

Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci

Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

NPO_TUL_MSMT-16598/2022

Forma mezi barvou a vzorem v oděvním designu

Mgr.art. Zuzana Veselá

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Národní
plán
obnovy

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

mezi barvou a vzorem

Barva objektu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Tedy červená barva sametu je vnímána jinak než červená barva na viskózové pletenině. Vnímání barev je subjektivní.

Český jazyk rozeznává jedenáct základních barev stejně jako angličtina nebo němčina: černá, bílá, červená, zelená, žlutá, modrá, hnědá. šedá, oranžová, růžová a fialová

Vzor je definovaná barva do obrazce v daném měřítku, která se skládá podle zadání návrháře. Estetickou hodnotu každého vzoru tvoří návrhář svou tvůrčí činností. Změnou barevné sklady vzoru se změní celý charakter vzoru.

Pro sezónní kolekce se vzor tvoří v barevných variacích.

od jednobarevného k různobarevným
monotónní až pestrobarevné

barva v oděvu

Barva prostupuje každý aspekt našeho života,

Barva byla v módním průmyslu vždy důležitá a vstoupila do našeho každodenního jazyka, aby vykouzila obrazy jednotlivých oděvů vhodných pro konkrétní situace: malé černé šaty; ostrá bílá košile; dokonalé modré džíny; střízlivý šedý oblek. Takové vztahy mezi barvou a oděvy překračují také kulturní hranice, přičemž mnoho nevěst po celém světě trvá na bílé svatbě, i když jejich vlastní kultura vyžaduje velmi odlišnou formu tradičních oděvů a barevných kódů. Cílem kapitoly bude představit specifické barvy, které módní průmysl v posledních desetiletích přijal, a proč jsou jednotliví návrháři spojeni s barevnými „podpisy“. Bude také zkoumat životní cyklus barev v módě a způsob, jakým se barvy mohou v průběhu několika sezón pomalu vyvíjet, zatímco ostatní zůstávají v témže roce.

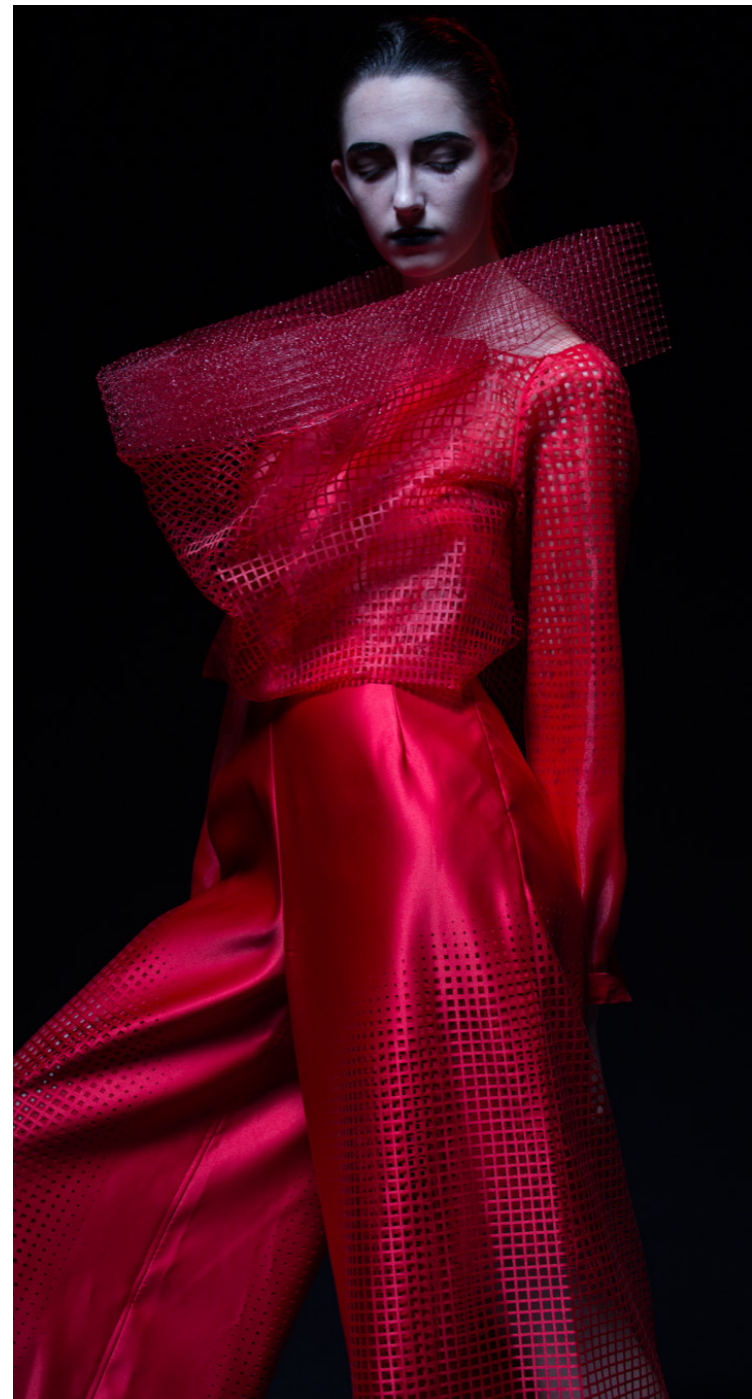

Viktor & Rolf

Comme Des Garçons

Pierre Cardin

Junya Watanabe

Christian Dior

Gareth Pugh

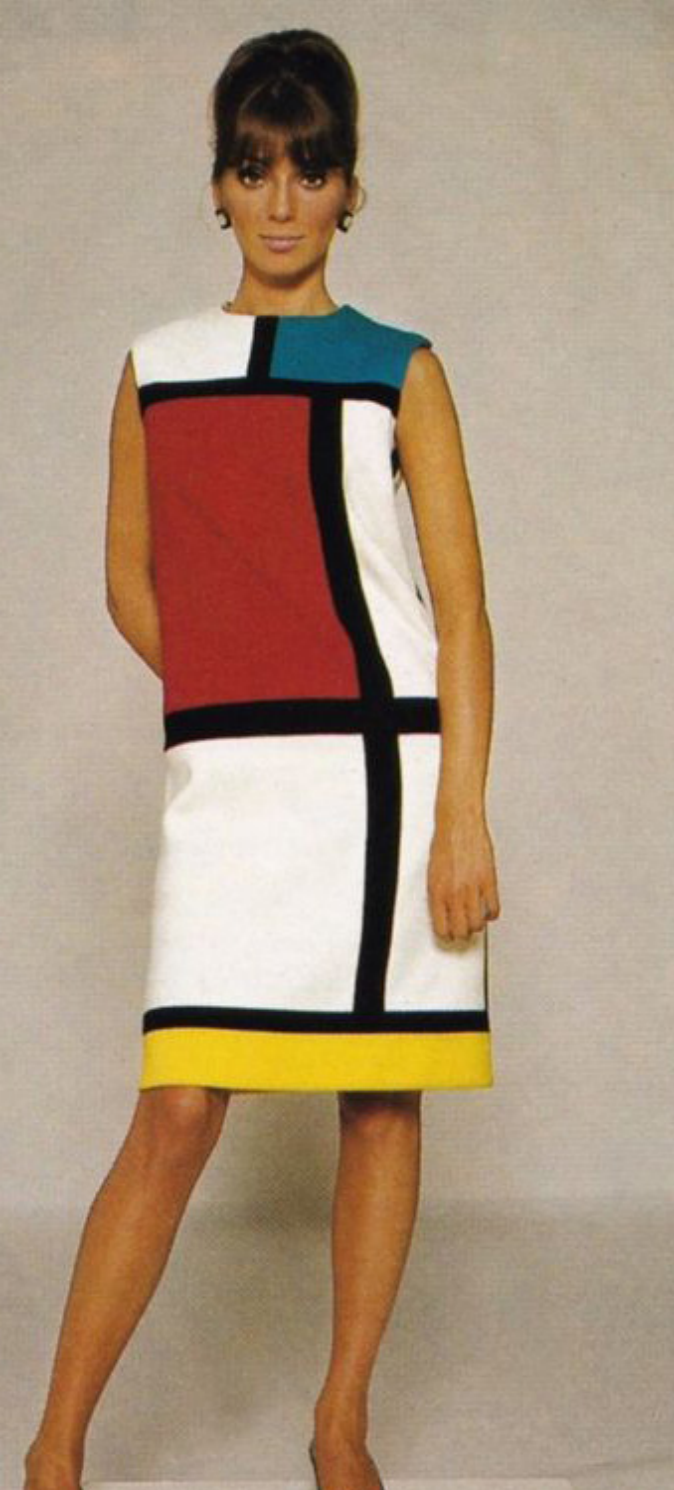

Gareth Pugh

vnímání barvy

Význam barev se liší od jedné kultury k druhé. Současně se vnímání barev mění z osoby na osobu, v závislosti na interpretaci podnětu, který přijal oko. Vnímání barev je vlastně zajímavý předmět, který lze studovat z různých úhlů pohledu, například ve spojení s uměním a kulturou, ale také s chemií, vědou, neurologií a psychologií.

V módě je vnímání barev klíčovým bodem, protože různé odstíny mohou významně ovlivnit kolekci. Zatímco specifická paleta barev může být klíčem k odemknutí skrytého významu za designem nebo může ukázat pokus designéra o provedení prohlášení nebo o experimentování.

Proporční kontrast barev v oděvu

Komplementární barvy ve vybraných oděvech, protilehlé barvy ve vzájemné kombinaci

Analogické barvy v oděvu. Kombinace barev, které jsou umístěny vedle sebe na ose barevného spektra

barevná skladba

Aby bylo možné úspěšně navrhnout oděvní a textilní kolekci, je třeba zvážit barevnost. Barva je velmi důležitá. Návrhář vybírá barvu z různých důvodů. Může se jednat o volbu sezóny, profil zákazníka, typ tkaniny, která je k dispozici, nebo výtvarný koncept návrháře. Barva může být také ovlivněna informacemi o trendech a návrhář se tak může rozhodnout vytvořit kolekci, která bude barevnou reakcí pro konkrétní období.

Oděvní kolekci si tak navrhuje návrhář podle předem definované barevnosti, jednotlivé barvy a vzory jsou rozvrženy na oděvy ve vzájemném souladu.

Barevnost a vzory, tak vytváří základní charakter celé kolekce, spolu s definovanou siluetou je kolekce v harmonii Každý oděv v kolekci je barevně ucelený

ENSEMBLES- HABILLES

99 s / Brigitte	101	103 s / Brigitte	77	178 s / Elvira	78	199 s / M. Elvira	81	210 s / Volvany	80	205 s / Mirel	102	207 s / Mirel	112 s / Elvira	204 s / Elvira	112 s / Paule
AH 65.66 Elika		1960		1960		1960		1960		1960		1960		1960	

Yves Saint Laurent

Contour
eli 88

S O I R L O N G
B r o d e r i e s

115

4014/Jody

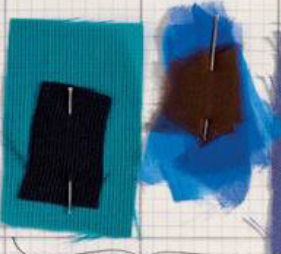
122

4033/Bess

118

4049/Marian

126

4050/Ann Fina

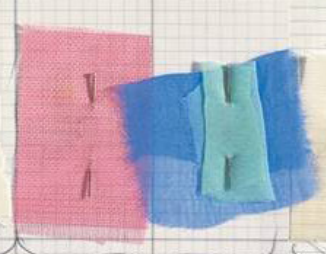
130

4082/Angelica

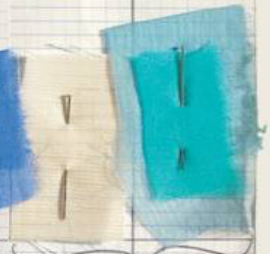
124

4084/Jody

129

4107/Khadja

Yves Saint Laurent

Comme des Garçons

Issey Miyake

Roberto Capucci

Issey Miyake

Issey Miyake

Roberto Capucci

Roberto Capucci

proporce barvy

Pojem proporce neboli rozměry označuje vzájemné vztahy jednotlivých dílů kompozičních prvků jako například poměr délky a šířky obdélníka či šířky a výšky. Obrazová kompozice. Princip proporce je jedním ze základních skladebných principů pro uspořádání prvků v obrazu. Na princip proporce se klade důraz ve všech oblastech umění. Vzájemné vztahy barev v jednotlivých oděv nebo celé kolekci, jsou dalším pilířem vyvážené kolekce. Návrhář pracuje dle znalostí a zkušeností a skrze ně a intuici hledá rovnováhu barvy v oděvní kolekci.

proporce nebo měřítko vzoru k lidské postavě chápeme v protikladech:

malé x velké

drobné x objemné

řídke x husté

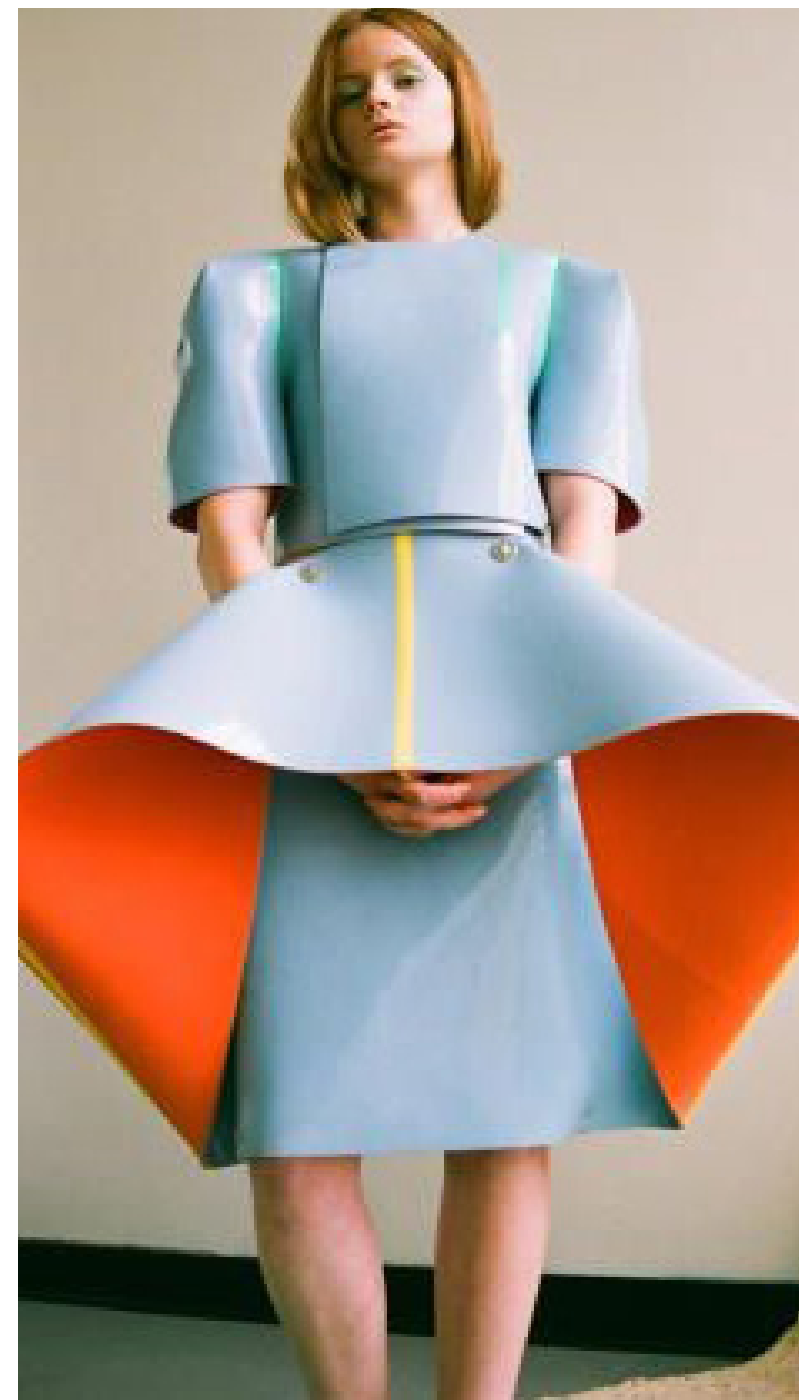
barevné x bezbarvé

Roksanda Ilinčić návrhářka, která ráda pracuje s plochou barvy v oděvu

Drobný barevný detail změní celý oděv.

návrh vzoru a užití

Ukázky návrhů několika textilních výtvarníků a umělců a jejich realizací v oděvu. Řazeno historicky.

Textilní návrháři mají schopnost inspirovat oděvní kolekce, tvořit trendy a formovat styly. Textilní průmysl, přestože je tvořivou uměleckou formou, je velmi živým průmyslem. Textilní výtvarníci navrhují vzory pro tkané, pletené nebo potištěné materiály nebo povrchově zdobené tkaniny. Textilní design je proces od suroviny po hotový výrobek. Vlákna, příze a povrchové úpravy jsou klíčovými prvky, které je třeba vzít v úvahu při návrhu textilu.

Raul Dufy & Paul Poiret

art moderne

*Esquisse d'une composition de 5 mètres
exposée au Salon des Tuileries
de 1938. Cette gouache a été construite par
l'artiste selon le schéma des
peintures religieuses : « Je me suis inspirée
de ces tableaux où la Vierge, au centre,
est entourée de deux enfants. J'ai épuré, je
n'ai gardé que les lignes de force. »*

*Dans ces tableaux tout récents (1967) - l'un
rectangulaire, l'autre rond -
Sonia Delaunay utilise largement la mine
de crayon pour couvrir de grandes
surfaces. « afin, dit-elle, de créer un gris
léger, qui contraste avec le noir,
et qui module sans excès la lumière... »*

Sonia Delaunay

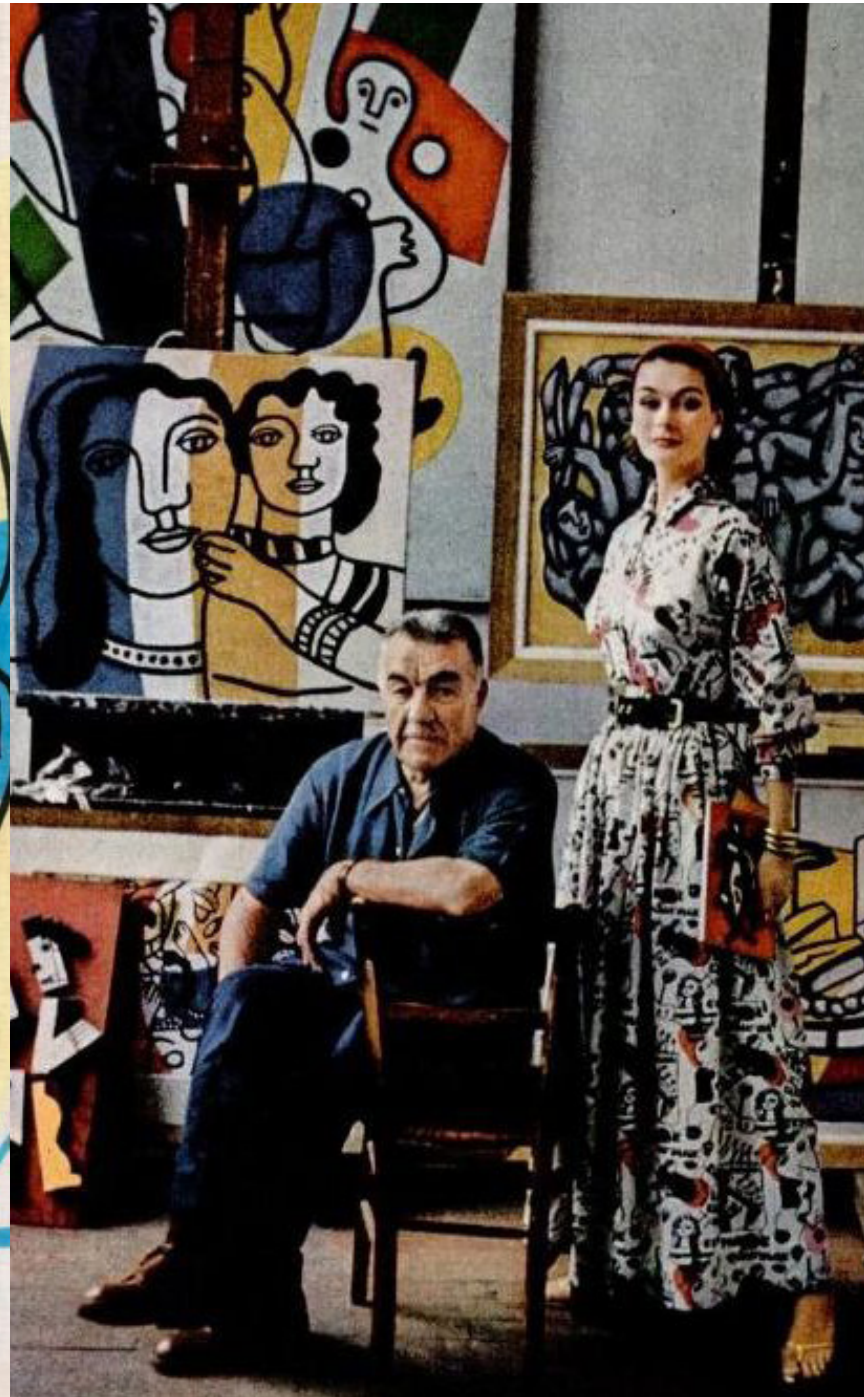

Kenzo & Raul Dufy

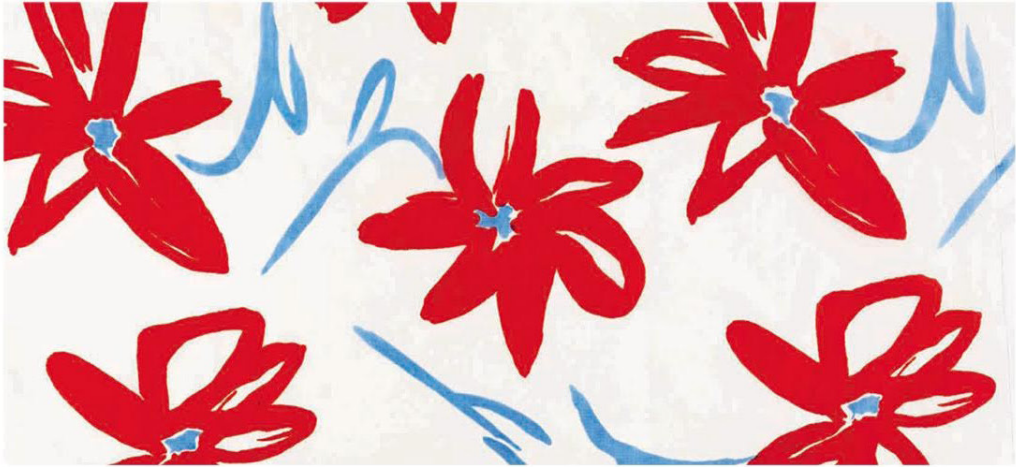
Fernand Léger

Blue Bird, screen-printed silk, 1953
 © Peter Ascher
 Ascher Family Archive

Jardin Japonais afternoon dress (coat not shown)
 — **Christian Dior**, spring/summer 1953
Blue Bird, screen-printed silk
 Fabric © Peter Ascher
 Ascher Family Archive

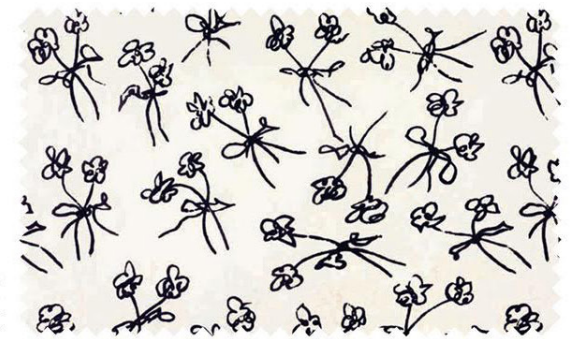
Screen printed parachute nylon, 1946
 — **Lida Ascher**
 © Peter Ascher
 Ascher Family Archive

A dress made from printed
 parachute nylon, c. 1950
 Fabric — **Lida Ascher**
 Fabric © Peter Ascher
 Petra Tonder's archive

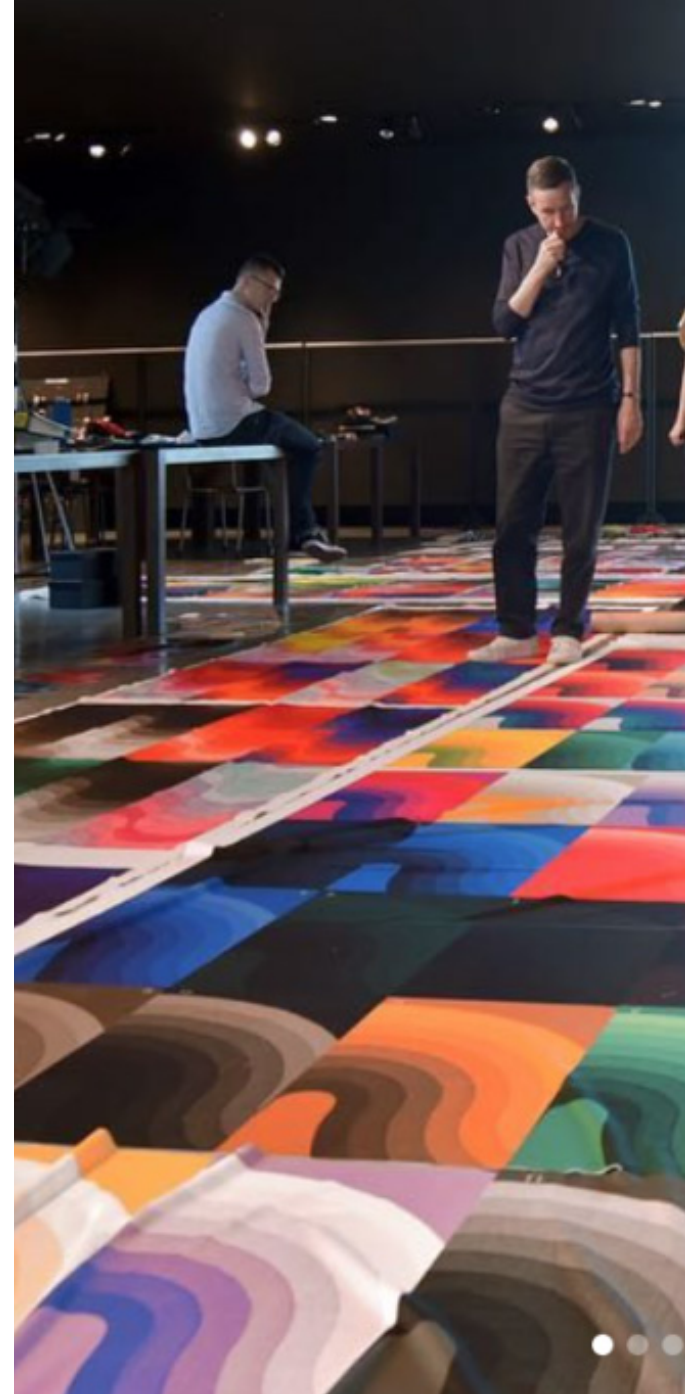
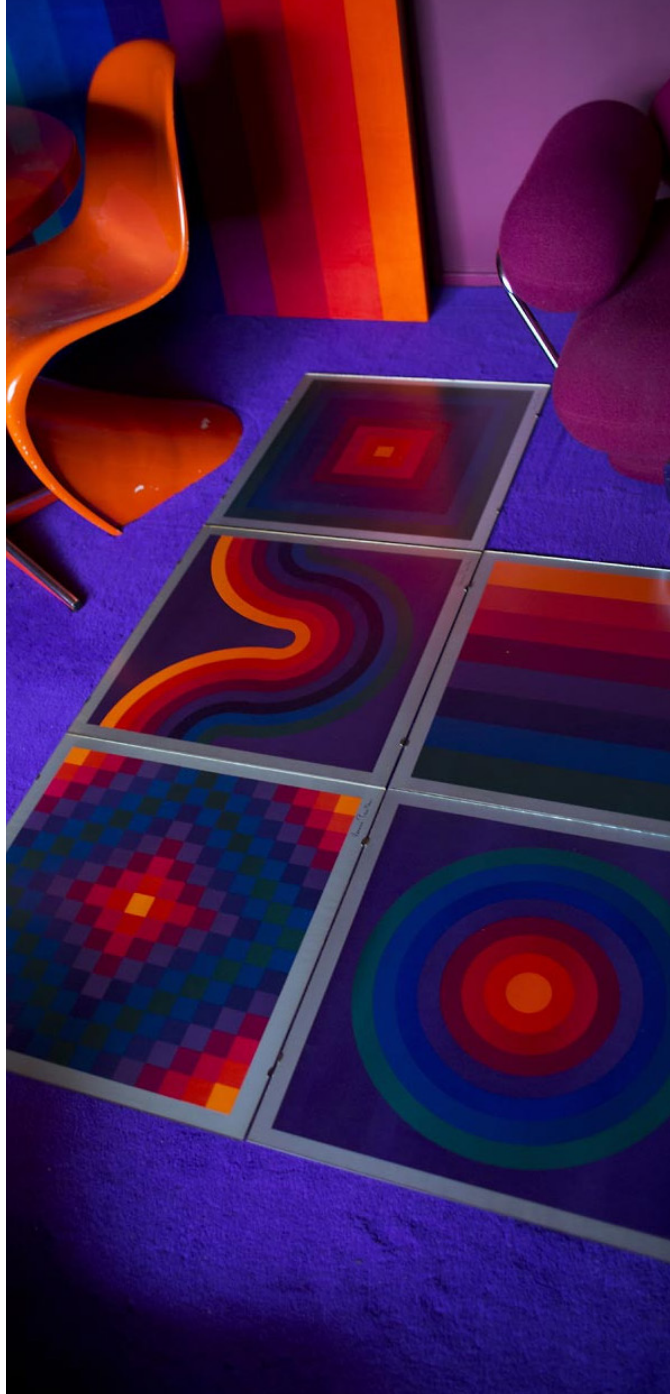
Ballerinas wearing dresses made of screen-
 printed parachute nylon at the opening of
 the show *Transformation of a Fabric* at the
 Dorchester in London, 1946
 Fabrics — **Eric Stapler, Lida Ascher**
 Fabric © Peter Ascher
 Ascher Family Archive

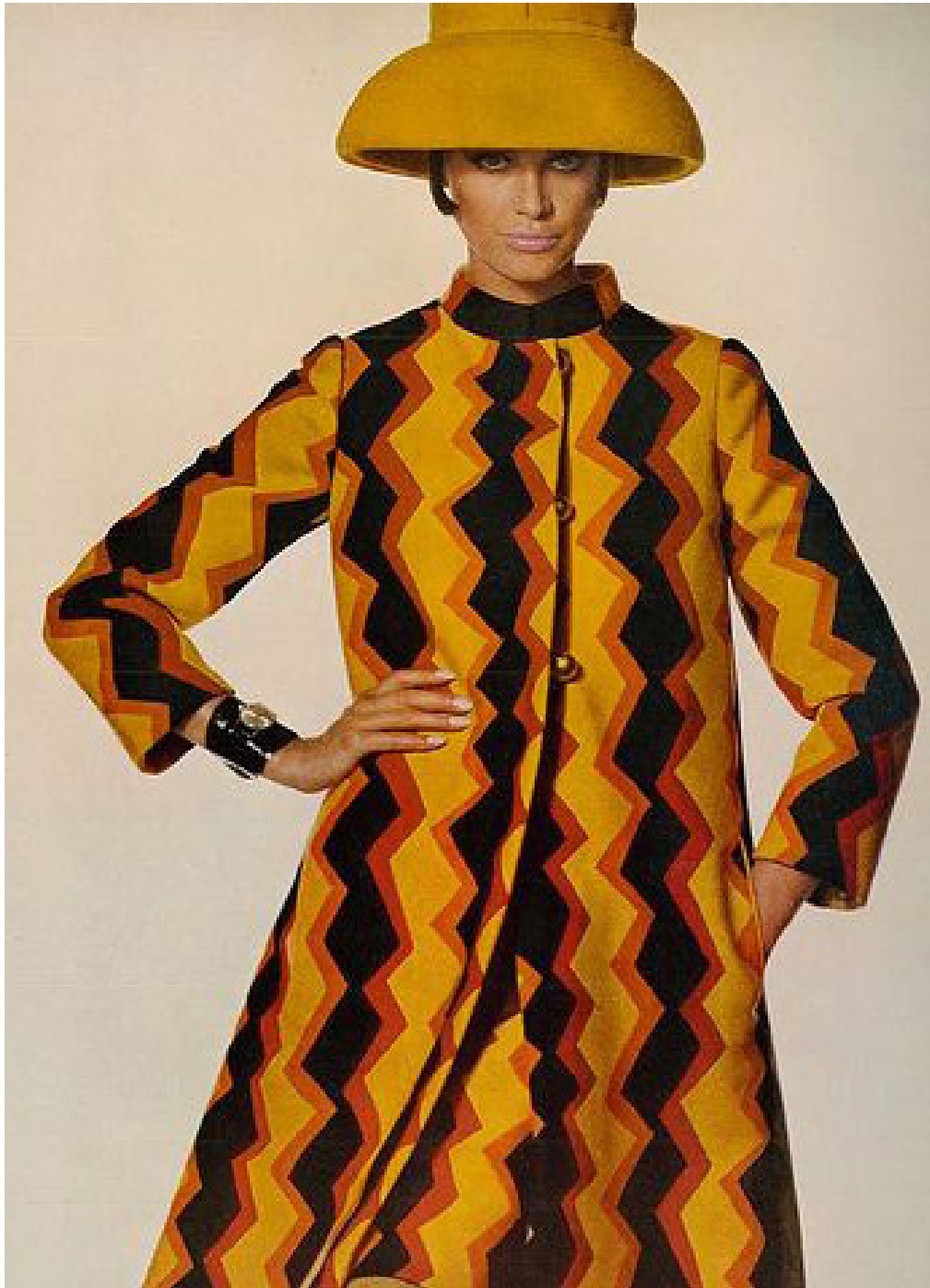
Screen-printed parachute nylon, 1946
 — **Lida Ascher**
 © Peter Ascher
 Ascher Family Archive

YSL & Henri Matisse

Dries van Noten & Verner Panton

Bill Blass

60. a 70.léta geometrické vzory

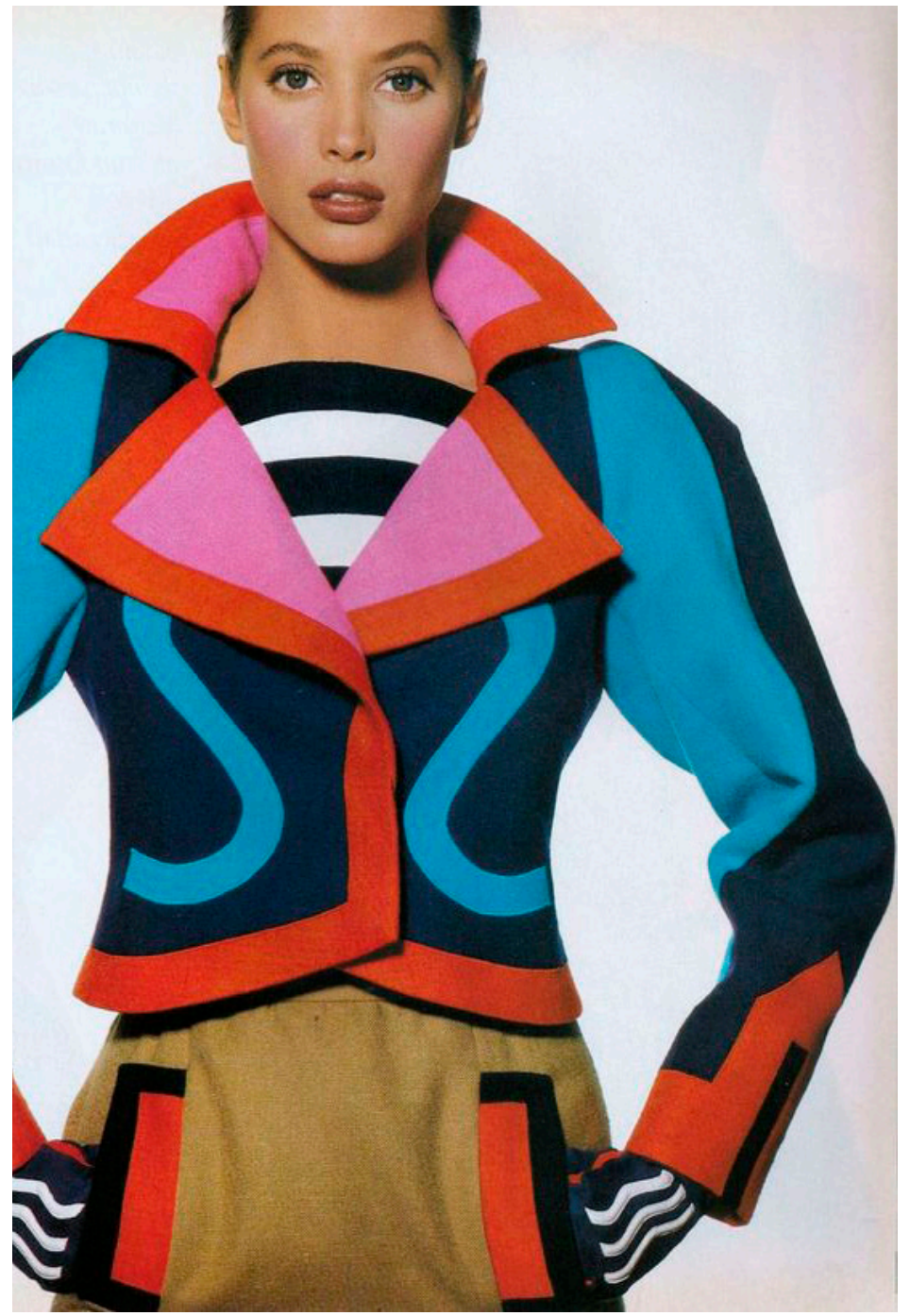
60. léta geometrické vzory

Elsa Schiaparelli

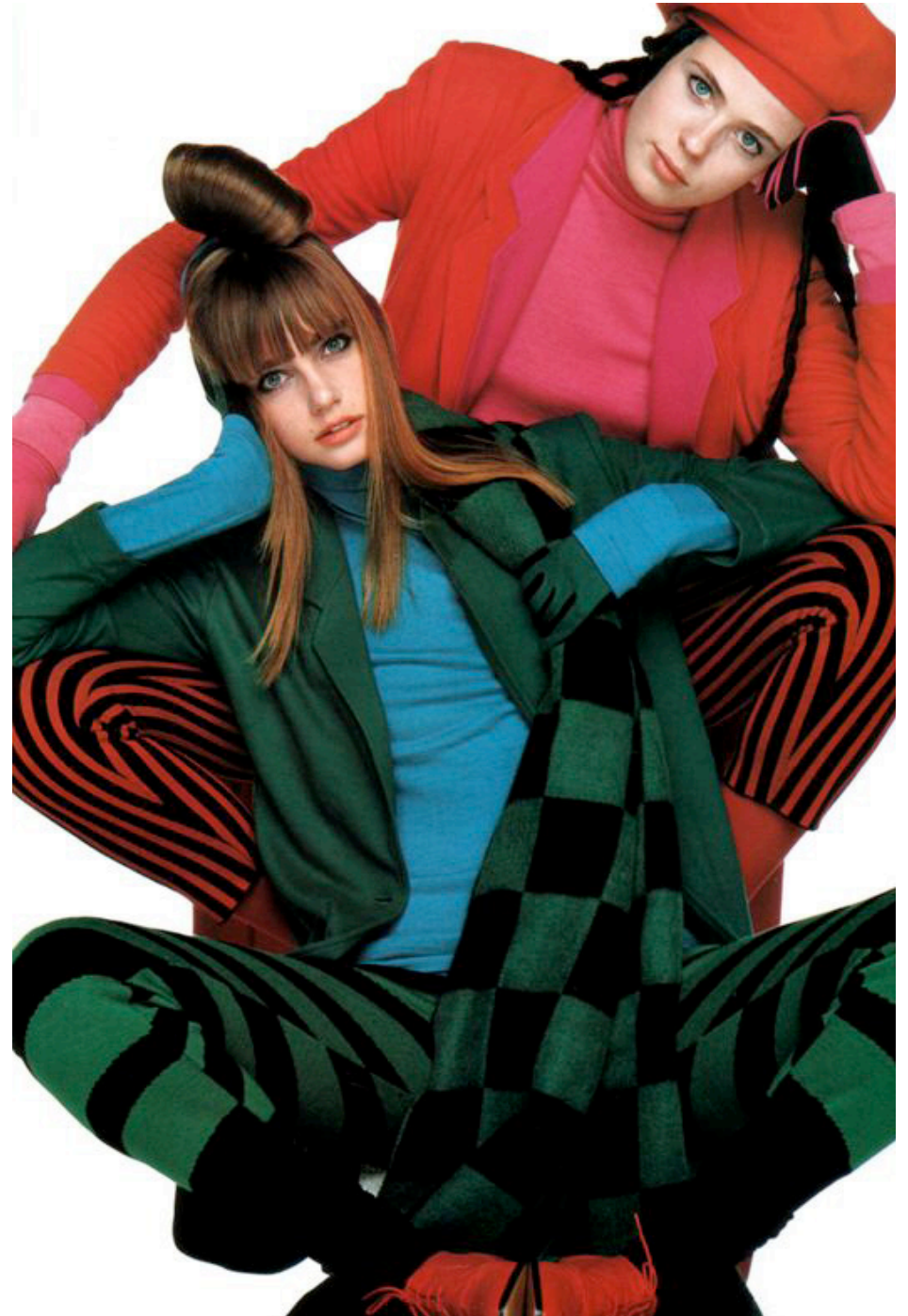
Alexander McQueen

Irving Penn

Escada

Kenzo

Pierre Cardin

Carine Roitfeld

60 -70 léta

Iris van Herpen

Kenzo - neevropské kombinace vzorů v evropských oděvech inspirované vše japonskou kulturou 70-80

měřítko vzoru

Střída vzoru je část plošné textilie, která se jako vazba, vzor nebo tištěný motiv pravidelně opakuje. Střída tištěných vzorů textilií je pevně určena šablonou, formou nebo jiným vzorovacím zařízením.

Střída vzoru mající specifickou velikost, která se opakuje napříč tkaninou se nazývá raport. Opakování se měří horizontálně i vertikálně.

Měřítka vzoru rozhoduje o charakteru oděvu. Proto je důležité vybrat vhodný vzor ve vhodné měřítko.

Káro je vzor vytvářený použitím příze nejméně dvou barev v osnově i útku nebo tiskem tak, že na tkanině jsou barevné obrazce ve tvaru čtverce nebo obdélníku.

Puntík jsou vzorem skládajícím se z pole plných kruhů.

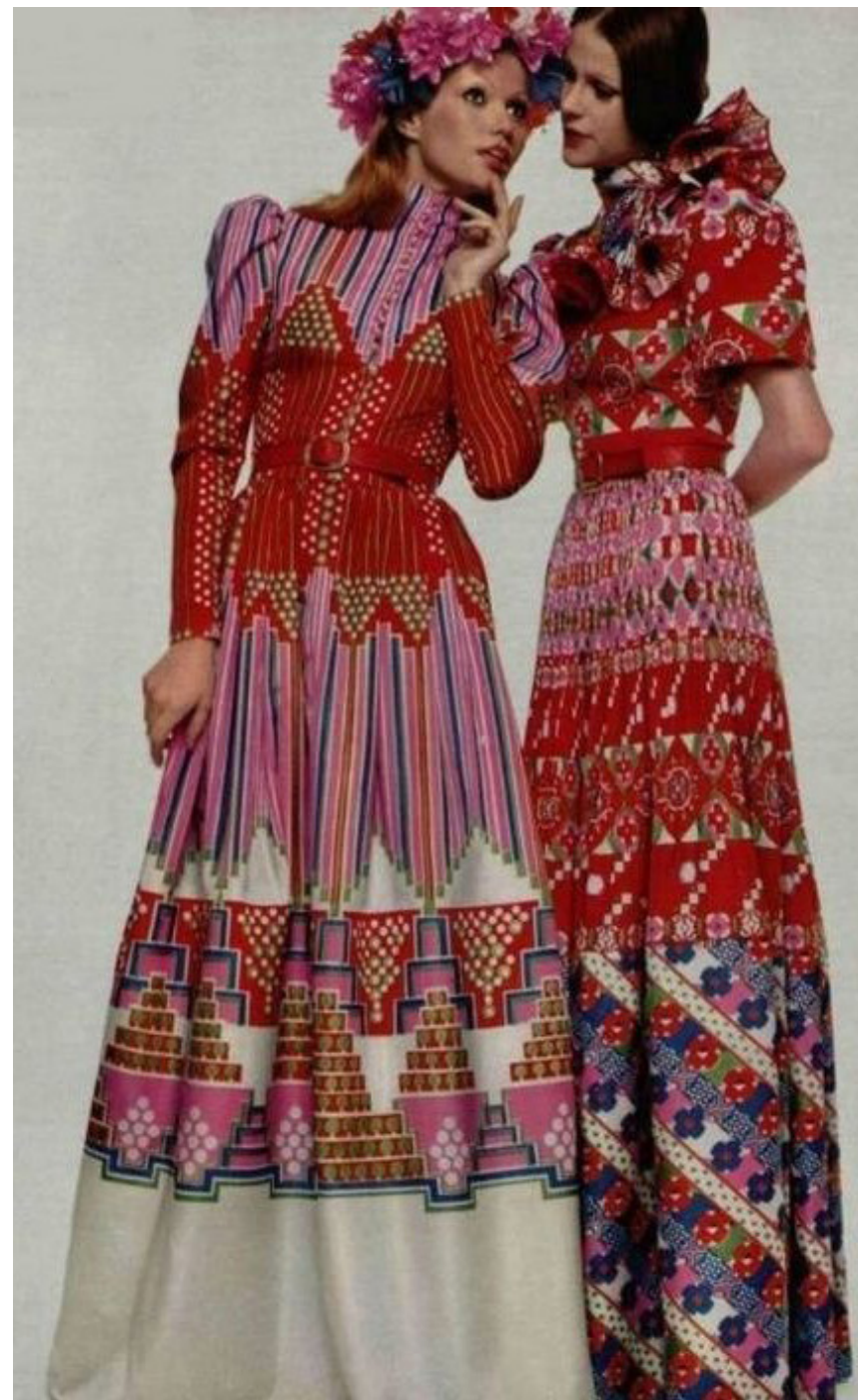
Kompozé jsou náměty vzorů tkanin nebo pletenin, které mají některé společné základní stavební prvky. Tím je myšlena stejná barevnost dvou odlišných vzorů (proužek, káro) různá velikost téhož vzoru (kára), stejný vzor i barevnost, ale odlišná hmotnost a struktura textilie.

Eternel se vyznačuje drobnými, velmi jednoduchými motivy, které jsou pravidelně rozloženy po celé ploše textilie. Používá se u potiskovaných textilií na dámské šaty, halenky nebo pánské vázanky.

Kompoziční umístění vzoru v oděvu. Vzor nebo dekor má návrhářem přesně definované místo v oděvu. Změnou polohy vzoru, se změní celý charakter oděvu.

Bordura je vzor vytvářející výrazný barevný okraj tkaniny s ornamentální, květinovou, geometrickou a jinou tématikou. Nejčastěji tvoří orámování na okrajích šátků nebo ubrusů. Název bordura se používá pro vzory pruhů nebo kár seskupených k okraji tkaniny.

nová forma dekorování vzorem

Výtvarné zpracování textilu má nekonečně mnoho forem . V posledním desetiletí se textilní průmysl zabývá otázkou recyklace, upcyclingu, využitím stávajících materiálů novou formou nebo vývojem zcela nových materiálů. Proto se mnohé výtvarné vyjádření formou vzoru stává eklektickým “starého s novým”. Netradiční více či méně směšové dekory vzoru na oděvech jako solitéry nebo jako plošný vzor s raportem.

Mění se měřítko vzoru na oděvech . Umístnění vzoru často nekoresponduje s lidskou proporcí.

Móda se vzorem je otevřená všemu.

zdroje

www.vogue.com

www.vam.ac.uk

www.metmuseum.org

www.umprum.cz

www.irisvanherpen.com

www.isseymiyake.com

www.comme-des-garcons.com

www.noaraviv.com

www.kenzo.com

Fashion. A History from the 18th to the 20th Century
vydavatel: Tashen; 2015 / ISBN: 9783836557191

Forma a vzor / obrázky zdroje

1. strana 5 <https://www.ngv.vic.gov.au/exhibition/viktorandrolf/> , <https://forums.thefashionspot.com/threads/num%C3%A9ro-172-april-2016-sarah-brannon-by-greg-kadel.369559/> , <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection>
2. strana 6 , https://www.vogue.com/article/swedish-school-of-textiles-grad-show?mbid=social_onsite_pinterest , <https://1granary.com/interviews/new-waves-jim-chen-hstang-hu/>
3. strana 7 http://teacupsandcouture.com/caged-dresses/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=8126196 , Móda z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute, vydavatel: Slovart; 2003 / ISBN: 80-7209-475-0
4. strana 8 Móda z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute, vydavatel: Slovart; 2003 / ISBN: 80-7209-475-0 , <https://www.harpersbazaar.com/fashion/fashion-week/g284/rtw-gareth-pugh-0208/> , <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/gareth-pugh>
5. strana 10 <https://www.pinterest.es/pin/268034615300333947/> , <https://pmcwwd.files.wordpress.com/2015/12/delpozo-pf16-02.jpg%3Fw=1024>
6. strana 11 **Roberto Capucci: Timeless Creativity**, Gianluca Bauzano, vydavatel: Skira 2001, **ISBN-13: 978-8884910288**, <https://uk.fashionnetwork.com/news/Evelin-Kago-wins-Lindex-competition-for-future-designers.726660.html> , <https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2015/roksanda>
7. strana 12 Móda z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute, vydavatel: Slovart; 2003 / ISBN: 80-7209-475-0, <https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2015/roksanda>, <http://blog.moonberry.com/fide-fashion-weeks-french-couture-2012-maurizio-galante/>
8. strana 14 -16 <https://museeysparis.com/>
9. strana 17 Móda z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute, vydavatel: Slovart; 2003 / ISBN: 80-7209-475-0 , **Roberto Capucci: Timeless Creativity**, Gianluca Bauzano, vydavatel: Skira 2001, **ISBN-13: 978-8884910288**
10. strana 18 Móda z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute, vydavatel: Slovart; 2003 / ISBN: 80-7209-475-0
11. strana 19 **Roberto Capucci: Timeless Creativity**, Gianluca Bauzano, vydavatel: Skira 2001, **ISBN-13: 978-8884910288**
12. strana 21 <https://www.dezeen.com/2018/11/16/nio-clothing-hussein-chalayan-fashion-extreme-speed/> , <https://www.radhourani.com/>
13. strana 22 <http://fashionscout.co.uk/news-home/2015/03/xiao-li-makes-lvmh-prize-shortlist.html>
14. strana 23 <https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2015/roksanda> , <http://threadfashionandcostume.blogspot.com/2014/09/valeska-jasso-collado.html>
15. strana 25 <https://collections.vam.ac.uk/item/O66902/la-danse-furnishing-fabric-dufy-raoul/> , <https://artsandculture.google.com/exhibit/UgKSFHn0CO2DLg>
16. strana 26 **Sonia Delaunay**, Anne Montfort, vydavatel: Tate Publishing 2015, **ISBN-13: 978-1849763172**
17. strana 27 <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/kenzo> , <http://atelierlog.blogspot.com/2012/10/fernand-leger.html>
18. strana 28 – 29 <https://www.upm.cz/sileny-hedvabnik-zika-lida-ascher-textil-a-moda/>
19. strana 30 <https://www.architecturaldigest.com/gallery/ten-creatives-inspired-by-matisse-slideshow> , <https://newamericanpaintings.wordpress.com/2012/07/03/re-imagining-africa-ysl-denver/>
20. strana 31 <https://www.dezeen.com/2018/07/25/dries-van-noten-panton-ss19-collection-fashion/> , <https://www.instagram.com/driesvannoten/?hl=cs>
21. strana 32 <https://www.flickr.com/photos/skorver1/5560036765/in/album-72157624666318547> , <https://theyroaredvintage.tumblr.com/image/42468446827>
22. strana 33 <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/85162?>

[&searchField=All&sortBy=Relevance&what=Costume&ft=1930s&offset=340&rpp=20&pos=342](#)

23. strana 34 [https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/model-walks-the-runway-during-alexander-mcqueen-pret-a-news-photo/91532489?](https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/model-walks-the-runway-during-alexander-mcqueen-pret-a-news-photo/91532489?uiloc=thumbnail_more_from_this_event_adp)
[uiloc=thumbnail_more_from_this_event_adp](https://irvingpenn.org/) , <https://irvingpenn.org/>
24. strana 35 <https://80s90sredux.tumblr.com/post/52625598480/nearlyvintage-claudia-schiffer-1991> , <https://periodicult.tumblr.com/image/48287600326>
25. strana 36 <https://grooveland.tumblr.com/post/176199024415/via-7-pinterest> ,
<https://cz.pinterest.com/pin/468515167478625753/>
26. strana 37 <https://www.irisvanherpen.com/home> ,
27. strana 38 <http://searchingforstyle.com/wp-content/uploads/2011/08/LOATHEkenzo.MarioSorrenti.AymelineValade.KasiaStrauss-1.jpg> ,
<https://indulgy.com/post/89jQ3jy0Y2/russia>
28. strana 39 Móda z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute, vydavatel: Slovart; 2003 / ISBN: 80-7209-475-0 , <http://www.fubiz.net/2014/10/31/gareth-pugh-spring-2015-collection/gareth-pugh-spring-2015-collection-11/>
29. strana 40 <https://wwd.com/runway/spring-ready-to-wear-2016/paris/marimekko/review/> ,
<https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2019/dice-kayek> ,
<https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/comme-des-garcons-comme-des-garcons/slideshow/collection#35> ,
30. strana 41 <https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2019/jil-sander> ,
<https://www.pinterest.fr/pin/60728294950835287/>
31. strana 42 Móda z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute, vydavatel: Slovart; 2003 / ISBN: 80-7209-475-0,
32. strana 43 <http://www.palaisgalliera.paris.fr/en/work/celine-yves-klein-dress-celine> ,
<http://www.palaisgalliera.paris.fr/en/work/esperanto-suit-carven>
33. strana 44 Časopis Burda 1982
34. strana 47 <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2019-ready-to-wear/dries-van-noten> ,
<https://www.irisvanherpen.com/home>
35. strana 48 <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2019-ready-to-wear/central-saint-martins>
36. strana 49 <https://www.vogue.it/en/vogue-talents/fashion-schools-vogue-talents/2018/06/07/royal-academy-of-antwerp-masters-show-2018-fashion-school/>
37. strana 50 <http://www.waltervanbeirendonck.com/>
38. strana 51 , <https://www.vogue.com/articl>, <https://www.thatcreativefeeling.com/wp-content/uploads/withoutstereotypes-Atelier-Kikala-FW-2015-2016-1.jpg>
39. strana 52 <https://www.fashionsnap.com/article/2015-06-20/balmung/> ,
<https://www.notjustalabel.com/saina-koohnavard>
40. strana 53 <https://www.behance.net/gallery/32973633/Artist-At-Home>