



„Jako módní návrhář jsem se nikdy nepovažoval za umělce – uvědomuj si, že moje výtvory si někdo koupí, párkrát si je obleče, a nakonec stejně skončí na smetišti.“

Tom Ford, módní návrhář

1

Ručně vyrobený studentský skicák vázaný v kůži.

Ted' už víte, co je rešerše a jak je pro návrháře užitečná. Také jste se dozvěděli, z jakých nejrůznějších zdrojů inspirace při ní můžete čerpat.

V následující kapitole si ukážeme, jak lze jednotlivé nápady a náměty propojit. Vysvětlíme si, co je to skicák, a nastíníme základní postupy pro zpracování rešerše, od kresby přes koláž až po dekonstrukci a analýzu.

V této kapitole najdete mnoho různých ukázek zpracování skicáku – zvažte, jaký styl vám nejlépe vyhovuje. Dozvíte se, jak s rešerší dál pracovat a na které klíčové prvky se při přípravě na samotné navrhování zaměřit.

Zpracování rešerše

Skicák

1–3

Podněty pro rešerší na stěně ateliéru Sarah Arnettové a v Nokiho dílně.

4

Studentský skicák.

Jako návrhář musíte promyslet své pojetí skicáku a to, jak s rešerší dále naložíte. Nebojte se při tom experimentovat.

Skicák je jakési album, kde shromažďujete a zpracováváte veškeré podněty. Může se stát velmi osobní a individuální výpověď.



1



2



3

Rešerše se také dá prezentovat v podobě série ***story-boards***. Tento přístup se často využívá v návrhářských studiích, kde se přímo na stěnu ateliéru nebo na sérii ***mood-boards*** lepí obrázky, fotografie, skici, kusy látek či ozdobky.



Skicák neslouží jen k vašemu soukromému využití, je to také nástroj, který umožní vaši kolekci a tvůrčí směrování popsat a ukázat ostatním.

Pro vaše vyučující je to často zásadní dokument, z něhož zjistí, jakým způsobem uvažujete a jak vnímáte svět kolem sebe. Skicák svědčí o vaší schopnosti tvůrčího myšlení a umožňuje spolupráci v rámci návrhářského ateliéru, kde všichni pracují na společném okruhu témat – od textilního návrháře přes stříhače až po stylistu.

Ať už se rozhodnete zpracovat rešerši jakoukoli formou, výsledkem by nemělo být jen album plné výstřížků, obrázků a fotografií, ale především soubor, v němž shromažďujete a zpracováváte informace. Také ve skicáku byste měli experimentovat s mnoha různými způsoby prezentace.

Skicák si můžete koupit v libovolné velikosti, gramáži, barvě a vazbě. Nebo si jej můžete sami vyrobit – výhodou je možnost použít různé druhy papíru a před svázaním svou práci ještě uspořádat a upravit. Jako základ skicáku lze však také využít například román nebo učebnici, jejichž text nějak souvisí s tématem rešerše.

Zpracování rešerše

Kresba a malba

1

Studentský skicák ukazuje postup od prvotní rešerše po předběžný návrh.

2

Studentský skicák využívající koláž.

3

Obal alba *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*.

Kresba je základní technika, kterou musí návrhář ovládnout a neustále zdokonalovat. Je to ideální způsob, jak okamžitě zaznamenat podněty; je to tedy vynikající metoda pro záznam primární rešerše.

Jednotlivé linie, textury, tóny a barvy můžete znázornit pomocí různých výtvarných potřeb: tužek, tuží, barev atd. Ty vám také poslouží k podrobnějšímu zpracování rešerše a návrhu.

Jestliže si určitý motiv či předmět nebo jeho část nakreslíte, lépe porozumíte jeho tvarům a formám a uvědomíte si, jak se dají využít pro návrh nebo při stříhání látky. Vlastnosti látek a různé textury lze například znázornit pomocí tahů štětce.

Během celého procesu tvůrčí rešerše budete neustále rozvíjet svůj výtvarný talent, a to nejen v oblasti kresby a malby.



Koláž

Koláž představuje další možnost, jak prezentovat výsledky rešerše. Lze využít nejrůznější materiál: například fotografie, výstřížky z časopisů nebo vytištěné obrázky stažené z Internetu.

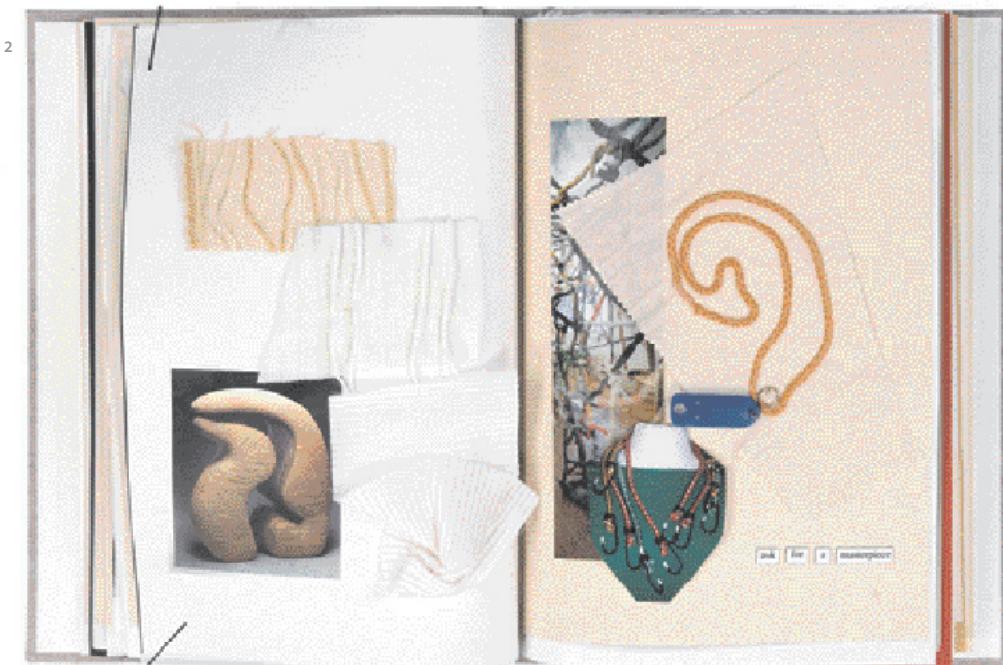
Zvolené obrázky nemusejí mít na první pohled nic společného.

Dobrá koláž spojuje nejrůznější motivy, které jsou inspirativní samy o sobě, jejich propojením se však otvírají další možnosti. Při práci s obrázky se neomezujte na základní tvary jako trojúhelník nebo čtverec, ale povolte uzdu své fantazii. Při sestavování koláží si vzpomeňte třeba na montypythonovské kolážové titulky nebo na dílo pop-artového umělce Petera Blakea, autora obalu alba *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* od Beatles. Koláž rozvíjí zásadní dovednosti, jako je cit pro proporce, umístění a výběr.

Koláž je umělecká kompozice vzniklá nalepením různých výstřížek a fotografií na společný podklad, termín je odvozen z francouzského výrazu pro „lepení“.



3



Zpracování rešerše

Juxtapozice

Juxtapozice: postavení dvou rovin reality vedle sebe za účelem objektivního srovnání, posouzení a vyhodnocení.

ABZ slovník cizích slov

Jestliže tvůrčí potenciál koláže spočívá ve vystřihování obrázků a jejich nalepování přes sebe, juxtapozice je naopak umísťování obrázků a látek vedle sebe.

Tato metoda může propojit nesourodé motivy, mezi nimiž existuje určitá souvislost, přestože se celkově dost liší; například spirálovitý tvar amonitu a točité schodiště. Vynikne tak i spojitost mezi obrazy a látkami, například textura svalů lidské anatomie připomíná úplet.

1
Ukázka juxtapozice.

2
Studentský skicák dokládající jasnou souvislost mezi anatomickými kresbami a pleteninou.

3
Studentský skicák s ukázkou dekonstrukce.



1



2

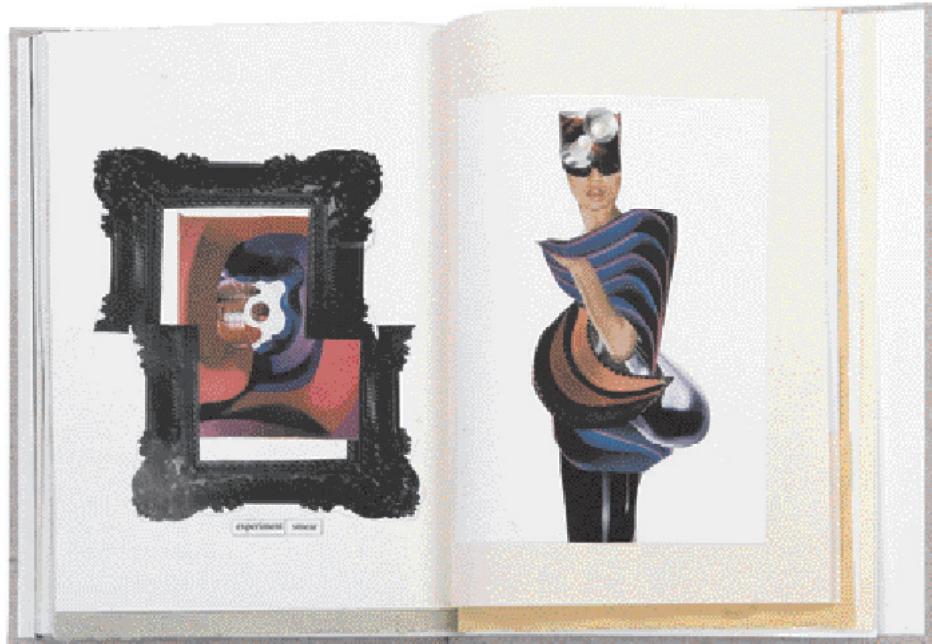
Dekonstrukce

Dekonstrukce neboli zpochybňení představuje nový pohled na shromážděné podněty. Stačí použít hledáček a soustředit se na detailní výřez určitého obrazu tak, abyste z výchozího konkrétního materiálu získali abstraktní námět. Nebo můžete původní námět rozštíhat jako skládačku a znova jej sestavit jiným způsobem – vzniknou tak nové linie, tvary a abstraktní formy, s nimiž lze dále pracovat.

Při dekonstrukci lze také čerpat inspiraci z konkrétního oblečení. Prostě rozeberete realizované oblečení a zjistíte, jak bylo vytvořeno. Přitom můžete využít stříhy a prohlédnout si detaily, které pak zapracujete do svých vlastních návrhů.

Tuto metodou rešerše se budeme podrobněji zabývat ve čtvrté kapitole.

Hledáček ve výtvarném umění označuje pomůcku, která vám umožní zakrýt určitý předmět tak, aby byla vidět jen jeho část. Vyrobit se ho z obyčejného kusu papíru či lepenky, do které vystřihnnete okénko. Toto okénko může být libovolně velké či malé; cílem je, abyste viděli jen určitý výsek vybraného předmětu či obrazu.



Provazby

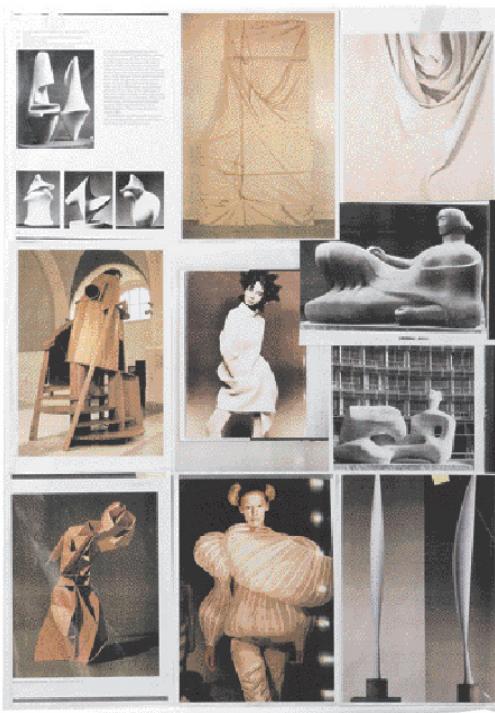
1–3

Rešerše zkoumající vzájemné souvislosti.

Vaše rešerše může být zpočátku poměrně abstraktní a pestrá, se spoustou zdánlivě nesourodých podnětů. Metody jako kresba, koláž a juxtapozice slouží k propojování a experimentování s náměty, provazby vám zase umožní vyhledat související nebo doplňující se motivy. Ty pak seskupíte podle tématu či konceptu, který následně během procesu vývoje návrhu hlouběji prozkoumáte.

Na obrázcích vyniknou souvislosti mezi sochou Nuama Gabo a modelem od Issey Miyake nebo mezi zprohýbanou texturou muší a řasením na uměleckých instalacích od Christo & Jeanne-Claude. Všechny tyto podněty vycházejí z různých pramenů, ale když je dáte vedle sebe, uvidíte, jak spolu souvisejí a otvírají před vámi nové možnosti.

Provazby, jejichž podstatou je právě tato směs různých pramenů, jsou zásadní součástí každé dobré rešerše a její prvotní analýzy.





Zpracování rešerše

Analýza rešerše

1

Skicák Richarda Sorgera, rešerše a analýza látek a korálkových detailů.

2

Studentský skicák – studie zřasených textur a švů inspirovaných brněním.

Jakmile začnete pracovat s rešerší a třídit nápady a náměty pomocí koláže a metody provazeb, jistě si brzy ujasníte celkovou koncepci svého návrhu. Už jsme vysvětlili, že součástí rešerše musejí být podklady pro formy, textury, detaily, barvy, vzory a třeba i historické odkazy. Ted' je však třeba začít rešerší analyzovat a vytvořit na jejím podkladě první náčrty návrhu.

V první fázi analýzy budete kreslit návrhy vycházející ze shromážděných podnětů, experimentovat a propojovat různé výtvarné techniky, vytvářet detailní záběry a náčrty siluet i detaily konstrukce.

Tyto náčrty by také měly rozpracovat textury, vzory a ozdoby. Motivy není nutné kreslit na figuru, stačí interpretace sesbíránych podkladů.

Pomocí různých výtvarných technik byste měli zpracovat i barvy – rešerše poslouží jako inspirace pro barevnou paletu kolekce a barevné kombinace.

