

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

FASHION: NE - MÓDNÍ FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE MÓDNÍ KOLEKCE V ODLIŠNÉM STYLU, NEŽ
JE V SOUČASNOSTI BĚŽNÉ

Kristýna Nová

Plzeň 2017

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění

Studijní obor Multimediální design

Specializace Užitá fotografie

Bakalářská práce

FASHION: NE - MÓDNÍ FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE MÓDNÍ KOLEKCE V ODLIŠNÉM STYLU, NEŽ
JE V SOUČASNOSTI BĚŽNÉ

Kristýna Nová

Vedoucí práce: MgA. Vojtěch Aubrecht

Katedra výtvarného umění

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2017

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

Plzeň, duben 2017

podpis autora

.....

PODĚKOVÁNÍ:

Ráda bych poděkovala všem, kteří byli nablízku v tu pravou chvíli a dokázali mě vyslechnout, pochopit a pomoci. Dále mé rodině, nejen za hmotnou podporu.

A také děkuji MgA. Vojtěchu Aubrechtovi za vedení a obohacování mé práce, i mě samé, po celou dobu studia.

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

3 PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

**4 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE
PRO DANÝ OBOR**

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

a) Knižní a periodická literatura

b) Internetové zdroje

6 RESUMÉ

7 SEZNAM PŘÍLOH

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Po přijetí na obor Užité fotografie mé kroky směřovaly k objevování nových možností a pohledů. Byla jsem fascinována všemi možnými technikami. Inspirace ke mně přicházela ze všech stran. Cítila jsem nekonečnou volnost.

Vývoj, kterým si má tvorba prošla od toho okamžiku, je pro mě osobně obrovský.

V prvním ročníku jsem se z větší části zaměřovala na portrét a figuru, žánry vzbuzující u mě jistotu. Což se dodnes promítá do mé tvorby dokumentárního charakteru.

Díky Fotografickému sympóziu, které se koná každoročně na naší fakultě, jsem se seznámila s Pavlem Odvody¹. Jeho workshop a prezentace vlastní tvorby, byly zásadní pro mojí první klauzuru², a nejen pro ni. Zde jsem pracovala s dlouhou expozicí a nesvětlováním modelky baterkou. Tímto způsobem lze dosáhnout jedinečné atmosféry v prázdnosti tmy. Ve své další tvorbě jsem pokračovala přes různé jednoduché funkce v programu Photoshop, např. vytváření výřezů a následné spojování více fotografií v jednu. Dnes bych to nazval počítačovými kolážemi.

Avšak v poslední době mě nadchla síla struktur materiálů a detailů, které nás v životě obklopují. Útržky z reality, které tvoří svůj vlastní svět. Zdánlivá nahodilost tvořící pro mě samou hluboký vnitřní koncept.

1 příloha Pavel Odvody a jednu fotografii z první klauzury.

2 příloha ukázka první a druhá klauzurní práce

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Fashion fotografií, která je tématem mé bakalářské práce, jsem se nikdy dříve nezabývala. Inspirovala mě moje kamarádka Stanislava Malcová a její projekt. Stanislava tento rok končí magisterské studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na oboru Fashion. Zadání její diplomové práce je "VLASTNÍ FILOZOFIE, ANALÝZA STYLU "MOJE ZNAČKA". Tu se rozhodla zaměřit na lidi postižené atopickým exémem³ a na pomoc pro ně v každodenním životě skrze oblečení. Výsledkem jsou tři kompletní outfity skládající se z minimálně čtyřech kousků oblečení, šitých přímo na míru jednotlivým ženám, jejich potřebám a životnímu stylu, od spodního prádla počínaje až po svrchník (bunda, kabát, mikina). Velmi mě zaujal samotný fakt prolínání čistoty myšlenky s čistotou přírodních materiálů: hedvábí, nebarvená bavlna, bambusový úplet. Také navázala spolupráci s Českou firmou vyrábějící antiseptický materiál obsahující látku chitosanem.

Po několika společných setkáních jsem se rozhodla, se svolením autorky Stanislavy Malcové, zdokumentovat tento prospěšný projekt a pod názvem:

„FASHION: NE - MÓDNÍ FOTOGRAFIE“ vytvořit bakalářskou práci, která je rozdělena do tří částí:

- Dokumentární
- Portrétní
- Fashion

3 Příloha - Ukázka atopického exému

Tyto tři části se nakonec propojí v „NE – MÓDNÍ“ časopise, ve kterém se můžete dovědět např. o tom, kolik úsilí musí návrhář vynaložit od myšlenky po vznik samotného modelu. Přes rozhovory s „ne – modelkami“, až po "ne fashion" fotografie se přiblížit jejich životu, který je stejný jako každého z nás, ale s omezeními, která tato nemoc kůže přináší.

Otázka atopického exému je zajisté zajímavá a aktuální pro mnoho lidí i pro mě samotnou.

CÍL PRÁCE

Cílem této práce je:

- oslovit širokou veřejnost a zasvětit ji do problematiky
- ukázat lidem s atopickým exémem nové vize a možnosti, které již existují
- v neposlední řadě probourat hranice mezi obyčejnými lidmi a tématem módy všeobecně (nemoc versus krása).
- Vyzvednout snahu člověka pomoci druhým.

Myslím si, že mnoho z nás neumí docenit práci jednoho člověka stojící za kouskem oblečení. Od návrhů, přes zkoušky mnoha postupů, následná různorodá práce s materiály, řešení střihů až po dlouhé hodiny strávené u šicího stroje. Toto zákulisí bych chtěla poodhalit. Stejně tak pomoci při osvětě a seznámení s lidmi trpícími tímto hendikepem A atopickým ekzému celkově. Neinformovanost o nemoci samotné spěje k tomu, že část lidí vůbec nevnímá tuto problematiku jako něco, čím by měli zaměstnávat svou mysl, pokud sám nemá v rodině někoho postiženého. Jaké následky takovéto onemocnění může mít, nejen na kůži, ale i na psychický stav osoby?

Toto jsou otázky, které bych chtěla svojí prací nadnést a zároveň na ně i částečně odpovědět.

Pro mě osobně je cílem cesta. Vše, co jsem se dozvěděla a naučila od začátku až do konce projektu mě posunulo v mnoha ohledech. Ať už technických (Adobe Photoshop), mezioborových (spjatých s Fashion designem), tak i vztahových, komunikačních a plánovacích.

3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

PROCES PŘÍPRAVY

Vzhledem k tomu, že s fotografií módy nemám moc velké zkušenosti, inspirovala jsem se v dostupné literatuře a na internetu. Došla jsem hned k několika tvůrcům, kteří mě svým přístupem velmi zaujali. Z jednoduchého důvodu, že série, které mě zaujaly jsou detaily a k těm i v této práci hodně inklinuji.

Simon Leigh se svými příběhy kosmetických přípravků různě rozmístěných a poházených po místnostech, např. v koupelně na podlaze v pozadí s papučí ručníkem a toaletní mísou.

Detaily oblečení nafocené J. Evans ve spolupráci se stylistou A. Howe, ve kterých nechávají vyznít materiál, drapérii a hlavně ten správně zvolený detail samotný.

John Akehurst a jeho detaily ženského těla ve světle béžovém spodním prádle, nafocené ve velmi příjemné měkkém osvětlení.

A pro fotografii portrétů jsem zvolila jasnou inspiraci prací Tina Barney, která fotí lidi z vyšších vrstev v interiéru jejich příbytku. Myšlenkově je tato práce dosti podobná. Jejím tématem je portrét určité menší skupiny populace. Její dokument je samozřejmě mnohem rozsáhlejší. Ale jemnost s jakou zachycuje charakter lidí je velmi přirozené, vždy něčím zajímavý a nenucený.

Brala jsem v potaz i fakt, že Stanislava bude potřebovat klasickou profesionální ateliérovou fotografii pro své obhájení diplomové práce. Proto jsem studovala módní časopisy a konzultovala s mým spolužákem z prvního ročníku magisterského studia a profesionálním reklamním fotografem Tomášem Binterem. Tuto část bylo od začátku jasné, že budu vypracovávat ve velké časové tísní, kdy jsem čekala na kompletní došití jednotlivých modelů.

PROCES TVORBY

Ve chvíli, kdy Stanislava začala se zkouškami materiálů na batohy, které jsou doplňky oděvů, jsem zahájila svojí dokumentární část, což bylo na konci října roku 2016. Následovaly schůzky se všemi třemi modelkami (pouze jedna z nich je trvale v Plzni, takže konzultace probíhali v různých termínech). Poté následovali zkoušky kalik tj. zkušební verze jednotlivých kusů oblečení, které se konaly buď doma u modelek nebo u nás na fakultě. Při návštěvě interiérů obydlení, jsem si rovnou i obhlídla místa vhodná pro focení portrétů. Následně jsem se slečnami domluvila na termínech pro další část projektu. Původně jsem měla v plánu tuto část nafotit za pomoci externího blesku, ale po vyzkoušení jsem se rozhodla používat pouze přirozené světlo, díky kterému jsou fotografie jemnější a přirozenější.

Poslední fází byla módní fotografie. Tato část byla pro mě nejvíce náročná. Proto jsem několik dní před samotným focením zkoušela různé varianty "na nečisto" s kamarádkou a následně je znovu konzultovala s již zmiňovaným Tomášem Binterem.

Finální fashion práce probíhala u nás ve školním ateliéru. Jak už focení samo tak i počítačová postprodukce.

Dlouho jsme vymýšleli, zdali použít nějaký objekt, který by byl při ateliérovém focení doplňujícím prvkem a jakýmsi nerušivým elementem a fungoval by jako prostředek pro zvýraznění a podtržení různých detailů oblečení i celku samotného. Pro tento účel jsme nakonec zvolili tvárnice. Která naprosto splňuje naše požadavky v celobílém prostředí. A vytváří sošný dojem z celé kompozice s modelkou.

Po nafocení modelů jsem začala s postprodukční činností. Jak jsem očekávala, byla to velmi náročná část. Neobešla bez častých e-mailových konzultací s Tomášem B. a ústních konzultací s Karolínou Oliveriusovou a Václavem Mariánem. Bez jejich názorů a rad bych s výsledkem nebyla tak spokojená, jako nyní jsem.

Práce s vrstvami a maskami ve photospohu byla pro mne do té chvíle oborem, ve kterém jsem bloudila. Dnes můžu s klidem říci, že zvládnou i to.

4 Příloha - inspirační zdroje:

Simon Leigh

John Akehurst

Jason Evans a Adam Howe

Tina Barney

4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

POPIS DÍLA

Celek se skládá ze tří částí různých žánrů. Prvním a nejdelším je dokument. Ten zachycuje celý průběh práce módní návrhářky Stanislavy Malcové od úplného začátku.

Druhým jsou portréty v přirozeném prostředí svého obydlí všech tří modelek, představující pozorovatelům osobnost každé z nich, takové jaké se cítí být. Ukázat krásu člověka bez přetvářky, v jednoduchosti, podtrženou interiérem jejich domova.

A třetí částí je výsledný model focený na modelkách, pro které je šitý na míru. Ateliérová fotografie celků a detailů, která by měla ukazovat pohodlnost a funkčnost oblečení pro jejich nositelky. Záměrně jsem tuto část pojala na první pohled klasicky, ale výstup už tak nepůsobí. Což je podle mě nejvíce způsobeno výběrem modelek, které nejsou brány jako modelky, ale normální lidské bytosti. Zde se i krásně ukazuje, jak je každá z nich jiná. Žádná není ani hezčí ani ošklivější. Osobnostní charakteristika je v momentě jasná, i když mají na sobě jednotné oblečení. Jednotlivé kousky outfitu krásně podtrhávají charakter svých nositelek.

Výstupem je dvanáct velkoformátových fotografií a portfolio. Pro výsledné tisky je stěžejní makro fotografie kůže, detaily a výřezy materiálů, švů a stříhů na tělech modelek. Tímto způsobem bych chtěla dát módní fotografií odlišný vizuál, nežli je běžné ve světě módy. Výstava by však neměla působit šokujícím dojmem, spíš zaujmout svou jemností a hravostí. Pro tento účel bych chtěla také vystavit kaliko šité Stanislavou, jak pro popisnost práce, tak i proto aby byl divák vtažen do více do procesu. Na ateliéru fashion

designu mají totiž poměrně jasně dané, jak výstava klauzurních, bakalářských a diplomových prací má být prezentována. Chtěla bych poukázat na široké pole možností, které možná bohužel nejsou přípustné pro tento ateliér, byť ve světě módy můžou fungovat.

Portfolio obsahuje záznam celé práce od začátku přes ukázkou vývoje jednotlivých variant a zkouškových focení po nepoužitých záběrech.

Přikládám i "skicák" tj. notýsek ve formátu A5 sloužící pro účely sebereflexe a experimentu, zde je dokumentace podobná jako v oficiálním portfóliu, doplněná o kresby, náčrtky scén pro fotografii v interiéru, poznámky, kresbičky a koláže z nepoužitých snímků.

Silnou stránkou tohoto obsáhlého bakalářského souboru je jeho rozvrstvenost a náhled pod povrch velmi zajímavého tématu z pohledu jednoho fotografa různými fotografickými žánry.

Slabou stránku já osobně stále беру již zmiňovanou část Fashion, zde si stále nejsem jistá kvalitou vyhotovených a upravených snímků. Pro laika asi málo patrné nedostatky, však mohou být pro profesionála v oboru nepříjemné a rušivé prvky.

TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

Pro všechny tři části své práce jsem použila fotoaparát Nikon D600. Což je poloprofesionální zrcadlovka v kategorii full frame. Vzhledem k tomu, že vlastním pouze jeden objektiv a to je Nikor 50mm f/1,4, tak jsem zvažovala i jiné varianty focení, např. použití středoformátové analogové kamery v kombinaci s polaroidem, nakonec jsem si zapůjčila v ateliéru Animované tvorby na naší fakultě full framové objektivy na Nikon s pevnými skly: 85mm f/1,8, 35mm f/2 a makro kroužky. Bez této možnosti by má práce byla mnohem pracnější.

Dále jsem si zapůjčila od MgA. Radovana Kodery externí blesk, který jsem chtěla používat na portréty v interiéru, ale nakonec jsem snímky jím pořízené nepoužila, kvůli jeho nepřírozenosti⁵.

A pak už stačilo jen vše dostat do výsledné podoby v programu Camera Raw. Upravy jasu, teploty světla, oživení a retuše nevyhovujícího to vše mi bylo mnoha denní náplní. Při práci s vrstvami a maskami v programu Adobe Photoshop jsem se obohatila mnoho nových zkušeností a technik, které tyto dva Photoshop principy skýtají. Naučit se aktivně využívat všechny možnosti, od retušování ve vrstvách, využívání různých druhů štětců pro lokální úpravy, až po promazávání v maskách a tímto způsobem vytváření neuvěřitelné iluze odhmotnění prostoru.

PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Přínos, kterého bych touto prací chtěla dosáhnout, je jiné pojetí módní fotografie. Návrat k osobnímu přístupu, jít pod povrch daného tématu.

Poukázat na možnost navázání hlubší spolupráce, jak už mezi fotografem a návrhářem, návrhářem a modelem a pak i modelem a fotografem.

Důvěra, která se propojuje a výsledkem je citlivě pojatý celek, ze kterého jsou tyto sounáležitosti patrné.

Je to dlouhodobá spolupráce přerůstající v důsledku v něco většího než je fashion.

5 PŘÍLOHA - Zkouška s externím bleskem a bez něj

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Knižní literatura

KEANEY, Magdalene, *Móda a reklama* Praha: Slovart, 2007.

ISBN 978-80-7209-982-5

KISMARIC, Susan, *Fashioning Fiction in Photography Since 1990*

New York: The museum of modern art, 2004. ISBN 9780870700408

6. RESUMÉ

I have cooperated with Stanislava Malcova, who is a student of Fashion Design. She choose atopic dermatitis as a topic of her dissertation. I became really interested in her project and to be a part of it as a photographer was a pleasure for me. Documentary, Portrait and Fashion Photography are the main section of my work. Stanislava created an edition of special clothes for 3 girls and I was capturing the whole process and taking portraits of the models after. At the end I was taking pictures of the girls wearing the special clothes. You can find all my work in a magazine where I would like to introduce my work as NON - FASHION. The project is focused on clearness of thought in a connection with clearness of material.

SEZNAM PŘÍLOH

1 PŘÍLOHA - Tvorba Pavla od vody

2 PŘÍLOHA - Ukázka první a druhé klauzury z prvního ročníku

3 PŘÍLOHA - Atopický ekzém

4 PŘÍLOHA - Inspirace pro bakalářskou práci

5 PŘÍLOHA - Zkoušky s externím bleskem a bez něj

6 PŘÍLOHA - Volná tvorba

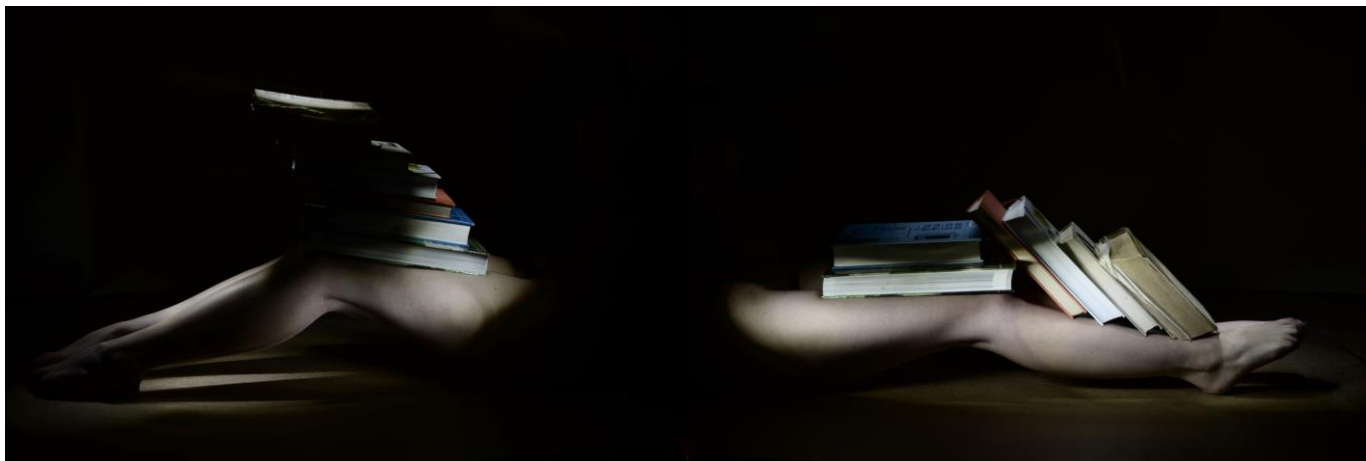
1 PŘÍLOHA - Pavel Odvody

1. Dostupné z: http://www.selectedviews.de/wp-files/sv_03_Odvody_02.jpg [online] [cit. 28-4-2017]

2 PŘÍLOHA - Ukázka první a druhé klauzury z prvního ročníku

1.

2.

1. foto: Kristýna Nová
2. Foto: Kristýna Nová

3 PŘÍLOHA - Atopický ekzém

3.

3. Dostupné z:

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvM3478XTAhVKaxQKHXPbBdEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fona.idnes.cz%2Fon-line-rozhovor-s-dermatologem-dad-%2Fzdravi.aspx%3Fc%3DA131126_142639_zdravi_pet&psig=AFQjCNGtrE6Ns9AaFjXIXVffKSKTcHeLcA&ust=1493425035544589
[online] [cit. 28. 4. 2017]

4 PŘÍLOHA - Inspirace pro bakalářskou práci

4.

5.

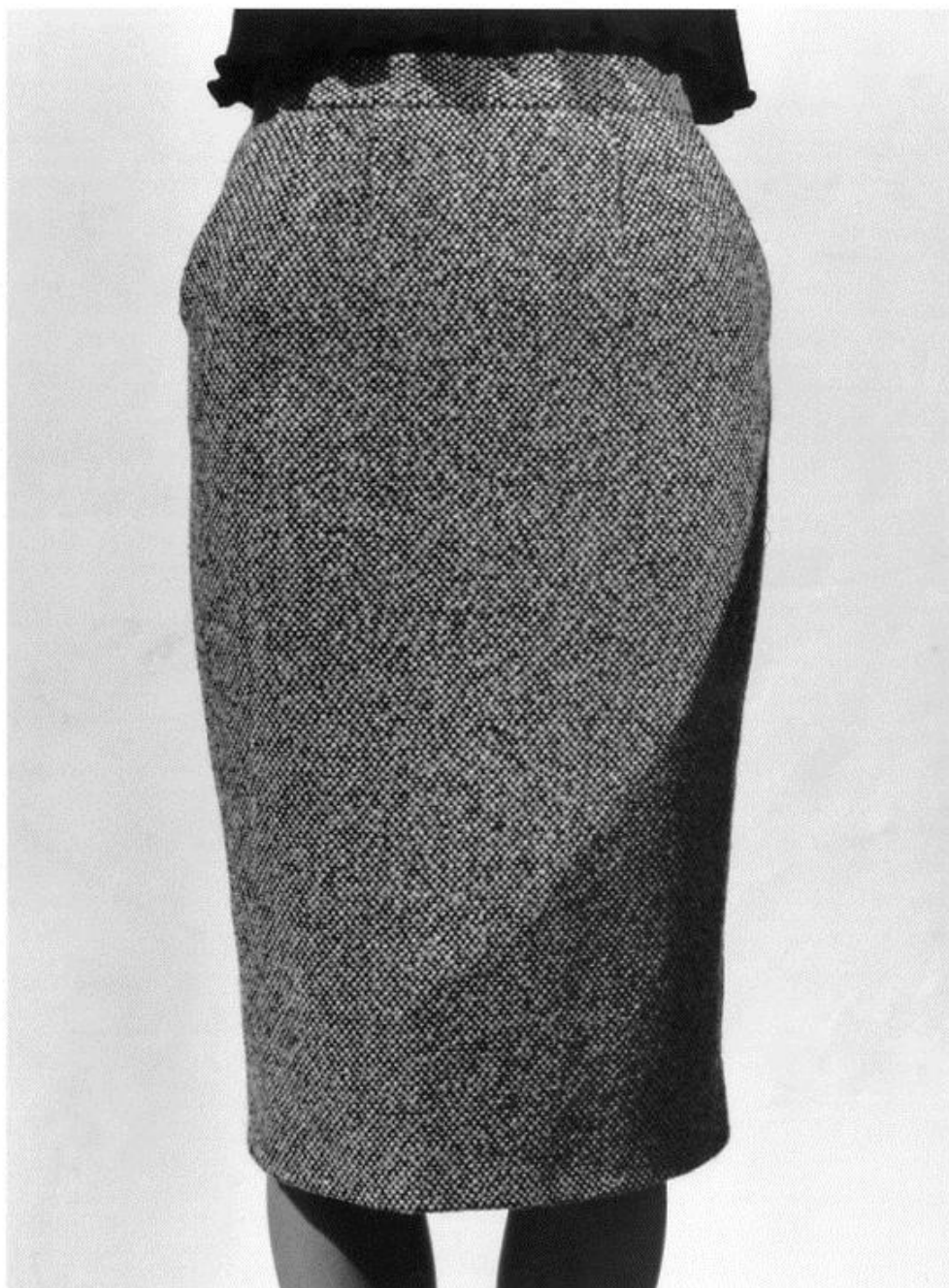

. 4. Foto: Simon Leigh

Dostupné z: KISMARIC, Susan, Fashioning Fiction in Photography Since 1990 New York: The museum of modern art, 2004. ISBN 9780870700408

5. Foto: John Akehurst Dostupné z: KEANEY, Magdalene, Móda a reklama Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-982-5

6.

Adair photographed by Jason Evans

Styling by Adam Howe, Adair wears skirt by Miu Miu.

L-D VOL. 22/1123 MOUSE THE NAME ISSUE 171

6. Foto: Jason Evans a Adam Howe

Dostupné z: Móda a reklama Praha: Slovart, 2007.
ISBN 978-80-7209-982-5

7.

8.

7.- 8. Foto Tina Barney

Dostupné z knihy: KISMARIC, Susan, Fashioning Fiction in Photography Since 1990 New York: The museum of modern art, 2004. ISBN 9780870700408

5 PŘÍLOHA - Zkoušky s externím bleskem a bez něj

9.

10.

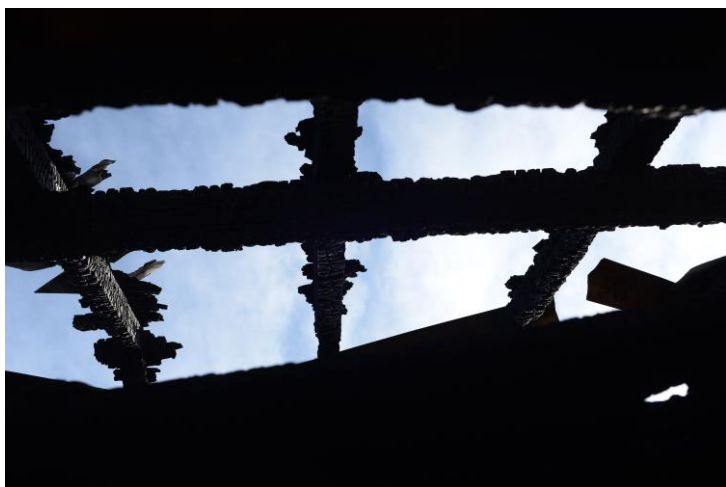

9 Foto: Kristýna Nová - snímek s externím bleskem

10. Foto: Kristýna Nová - snímek bez externího blesku

6 PŘÍLOHA - Volná tvorba

11.

12.

13.

14.

11. - 12. Foto: Kristýna Nová - archiv

13. - 14. Foto: Kristýna Nová - archiv