

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

TRENDY, STYL A VIZE – VLASTNÍ TÉMA
Autorská kolekce. Ucelená kolekce oděvů a doplňků

BcA. Andrea Haderková

Plzeň 2019

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu
Studijní program design
Studijní obor Fashion design

Diplomová práce

TRENDY, STYL A VIZE – VLASTNÍ TÉMA
Autorská kolekce. Ucelená kolekce oděvů a doplňků. (6ks modelů)

BcA. Andrea Haderková

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

Plzeň 2019

Prohlašuji, že jsem umělecké dílo vypracovala samostatně a nejedná se o plagiát.

Plzeň, duben 2019

.....

podpis autora

Poděkování

Ráda bych poděkovala doc. akad. mal. Heleně Krbcové za vedení diplomové práce a celém studiu. Dále rodině a přátelům za velkou podporu při tvorbě diplomové práce.

OBSAH

TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	1
Inspirace	1
Nomophobia.....	1
Cíl práce	2
PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY.....	2
Definice kolekce	3
Příprava kolekce	3
POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE	4
Shrnutí kolekce	5
Popis jednotlivých modelů kolekce	5
1. model.....	5
2. model.....	5
3. model.....	6
4. model.....	6
5. model.....	6
6. model.....	6
Technologická specifika	7
Seznam použitých zdrojů.....	8
a) Knižní a periodická literatura	8
b) Internetové zdroje	8
Resumé.....	9
Seznam příloh.....	10

TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Inspirace

Zvolené téma Trendy, styl a vize mě vedlo k zamyšlení nad současnou společností a jejím směřováním. Téma ve mě vyvolalo potřebu reflektovat společnost ve které žiji. Zaměřit se na fenomén, který je lidem blízký a udává rytmus každodennímu životu. Začala jsem věnovat více pozornosti chování lidí ve městě a všimnout si četnosti osob zahleděných do svých chytrých telefonů, odtržených od okolí. To ve mě vyvolalo celou řadu otázek „Kam naše společnost směřuje?“ „Jak často trávíme čas online?“ „Čím je pro nás virtuální svět, tak lákavý?“ „Dokážeme si ještě představit život bez smartphonu?“ „Jak ovlivňují sociální sítě naše životy?“ „Ochuzujeme se o prožívání reality?“ „Jaký vliv mají sociální sítě na naše vztahy?“ ...

Více jsem začala vnímat jak se proměňuje chování lidí v kontextu užívání nových technologií, chytrých mobilních telefonů a potažmo sociálních sítí. Vlastnit smartphone není jen trendem, ale běžnou normou a je zřejmé, že jeho užívání nás proměnilo. Následně jsem zjistila, že existuje termín Nomophobia – „no-mobile phobia“ – fobie ze strachu o mobilní telefon. To nastartovalo jasný směr mé diplomové práci.

Trendy ať už jsou módní či technologické vnímám jako celospolečenský směr, kterým se vědomě či nevědomě řídíme.

Módní trendy pro rok 2019 jsou v mé diplomové práci reflektovány skrze tvarosloví, siluety a barevnost.

Nomophobia

Módu vnímám jako komunikační médium, které je přímo napojené na člověka a proto chci touto formou reflektovat svůj subjektivní pohled na současnou situaci. Mobil se stal naší nedílnou součástí a většina z nás si nedovede představit ani jeden běžný den bez jeho využití. Nomofobie je tedy riziko, které může zasáhnout kohokoliv z nás. Dle expertů Nomofobie postihuje až 53% všech uživatelů mobilních telefonů. Mobilní telefon nám přináší mnoho komfortu a výhod, zjednodušuje náš každodenní život natolik, že si ani neuvědomujeme možná rizika jeho nadužívání. Tyto rizika se snažím vyjádřit skrze jednotlivé modely. K typickým příznakům nomofobie patří nervozita, když člověk nemá mobil u sebe, neschopnost vypnout svůj mobilní telefon, jeho neustálá kontrola

a nutkání okamžitě reagovat. U některých jedinců se objevují i fantomové vibrace, které se nazývají 'ringxiety', pocit, že telefon v tichém režimu vibruje, i když tomu tak není. Postižený jedinec trpí strachem ze ztráty mobilního signálu, vybití baterie, zapomenutí, či ztráty telefonu. To jedinci způsobuje úzkost a nepřiměřené reakce. To se následně projevuje v partnerských a mezilidských vztazích. Mladí lidé vynakládají velké množství energie a úsilí na vytvoření dokonalého profilu na sociální síti a přiznávají, že jim pak zbývá málo času na přímý kontakt s blízkými.

Cíl práce

Za cíl své diplomové práce jsem si dala vytvořit kolekci, která ponese reflexy společnosti, ve které se v současnosti ocitáme. Chtěla jsem nastavit jakési zrcadlo a upozornit na chování lidí ve vztahu s moderními technologiemi, které se staly nedílnou součástí nás samotných. Chci upozornit na nebezpečí, plynoucí ze závislosti, díky které se ocitáme ve stavu „odpojených, ale věčně on-line“.

Hlavním cílem je vytvoření kolekce, která vyjádří atmosféru myšlenky, vizuální hru s tvarem, materiálem a celkové kreativní zpracování nositelných oděvů a doplňků s využitím technologie digitálního potisku.

PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

Definice kolekce

Kolekce se skládá ze šesti siluet. Čtyř dámských a dvou pánských modelů.

Definuje ji oblé tvarosloví, které propojuje všechny modely.

Vyjádření myšlenky nese využití digitálního potisku. Graficky jsem zpracovala návrhy na tisky, které vyjadřují různé aspekty nomofobie. Kolekci dominuje i zvolená barevnost. Tmavě modrá, sytá žlutá, šedá a černá barva proují celou práci a vytvářejí mezi modely interakci. Stylově oděvy nejsou vyhrazené jedním směrem, stejně tak jako mobilní telefon zasahuje do všech oblastí našeho života jsem modely navrhovala se stylovou různorodostí. Je v ní tedy cítit streetstyle i prvky společenských oděvů.

Modely propojuje grafický vizuál potisků, oblé tvarosloví, vlnité linie a využití řasení materiálu a jednotlivé technologické prvky.

Příprava kolekce

Nejdříve jsem začala modelovat stříhová řešení. Rozhodla jsem se využít řasení pro nalezení neobvyklých stříhových řešení. Řasení se projevovalo v různých formách v trendech pro tento rok. Když jsem si ujasnila objemy a tvary jednotlivých oděvů a doplňků zaměřila jsem se na potisk. V Ilustrátoru jsem vytvořila pomocí oblých křivek jednotlivé motivy. Cílem potisků bylo vytvořit vizuálně zajímavé, jednoduché a čitelné obrazce, které vyjádří myšlenku nomofobie. Inspiraci jsem čerpala z minimalistického pojetí ikon pro mobilní aplikace. Tenké zmnožené linky pracují jako opart. Šlo mi o vytvoření iluzorních obrazců vyjadřujících společenskou hypnózu.

Vzniklo pět druhů potisků – vybruující mobil, nabíječky, vlny signálu, baterie a zhyponotizované oči. Barvy potisků jsou v šedé, žluté a černé barvě. Zvolila jsem digitální potisk, který se tiskne na bavlnu, protože jsem se chtěla vyvarovat použití syntetických materiálů.

Rešerše materiálů

Pro potisk bylo stěžejní, aby materiály byly z bavlny. Materiály na kterých je potisk jsou buď 100% bavlněné nebo mají 1-3% elastanu. Nepotištěné materiály jsem také volila z bavlny, abych zachovala materiálovou jednotnost a zároveň využila celou škálu druhů bavlněných látek.

Stěžejním materiálem je denim. Denim je zastoupený ve třech barevnostech – šedé, modré a černé. K jeho využití mě dovedla myšlenka, že ho nosí každý z nás, stejně jako mobilní telefon.

Dále kolekce obsahuje žlutý popelín, žlutý bavlněný taft, bavlněnou šedou pleteninu a černou mikynovinu.

Jako podšívkový materiál využívám šedé a černé bavlněné plátno.

POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

Shrnutí kolekce

Kolekce je pojata výtvarným způsobem. Pracuje s grafikou, výrazným tvaroslovím a barevností. Potisky jsem navrhovala se záměrem poukázání na Nomofobii, v určité nadsázce a s určitým dadaistickým přístupem. Při tvorbě grafik jsem se zaměřovala na optickou hru jednotlivých linií. Inspirací mi byli ikonky aplikací.

Obsahuje dámské i pánské oděvy a doplňky, které komunikují mezi sebou a odkazují k současným trendům v módě.

Kolekce je vyfocena v prostorech současné architektury budovy AFI Karlín Butterfly, která je využívána jako sídlo různých firem. Vizuálně koresponduje s tématem i oblými liniemi, kterých využívám v diplomové práci.

Popis jednotlivých modelů kolekce

1. model – sociální bublina – dámský

Tento model vznikl z myšlenky vytvořit bublinu do které se využíváním sociálních sítí sami uzavíráme. Máme pocit, že nás cosi důležitého obklopuje, teče skrze nás velké množství dat ve kterých se spíše ztrácíme.

Neuvědomujeme si, že veřejným sdílením osobních informací si odkrýváme vlastní záda.

Model tvoří hustě řasený modrý vršek z denimu. Je modelovaný tak, že na zádech z řasení vzniká srdce jako symbol vyjadřovaných bezvýznamných „like“, na kterých může být člověk i psychicky závislím. Modrá barva přímo odkazuje k sociální síti Facebook.

Model je doplněný o černé kalhoty do pasu se zapínání v levém boku na zdrhovadlo.

2. model – oči – pánský

Pánský model se skládá z naddimenzované bundy s řasením do pasového límce, Bundu tvoří stojáčkový límec z černého úpletu, má odmodelované ramenní švy do sedla a mírně spadlé rukávy. Bunda je zapínaná na zdrhovadlo v předním

díle. Pod bundou se nachází mikyna s velkou překřížující se kapucí s potiskem signálových vln. Mikyna je širokého střihu, má kimonové rukávy s členěním na kterém je taktéž potisk. Rukáv je ukončen nápletem. Model doplňují černé širší kalhoty s hlubším sedem. Jako doplněk jsem vytvořila dvouledvinku s potiskem zhypnotizovaných očí. Přední ledvinková taška je menší, zadní větší. Ledvinky se zapínají na zdrhovadla a jsou propojené popruhy spojené kovovou přeskou.

3. model - vibrující telefon – dámský

Dámský model je složený z dlouhých šatů z úpletu se stojatým límcem, které ve spodní třetině jsou rozděleny na pruhy, obšité žlutými kosmími pruhy z popelínu. Výškově jsou rozloženy tak, že tvoří vlnu v oblasti kolen. Šaty doplňuje asymetrická vesta z tmavého denimu s potiskem vibrujícího telefonu v oblasti srdce.

Tento model vyjadřuje vyrušování a rozstříštěnou pozornost uživatele telefonu.

4. model – koloběh – pánský

Pánský model souzní s předchozím dámským modelem je složen z kabátu, černého úpletového trika a černých kalhot. Kabát je volného střihu, má jednovýpustkové kapsy, spadlá ramena a je vymodelovaný tak, že přední díl plynule přechází do zadního sedla bez ramenních švů. Kabát obkružuje pleteninový šálový límec, který je všitý do okraje předního dílu a plynule přechází do zadního dílu ve spodním okraji. Vyjadřuje nikdy nekončící koloběh čtení zpráv na sociálních sítích.

5. model – energie – dámský

Žluté asymetrické šaty na ramínka z bavlněného taftu, který je velmi pevný a drží dobře tvar, jsou modelovány řasením na levém boku, prsními záševky a obouky v dolním okraji. Tvoří siluetu A. Šaty jsou doplněny kabelkou s potiskem baterií, jako ucho kabelky jsem využila USB kabel. Model symbolizuje přemíru vydané energie do chytrého telefonu.

6. model – nabíječky – dámský

Poslední model tvoří žluté šaty s dominantním potiskem roje nabíječek směřujících k zásuvce. Potisk reaguje na změny v zájmu o navazování partnerských vztahů a na nový způsob seznamování mladých lidí skrze aplikace. Tyto dlouhé šaty mají kimonové rukávy a tvoří je čtyři díly. Na pravé straně předního dílu je rozparek. Model je doplněn krátkým pleteninovým svetříkem

s kimonovými rukávy s dolním okrajem ve tvaru vlny. Je doplněn batůžkem z černého denimu s potiskem signálových vln ve žluté barvě, jehož boky tvoří husté řasení materiálu.

Technologická specifika

Technologickým specifikem je využití digitalního potisku v rozměru 50x70 cm, takto velký potisk nabízela jen jediná tiskárna u nás a při tisku jsem se dozvěděla, že takto velkou paletu ještě pro žádného zákazníka nevyužili. Já jsem tento rozměr potřebovala, kvůli umístění stříhů na materiál. Běžně se využívají malé rozměry potisků na trika. Výzvou byla i různorodost bavlněných materiálů, každý jinak saje postřikovou tekutinu a potřebuje jinou hustotu podkladové barvy. Prováděli se tedy materiálové zkoušky, tak aby tisk vypadal co nejlépe.

Digitální potisk se tiskne na bavlněný materiál podle návrhu zpracovaném v grafickém programu. Nejdříve jsem navrhla motivy, ty jsem tvořila v Illustratoru pomocí křivek, tak aby vznikl vektorový soubor v linkách, které nesměli být příliš tenké. Hotové potisky jsem připravila k tisku v požadovaných rozměrech a přesným umístěním. Při samotném průběhu tisku se materiál zachycuje do palety, je potřeba ho perfektně vypnout, uhladit a odstranit nečistoty. Přístroj ho postříká speciální tekutinou. Následně se tiskne jedna nebo dvě vrstvy podkladové bílé barvy a na takto připravený materiál až výsledná barevnost.

V tuto chvíli je možné potisk ještě odstranit vypráním, kdyby se nevydařil dle představ. Pokud je vše v pořádku vloží se materiál s potiskem do sušícího přístroje, který barvu zataví, ustálí a zaručí její trvanlivost i při běžném praní.

Seznam použitých zdrojů

a) Knižní a periodická literatura

1. KYOTO COSTUME INSTITUTE, MÓDA, Z dějin odívání 18., 19. a 20. století, Svazek I, Taschen/slovart 1980, ISBN 80-7209-475-0.
2. MACHÁLOVÁ, J. Budiž móda, Brána 2012. ISBN 978-80-7243-608-8.
3. FAIRS, M. Design 21. století: nové ikony designu: od masového trhu k avantgardě. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-970-2.
4. JONES, T., RUSHTON, S., ANDERSON, J., NOVOTNÁ, J. Současní módní návrháři. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209- 841-1.
5. BUTTOLPH, A. The fashion book. Londýn: Phaidon Press, 1998. ISBN 978-0-7148-4859-4.

b) Internetové zdroje

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Nomofobie>

<https://www.vogue.com/fashion-shows>

<https://www.helpguide.org/articles/addictions/smartphone-addiction.htm/>

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html>

<https://www.pantone.com/color-intelligence/articles/colors/color-trend-highlights>

<http://www.speed-press.cz/digitisk-textil/>

Resumé

For the theme of my diploma work i chose Trends, style and vision. I was inspired by a modern phenomena called Nomophobia, the dependency on mobile phone. By my work I am tring to reflect on the nowadays society. I want to raise awareness of danger of overusing our smartphones. To achieve the atmosphere and theme i worked with digital print on cotton material and created graphic illustrations that visually correspond to the chosen theme and show up different aspects of Nomophobie. My work is composed of 6 models – 4 for women and 2 for men. Models are interlinked by soft curved lines of printing and colors dark blue, grey, golden-yellow and black. Trendy element of using gathered material is also applied. Different cotton materials were used such as denim, taffeta, poplin, knitwear and knited fabric.

Seznam příloh

Inspirace módními trendy 2019	11
Ilustrační obrázky Nomofobie	12
Průběh tvorby.....	13
Dokumentace výroby potisku.....	14
Potisk Oko1 Oko2	15
Potisk Vibrující telefon	16
Potisk Vlvy signálu šedé	17
Potisk Vlvy signálu žluté	18
Potisk Baterie	19
Potisk Nabíječky	20
Návrh model 1.....	21
Návrh model 2 PD	22
Návrh model 2 ZD.....	23
Návrh model 3.....	24
Návrh model 4.....	25
Návrh model 5.....	26
Návrh model 6.....	27
Fotodokumentace	28
Fotodokumentace	29
Fotodokumentace	29
Fotodokumentace	30
Fotodokumentace	30
Fotodokumentace	31
Fotodokumentace	32
Fotodokumentace	33
Fotodokumentace	34
Fotodokumentace	34
Fotodokumentace	35
Fotodokumentace	35
Fotodokumentace	36
Fotodokumentace	37
Fotodokumentace	37
Fotodokumentace	38
Fotodokumentace	39
Fotodokumentace	39
Fotodokumentace	40
Fotodokumentace	40
Fotodokumentace	41
Fotodokumentace	41
Fotodokumentace	42
Fotodokumentace	43
Fotodokumentace	44
Fotodokumentace	44
Fotodokumentace	45
Fotodokumentace	46
Fotodokumentace	47
Fotodokumentace	47
Fotodokumentace	48
Fotodokumentace	48
Fotodokumentace	49
Fotodokumentace	50

Maison Margiela

Iris van Harpen

Viktor & Rolf

Matty Bovan

1 Inspirace módními trendy 2019

Internetové zdroje panthone.com, vogue.com

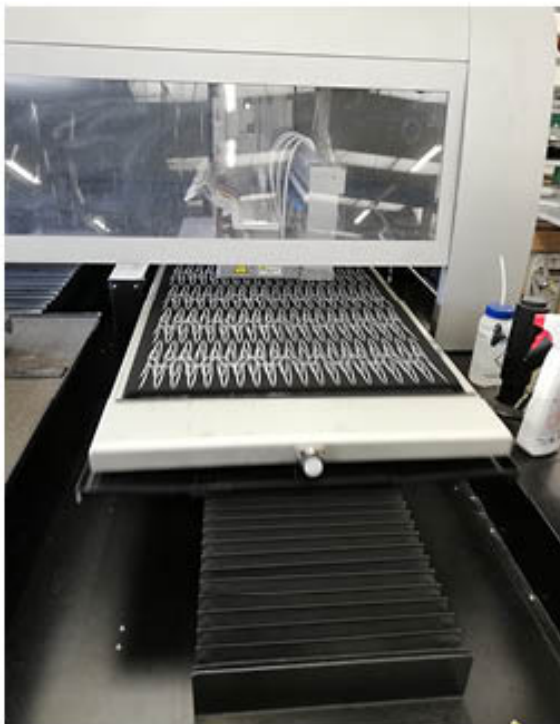
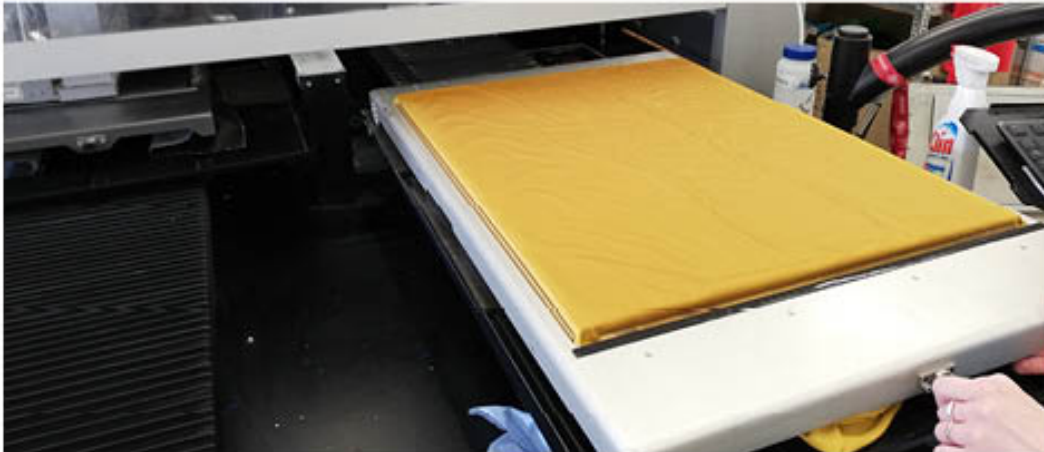

2 Ilustrační obrázky Nomofobie
internetové zdroje google.com

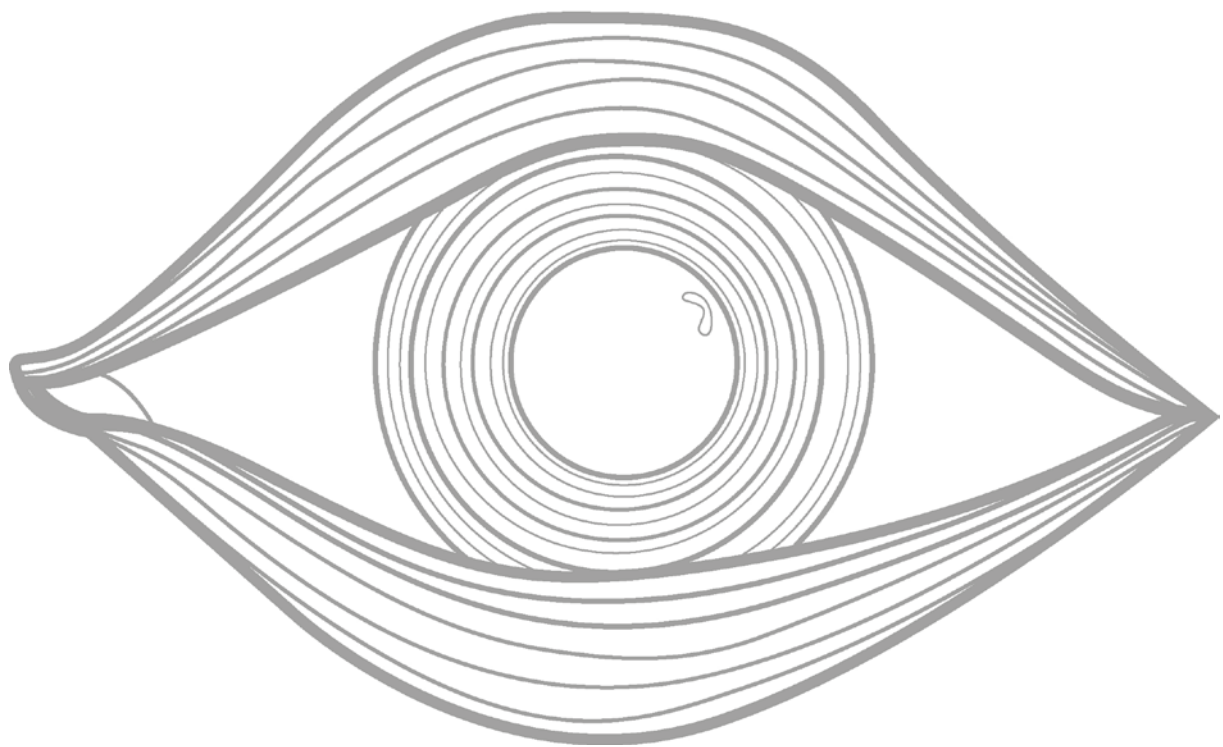
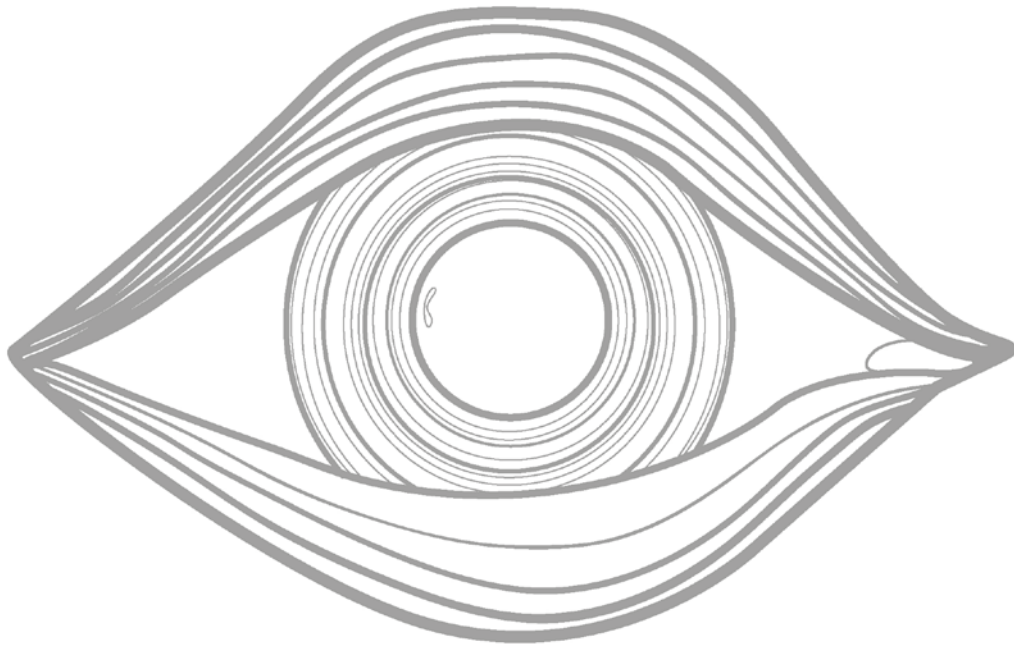
3 Průběh tvorby

Foto : vlastní dokumentace

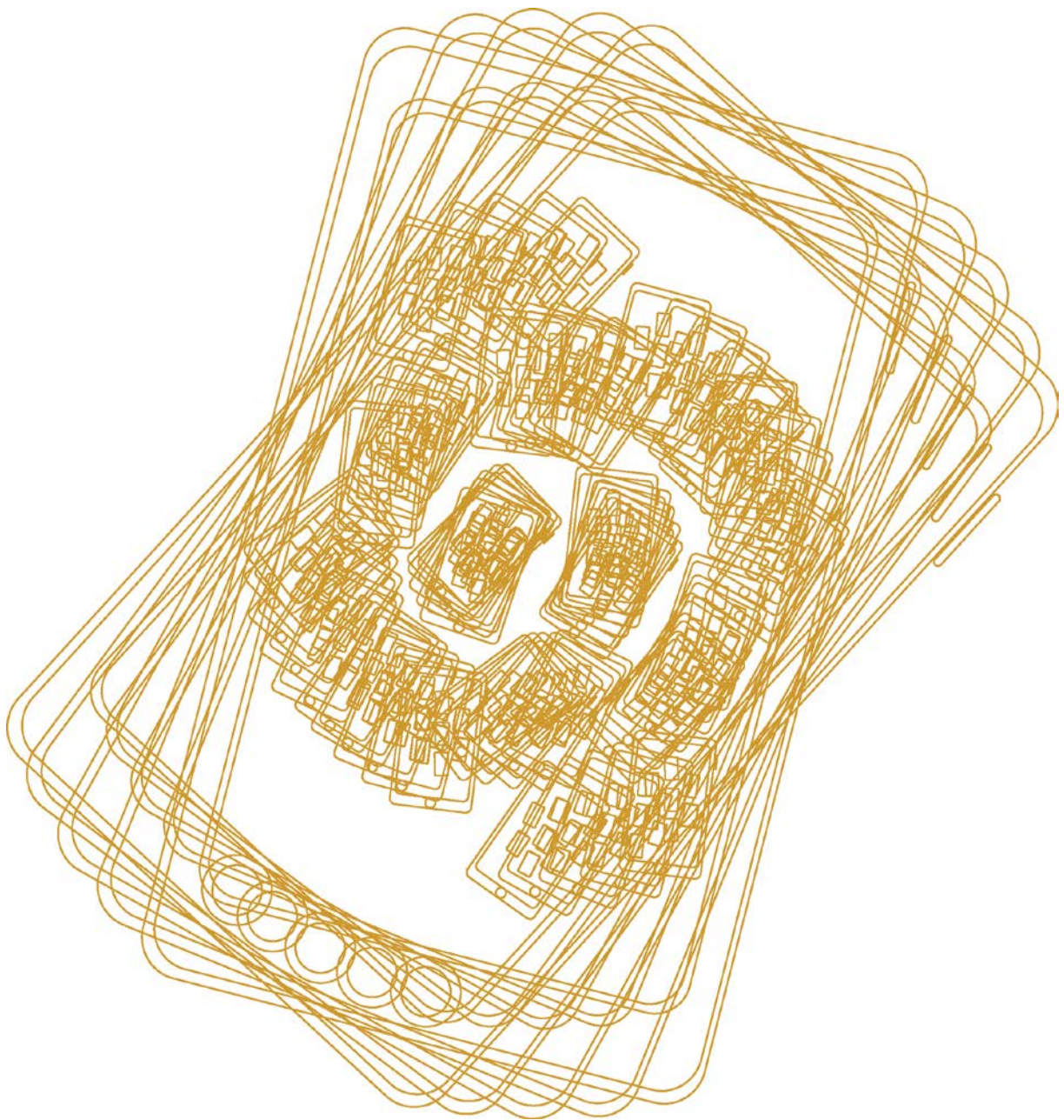
4 Dokumentace výroby potisku

Foto: vlastní dokumentace

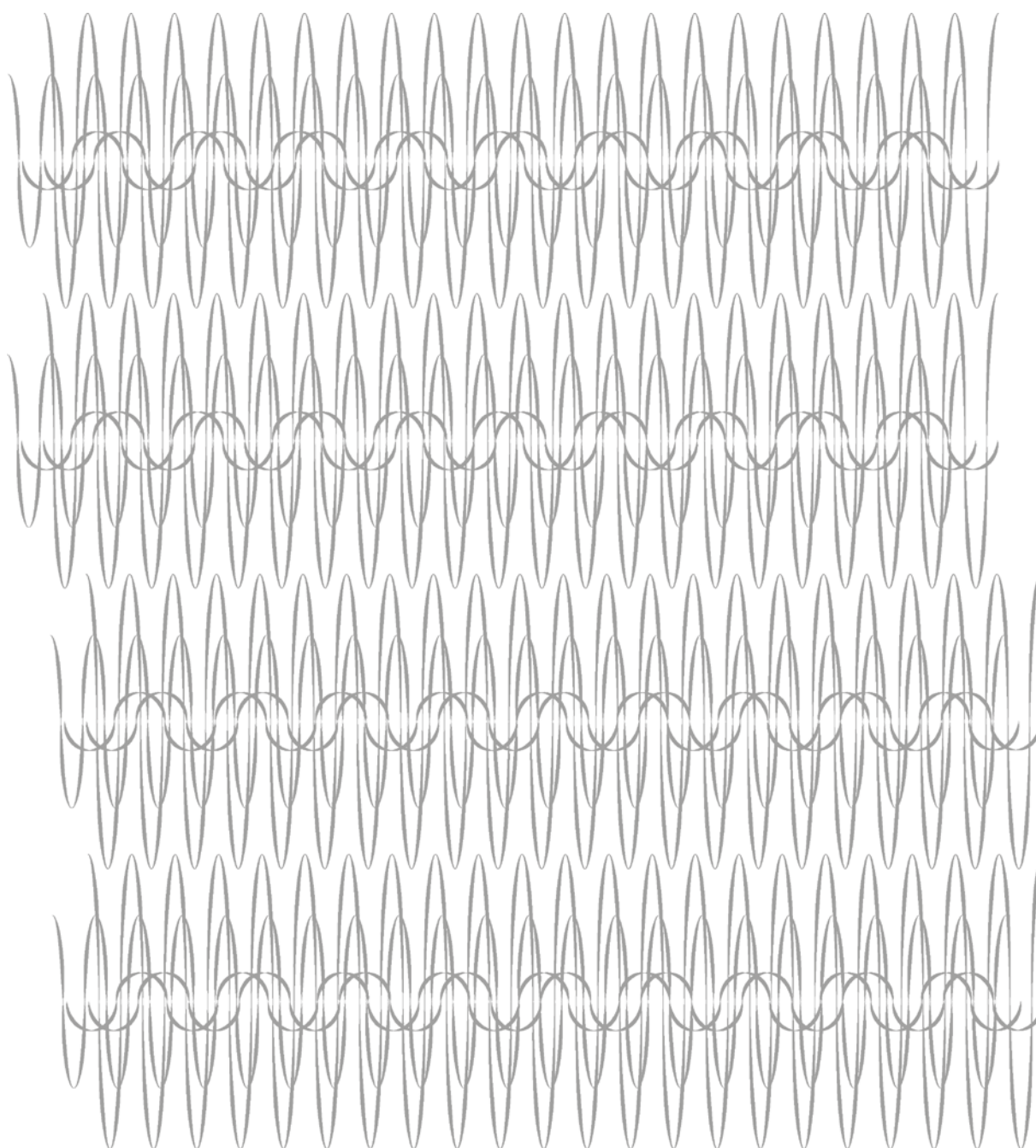
5 Potisk Oko1 Oko2

Vlastní ilustrace

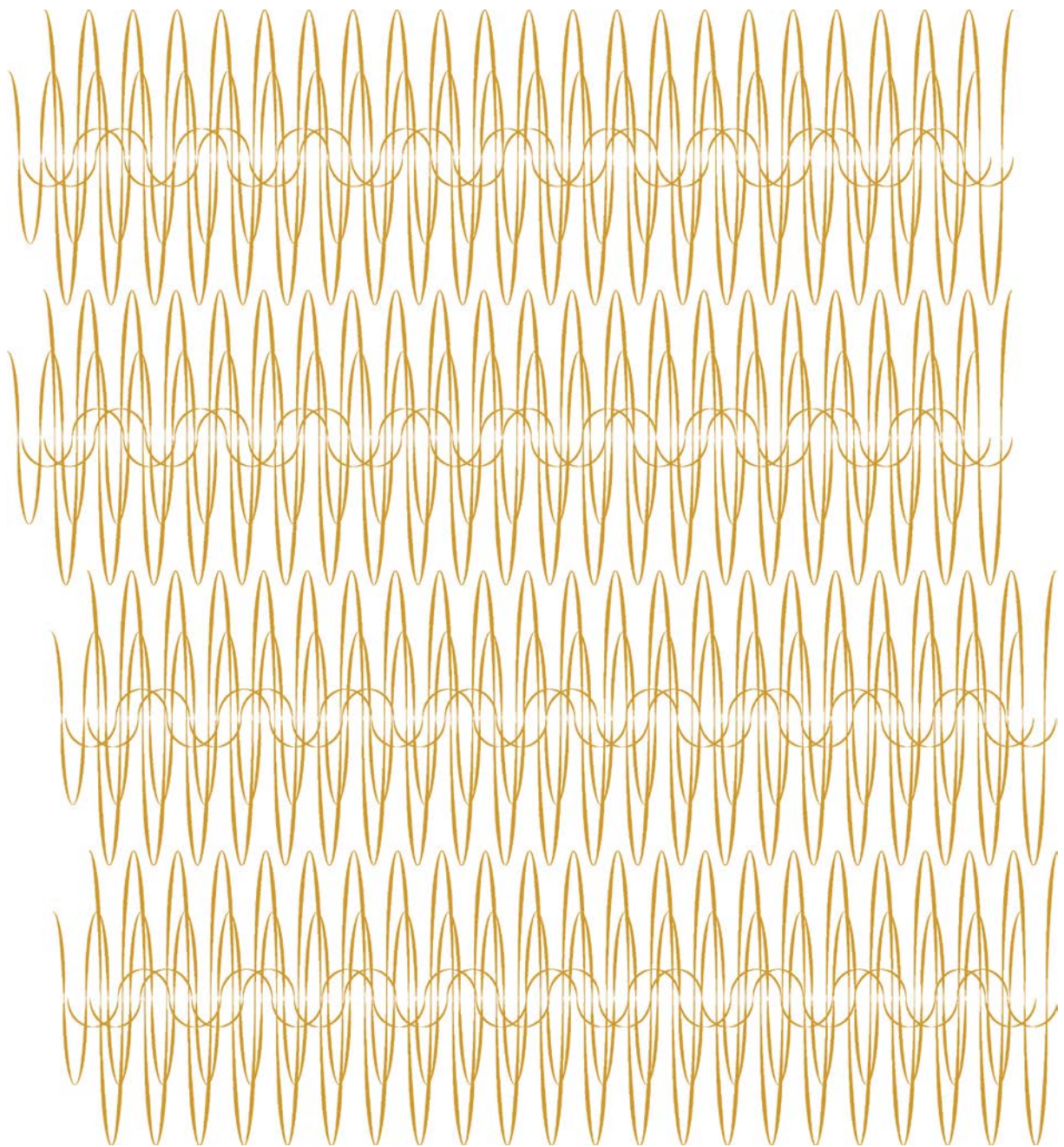
6 Potisk Vibrující telefon

Vlastní ilustrace

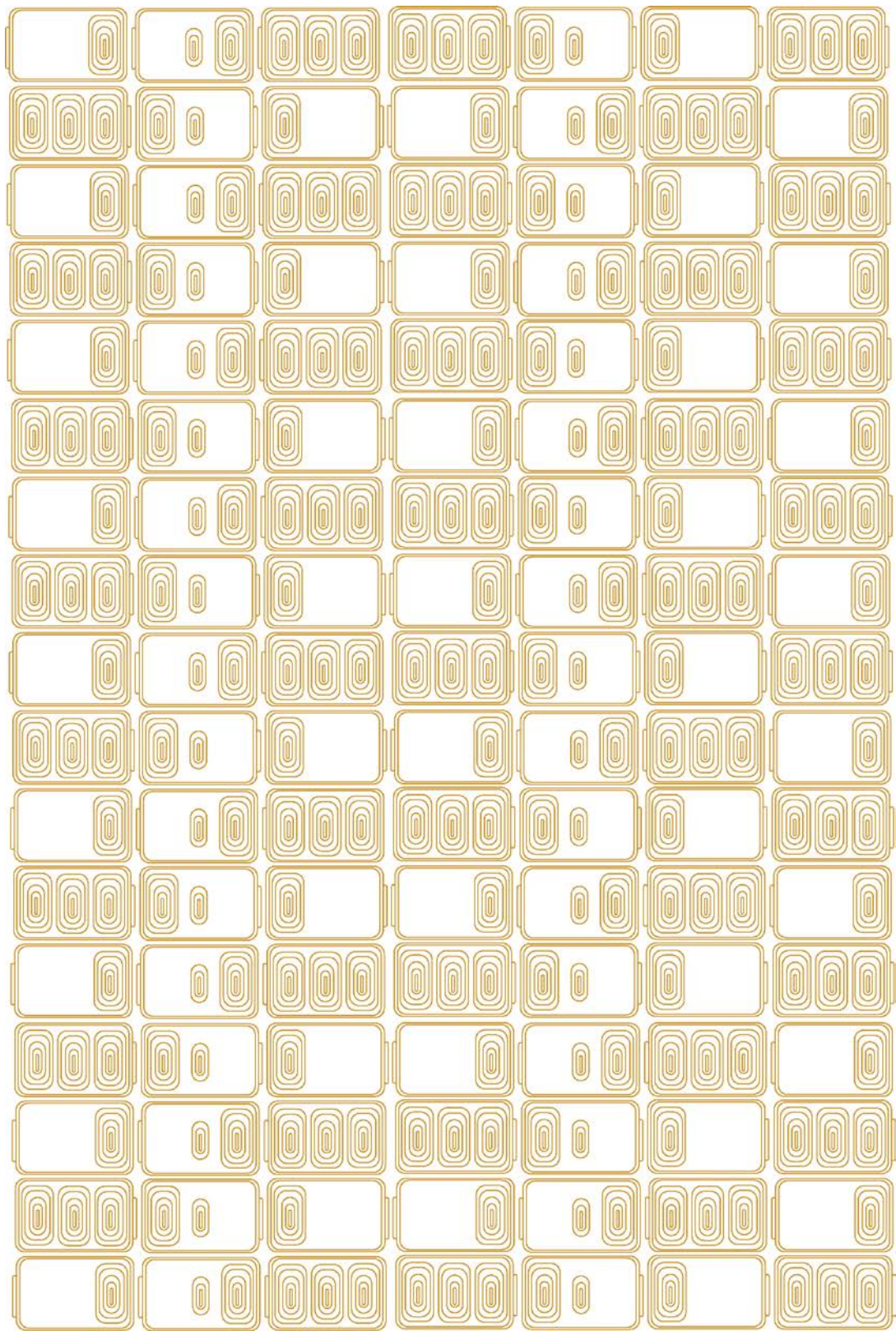
7 Potisk Vlny signálu šedé

Vlastní ilustrace

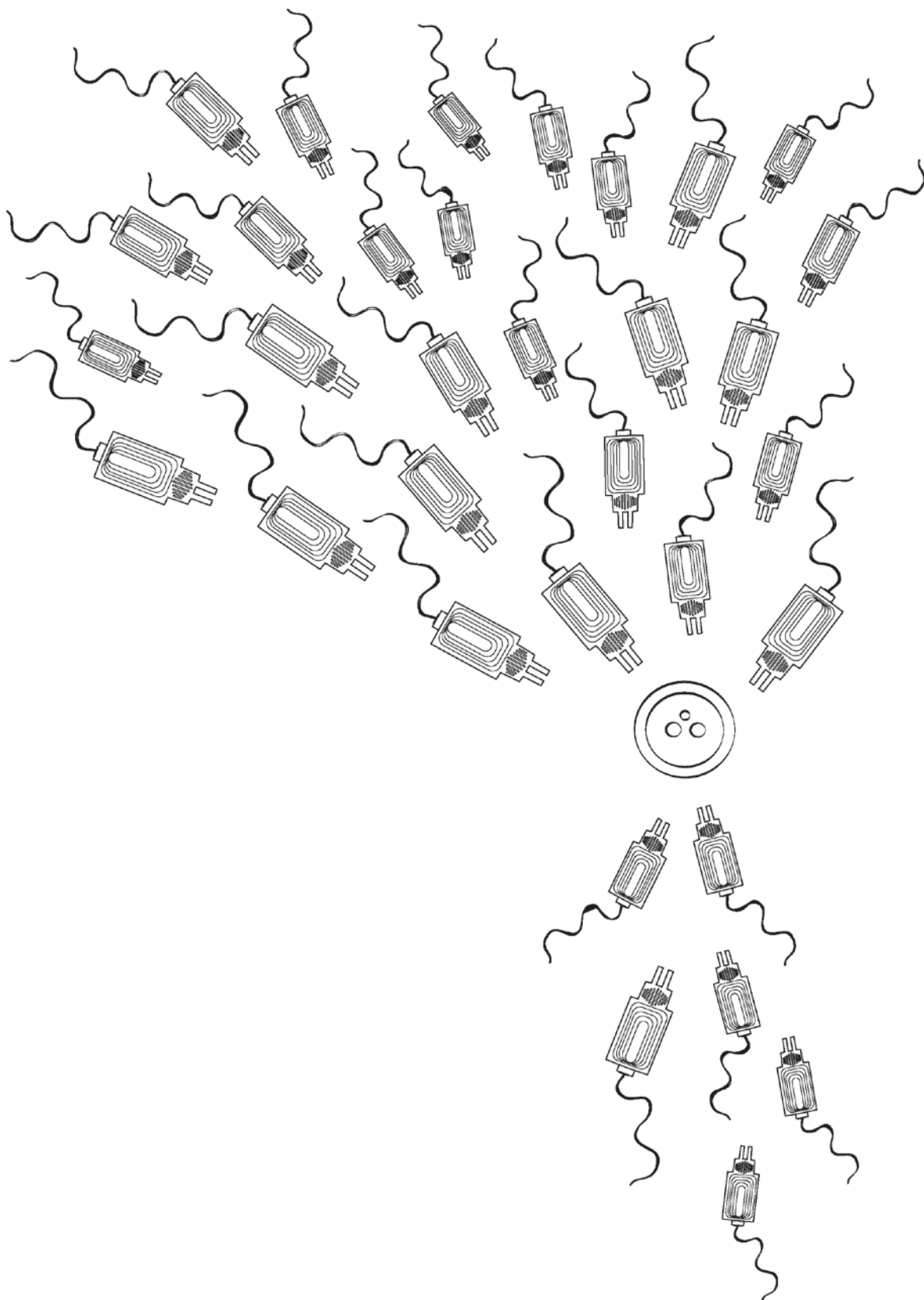
8 Potisk Vlny signálu žluté

Vlastní ilustrace

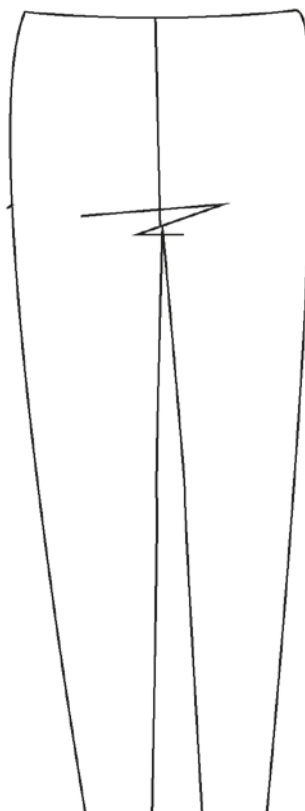
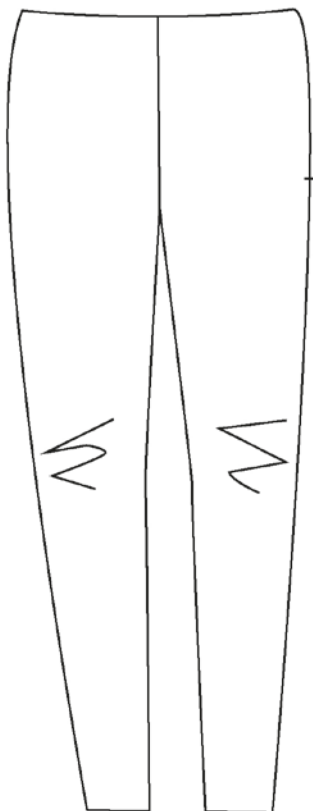
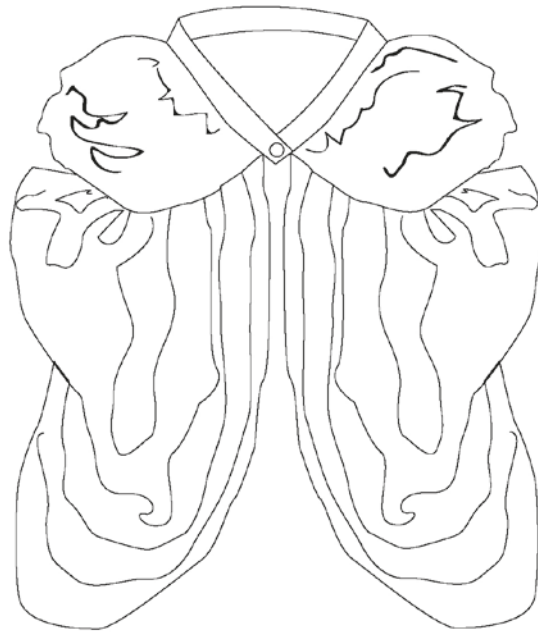
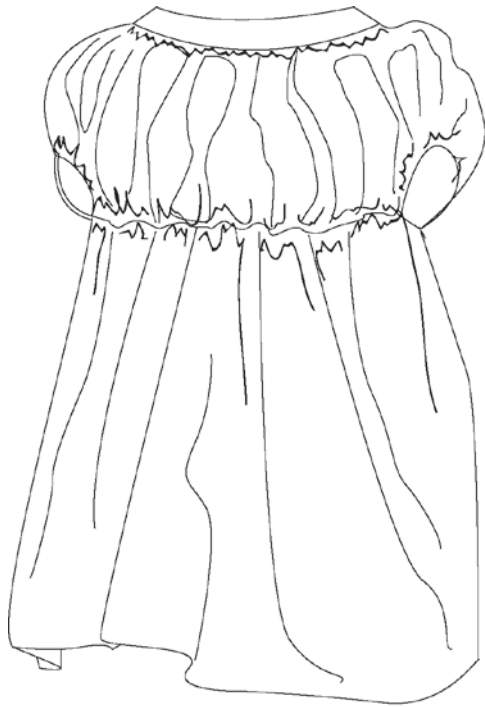
9 Potisk Baterie

Vlastní ilustrace

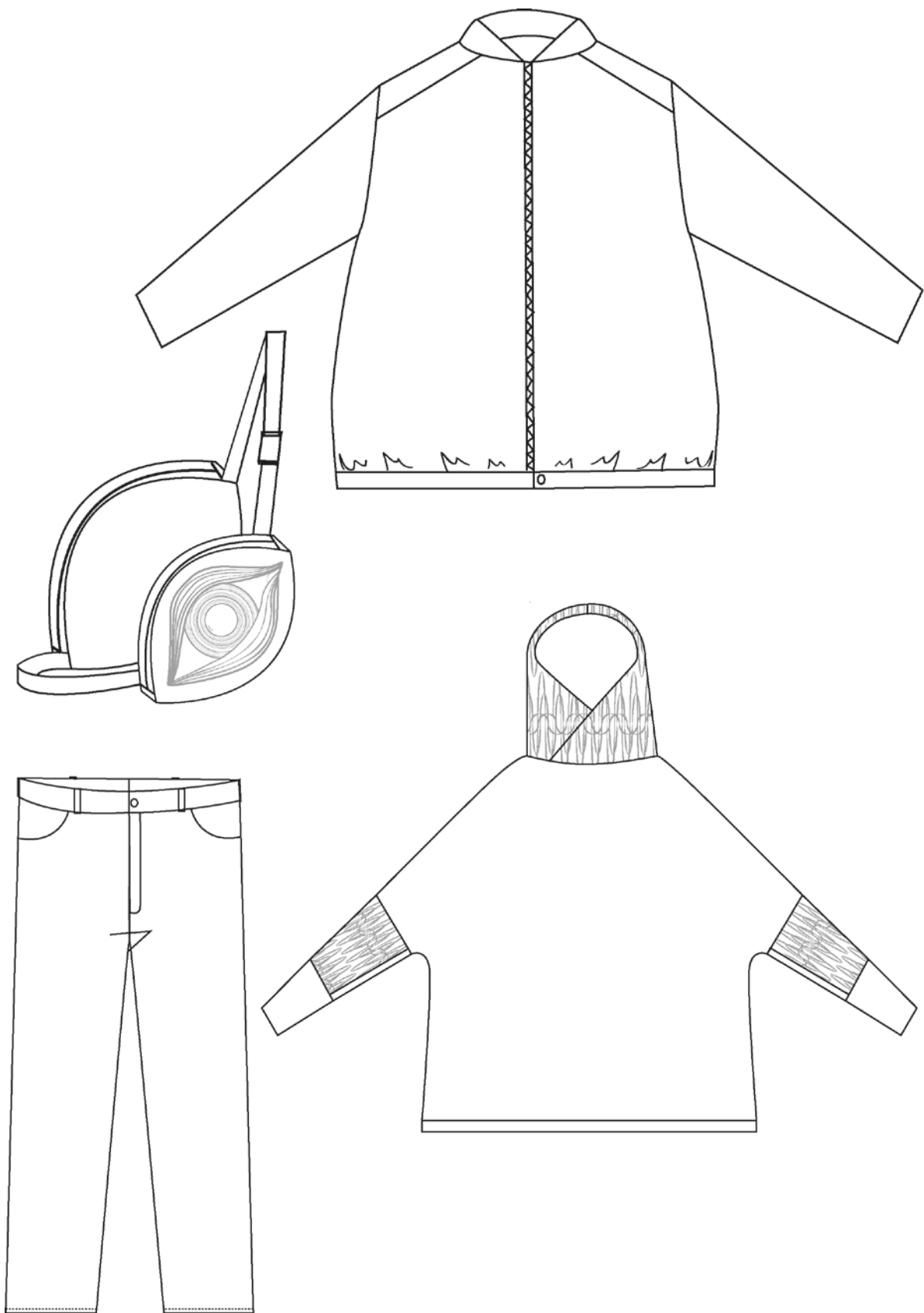
10 Potisk Nabíječky

Vlastní ilustrace

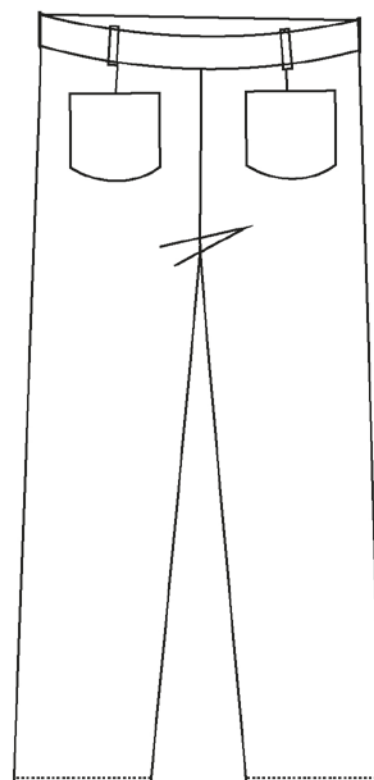
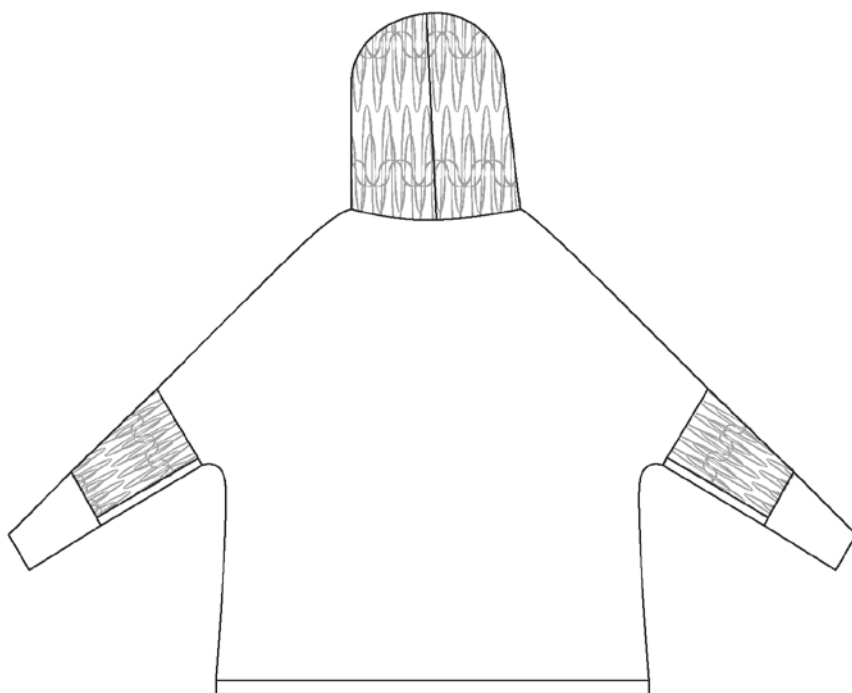
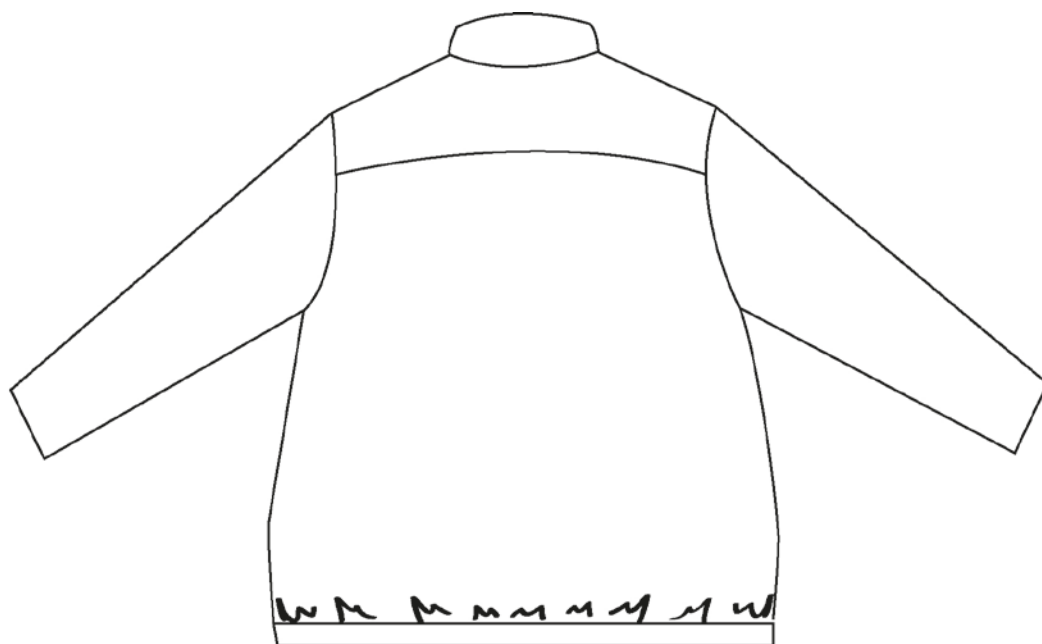
11 Návrh model 1

Vlastní ilustrace

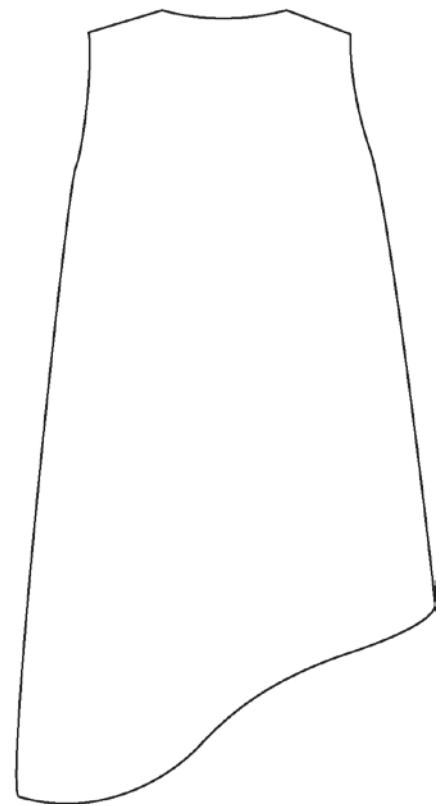
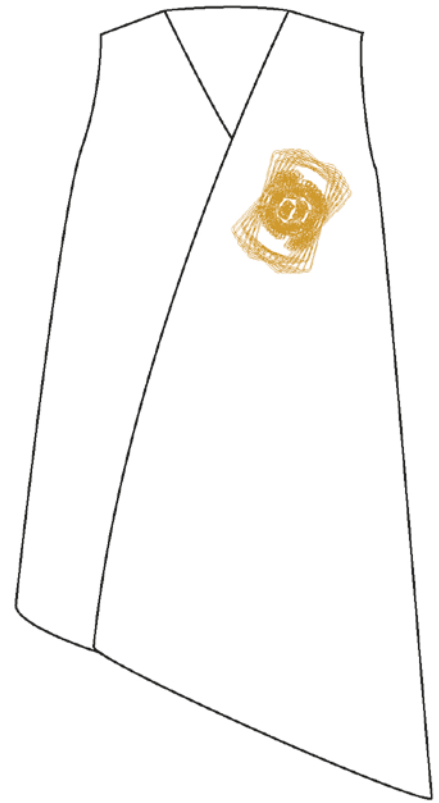
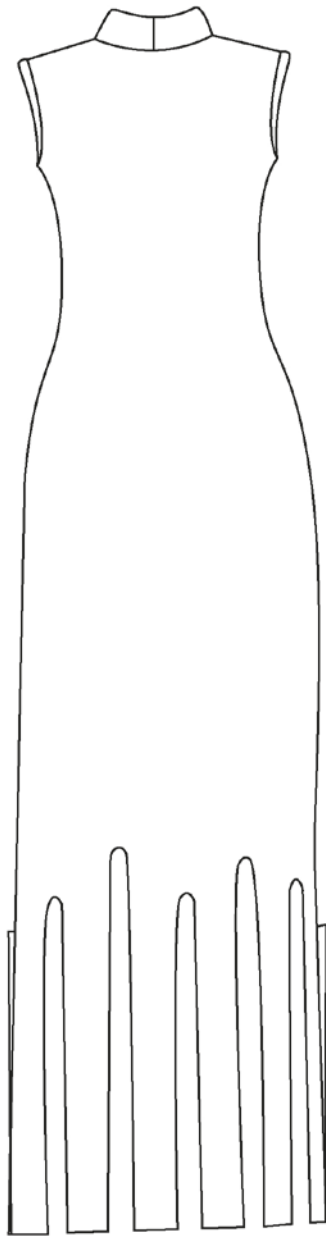
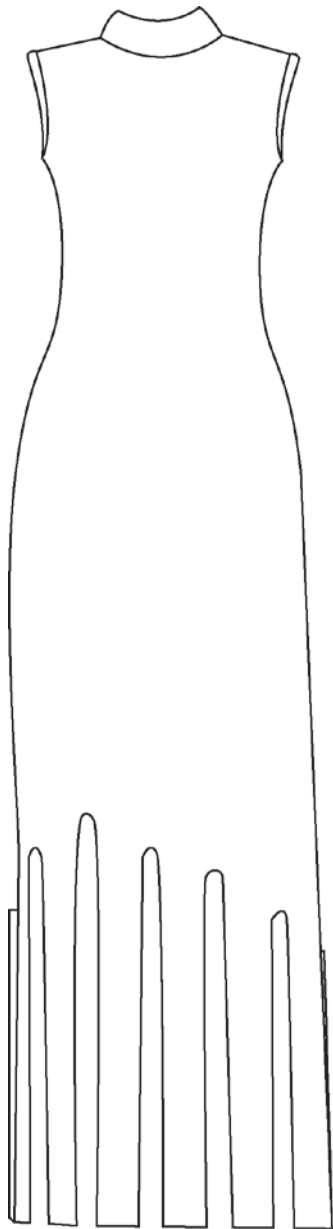
12 Návrh model 2 PD

Vlastní ilustrace

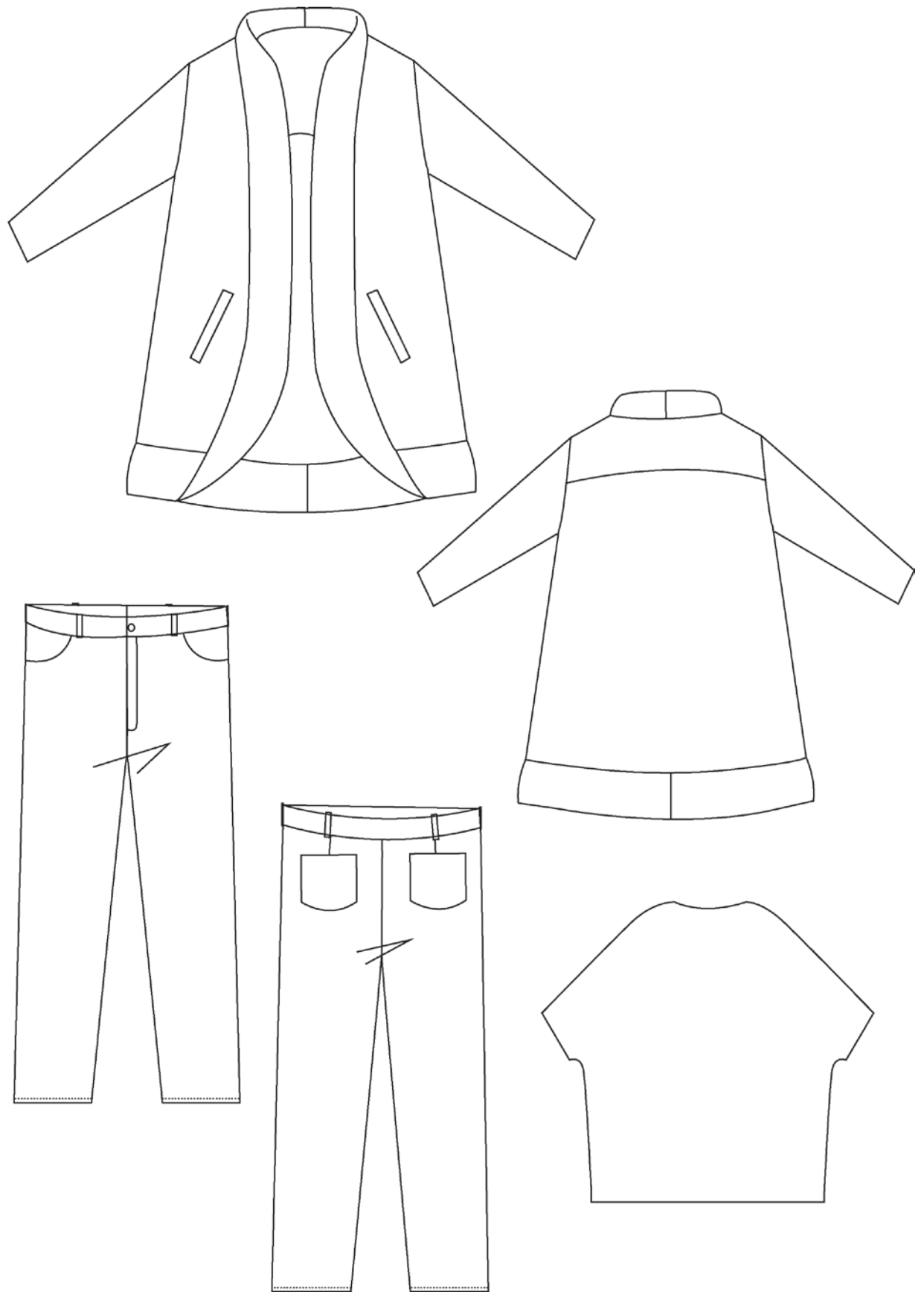
13 Navrh model 2 ZD

Vlastní ilustrace

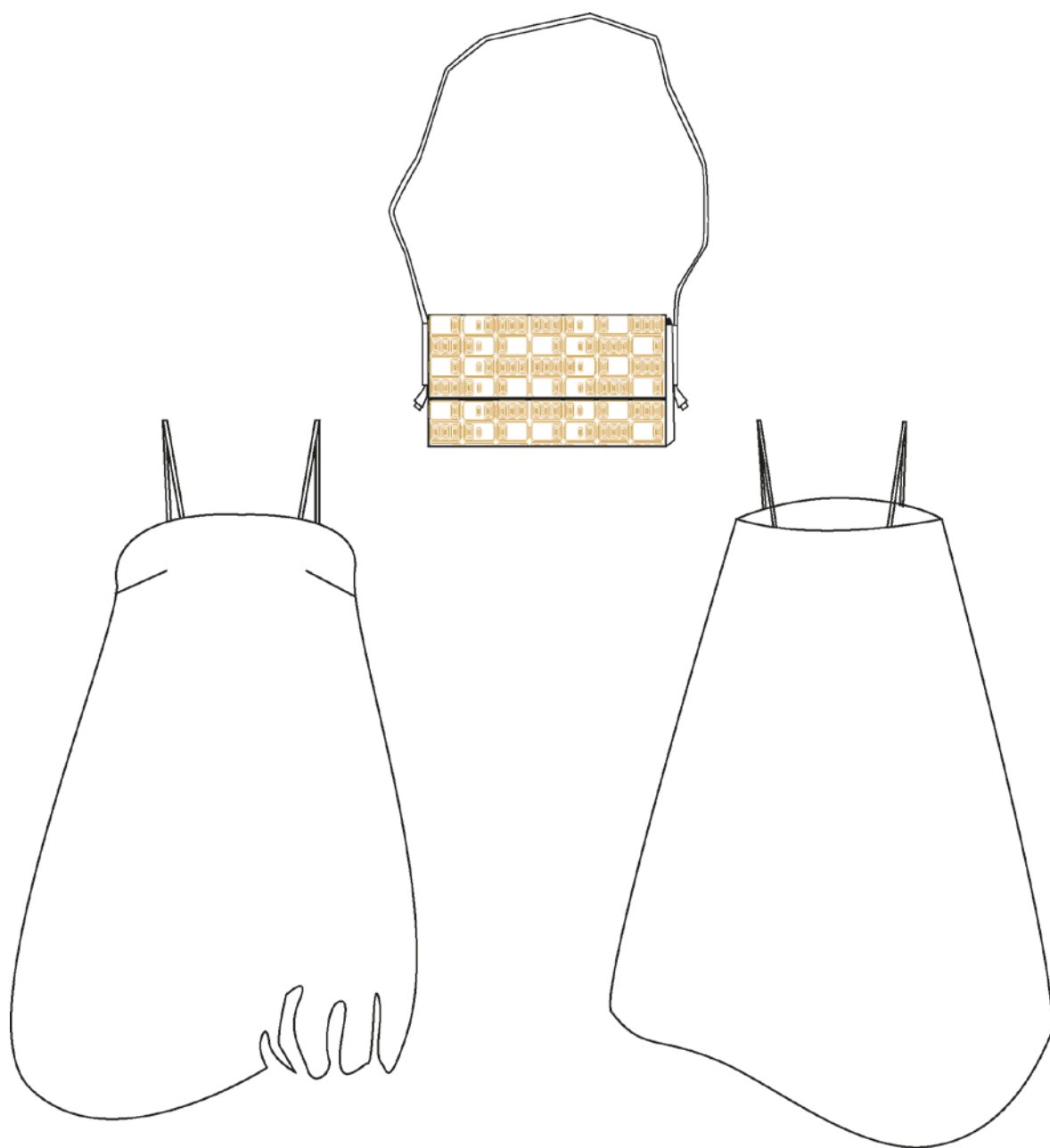
14 Návrh model 3

Vlastní ilustrace

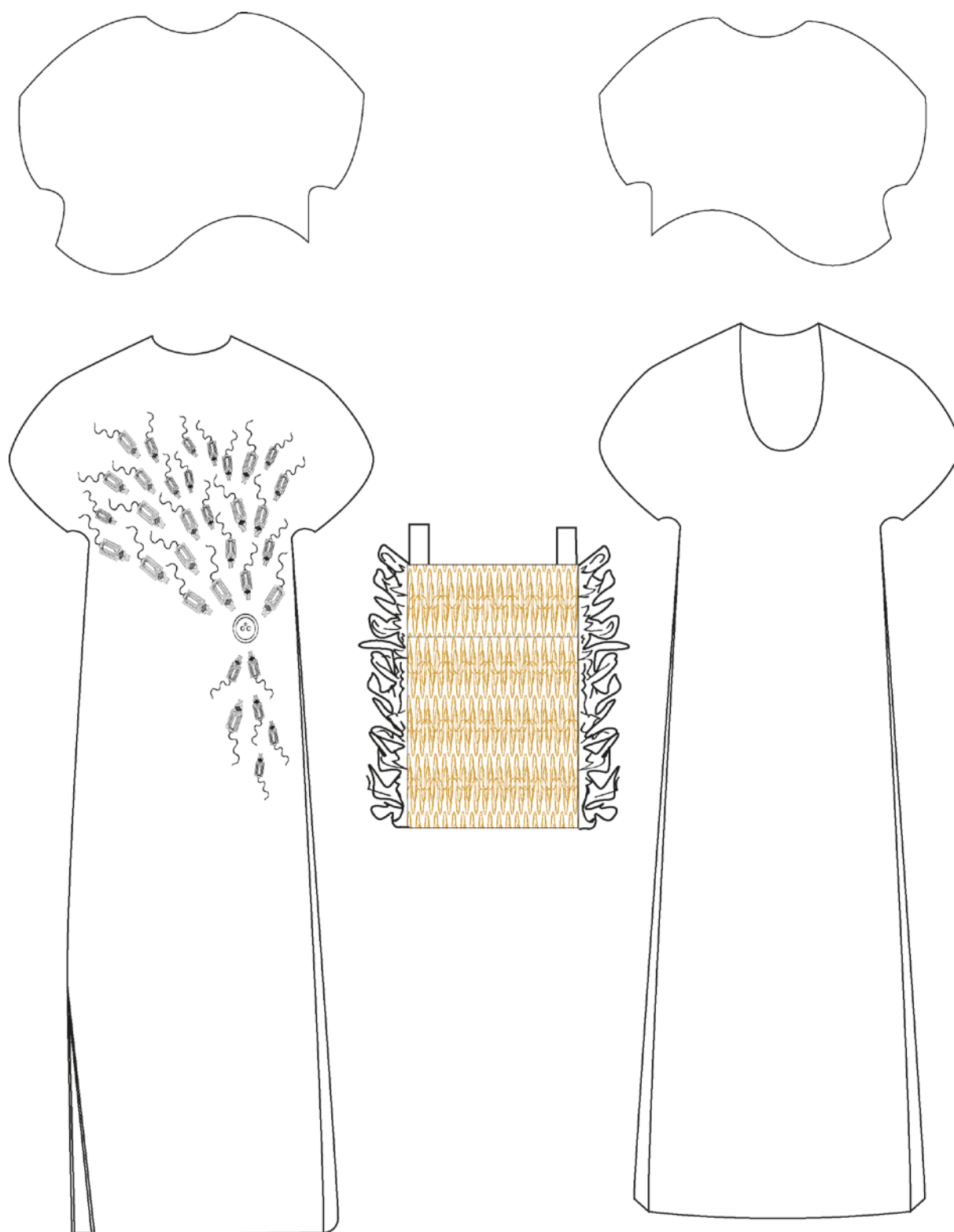
15 Návrh model 4

Vlastní ilustrace

16 Návrh model 5

Vlastní ilustrace

17 Návrh model 6

Vlastní ilustrace

18 Fotodokumentace Tereza Šobrová

19 Fotodokumentace Tereza Šobrová

20 Fotodokumentace Tereza Šobrová

21 Fotodokumentace Tereza Šobrová

22 Fotodokumentace Tereza Šobrová

23 Fotodokumentace Tereza Šobrová

24 Fotodokumentace Tereza Šobrová

25 Fotodokumentace Tereza Šobrová

26 Fotodokumentace Tereza Šobrová

27Fotodokumentace Tereza Šobrová

28 Fotodokumentace Tereza Šobrová

29 Fotodokumentace Tereza Šobrová

30 Fotodokumentace Tereza Šobrová

31 Fotodokumentace Tereza Šobrová

32 Fotodokumentace Tereza Šobrová

33 Fotodokumentace Tereza Šobrová

34 Fotodokumentace Tereza Šobrová

35 Fotodokumentace Tereza Šobrová

36 Fotodokumentace Tereza Šobrová

37 Fotodokumentace Tereza Šobrová

38 Fotodokumentace Tereza Šobrová

39 Fotodokumentace Tereza Šobrová

40 Fotodokumentace Tereza Šobrová

41 Fotodokumentace Tereza Šobrová

42 Fotodokumentace Tereza Šobrová

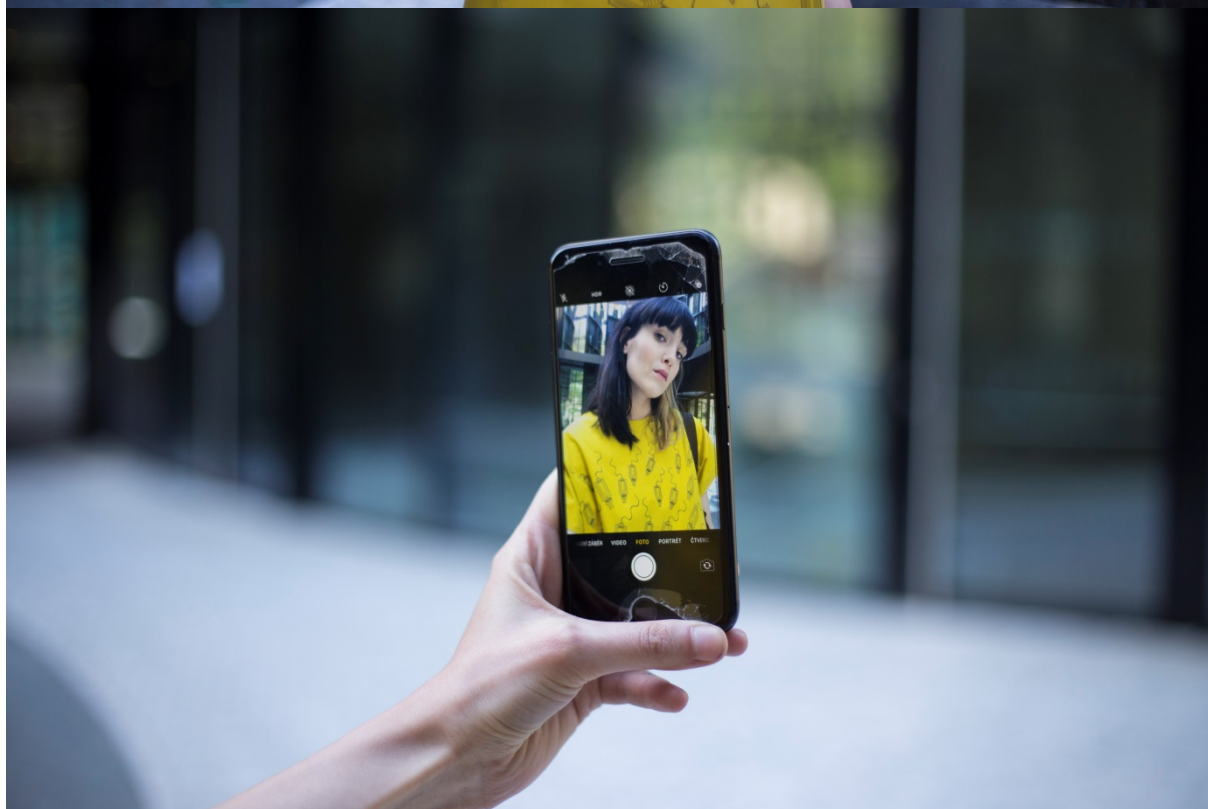
43 Fotodokumentace Tereza Šobrová

45 Fotodokumentace Tereza Šobrová

46 Fotodokumentace Tereza Šobrová

47 Fotodokumentace Tereza Šobrová

48 Fotodokumentace Tereza Šobrová

49 Fotodokumentace Tereza Šobrová

50 Fotodokumentace Tereza Šobrová

51 Fotodokumentace Tereza Šobrová