

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

VLASTNÍ FILOZOFIE, ANALÍZA STYLU “MOJE ZNAČKA“

Martina Mlezivová

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu

Studijní program Design

Studijní obor Fashion design

Diplomová práce

VLASTNÍ FILOZOFIE, ANALÍZA STYLU “MOJE ZNAČKA“

Martina Mlezivová

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

Plzeň 2018

Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen z uvedených pramenů a literatury.

Plzeň, duben 2018

.....

podpis autora

Poděkování

Děkuji vedoucí ateliéru doc. akad. mal. Heleně Krbcové za velmi cenné rady a odborné konzultace.

Dále děkuji své rodině a příteli, kteří mě podporovali v průběhu realizace.

OBSAH

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE.....	9
2. TÉMA A DŮVOD JEHO TVORBY, CÍL PRÁCE	12
3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY	13
4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR.....	15
5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....	16
a) Knižní a periodická literatura	16
b) Internetové zdroje	16
6. RESUMÉ	17

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Na středoškolském studiu jsem se věnovala architektuře a právě tyto znalosti se odráží v mé tvorbě, kdy jsem nastoupila na bakalářský program zaměřený na design obuvi a módních doplňků. Každá má dosavadní práce je tvarově řešená, vytvářím si nové stříhy, pracuji s různými materiály, kterým dávám tvar i účel a zároveň hledím na funkčnost vytvořené obuvi a použití.

První mou prací na bakalářském studiu obuvi byla obuv typu „Lodička“, kde jsem pomocí stříhu propojila linii s podpatkem a francouzským lemem ji ještě více zvýraznila. Naučila jsem se pracovat se stříhem, materiály a tématem.

Do dalšího semestru jsem vcházela s chutí vytvořit něco nového a prostorově řešeného. Inspirovala jsem se geometrií a vyrobila sandálu vytvořenou pomocí třech výrazných kožených trojúhelníků.

V druhém ročníku bakalářského studia zaměřeného na obuv jsem pracovala se soutěžním tématem „Perspektivy“. Záměrem pro mě bylo vytvořit typ obuvi, který by odolal běžnému opotřebení obuvi a to za pomoci speciálně tvarově uzpůsobené podrážky. Poprvé jsem pracovala s polyuretanovou licí pryskyřicí, kterou jsem odlévala do vlastní vytvořené formy. Výsledkem byla gumová podrážka, která díky převýšení ve špičkové a patkové části odolávala nárazům a tvarově korespondovala se stříhem.

Zajímavou výzvou v průběhu studia bylo vytvoření spisových desek pro družstvo DUP Pelhřimov. Nejprve jsem si musela definovat zákazníka a nadále k tomu uzpůsobit velikost design a vnitřní vybavení desek. Inspirací pro mě byl klasický business look s prvky sportovního vzhledu. Tvar desek jsem řešila pro pohodlnost přenášení v ruce a snadného užívání zákazníka v terénu. Takže například vizitkář byl přizpůsoben pro vyjmutí vizitky jedním tahem jednoho prstu a obal na tablet se dal zcela vyjmout pro přenášení.

Na konci druhého ročníku studia jsem pracovala opět na obuvi a inspirací k tvorbě pro mě byli ortopedické boty, ve kterých jsem viděla potenciál na velkou desénovou změnu.

Vytvořila jsem obuv, jejíž podrážka byla ze dvou oblých částí připomínající oblázek a k tomu i tvarově vyřešila vrchní kotníkový díl obuvi.

V průběhu studia jsem pracovala na projektu Tonak, kdy jsem se zabývala vizuální stránkou pokrývek hlavy za účelem oživení jejich sortimentu a následné realizace až možného prodeje. Inspirací v této tvorbě pro mě byli kombinace sportovní čepice a klobouků. Kombinovala jsem tyto tvary a vznikli návrhy unisexových pokrývek hlavy tvarově zajímavé pro mladou generaci.

V tématu unisex jsem zůstala i ve své závěrečné bakalářské práci. V tomto tématu jsem měla volnost, nebyla tam žádná specifická stanoviska, tudíž jsem měla otevřený prostor pro tvorbu a inspiraci. Výběr tématu se také odvíjel z mých předchozích prací, které jsou převážně v tomto unisexovém stylu. Vytvořila jsem tři páry obuvi inspirované událostmi kolem let 1960-70, kdy právě přední módní návrháři jako například Pierre Cardin, tvořili unisexové kolekce vhodné do kosmického věku. Jejich tvorba byla ovlivněna prvním letem na Měsíc, minimalismem, geometrií, syntetickými materiály a IT technologiemi. Na tyto atributy jsem navázala a přidala k tvorbě svoji vizi o budoucnosti unisexu, která bude tvarově jednoduchá a působit čistým dojmem. Poprvé jsem při realizaci využila technologie frézování, kdy jsem v počítači vytvořila 3D model podrážek a ten byl následně touto technologií realizován.

Ve studiích jsem pokračovala dále na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a v magisterském ročníku jsem získávala zkušenosti v oděvní tvorbě.

První textilní tvorbou byla práce inspirovaná kimonem, kdy jsem pracovala s procesem vázání a zavazování, a vytvořila tak oděvy doplnění batohem a kabelkou ve stejném odstínu oděvu, jejichž fungování bylo založené na metodě obvázat a svázat. Tyto modely jsem ještě doplnila o našité ponpony, které svým propojením vytvářeli, jak na oděvu, tak na doplňcích, funkční formu kapes.

Následující práce byla také propojením oděvu s doplňky. Inspirovala jsem se nedokonalostmi lidské kůže, chloupky, pihami a bradavičkami. Tyto prvky jsem přenášela na minimalistické spodní prádlo a pantoflíčky. Pracovala

jsem s jemnými vlasci, které jsem vážala a tavila. Na dotek vytváří drsnější struktury a na pohled působí jemně a esteticky.

V druhém ročníku magisterského studia jsem řešila svůj postoj k masové produkci v oděvu, botách a doplňku. Ponožky transformované do bot jednoduchým přidáním měkké transparentní podrážky, kterou jsem si sama vytvořila a variabilnímu způsobu nošení. Ponožka se dá nosit jako pantofle, sandále, nebo jako „uzavřená“ bota. Mini kolekci doplňuje kabelka připomínající maxi klíčenku, na které jsou peněženky stejných tvarů jako odraz masové produkce a variabilní top, který se tvaruje přepínáním na patenty, z topu na mini šaty a možná i další řešení.

Poslední semestrální prací bylo vytvoření oděvů za účelem recyklace. Každého koho spojuje módní průmysl, studuje ho, pracuje v něm, nebo se alespoň o něj zajímá a šije si třeba doma sám, zná, jaké jsou jeho odpady. Před diplomovou prací jsem se rozhodla upcyklovat staré materiály, které jsem nakoupila a následně už nevyužila. Takže jsem vytvořila třeba minimalistické kombinované šaty z látky prvotně zakoupené za účelem batohu a sukně. Druhý outfit jsem vytvořila celý z látky zakoupené jen za účelem šortek, a přitom jsem z něj dokázala vytvořit top a šortky. Právě tato práce mě bavila v tom smyslu, že mi otevřela, oči o tom kolik toho opravdu spotřebujeme a co je zbytečně vyhozený přebytek.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO TVORBY, CÍL PRÁCE

Vybrala jsem si téma Vlastní filozofie, analýza stylu „Moje značka“ a to hlavně za účelem ujasnit si čemu bych se chtěla v budoucnu věnovat, jestli obuvi nebo oděvu, na čem bych takovou značku postavila, a hlavně to je možnost si toho všechno uvědomit ještě dříve než ukončím studia, což mi může pomoci se rychleji realizovat po studiích. Vyzkoušet si jaké je to vytvořit kolekci 6 modelů obuvi, což by mohl být budoucnu standardní rozsah nově vytvářených kolekcí.

Cílem mé práce je vytvořit 6 párů modelů obuvi, která by vystihovala můj styl, kreativitu a desénové cítění jednotlivých modelů.

3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

Na začátku jsem si musela udělat průzkum, jak designéři pracují. Sledovala jsem svého oblíbeného návrháře Ricka Owense, jak vede prodejní e-shop a jak se prezentuje na přehlídkách. Přehlídkové kolekce jsou velkolepé, modely přehnané, a hlavně přehlídkou vždy něco vyjadřuje, myšlenku, postoj a nebo názor. Za to ty prodejní modely nejsou už tak extravagantní a jsou z přehlídek tvarově odvozené, ale přesto více uzpůsobené dennímu nošení. Tímto postojem jsem se inspirovala. Jestliže budu dělat oděvní přehlídku, bude sebou něco nést, myšlenku, nebo názor, ale když budu modelovat obuv, budu ji přizpůsobovat dennímu užívání ale přesto stále ponechat nějaké desénové cítění.

Prvotně jsem si ujasnila, že se chci v budoucnu věnovat spíše obuvi, než oděvu a proto jsem se rozhodla, že vytvořím jako diplomovou práci šest párů modelové obuvi, a to od podrážky a pantofle počínaje až po uzavřenou obuv, aby má práce byla co nejvíce rozmanitá, ale stále vytvářela jednotný celek.

Také jsem uvažovala nad názvem značky, ale hlavní inspirace je průřezem mých předchozích prací, proto jsem se rozhodla, že výsledná diplomová práce bude autorskou tvorbou spadající pod mé jméno, než fiktivní vymyšlené značky.

Jak jsem již zmínila, mé návrhy a realizace obuvi vychází z průřezu mých předchozích prací, kdy jsem si během let vytvářela a zocelovala svůj styl, a vytváření obuvi. Jako první v ateliéru obuvi jsem začala během studií metodou odlévání lité pryskyřice do předem vytvořených forem, vytvářet vlastní podrážky. Tuto technologii jsem několikrát během let opakovala, vždy jiným způsobem, materiálem, nebo formou, i když třeba ne vždy zcela úspěšně. Vlastní vytvořené a odlité podrážky se pro mě stali jistým poznávacím prvkem, a proto tuto metodu budu používat i ve své závěrečné diplomové práci. Vršek obuvi vytvářím z pevné, avšak pružné textilie, aby fungovala jak při vzhledu pantofle i vysoké kotníkové obuvi.

Obuv v kolekci jistým způsobem graduje. Od jednoduché pantofle, která je spíš desénový funkční model, až po vysokou ponožkovou obuv, která se stala během studií pro mě oblíbeným řešením vrchního dílu obuvi, jelikož v sobě nese jistou mladistvost. Základní barvou obuvi je černá neoprenová textilie, jejíž technické vlastnosti mi funkčně vyhovovali, a černá barva je neutrální a mě jako designérovi samozřejmě i nejbližší. Všechna stříhová řešení jsou propojena s barevnými podrážkami, které jsou zabarveny dle elastické gumy, které jsem na obuv aplikovala a podtrhuje tím desén tvar i funkčnost obuvi.

Prvotně jsem si nakreslila skici modelů, následně vybrala vhodný finální materiál a pak z pomocného materiálu si udělala stříhové zkoušky, abych si ověřila funkčnost stříhů a následně poupravila nedokonalosti. Po doladění jsem si vystříhala díly z finálního materiálu, a po sešití několika dílů přišlo na řadu lemování, našívání gum, a napínání.

V průběhu tohoto procesu jsem zároveň pracovala na vytváření odlévacích forem. Vytvářela jsem se za pomoci pevné plastové desky, na niž jsem aplikovala okraje. Následně jsem si musela vytvořit vnitřní výplňkovou formu, ve tvaru a velikosti vnitřní stélky, aby po napnutí obuvi a přilepení obuv částečně zapadla s podrážkou. Následně jsem se byla poradit s odborníkem na vybrání nejvhodnějšího materiálu, kdy po několika zkouškách jsem musela použít materiál pigmentově nevyhovující VitaFlex 30, ale alespoň byl fungující. Tudíž každou jednu rozdělanou nádobu jsem musela pigmentově zabarvit, což někdy do požadované barvy znamenalo použít dokonce 4 různé barvy, ač to není poznat.

Obuv jsem k sobě chtěla přilepit materiálem stejným jako na tvorbu podrážek, protože tyto materiály k sobě většinou přilnou, tento však nikoliv. Textilie pohlcovala ten materiál a od podrážky by se na obuvi dělali mastné mapy, musela jsem tento plán bohužel zamítnout a použít klasické lepidlo na obuv.

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

Vytvořila jsem kolekci šesti páru obuvi, která je každá z nich jednotlivě tvarově řešená a tvarově zajímavá. Každá obuv je doplněná o tvarově zajímavě řešenou podrážku, která vždy podporuje barevnost daného typu obuvi.

První obuv je světle krémová podrážka, doplněná nášlapnou plochou a dvěma pružnými pásky, které svým vhodným umístěním jsou schopné užívání a jedná se o nejméně minimalisticky řešenou obuv, a jakýsi odrazový můstek mé fantazie.

Druhá obuv je pantofle s modrou podrážkou a středově umístěnou modrou gumou, která esteticky vypadá, a zavoněn slouží k zakrytí středového švu.

Třetí obuv je nazouvací pantofle s hnědou podrážkou, kterou tvoří tvarově zajímavý neoprenový vršek, který tvarově zajímavě hraje s tvarem podrážky.

Čtvrtá obuv je vyšší kotníková s bordovou podrážkou. v patě a špičce je obuv otevřená a aby nedocházelo k jistému "mlaskání" při chůzi, kdy se textilie natáhne a při zvednutí nohy se podrážka opět přitáhne k patě, je přes patu tažená bordová guma, aby tam jistá pružnost byla, avšak aby se pata ne přilíši moc při chůzi odchlípla.

Pátá obuv je kotníková obuv se dvěma barevnými proužky vedoucí přes středový šev, které se barevně shodují s růžovou podrážkou.

Šestá obuv je vysoká lýtková ponožková obuv s šedou podrážkou, kterou kolem kotníků lemuje křížící se guma ve stejné barvě a to za účelem lepšího držení obuvi na noze.

Technologická specifika jsem použila při vytváření podrážek, kdy jsem si musela vytvořit formu a pak použitím kombinací barevných pigmentů zabarvit dvousložkový kaučuk do požadované barvy v časovém limitu před vytvrdnutím a nalít do forem, které pak muselo následně doschnout do nelepavého stavu.

Jako přínos práce pro daný obor vidím hlavně v tom, když svojí prací inspiruji okolí. To především myslím z hlediska vytváření vlastních podrážek. Během několika let jsem zaznamenala alespoň tři studenty, kteří také pracovali s touto technikou, a těší mě, že se nespokojí s prefabrikovanými modely, a jdou tou složitější cestou vlastní tvorby, ale zase za účelem lepšího výsledku. Následně další přínos vidím v použití svrchního dílu obuvi, kdy se jedná o textilii, ve stylu ponožky, což není příliš běžné použití, přesto ale funkční a esteticky zajímavý, tudíž i tohle spojení může někoho inspirovat v další tvorbě.

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

a. Knižní a periodická literatura

1. **TAGERIERO, M., L.**, Legendární módní návrháři, Slovart
2014

EAN: 9788073919061

ISBN: 978-80-7391-906-1

b. Internetové zdroje

<https://www.rickowens.eu/en/CZ> [vyhledáno 25. 10. 2017]

<https://www.vogue.com/fashion-shows> [vyhledáno 25. 10. 2017]

<http://vestoj.com/keywords> [vyhledáno 2. 3. 2018]

6. RESUMÉ

I created a collection of six pair of shoes, each of which is individually shaped and shaped interestingly. Each shoe is complemented by a formally designed sole that always supports the color of the type of shoe.

The first shoes are light creamy soles, complete with an area and two elastic straps, which are suitable for their placement and are at least minimalistically designed shoes and some reflective bridge of my fantasy.

The other shoe is a peak with a blue sole and a moderately blue rubber look that is aesthetically appealing and threaded to cover the center seam.

Third footwear is a pull-out mens soles with a brown outsole, which forms a shape-like neoprene top that shapesly plays with the shaping of the outsole.

The fourth footwear is a high ankle with a clamshell sole. in the heel and the toe the shoes are open and there is no crushing when the fabric is pulled out and the foot is raised to the heel when the foot is raised and the heel is stretched over the hem to make sure there is some flexibility, not too much when walking away.

Fifth footwear is a leather shoe with two color strips leading through a central scarf that coincide with the pink outsole.

The six footwear is a high calf socks with a gray outsole that surrounds the overlapping rubber in the same color around the ankles and to better hold the footwear.

used the technological specifics when creating the molds, when I had to create a form and then using a combination of colored pigments to color the two-component rubber in the desired color within the time limit before curing and pour into molds, which then had to dry into a non-stick state.

As a contribution to work for a particular field, I see mainly when it is my work to inspire the environment. That's what I mean in terms of creating my own socks. In the course of a few years, I have seen at least three students who have also been working with this technique, and I am pleased that they will not be satisfied with the prefabricated models and go through the more complicated way of their own production, but in return for a better result. I see another benefit in the use of the upper part of the shoe when it comes to textiles, in the style of a sock, which is not a very common use, yet functional and aesthetically interesting, so this connection can inspire someone in the next creation.

7. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1: Inspirační zdroje

Příloha 2: Inspirační zdroje

Příloha 3: Inspirační zdroje

Příloha 4: Proces tvorby

Příloha 5: Proces tvorby

Příloha 6: Proces tvorby

Příloha 7: Proces tvorby

Příloha 8: Fotografie

Příloha 9: Fotografie

Příloha 10: Fotografie

Příloha 11: Fotografie

Příloha 12: Fotografie

Příloha 13: Fotografie

Příloha 14: Fotografie

Příloha 15: Fotografie

Příloha 16: Fotografie

Příloha 17: Fotografie

Příloha 18: Fotografie

Příloha 19: Fotografie

Příloha 20: Fotografie

Příloha 1: Inspirační zdroje

1

2

¹ Vlastní tvorba, fotografie

² Vlastní tvorba, fotografie

Příloha 2: Inspirační zdroje

3

4

³ Vlastní tvorba, fotograf: Lukáš Oujeský

⁴ Vlastní tvorba, fotograf: Tereza Šobrová

Příloha 3: Inspirační zdroje

5

6

⁵ Vlastní tvorba, fotografie: Tereza Šobrová

⁶ Vlastní tvorba

Příloha 4: Proces tvorby

7

8

⁷ Vlastní fotografie

⁸ Vlastní fotografie

Příloha 5: Proces tvorby

9

10

⁹ Vlastní fotografie
¹⁰ Vlastní fotografie

Příloha 6: Proces tvorby

11

12

¹¹ Vlastní fotografie

¹² Vlastní fotografie

Příloha 7: Proces tvorby

13

14

¹³ Vlastní fotografie

¹⁴ Vlastní fotografie

Příloha 8: Fotografie

15

Příloha 9: Fotografie

16

¹⁶ Fotografie, fotograf: Tereza Šobrová

Příloha 10: Fotografie

17

18

¹⁷ Fotografie, fotograf: Tereza Šobrová

¹⁸ Fotografie, fotograf: Tereza Šobrová

Příloha 11: Fotografie

19

Příloha 12: Fotografie

20

Příloha 13: Fotografie

21

²¹ Fotografie, fotograf: Tereza Šobrová

Příloha 14: Fotografie

22

Příloha 17: Fotografie

25

26

²⁵ Fotografie, fotograf: Tereza Šobrová

²⁶ Fotografie, fotograf: Tereza Šobrová

Příloha 18: Fotografie

27

Příloha 19: Fotografie

28

