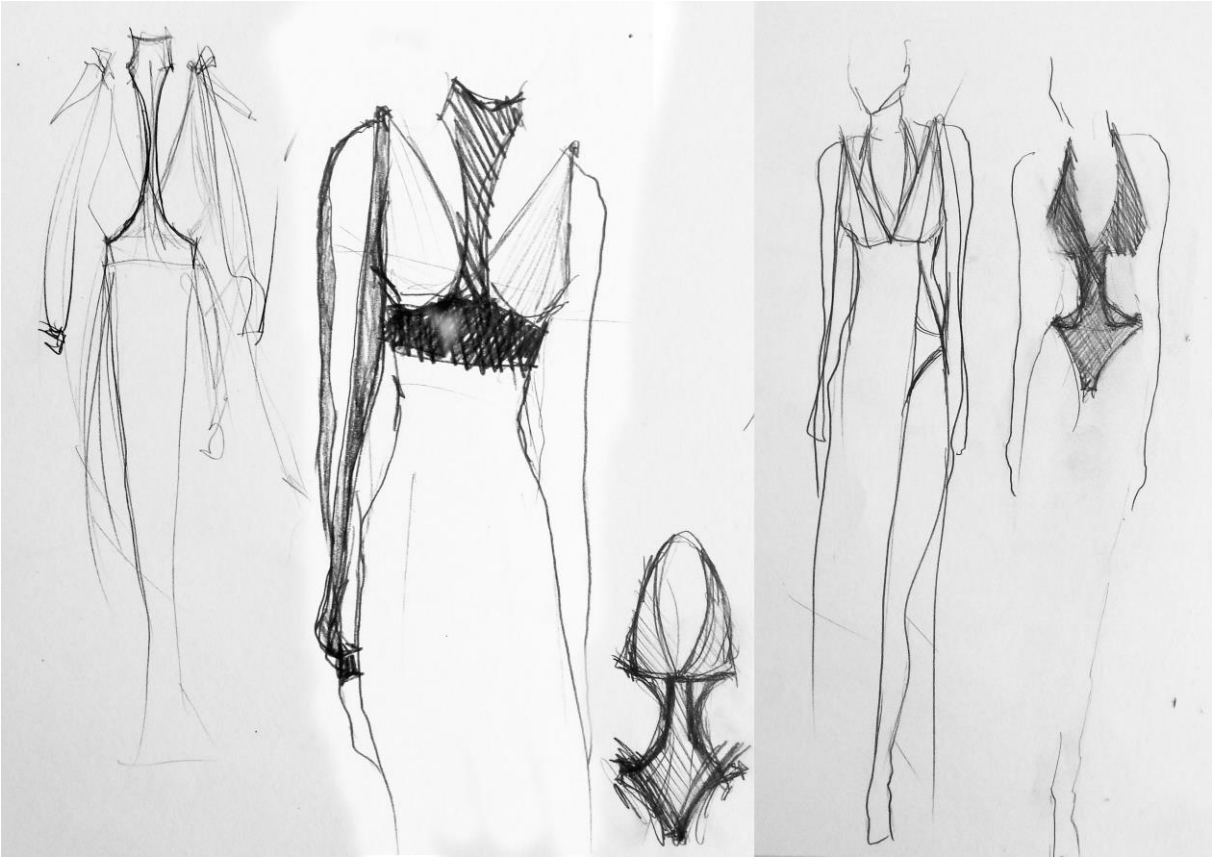
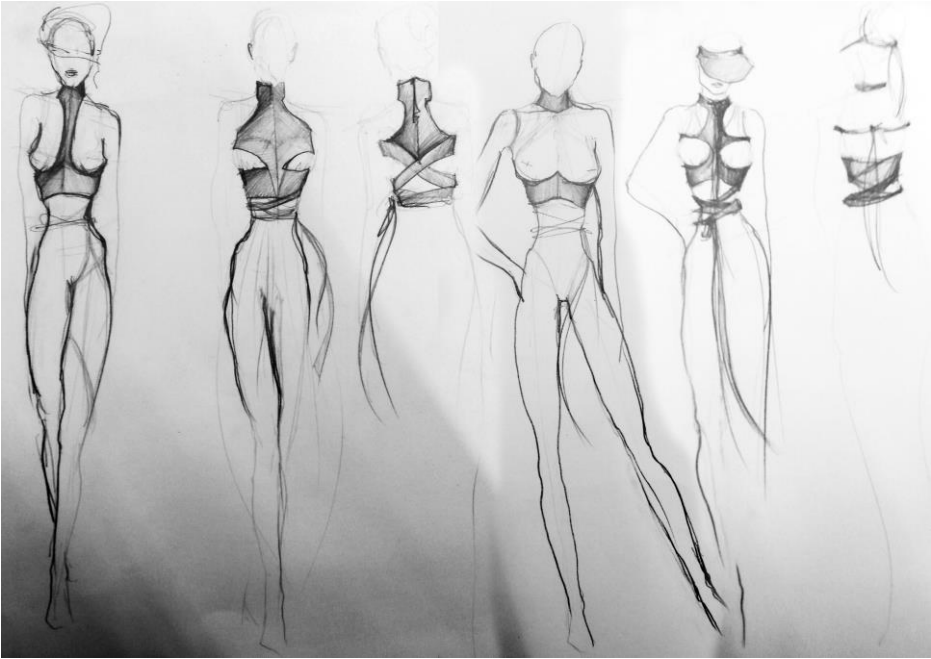
Příloha 11 – Inspirační koláž, bakalářská práce

Příloha 13 – první skici

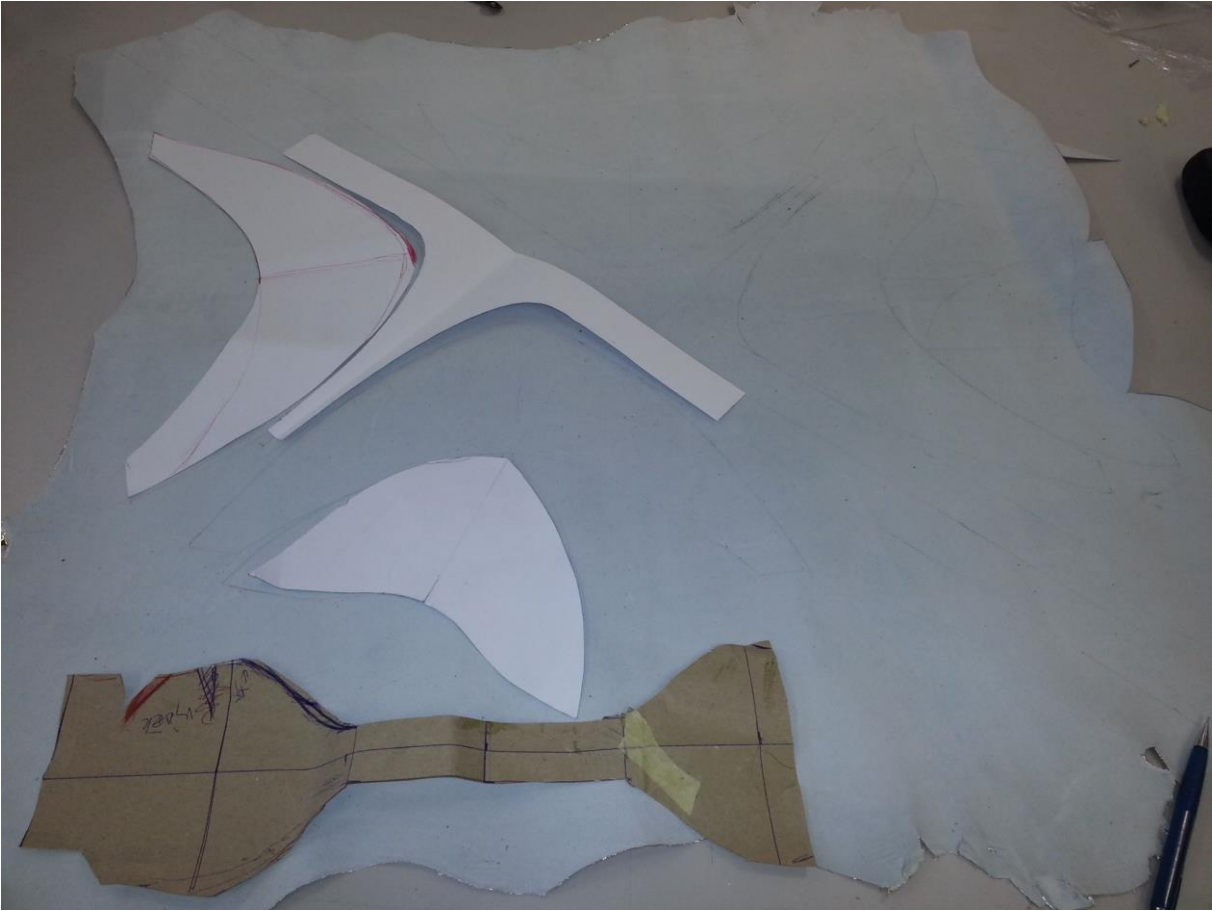
Příloha 14– první skici

Příloha 15 – první skici

Příloha 16 – postup

Příloha 17 – postup

Příloha 18 – postup

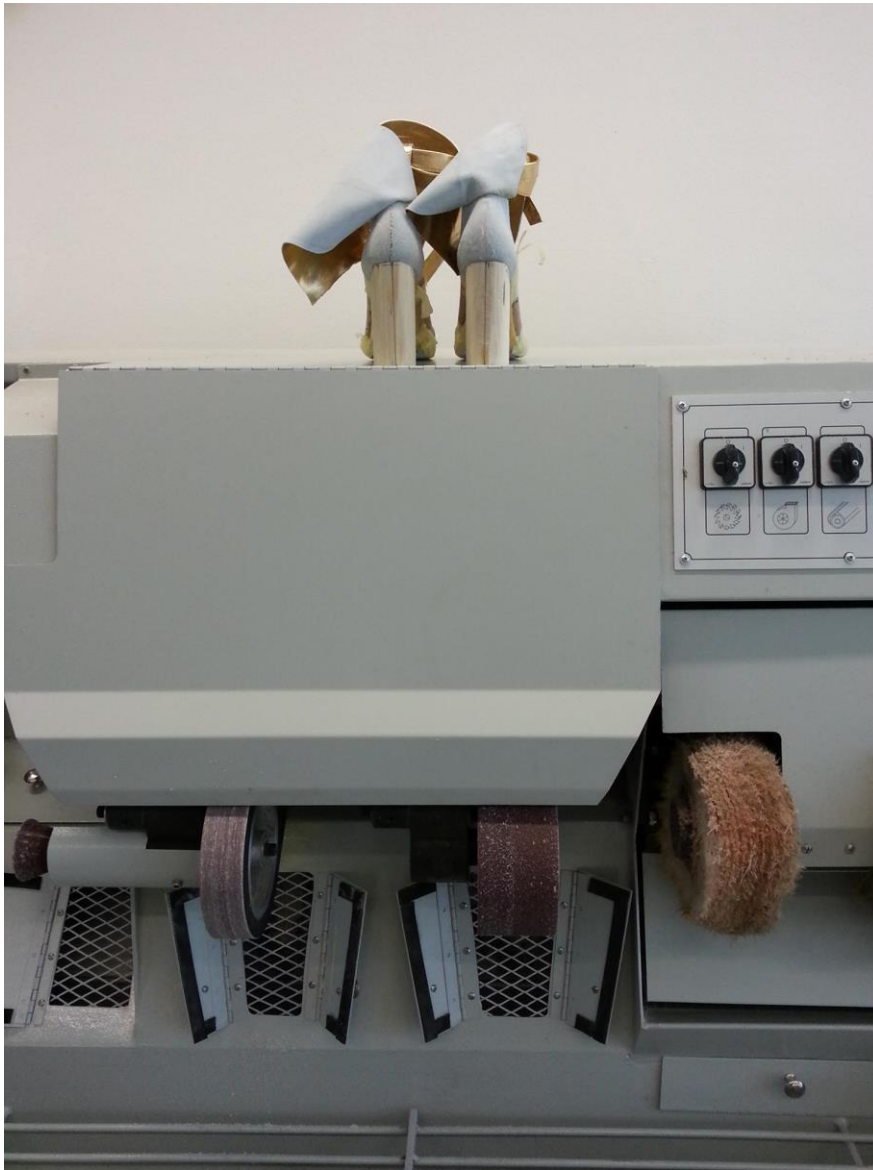
Příloha 19– postup

Příloha 20 – postup

Příloha 21 – postup

Příloha 22 – postup

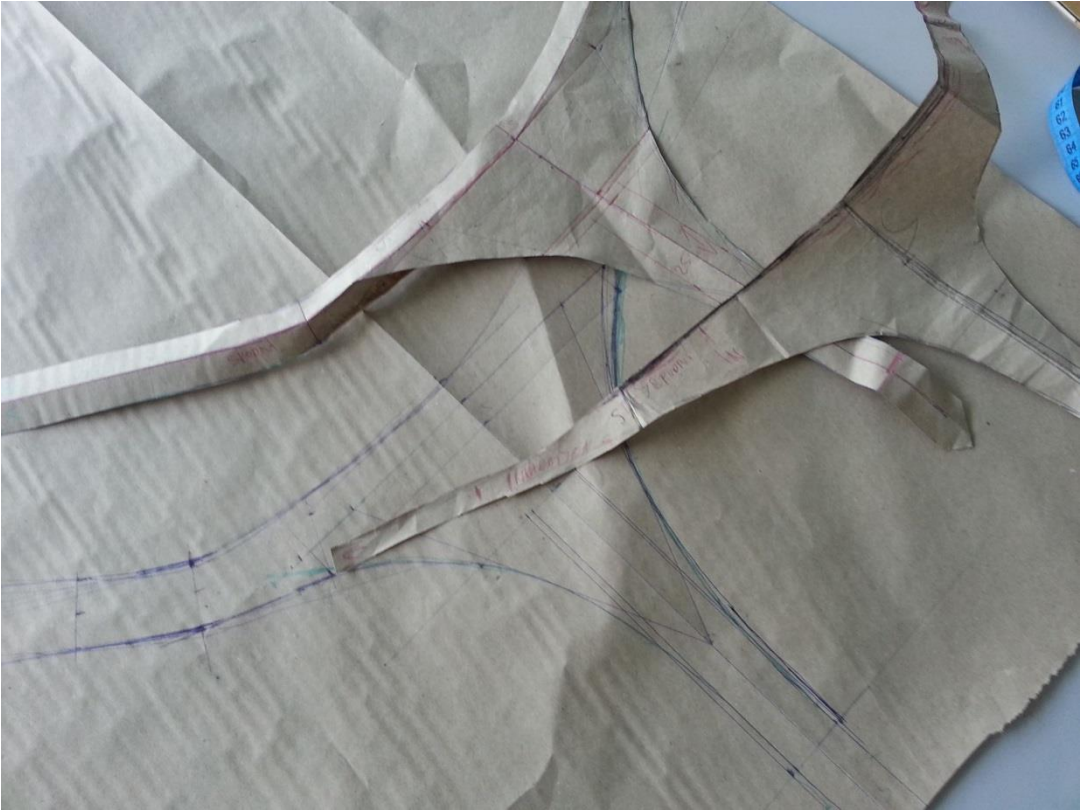
Příloha 23 – postup

Příloha 24 – postup

Příloha 25 – postup

Příloha 26 – postup

Příloha 27 – postup

Příloha 28 – postup

Příloha 29 – postup

Příloha 30 – fotodokumentace

Příloha 5 – klauzurní práce 1. ročník , batoh

