

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

**KOLEKCE REAGUJÍCÍ NA MÓDNÍ
TRENDY A PŘINÁŠEJÍCÍ VLASTNÍ
AUTORSKÉ TÉMA**

Karolína Čechová

Plzeň 2019

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu

Studijní program Design

Studijní obor Fashion design

Specializace Design oděvu

Bakalářská práce

**KOLEKCE REAGUJÍCÍ NA MÓDNÍ
TRENDY A PŘINÁŠEJÍCÍ VLASTNÍ
AUTORSKÉ TÉMA**

S OHLEDEM NA PRACOVNÍ ODĚV, JEHO ESTETIKU, UŽITÍ,
OPOTŘEBENÍ A ROZKLAD

Karolína Čechová

Vedoucí práce: Doc. akademický malíř Helena Krbcová

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

Plzeň, duben 2019

podpis autora

Poděkování

Za odborné vedení, konzultace bakalářské práce děkuji především Doc. akad. mal. Heleně Krbcové.

Děkuji rodině, přátelům a každému kdo mne podporoval při procesu tvorby.

OBSAH

1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY	7
1.1 CHÁPÁNÍ A VLIV TRENDŮ	7
1.2 POJETÍ	7
1.3 PROCES A UCHOPENÍ TÉMATU	8
1.4 SKICI	8
1. SILUETY.....	8
1.6 BAREVNOST A MATERIÁLY	9
2 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ	9-10
3 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....	11
4 RESUMÉ	12
5 PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE	13
Příloha 1 - inspirační zdroje	13
Příloha 2 - inspirační zdroje	14
Příloha 3 - Kresebné skici	15
Příloha 4 - Kresebné skici	16
Příloha 5 - Vlastní návrhy	17
Příloha 6 - Vlastní návrhy	18
Příloha 7 - Vlastní návrhy	19

Příloha 8 - Proces práce	20
Příloha 9 - Proces práce	21
Příloha 10 - Proces práce	22
Příloha 11 - Proces práce	23
Příloha 12 - Proces práce	24
Příloha 13 - Vizualizace pro fotodokumentaci	25
Příloha 14 - Vizualizace pro fotodokumentaci	26
Příloha 15 - Fotodokumentace	27
Příloha 16 - Fotodokumentace	28
Příloha 17 - Fotodokumentace	29
Příloha 18 - Fotodokumentace	30
Příloha 19 - Fotodokumentace	31
Příloha 20 - Fotodokumentace	32
Příloha 21 - Fotodokumentace	33
Příloha 22 - Fotodokumentace	34
Příloha 23 - Fotodokumentace	35
Příloha 24 - Fotodokumentace	36
Příloha 25 - Fotodokumentace	37
Příloha 26 - Fotodokumentace	38
Příloha 27 - Fotodokumentace	39
Příloha 28 - Fotodokumentace	40
Příloha 29 - Fotodokumentace	41

1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

1.1 CHÁPÁNÍ A VLIV TRENDŮ

Módní trendy odrážejí současný stav společnosti, kultury a politiky. Promítají se v nich témata, která momentálně hýbou společností. Klimatické změny, společenská hnutí, nové technologie. Trendy v módě jsou proměnlivé, rychlé, tekuté.

Z mnoha témat, které ovlivňují módu jsem si vybrala několik, které jsou mi blízké a mám k nim hluboký vztah. Můj cíl je vytvořit práci, která demonstruje ucelené a smysluplné uchopení tématu s vlastními poznatky a myšlenkami.

1.2 POJETÍ

Začala jsem uvažovat o myšlence času, jeho vlivu na prostředí, předměty a zejména oděv.

Zajímá mne surovost, upřímnost, nedokonalost, rustikálnost. Tyto vlastnosti hledám, vnímám a zachycuji. U oděvu si všímám námahy, opotřebení a poškození způsobeného vlivem času. Užíváním oděvu jsou viditelné stopy činnosti, pohybu, opakovaného nošení a přetížení. Poškození a následný rozklad je přirozená součást cyklu.

U běžných trendů lze spatřit prvky pracovního oděvu v barevné inspiraci, použití materiálů a detailů. Soustředím se na estetiku oděvu, ale také vlivy, příčiny a změny způsobené okolnostmi.

V kolekci chci také zkoumat téma etické módy. Především se zaměřuji na vnímání a chápání širších souvislostí a celého procesu, kterým oděv prochází od výroby až po konec životnosti. Přemýšlela jsem i nad možnostmi recyklace, upcyklace a snadné rozložitelnosti v přírodě. Proto jsem k vytvoření kolekce využila převážně přírodní materiály a dále pracuji s upcyklací armádního oděvu.

1.3 PROCES A UCHOPENÍ TÉMATU

Pro jasnější orientaci ve vrstevnatém tématu jsem nejdříve tvořila myšlenkové mapy. Přemýšlela jsem nad spojitostmi tématu a vlastními myšlenkami, které jsou propojeny s různými zdroji informací. Ponořila jsem se do historie pracovního oděvu a chtěla vědět co je jeho podstata a původ. Od pracovního oděvu jsem se dostala spíše k termínu užitý oděv.

Zaujala mne róba mnichů, kočovníků a bojovníků. Každý u nich má svou filosofii, ale vztah k oděvu je podobný. Oděv je účelný, je zbaven přitažlivé barevnosti, odproštěn od nadbytečných prvků.

Například mniši zen buddhismu nosili roucha vyrobená z pytlů, které sloužily k uchování koření, zejména šafránu. Po vyprání tkanina nasákla barvu koření a vznikl tak název šafránová oranž, která je tradiční barvou pro oděv mnichů dodnes.¹

Po hlubší rešerši japonské kultury jsem se dostala k estetice, která se nazývá wabi sabi. Filosofie této estetiky akceptuje a uvědomuje si pomíjivost jako součást všech věcí. Nedokonalost a asymetrie je chápána jako přirozenost a základ všeho. Na toto téma jsem narazila až v průběhu práce, ale postupně jsem se více s filosofií ztotožňovala a ovlivnilo to celou práci a mé smýšlení.² Všechny vjemy jsem absorbovala a začala jsem s vlastní analýzou.

1.4 SKICI

Nejdříve jsem kreslila abstraktní a neurčité tvary. Pozvolna siluety nabývaly konkrétních a zřetelných tvarů. Skici jsem prováděla schématicky. Výsledným kresbám jsem chtěla dát přesnější podobu, umístila jsem do kresby i reálné prvky a detaily přejaté z fotografií později použitých částí a komponentů. To mi velice usnadnilo komponování a určilo směr, jakým práci povedu.

¹ Dostupné z: <https://www.learnreligions.com/the-buddhas-robe-450083>

² Dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wabi-sabi>

1.5 SILUETY

Zvolila jsem aktuální siluety jako je kimono, bomber a plášť. Ponechala jsem jejich základ a kostru, ale vytěsnila jsem jejich plošnost a jednoduchost. Zároveň respektuji jejich funkční prvky. Segmenty spolu s autentickými částmi oděvu dohromady tvoří zvláštní kompozici.

1.6 BAREVNOST A MATERIÁLY

Paleta se pohybuje v odstínech rezné, béžové, která vychází z použití materiálu bez barevných úprav. Tonalita přechází do zemitě oranžové, která odkazuje na mnišský oděv zen buddhismu. Dále pracuji s odstíny hnědé, zelené a khaki, které korespondují s armádním oděvem.

Materiály jsou převážně ze lnu a bavlny. Tyto materiály sahají hluboko do minulosti. Len se využíval především k výrobě plachet, v této formě má tkanina rustikální a hrubý vzhled. Také mne zaujaly materiály pro různé technické účely například šepsovací a filtrační tkaniny, které mají zajímavý povrch díky složitému provázání vláken.

2 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ

Kimono je rozložené do segmentů, kde tato kompozice vychází z filosofie wabi sabi. Kimono po postupném obnošení bylo zaplátováno, byly vrstveny nové pláty materiálu a vytvořena zajímavá kompozice. Působivé jsou náhodně seskupené různé tkaniny s odlišnou strukturou a vzhledem. Přejala jsem tento prvek a kombinovala různé charakterystiky materiálu v ploše. Spektrum se skládá z odstínů slonové kosti, rezné, béžové, pískové až šedé a jemná tonalita podpírá rozložitost tvaru.

Bomber je rozložený do ploch v jiném uspořádání. Objevuje se zde větší nahodilost a neorganizovanost. Stejným způsobem používám i barvy. Odstíny rezné prokládá šafránová, khaki a lovecká zeleň. Barevné segmenty jsou rozmístěny plošně a nebo mají funkci kapes a odnímatelných částí.

Plášť má maskulinní charakter. Statická, v pohybu volná silueta. Součástí pláště jsou rozložená armádní bunda a batoh. Jsou zachovány masivní odolné

komponenty a prvky. Tuhou opotřebenou batohovinu podporuje ripstop v tónech hnědé, zelené a khaki. Materiály jsou vzájemně vertikálně proloženy a utvářejí organizovanou hmotu.

Uvažovala jsem nad výběrem lokality focení. Kvůli rozmanitosti oděvu jsem chtěla v nalézt místo, které je jednotné a pojí vše dohromady. Lokace betonárny je zdárným východiskem. Zachycení na analogový fotoaparát dotváří estetiku i myšlenku projektu. Ve výsledných snímcích lze spatřit zachycené stopy prachu a drobných částecek. Na fotografiích se střídá světlo a stín a dodává fotografiím zvláštní napětí.

3 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

a) Knižní a periodická literatura

1. Powell, Richard R. Wabi Sabi Simple. Adams Media, 2004. ISBN: 1-59337-178-0.
2. Vladimír 518. Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss & Yinachi, 2011. ISBN: 978-80-903973-2-3 (Big Boss), 978-80-904735-3-9 (Yinachi)
3. Vladimír 518. Kmeny 90: Městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000. Praha: Bigg Boss & Yinachi, 2016. ISBN: 978-80-906019-9-4 (Bigg Boss), 978-80-904735-9-1 (Yinachi).

b) Internetové zdroje

1. <https://www.learnreligions.com/the-buddhas-robe-450083>
2. <https://nobleharbor.com/tea/chado/WhatIsWabi-Sabi.htm>
3. <https://freshidees.com/deco/wabi-sabi-adopter-la-beaute-imparfaite/>

4 RESUMÉ

My bachelor thesis explores the aesthetics of workwear. The aim was to look at the aesthetics from a different perspective. The marks of time like ageing, abrasion, decay and deconstruction fascinate me. In this collection I work with silhouettes like kimono, bomber and coat. I used authentic army garments such as backpack or jacket. The use of these components accentuates their origin and individual characteristics. One of the sources I drew from is Japanese culture and its heritage. I particularly studied the way zen buddhist monks perceive clothing or how they use throwaway fabrics. I also refer to the philosophy of wabi sabi and its acceptance of transience and imperfection. Asymmetry, roughness, simplicity, austerity or modesty are characteristics of wabi sabi. I use the segments of fabrics that are positioned mostly vertically or into orderless compositions to connect different parts of garment. The individual patches have also functional elements such as pockets. This effect refers to patching technique used in fixing of kimonos.

5 PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Příloha 1 - inspirační zdroje

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 <https://i.pinimg.com/originals/42/f7/f3/42f7f31657c0e84bb24c1d509480b278.jpg>

4 <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-menswear/gosha-rubchinskiy>

5 <https://yorkeantiquetextiles.tumblr.com/post/125176367136/cotton-boro-kimono-from-japans-tohoku-north-west>

6 <http://www.orchidflasks.co.uk/29blue-mens-arrow-stitch-jacket-rmou0052e1712241810-lanvin-lightweight-jackets-p-8163.html>

7 <https://www.pantone.com/color-finder/15-0343-TCX>

8 <https://www.tollebild.com/bilden/pantone-450-de.html>

9 https://www.kimonoboy.com/jackets/popup_folder/BJ-9005.html#

10 <http://postsabeiramar.blogspot.com/2012/08/a-eterna-unidade-com-natureza.html>

11 <http://www.orchidflasks.co.uk/29blue-mens-arrow-stitch-jacket-rmou0052e1712241810-lanvin-lightweight-jackets-p-8163.html>

12 <https://artfromthefuture.tumblr.com/post/135057841885/douglas-macrae-high-altitude-yak-herder-i-met>

Příloha 2 - inspirační zdroje

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

13 <https://www.pinterest.es/pin/575475658635933300/>

14 <http://www.fiberforce.it/pantone/>

15 <https://cz.pinterest.com/pin/2322237279673683/?lp=true>

16 <https://cz.pinterest.com/pin/496733033893315387/?lp=true>

17 https://tateandyoko.com/blogs/tate-yoko/nakedfamousdenimoveralls?utm_medium=Social&utm_source=Pinterest

18 <https://gennylynn.tumblr.com/>

19 <https://cz.pinterest.com/pin/388787380330375322/>

20 <https://cz.pinterest.com/pin/797981627704452449/>

21 <https://hypebeast.com/2016/1/neighborhood-lookbook>

22 <https://byantoniovelarde.wordpress.com/2016/11/18/aw-17-grailed-100-my-top-25/#jp-carousel-2499>

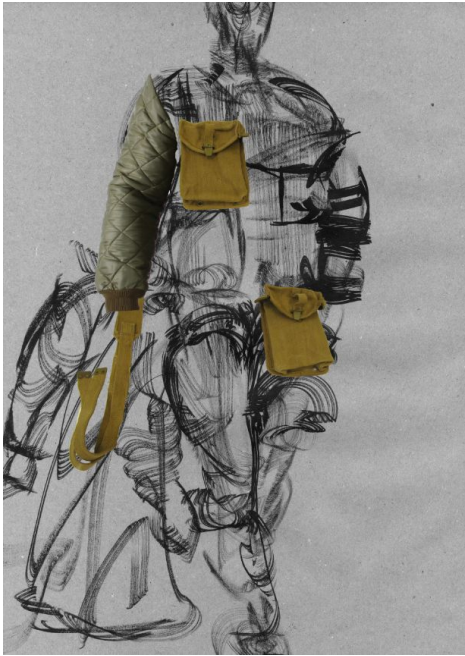
23 <https://byantoniovelarde.wordpress.com/2016/11/18/aw-17-grailed-100-my-top-25/#jp-carousel-2500>

24 <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-menswear/moncler-gamme-bleu>

25 <http://jonesyinc.blogspot.com/2016/09/week-end.html>

26 <https://i.pinimg.com/originals/b9/ba/45/b9ba450ace57909d3cfcf1f7005232a6.png>

Příloha 3 - Kresebné skici

27

28

29

30

27 Vlastní návrh

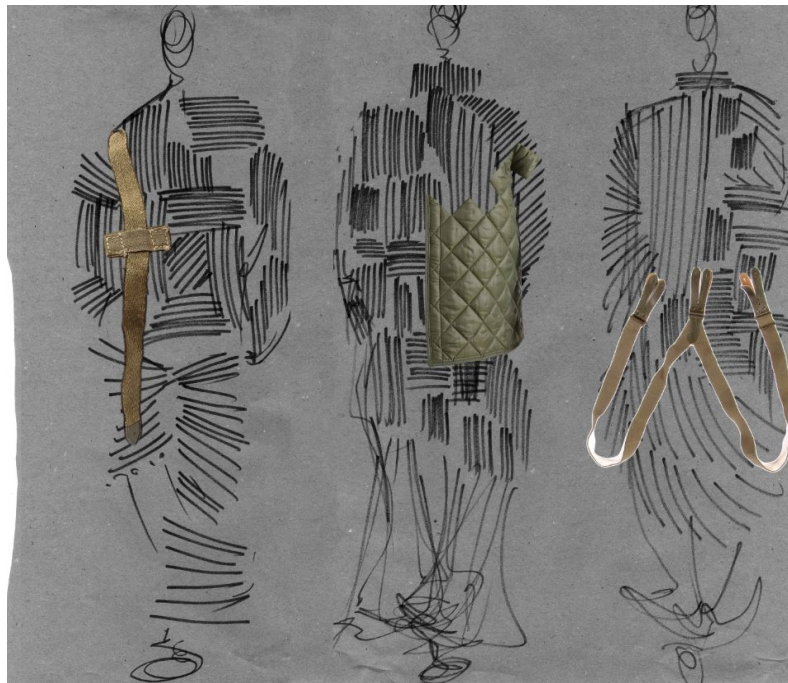
28 Vlastní návrh

29 Vlastní návrh

30 Vlastní návrh

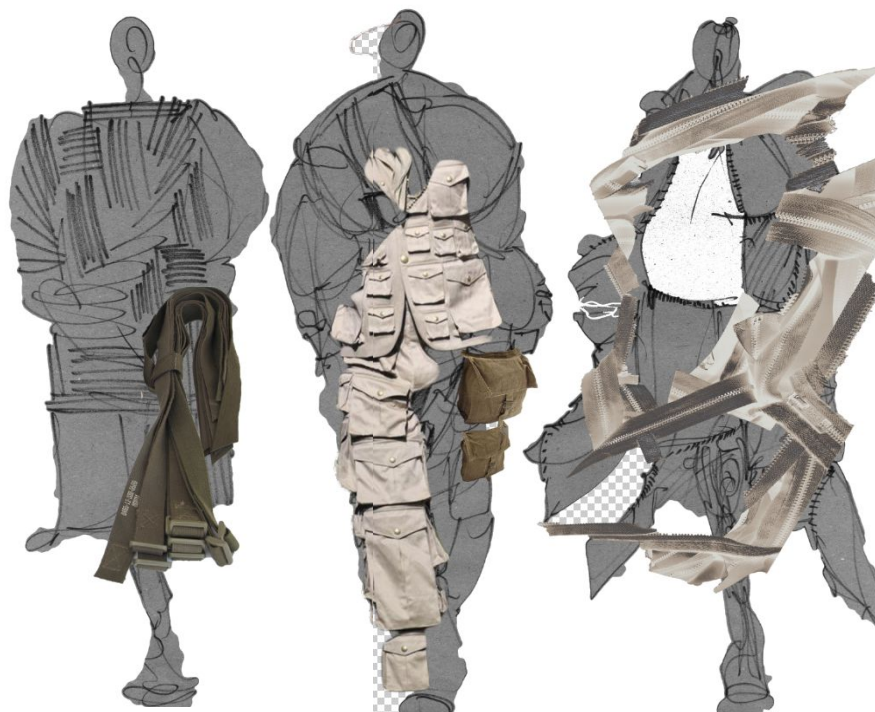

Příloha 4 - Kresebné skici

31

32

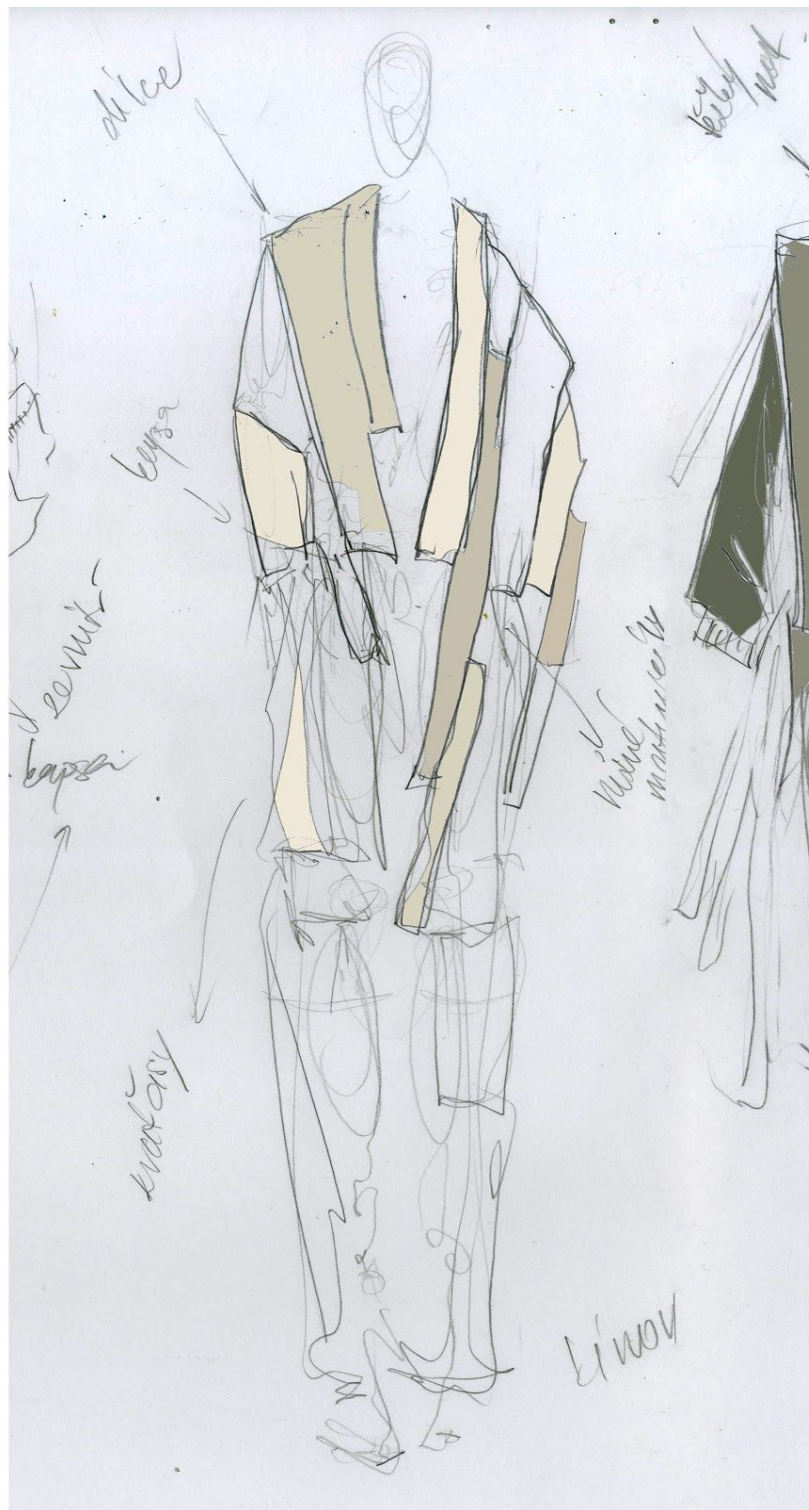

31 Vlastní návrh

32 Vlastní návrh

Příloha 5 - Vlastní návrhy

33

33 Vlastní návrh

Příloha 6 - Vlastní návrhy

34

Příloha 7 - vlastní návrhy

35

Příloha 8 - Proces práce

36

37

38

36 Vlastní foto

37 Vlastní foto

38 Vlastní foto

Příloha 9 - Proces práce

39

40

41

39 Vlastní foto

40 Vlastní foto

41 Vlastní foto

Příloha 10 - Proces práce

42

43

42 Vlastní foto

43 Vlastní foto

Příloha 11 - Proces práce

44

45

44 Vlastní foto

45 Vlastní foto

Příloha 12 - Proces práce

46

47

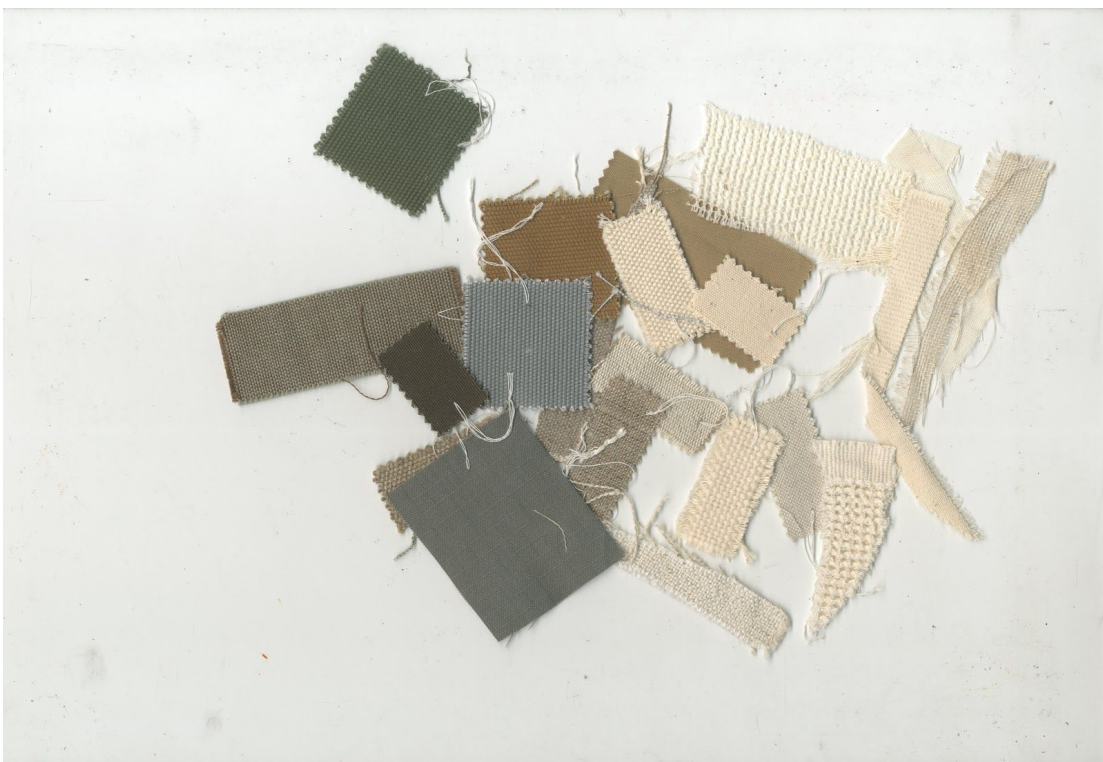
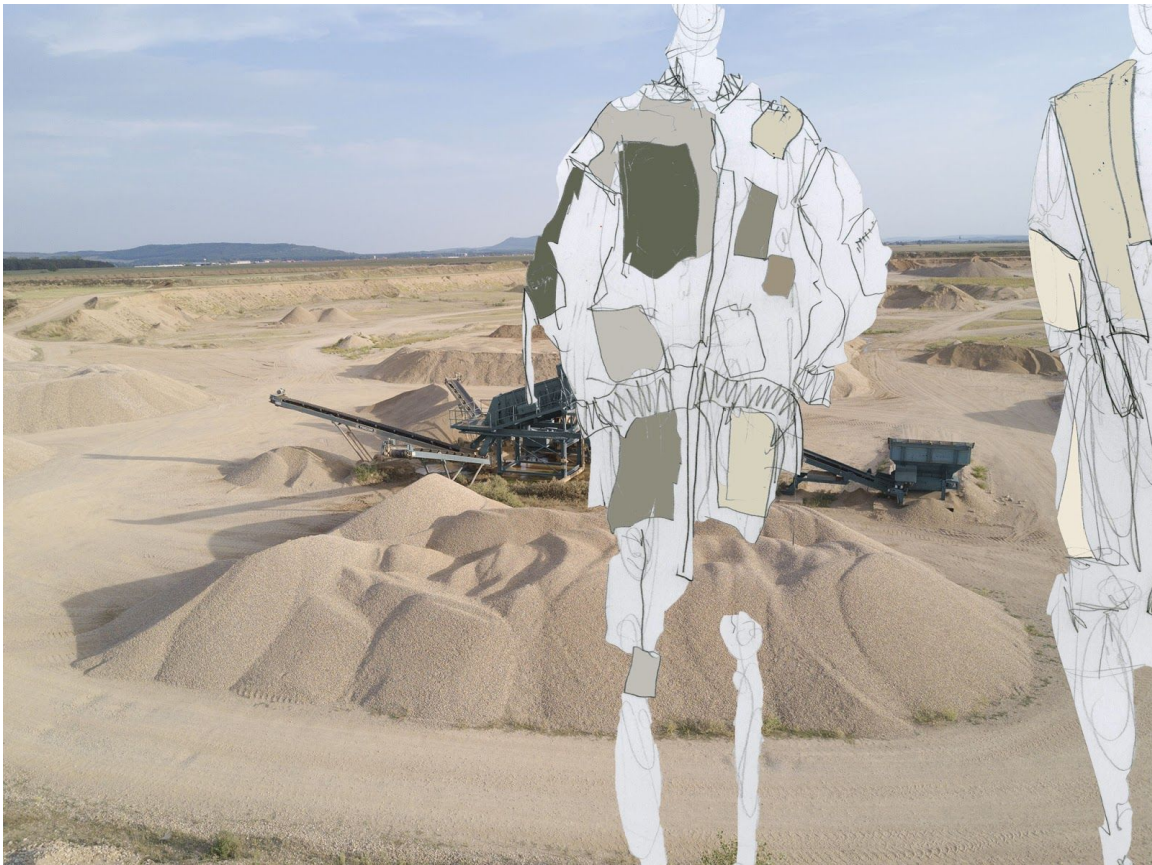

46 Vlastní foto

47 Vlastní foto

Příloha 13 - Vizualizace pro fotodokumentaci

48 49

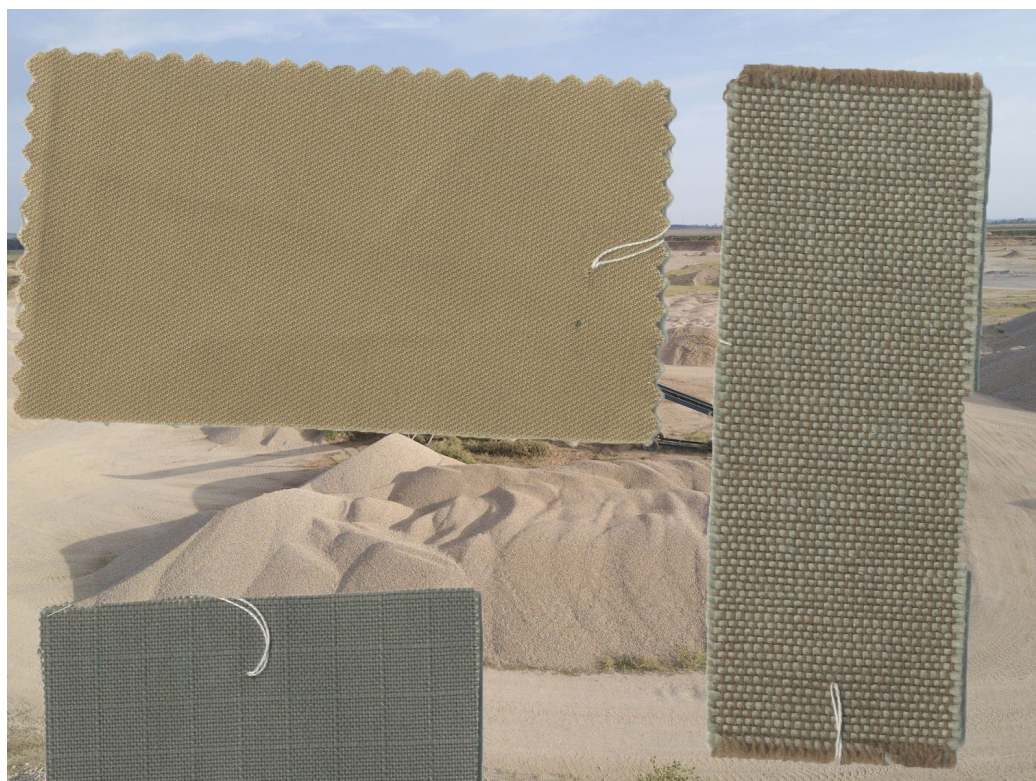
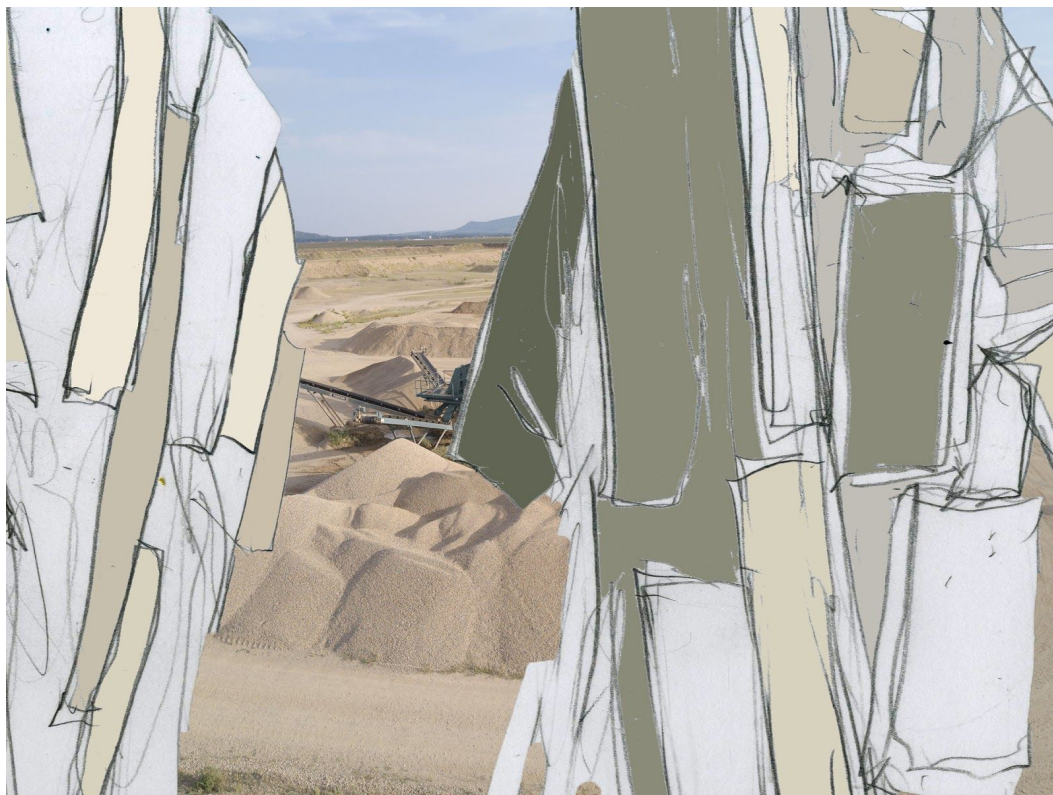

48 Vlastní foto

49 Vlastní foto

Příloha 14 - Vizualizace pro fotodokumentaci

50 51

50 Vlastní foto

51 Vlastní foto

Příloha 15 - Fotodokumentace

52

52 Foto Lena Gallovičová

Příloha 16 - Fotodokumentace

53

53 Foto Lena Gallovičová

Příloha 17 - Fotodokumentace

54

54 Foto Lena Gallovičová

Příloha 18 - Fotodokumentace

55

55 Foto Lena Gallovičová

Příloha 20 - Fotodokumentace

57

57 Foto Lena Gallovičová

Příloha 21 - Fotodokumentace

58

58 Foto Lena Gallovičová

Příloha 22 - Fotodokumentace

59

59 Foto Lena Gallovičová

Příloha 23 - Fotodokumentace

60

60 Foto Lena Gallovičová

Příloha 24 - Fotodokumentace

61

61 Foto Lena Gallovičová

Příloha 25 - Fotodokumentace

62

62 Foto Lena Gallovičová

Příloha 27 - Fotodokumentace

64

64 Foto Lena Gallovičová

Příloha 28 - Fotodokumentace

65, 66

65 Foto Lena Gallovičová

66 Foto Lena Gallovičová

Příloha 29 - Fotodokumentace

67, 68

67 Foto Lena Gallovičová

68 Foto Lena Gallovičová