

FAV 259

Šaty / Kostým / Móda ve filmu

Mgr. Šárka Gmitterková

25. 4. 2018

KOSTÝM - podvojná povaha

- na jednu stranu dovede velmi dobře sloužit filmovému dílu (nativ, styl, mizanscéna, charakterizace postavy, žánrové konvence),
- na stranu druhou má kostým tendenci existovat nezávisle na naraci nebo stylu konkrétního filmu a působit vně těchto dominantních diskursů (tzn. jako excesivní podívaná, spektakl)

MÓDA - do jisté míry antiteze kostýmu

- systematická fluktuace vizuálního designu
- opět estetická dialektika – na jednu stranu povrchní, pomíjivá; na druhou stranu i zde existují nadčasové hodnoty (tradiční značky, cyklické navracení se k již vyzkoušeným liniím a střihům)

Nadčasovost módy

Christion Dior – “bar jacket”

Coco Chanel – tvídový kostým

Příklady filmových kostýmů,
které výrazně ovlivnily módu

Coco Chanel a MGM, 1931

Palmy days

Tonight or never

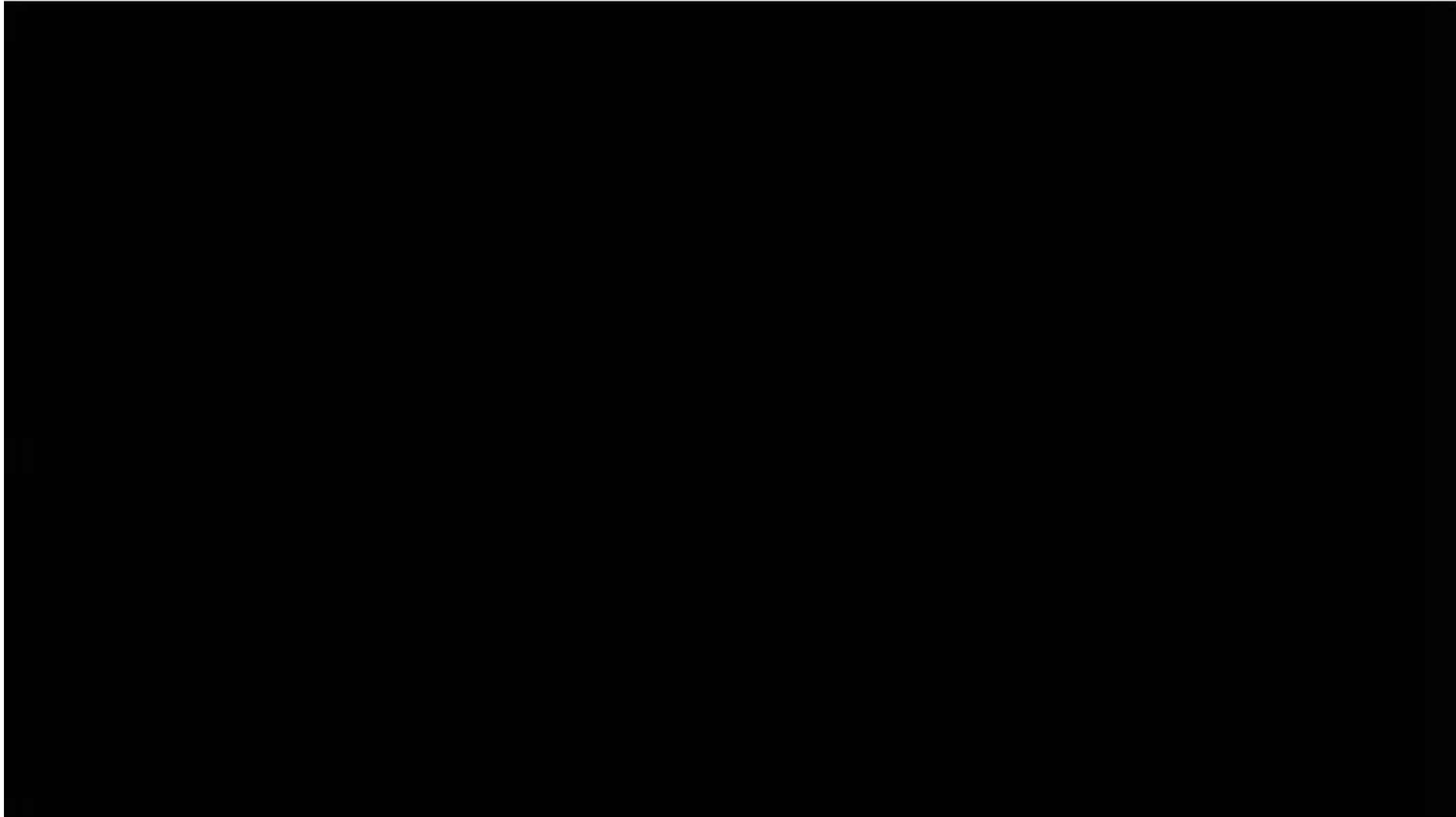

Loni v Marienbadu, 1961,
r. Alan Resnais

Chanel n. 5, Le film
r. Baz Luhrmann, 2003

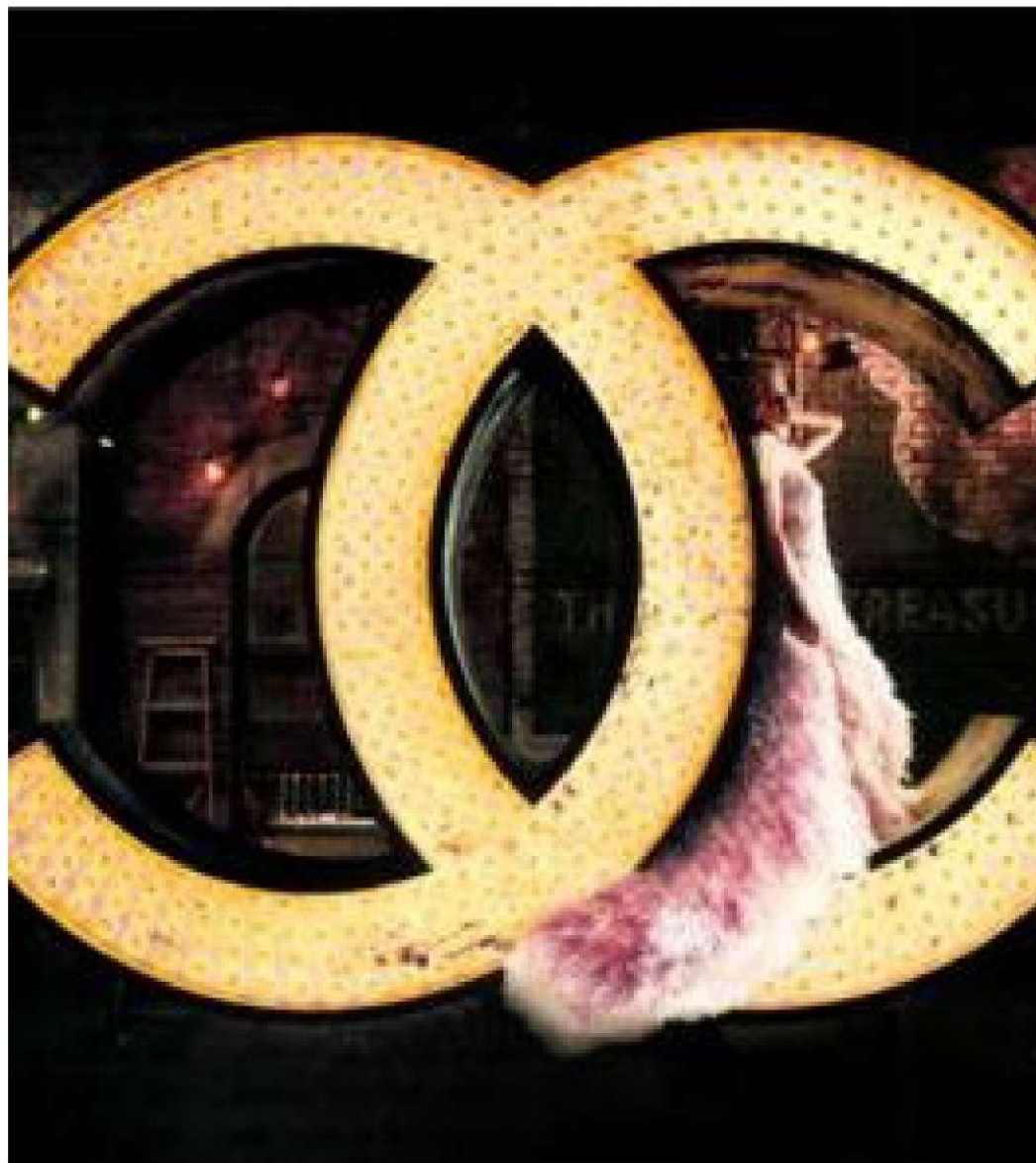

Návaznost na tradice značky

Všudypřítomné logo jako Luhrmannův podpis

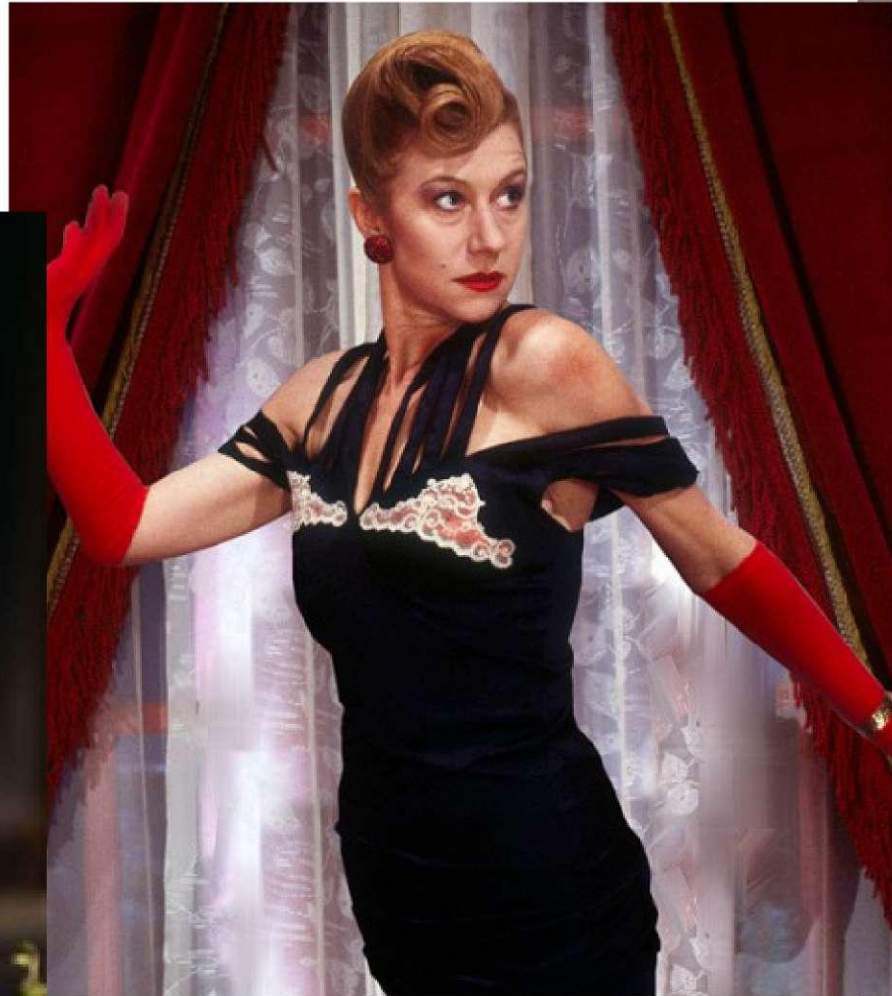

Kondenzace příběhu do šatů

Jean-Paul Gaultier, módní návrhář a kostýmní výtvarník
(*Kika; Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec ;
5. element*)

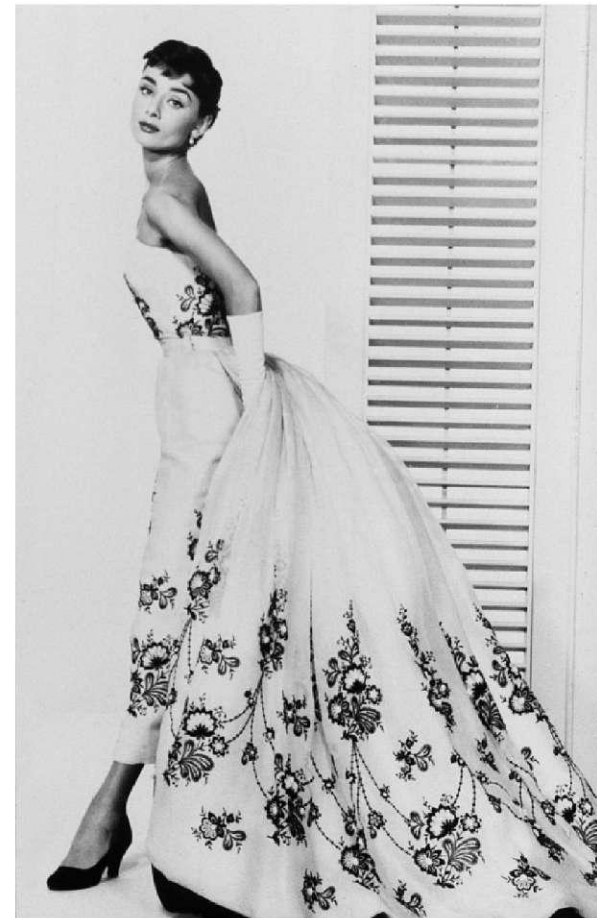

Sabrina, 1954, r. Billy Wilder

Kostým Edith Head

Kostým Hubert de Givenchy

Spor Edith Head vs Hubert de Givenchy

“It is easier to make a smart, lovely frock, but it’s much more difficult to make people from the past look real.”
Phyllis Dalton

Marie Antoinetta

USA 2006

r. Sofia Coppola,
kostýmy: Milena
Canonero, Manolo
Blahnik

- Marie Antoinetta jako revoluční figura ve smyslu vědomí si důležitosti osobního vzezření
- Subverzivní užití módy pro potřeby historického velkofilmu

Marie Antoinette - ukázka

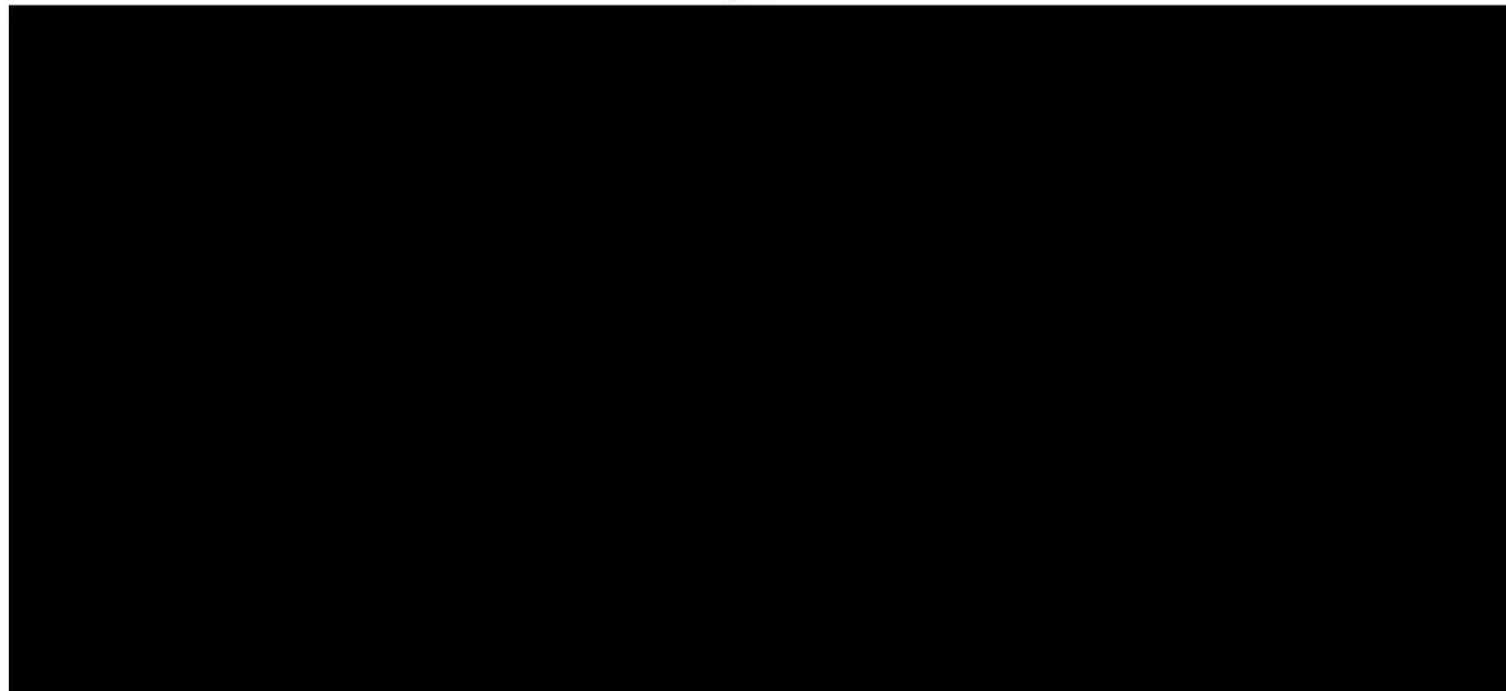
- Kolekce bot z dílny Manolo Blahnika ušitá speciálně pro film vs pohozené Conversky
- Objekty vytržené ze své přirozené temporality a ledabyle položené vedle sebe mají potenciálně explozivní a podvratný charakter >> jeden z nejčastěji citovaných a zároveň napadaných výjevů v *Marii Antoinettě*
- Který z objektů v tomto záběru je vlastně bližší naší době? Basketbalová obuv z roku 1917 nebo boty z dílny současného oslavovaného návrháře?

Módní film (fashion film)

- Různorodá skupina filmů co do modu produkce i způsobů diváckého oslovení. Jednotné formální konvence neexistují.
- Kvantitativní nárůst od roku 2000 (specializované festivaly).
- Výrazně personalizované – skrz námět, tvůrce nebo iniciaci projektu.
- Nejasné hranice mezi filmem jako uměleckým vyjádřením a reklamou.
- Zásadní spíš pro oblast módy než kinematografii.

Serpentine Dance (Francie 1896, r. bři
Lumiérové), Loie Fuller

The Artis is Absent,
r. Alison Chernick, USA 2015

1 - “Fashion docos”

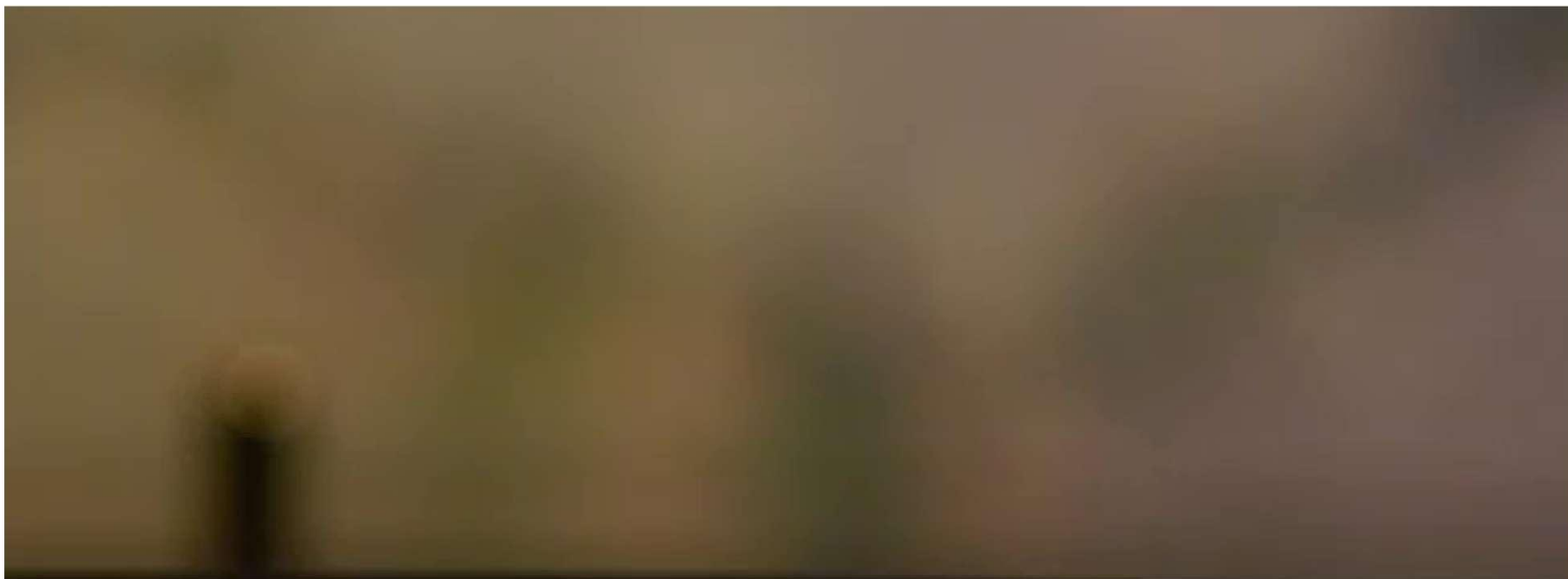
- Celovečerní filmy
- Kinodistribuce
- Portréty a “biopics”
- Nekritická adorace
- Výjimky: *The Artist is Absent* (krátký profil Martina Margiely, anonymní biopic) a *The True Cost* (kritický pohled na zákulisí produkce tzv. rychlé módy)

2 - Režisérské filmy

- Krátkometrážní
- Filmový hybrid – teaser s titulky
- Často synergické spojení režiséra, hvězdy a konkrétní značky – Chanel + Joe Wright + Keira Knightley / Dior + Sofia Coppola + Natalie Portman
- *Cover Girl* – subtilní self promo časopisu Vogue a Leny Dunham.

Cover girl

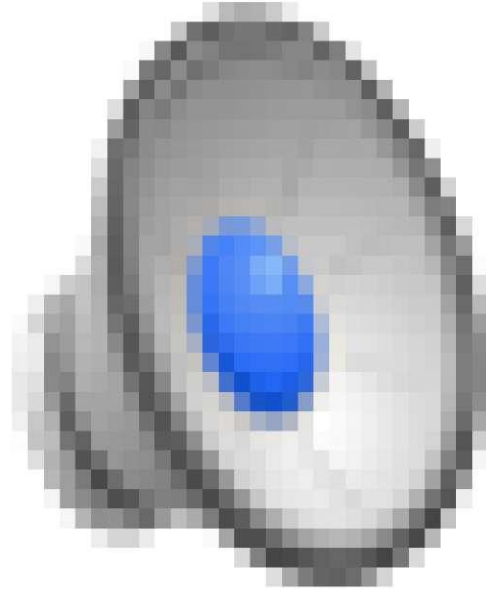
USA 2014, r. Henry Joost a Ariel Schulman

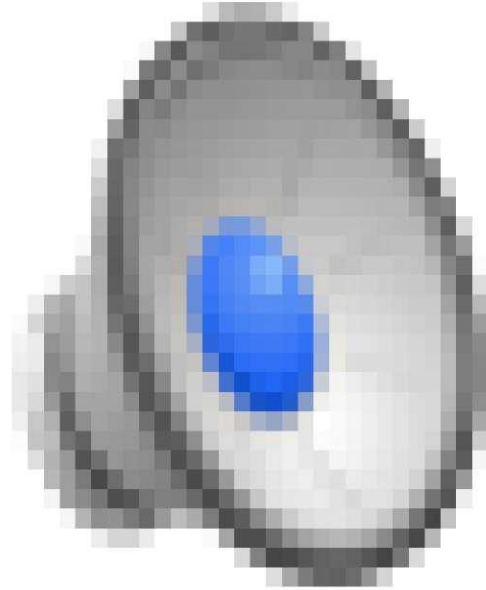
Elle Fanning's Fan Fantasy

(USA 2017, r. Ariel Schulman, Henry Joost)

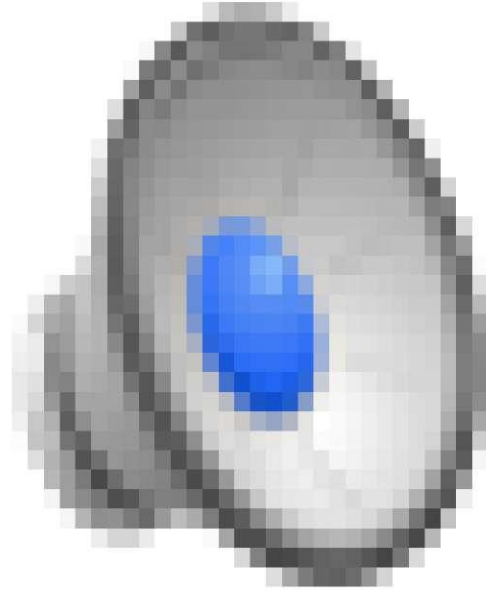
A-Z of Attitude

(USA 2016, r. Austin Peters)

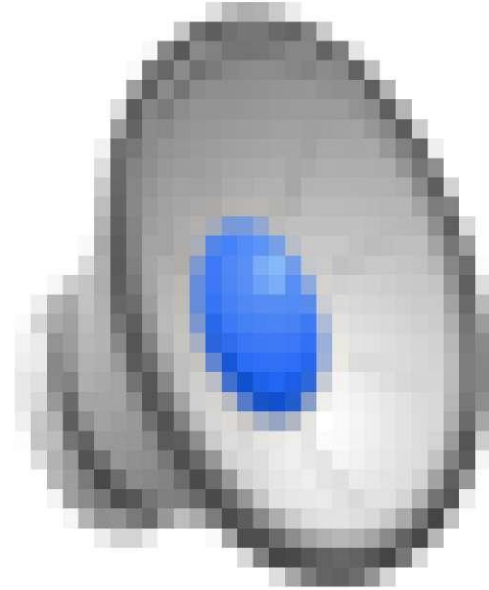

Prada: Candy
(USA 2013, r. Wes Anderson)

Dior Addict: Eau délice
(USA 2013, r. Jonas Akerlund)

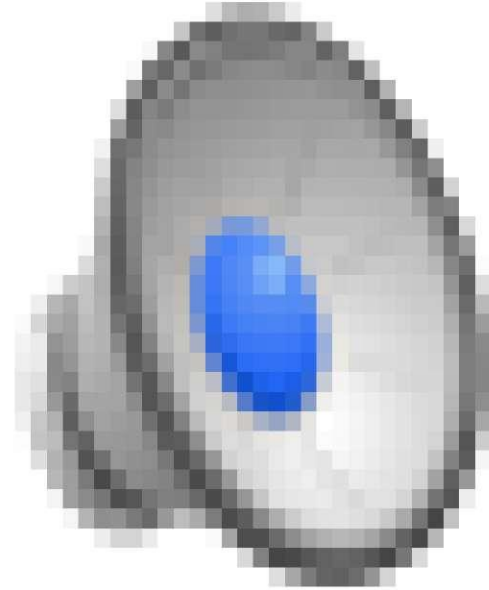
AND
DIOR
CREATED
WOMAN

Based on the original motion picture by Roger Vadim

Kenzo World

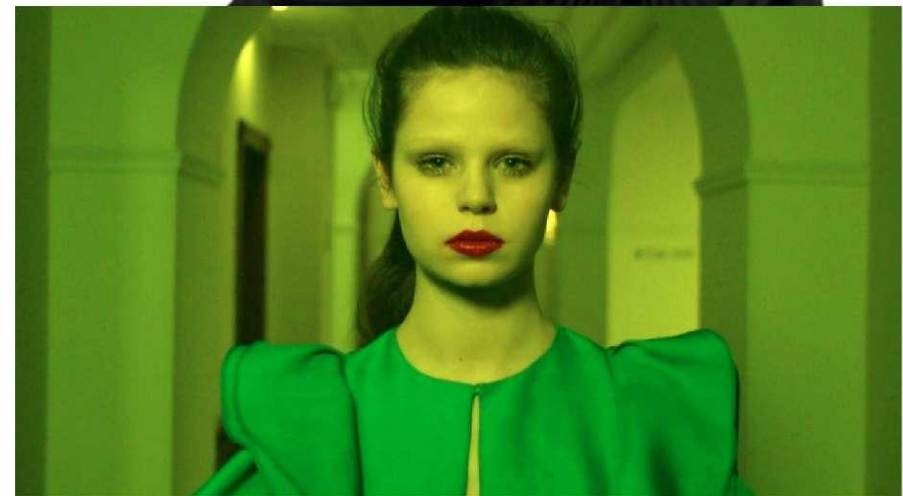
(USA 2016, r. Spike Jonze)

3 – Designové filmy

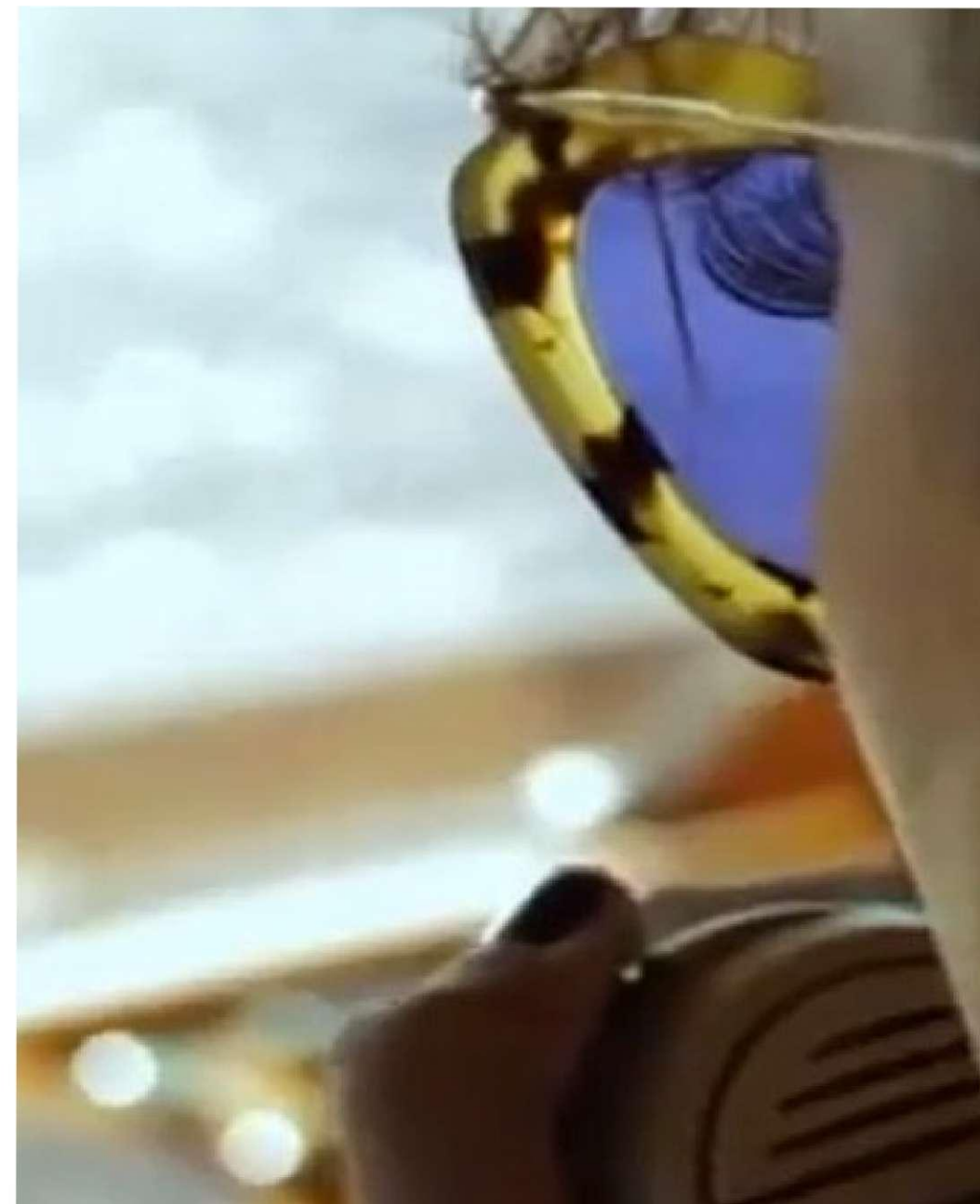
- Minoritní filmy
- Snaha najít nové cesty předvedení oděvů mimo rámec módní přehlídky
- Touha předvést jedinečný detail, konstrukci či chování zobrazených objektů
- Online magazíny jako SHOWstudio nebo Dazed Digital
- Nick Knight - film *Sweet*, Ruth Hogben pro Gareth Pugh, Malcolm Pate pro Dressedundressed
- Alex Tacchi pro Gucci k 60. výročí kolekce mokasín Horsebit

Gareth Pugh Autumn/Winter 2009
(Velká Británie 2009, r. Ruth Hogben)

4 – umělecké módní filmy

- Zčásti se překrývá s režisérskými filmy
- Experimentální umělecké vize
- Módní domy získávají status mecenášských institucí (Miuccia Prada jako nová Peggy Guggenheim)
- Harmony Korine pro Proenza Schouler , Kenneth Anger pro Missoni
- Miu Miu – série krátkých filmů *Women's tales*

Muta

r. Lucrecia Martel, Itálie, Argentina 2011

