

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

2021

BcA.Pavel Dobrovolný

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

Reflexe řemeslné tvorby v současném vývoji módy

BcA.Pavel Dobrovolný

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu

Studijní program Design

Studijní obor Fashion design

Diplomová práce

Reflexe řemeslné tvorby v současném vývoji módy

BcA.Pavel Dobrovolný

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

Plzeň 2021

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Akademický rok: 2019/2020

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **BcA. Pavel DOBROVOLNÝ**
Osobní číslo: **D18N0082P**
Studijní program: **N8208 Design**
Studijní obor: **Fashion design**
Téma práce: **Reflexe řemeslné tvorby v současném vývoji módy**
Zadávací katedra: **Katedra designu**

Zásady pro vypracování

- A) Možnosti řemeslné výroby pro využití v současné módě.
- B) Materiály budou vybírány s ohledem na záměr kolekce a zvolenou technologii.
- C) Cílem je vytvořit ucelenou autorskou kolekci. Formou vypracování a volby materiálů.
- D) Minimální rozsah práce. Vytvoření celkové koncepce ucelené řady. (minimálně 6 ks modelů)
Formát: modelované skici jednotlivých modelů 1:1.
- E) Popis realizace:
 - rešerše zvoleného zadání
 - rozpracování jednotlivých myšlenek ve skicích
 - vytvoření jednotlivých návrhů, kreseb
 - volba vhodné materiálové skladby
 - volba vhodných technologií zpracování
 - vlastní realizace jednotlivých modelů
 - výstup 6 kusů modelů z finálního materiálu
- F) Průvodní zpráva bude obsahovat min.3 normostrany.

Rozsah teoretické části: **min. 3 normostrany textu**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování DP**
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

1. Rocca, Federico. *Legendy Módy 20 ikon, které změnily dějiny odívání*. Praha: Slovart, 2013. ISBN: 978-80-7391-784-5.
2. Nakamichi, Tomoko. *Pattern Magic*. Velká Británie: Laurence King Publishing, 2016. ISBN: 978-1-78067-694-4.
3. Sato, Hisako. *Drape Drape 1 – Phantasievolles Drapieren*. Grünwald: Stiebner, 2013. ISBN10 1856698416.
4. Hollahonová, Lee. *Oděvní střihy*. Praha: Svojtka & Co., 2013. ISBN: 978-80-256-1047-3.
5. 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.

Vedoucí diplomové práce: **Doc. akademický malíř Helena Krbcová**
Katedra designu

Oponent diplomové práce: **MgA. Lenka Marková**
Děkanát

Datum zadání diplomové práce: **29. května 2020**

Termín odevzdání diplomové práce: **30. dubna 2021**

Dle rozhodnutí č. j. *ZU 078/20/2021*
stanoven nový termín odevzdání BP/DP..... **30-07-2021**

L.S.

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Doc. akademický malíř František Steker v.r.
vedoucí katedry

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

Plzeň 2021

.....

podpis autora

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucí mé práce doc. akad. mal. Heleně Krbcové za cenné rady a podporu při tvorbě této práce i během celého studia.

Dále bych chtěl poděkovat za poskytnutí rozhovoru Tkalcovna Kubák Strmilov k.s., Knoflíky Žirovnice a. s., Zakázkové krejčovství Hartl, Modistka Jolana, MK CETR s.r.o., Brašnářství Tlustý a spol., s.r.o., Lawart Obuvnický salon.

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli a podporovali mě, především rodičům a přátelům.

OBSAH

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	7
2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE	8
2.1 TÉMA	8
2.2 DOKUMENT	9
2.3 CÍL PRÁCE	9
3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY	10
3.1 PROCES PŘÍPRAVY	10
3.2 VÝBĚR MATERIÁLU	10
4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	11
4.1 POPIS DÍLA	11
4.2 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA	13
4.3 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	13
5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	14
A) KNIŽNÍ A PERIODICKÁ LITERATURA	14
B) INTERNETOVÉ ZDROJE	14
6. RESUMÉ	15
7. SEZNAM PŘÍLOH	16

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Oděvnímu oboru se věnuji již od střední uměleckoprůmyslové školy. Od základu řemesla přes experimentování s různými materiály jsem došel k tomu, že mě nejvíce baví původní zpracování oděvů.

Techniky vyhotovení oděvu se snažím získávat od mistrů v oboru, kteří mají několikaleté zkušenosti v praxi.

V rámci bakalářského studia jsem si rozšířil své zkušenosti v oblasti zpracování doplňků a práce s usní. Osvojil jsem si šití rámové obuvi, které se řadí mezi spolehlivé techniky v zakázkové výrobě obuvi.

Studium jsem zakončil kolekcí pánských oděvů s doplňky, které pojednávali o cestovním oblečení v business prostředí. Hlavním cílem bylo dodat obleku velký komfort a zároveň zachovat jeho charakter.

V navazujícím studiu se mi podařilo vytvořit kolekci pánských doplňků, které jsme společně s firmou ELEGA, spol. s r.o. zavedli do výroby pod značkou EBYS Elegy by students. Příležitosti získat zkušenosti z tvorby modelů pro výrobu a zákazníka si velice cením. Řemeslo je mojí vášní a je nedílnou součástí každé mé práce.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

2.1 TÉMA

Reflexe řemeslné tvorby v současném vývoji módy

Při mé cestě v poznání řemesla jsem vždy komunikoval s mistry z oboru. Vedli jsme dlouhé rozhovory o kráse, ale i o úskalích daného řemesla. Aby člověk mohl perfektně ovládat řemeslo, nestačí si pouze přečíst knihu a myslet si, že se stane mistrem. Za kvalitními výrobky jsou stovky hodin řemeslné práce. Největší zkušenosti získáváme při tvorbě výrobků z různých druhů materiálů. Zkušenosti také získáváme z chyb, kterých se při výrobě dopustíme. Velkou roli při této cestě hraje čas, který je neúprosný.

Vlivem dovozu levného oblečení se vytratil zájem o lokální výrobu. Velká část oděvní produkce upadla na několik let. Přestalo se vzdělávat v určitých odvětvích oděvního průmyslu. Vzhledem k těmto okolnostem nenastoupila nová generace lidí, která by převzala zkušenosti od starých mistrů. V současném vývoji módy můžeme pozorovat tendence návratu k lokální výrobě. Propadem mezi generacemi, se stal z domácího hobby šití standard a z oděvního řemesla se postupně vytrácí profesionalita a kvalita.

2.2 DOKUMENT

V rámci rešerše tématu jsem se rozhodl natočit dokument o současném stavu oděvního řemesla formou rozhovoru s mistry.

Oslovil jsem tvůrce z různých odvětví a zeptal se na jejich začátky, co mají na své práci nejraději a jak vidí současný stav řemesla.

Dokument je ke shlédnutí pod níže uvedeným odkazem:

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=chvTN1DJD_s

Spolupráce při natáčení dokumentu byla perfektní, vážím si vstřícnosti a upřímnosti každého z dotazovaných.

2.3 CÍL PRÁCE

Cílem této práce bylo vytvořit dokument, který zachycuje současný stav řemesla a upozornit na něj. Popřípadě i někoho inspirovat v tom začít se nějakému řemeslu věnovat. Studium zakončuji prací, která reflektuje mé dosavadní řemeslné zkušenosti. Vytvořil jsem lodní kufr, který vnímám jako unikátní kus doplňku. Monument sám o sobě ukrývající část pánského šatníku převážně z lokálních zdrojů materiálů a lokálního řemeslného zpracování.

3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

3.1 PROCES PŘÍPRAVY

Vytvořit lodní kufr pro mě byla výzva. Začal jsem konzultací dřevěného základu v truhlářské dílně Národního divadla Praha. Doporučili mi vhodný materiál a upevnění všech komponentů, tak aby vše fungovalo podle mých představ. Celý základ jsem si prvně vymodeloval 1:1 z papírového kartonu, abych si uvědomil celkové proporce.

Poté jsem základ na lodní kufr zadal truhlářům do výroby. Truhláři byli velice ochotní i přesto, že jsem si vymyslel různě odklopné části. V dřevěném základu již muselo být počítáno s potažením usní, tak aby všechny části k sobě pasovali.

Dále jsem modeloval a připravoval zkoušky na oděvní část. Odepínací límce a manžety jsem předem vypracoval a hledal nejlepší způsob připínání. Pro košile mi firma Knoflíky Žirovnice a. s. , vytvořila košilové knoflíky dle mých požadavků s vlastním logem.

3.2 VÝBĚR MATERIÁLU

Použitý materiál je tkaný na zakázku v tkalcovně Kubák Strmilov k.s. Do záběrů pro dokument jsme se vypravili natočit každoroční stříhaní ovcí jednoho malého farmáře z obce Trávníček.

Poté jsem se domluvil s panem Kubákem z tkalcovny na zpracování roční stříže ze čtyř ovcí plemene suffolk. Není obvyklé, že by tkalcovna zpracovávala tak malé množství vlny, proto jsem moc rád, že tkalcovna Kubák zpracovává i individuální zakázky a je ochotná zpracovat vlnu jakéhokoliv množství, od stříže až po utkaný materiál s povrchovou úpravou.

Jedna strana látky byla zakončena trásněmi z osnovních přízí. Zakončení jsem dále využil v jednom z modelů.

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

4.1 POPIS DÍLA

Lodní kufr o rozměrech 120 cm x 55 cm x 60 cm, rozdělen na dvě části. V jedné části kufru je závěsný prostor pro oděv zavěšený na ramínku a držadlo na dva páry obuvi. Protější strana je tvořena třemi úložnými šuplíky a jednou odkládací plochou nad kterou se ukrývá odklápěcí část se zrcadlem. Konstrukce kufru je vyrobená z odolné odlehčené překližky, potažené hovězí usní modré a černé barvy. Černá useň má povrchovou úpravu pro větší odolnost proti oděru, proto je použita na hranách kufru. Vnitřní prostor je vypořstrován vrstvou tenkého molitanu a taftu. Vrstvy jsou prošité ve dvou liniích, které při protnutí tvoří kosočtverce. Pro jednodušší manipulaci je na spodní straně šest zapuštěných koleček. Dva pásy kolem celého kufru slouží, jak k uzavření, tak jako držadla. Zámek pro uzamčení je součástí přední strany.

Košile s odepínacím límcem a manžetou.

Bílá košile je oblékaná přes hlavu ze 100% bavlny z české výroby Veba. Na předním díle se nachází vsadka s odšitými záhybky podobně jako na frakové košili.

Pruhovaná košile je ze 100% bavlny a má asymetricky řešený přední díl. Košile se zapínají pomocí skrytého zapínání na zakázku vyrobenými knoflíky. Odepnutím límce a manžety můžeme ze základu vytvořit nespočet podob košil pro různé příležitosti.

Šedé kašmírové kalhoty s puky.

Přední díl kalhot je podšitý podšívkou jako je zvykem u pánských kalhot. Díky tomu se při sezení kalhoty nevytáhnou extrémně v kolenou a drží tvar. V pase můžeme měnit obvod za pomocí dvou pásků a řasení předního dílu. Praktické dvě přední klínové kapsy a dvě zadní jedno-výpustkové kapsy s patkou.

Denim kalhoty z pevného 100% bavlněného denimu jsou nedílnou součástí každého pánského šatníku.

Bunda z materiálu zpracovaného z ovcí.

Hlavním prvkem je díl s třásněmi, který přechází ze zadního dílu do předního. Vzhled materiálu mě vedl k využití prvků denimového zpracování, zároveň také ke členění podobně jako na kožených bundách. Zapínání je tvořeno pomocí kovových YKK zipů, překrývající části u zipu jsou předšité bavlněnou podšívku proti opotřebení materiálu a pro pohodlnější zapínání zipu. V členění předního dílu se nachází dvě kapsy na zip. Na spodní části rukávu se nachází dva zipové rozparky. Rukávová část je podšitá podšívku pro komfortní oblékání bundy. Přední a zadní díl je podražený bavlněnou podšívku s vnitřní kapsou na levé straně předního dílu. Doplňkový kožený pásek prochází boční částí a umožňuje stažení obvodu.

Boty z hovězí usně.

Boty základem vychází z typu Wholecut Oxford. Pro delší životnost jsem propojil podešev přes svršek boty až do šněrovací části. Podešev je také přišitá po celém obvodu boty ke svršku. Podšívka z telecí usně má ideální vlastnosti pro komfort při nošení.

Rukavice z jehněčí usně.

Členěním celé rukavice kombinuji líc s rubovou stranou usně, v různých barevných kombinacích matu a lesku. Pletená kašmírová podšívka zajišťuje při nošení příjemný hřejivý pocit. V oblasti zápěstí je obvod stažen za pomoci gumování a pásku na patent. Na výrobě rukavic jsem spolupracoval s firmou MK CETR s.r.o., která mi pomohla rukavice kvalitě zpracovat.

4.2 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

Upevnění komponentů jako je kufrový zámek a panty za pomoci tzn. natloukací matice byla nevhodnější volbou. Komponenty bylo potřeba usadit na určité místo, poté opět odmontovat kvůli potažení překližky usní. Matice zabraňuje vylomení komponentů a také jejich případnou výměnu. Velkou část usně bylo potřeba ztenčit na tloušťku 0,5 mm, tak aby po potažení celý kufr extrémně nenabral na hmotnosti. Veškeré hrany černé usně jsem se rozhodl zaklepat a prošít. Náročná technika zaklepaní hran se však vyplatila v uceleném vzhledu hran.

Boty šité ručně. Tuto techniku jsem zvolil hlavně kvůli životnosti obuvi. První šití je přes hranu spojení podešve a obvodového rámu. Po sundání boty z kopyta jsem udělal druhé šití, spojení rámu a svršku po celém obvodu boty. Šití je na místech, kde v případě pouze lepené boty dochází nejčastěji k poškození. Stehy drží i v největším náporu na botu.

4.3 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Přínos mé práce pro daný obor vidím v natočení dokumentu. Věřím, že má potenciál inspirovat někoho, kdo se bude dále zajímat a věnovat řemeslu. Dále také spolupráce s firmami, která umožňuje předat cenné zkušenosti z výroby.

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

A) KNIŽNÍ A PERIODICKÁ LITERATURA.

- 1.) Hollahonová, Lee. Oděvní stříhy. Praha: Svojtka & Co., 2013. ISBM: 978-80-256-1047-3.
- 2.) Nakamichi, Tomoko. Pattern Magic. Velká Británie: Laurence King Publishing, 2016. ISBN: 978-1-78067-694-4.
- 3.) Helena Jarošová. Oděv-móda-tvorba. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020. ISBN 978-80-87989-53-1.
- 4.) MÁCHALCOVÁ, J. Z dějiny odívání - Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-587-0.
- 5.) JONES, T., RUSHTONOVÁ, S. Současní módní návrháři. Slovart, 2006. ISBN 80-7209-841-1.

B) INTERNETOVÉ ZDROJE

<https://tkalcovna.cz> [online 2020-10-6]

<https://www.lawart.cz> [online 2020-10-6]

<http://www.salonhartl.cz> [online 2020-10-8]

<http://www.jolanakotabova.cz> [online 2020-10-8]

<https://www.brasnarstvitlusty.cz> [online 2020-10-13]

<https://www.knofliky.cz> [online 2020-10-13]

<https://www.mkcetr.cz> [online 2020-10-13]

6. RESUMÉ

The topic of my diploma thesis is the reflection of craftsmanship in the current fashion development.

During my learning journey about the craftsmanship, I always communicated with masters in the field. We had long conversations about the beauty, but also about the pitfalls of the craft. In order to master the craft perfectly, it is not enough to just read a book and think that you will become a master. There are hundreds of hours of craftsmanship behind the quality of the products. We gain the most experience in creating products from various types of materials. We also gain experience from mistakes which we make during the production process. Time, which is relentless, plays a big role in this journey.

Due to the import of cheap clothing, interest in local production has disappeared. Much of the clothing production decreases for several years. Learning has stopped in certain sectors of the clothing industry. Due to these circumstances, a new generation of people did not emerge, which would take over the experience from the old masters. In the current fashion development, we can observe a tendency of return to local production. With the decline between generations, the domestic hobby of sewing has become the standard, and the clothing craft is gradually disappearing professionalism and quality.

The aim of this work was to create a document that captures the current state of the craft and draw attention to it. Alternatively, It can inspire someone to start working on a craft. I finish my studies with a work that reflects my previous craft experience. I created a boat suitcase, which I perceive as a unique piece of accessory. The boat suitcase is a monument itself, which hides a part of the men's wardrobe mainly from local material sources and local craftsmanship.

7. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 - kresebné Návrhy

Příloha 2 - průběh realizace lodního kufru

Příloha 3 - průběh realizace lodního kufru

Příloha 4 - fotodokumentace

Příloha 5 - fotodokumentace

Příloha 6 - fotodokumentace

Příloha 7 - fotodokumentace

Příloha 8 - fotodokumentace

Příloha 9 - fotodokumentace

Příloha 10- fotodokumentace

Příloha 11 - fotodokumentace

Příloha 12 - fotodokumentace

Příloha 13 - fotodokumentace

Příloha 14 - fotodokumentace

Příloha 15 - fotodokumentace

Příloha 16 - fotodokumentace

Příloha 17 - fotodokumentace

Příloha 18 - fotodokumentace

Příloha 19 - fotodokumentace

Příloha 20 - fotodokumentace

Příloha 21- fotodokumentace

Příloha 22 - fotodokumentace

Příloha 23 - fotodokumentace

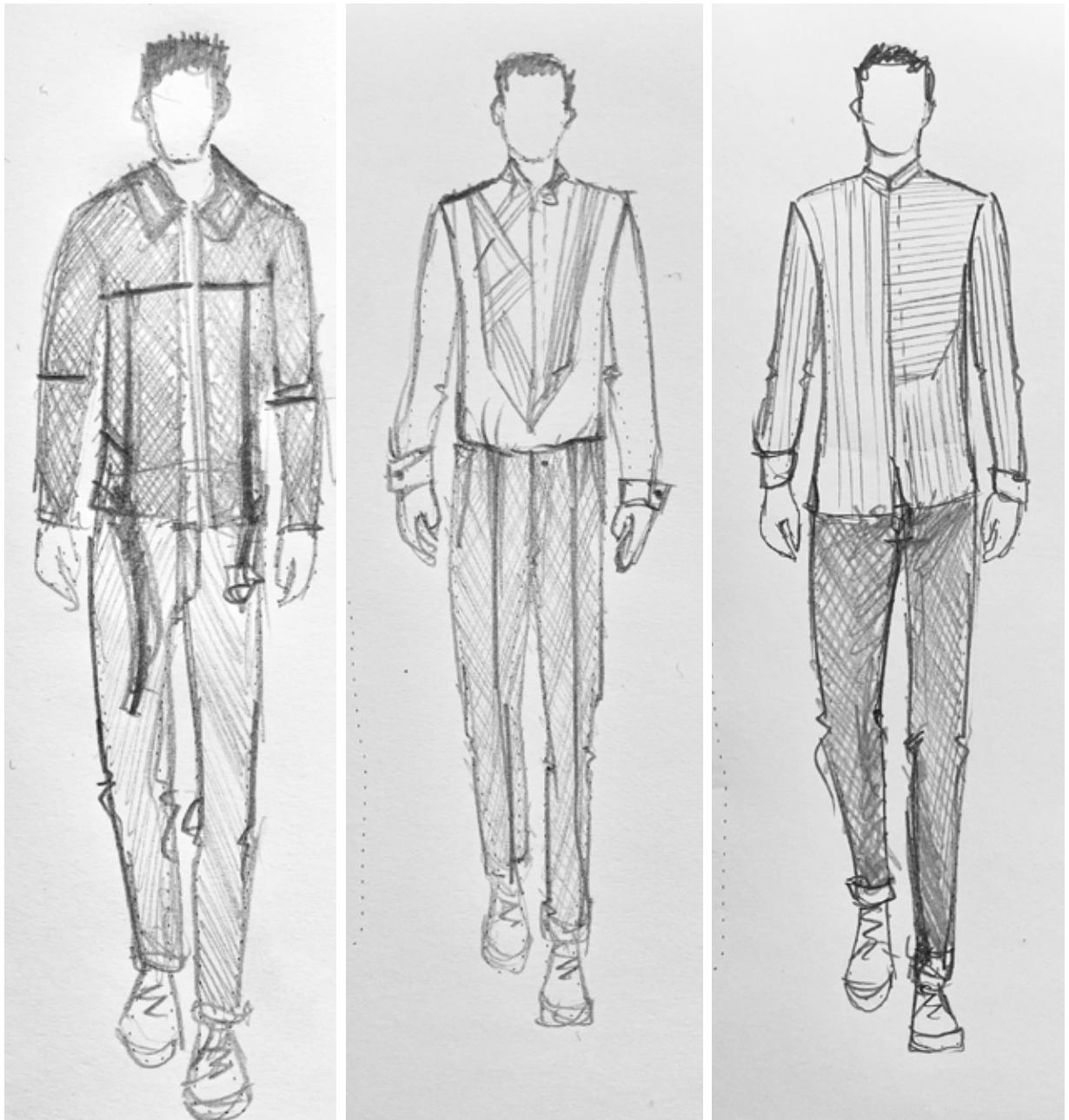
Příloha 24 - fotodokumentace

Příloha 25 - fotodokumentace

Příloha 26 - fotodokumentace

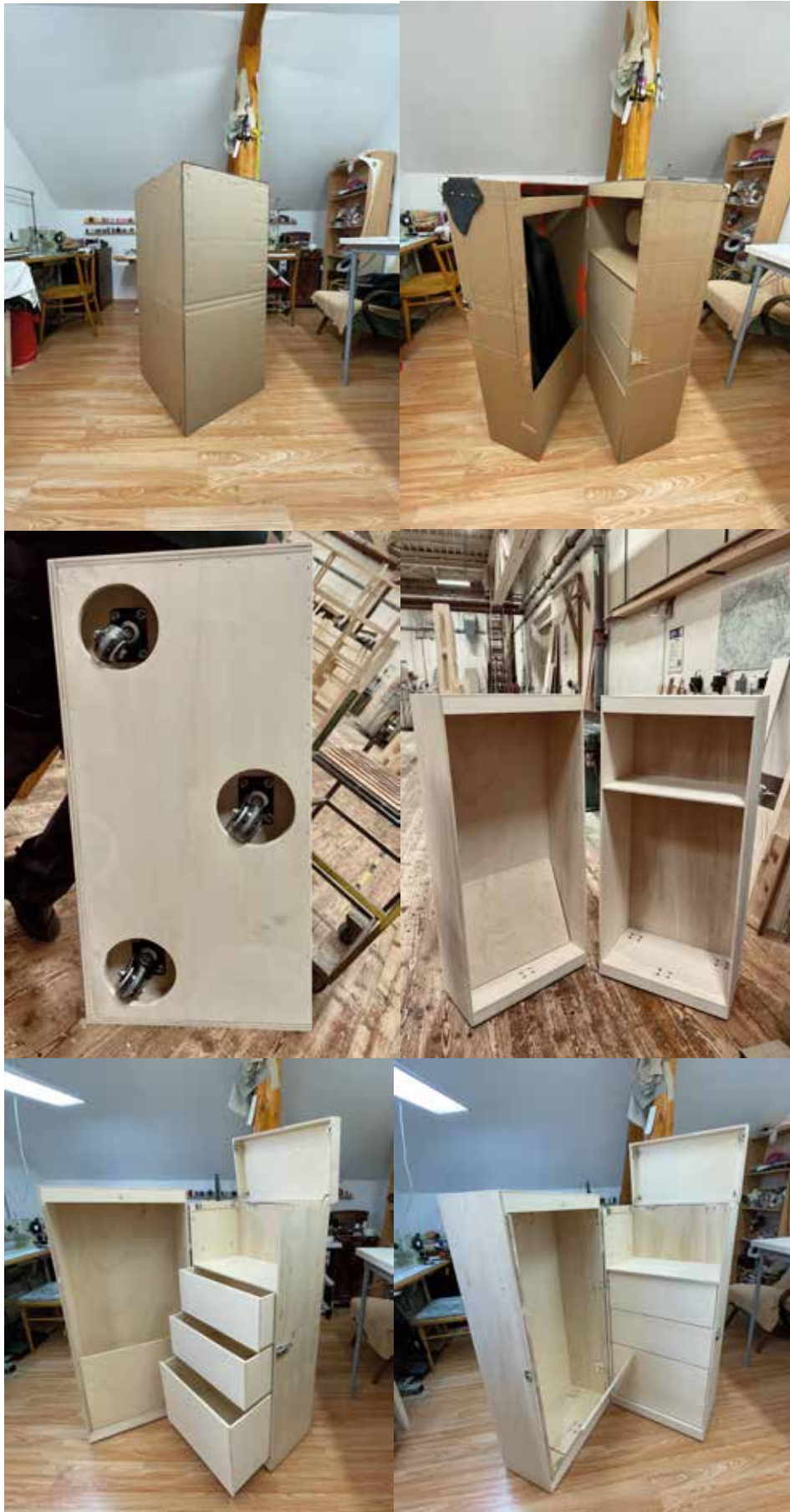
Příloha 27 - fotodokumentace

Příloha 1 - kresebné Návrhy

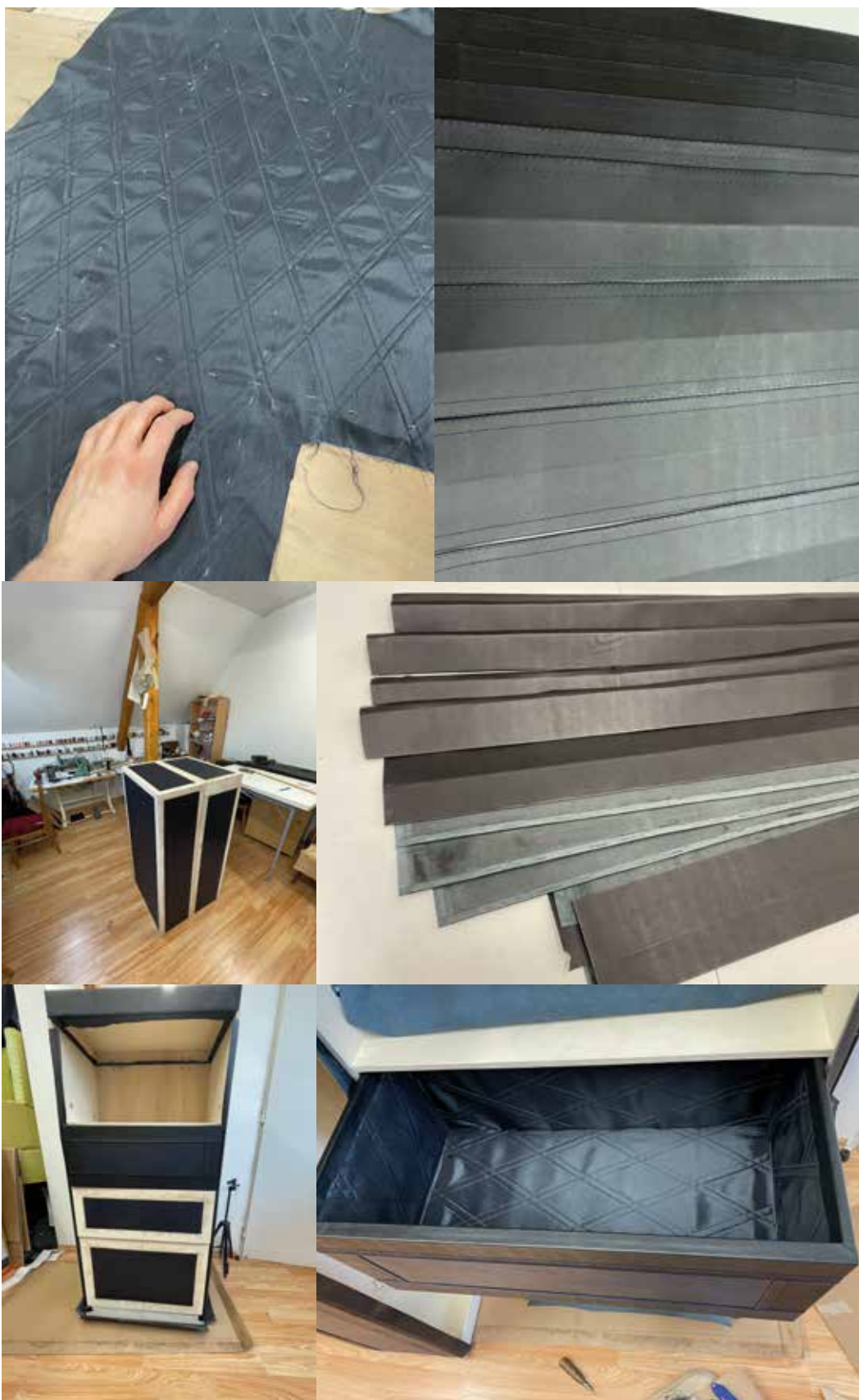

Skici: vlastní

Příloha 2 - průběh realizace lodního kufříku

Příloha 3 - průběh realizace lodního kufru

Příloha 4 - fotodokumentace

Příloha 5 - fotodokumentace

Příloha 6 - fotodokumentace

Příloha 7 - fotodokumentace

Příloha 8 - fotodokumentace

Příloha 9 - fotodokumentace

Příloha 10 - fotodokumentace

Příloha 11 - fotodokumentace

Příloha 12- fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 13 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 14 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 15 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 16 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 17 - fotodokumentace

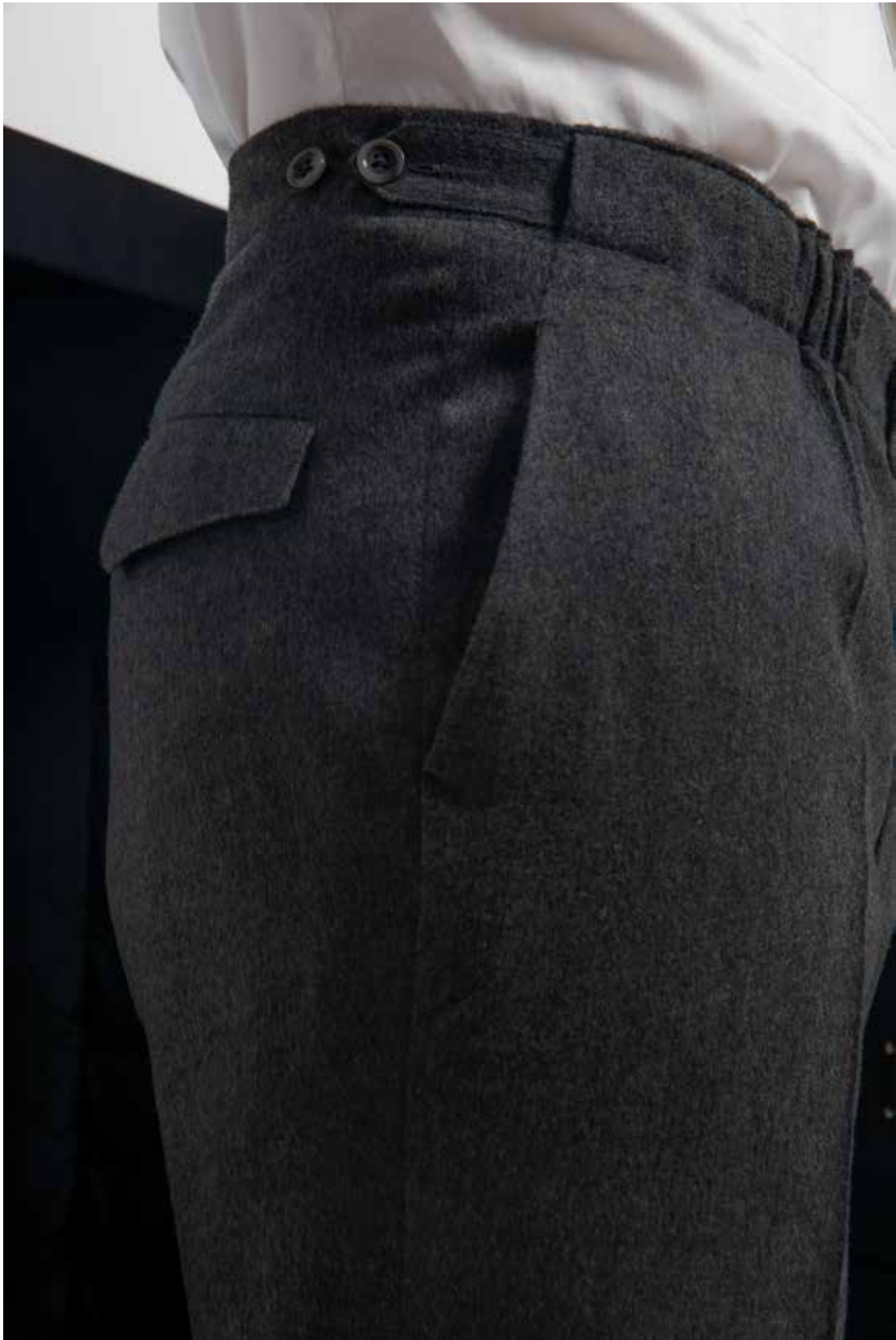

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 18 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 19 - fotodokumentace

Příloha 20 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 21 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 22 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 23 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 24 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 25 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček

Příloha 26 - fotodokumentace

Příloha 27 - fotodokumentace

Foto: Iurii Ladutko model: Tomáš Potůček