

FAV 259

Šaty / Kostým / Móda ve filmu

Mgr. Šárka Gmíterková

25. 4. 2018

KOSTÝM - podvojná povaha

- na jednu stranu dovede velmi dobře sloužit filmovému dílu (narativ, 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

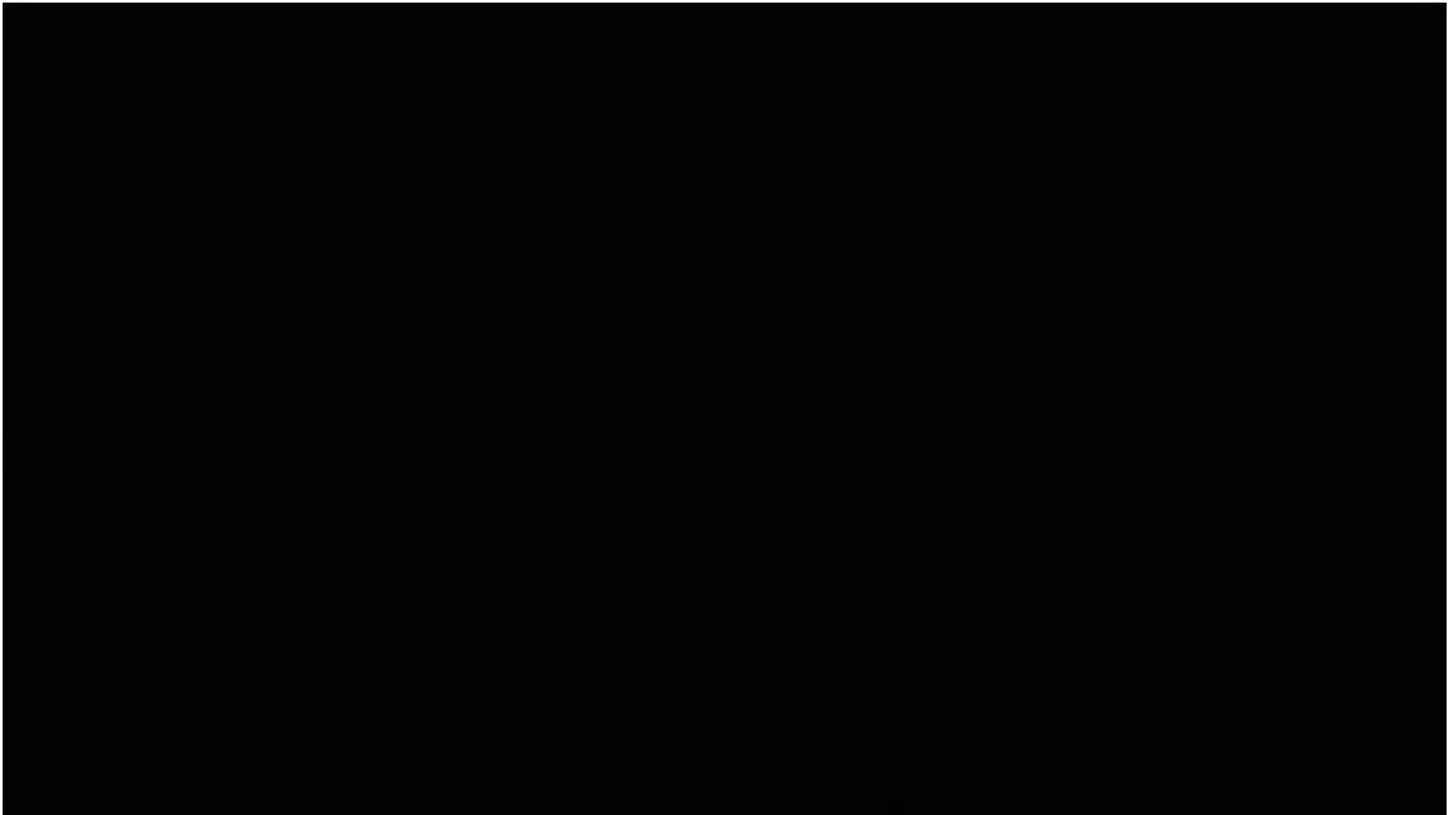

Loni v Marienbadu, 1961,
r. Alan Resnais

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

Návaznost na tradice značky

Catherine Deneuve for Chanel

N°5
CHANEL
PERFUME

CHANEL N°5

Perfume in the classic bottle 12.00 to 400, Spray Perfume 9.50, Eau de Toilette 8.00 to 22.00, Eau de Cologne 5.50 to 25.00, and Spray Cologne 7.50.

ONCE UPON A STAR.
Shrouded in secrecy until now, here's your first glimpse at Nicole Kidman's spectacular two-minute movie: the much-anticipated Chanel No. 5 advertising campaign.

An urban fairytale: starring Nicole Kidman and Rodrigo Santoro. Conceived, written, produced and directed by Baz Luhrmann. Costumes by Chanel Couture.

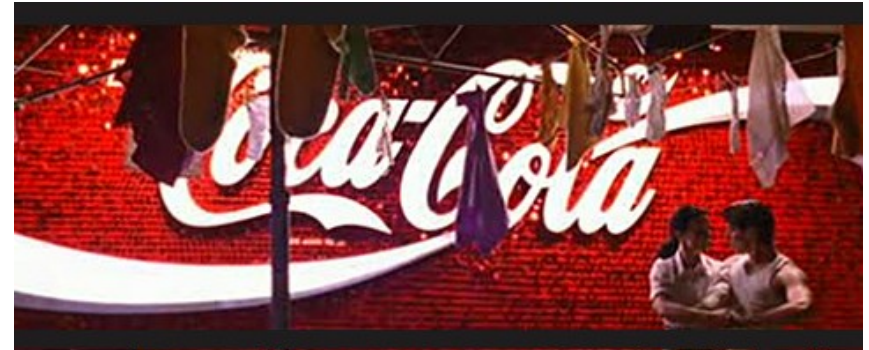
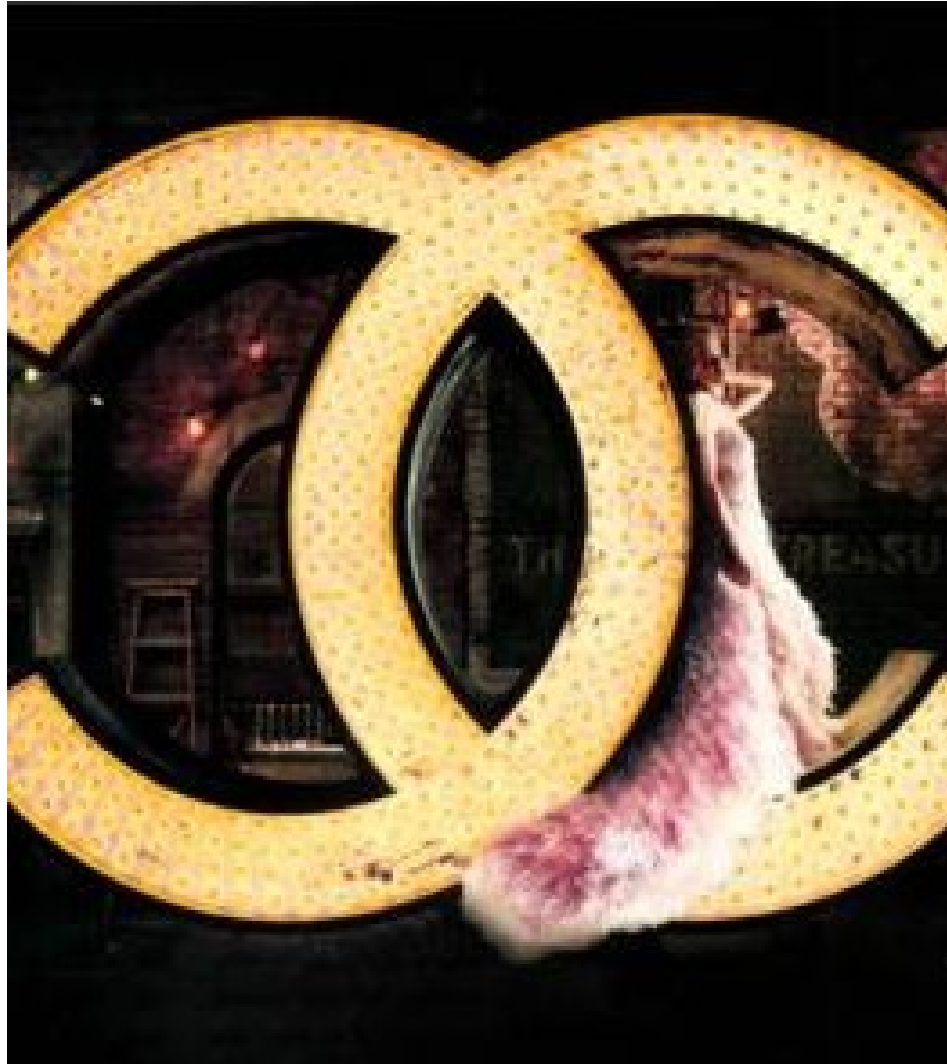
How did it come about? After watching *Moulin Rouge* "so many times", Jacques Helleu, Chanel's artistic director, wanted to "unite the talents of Nicole Kidman and Baz Luhrmann for Chanel No. 5".

Baz's pitch to Paris: "To make an advertisement, it's a very particular art-form of which I have no real experience, but what I can make you is a two-minute film, the trailer for a movie that has never actually been made..."

When: shooting took three days, from December 20-22, 2003, and involved 250 extras. Scheduled to take six weeks, post-production ended up lasting six months.

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*)

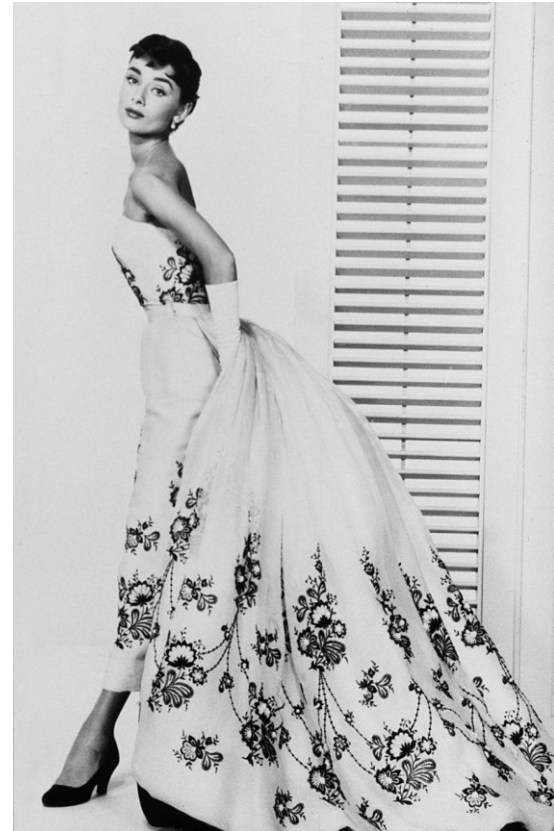

Sabrina, 1954, r. Billy Wilder

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

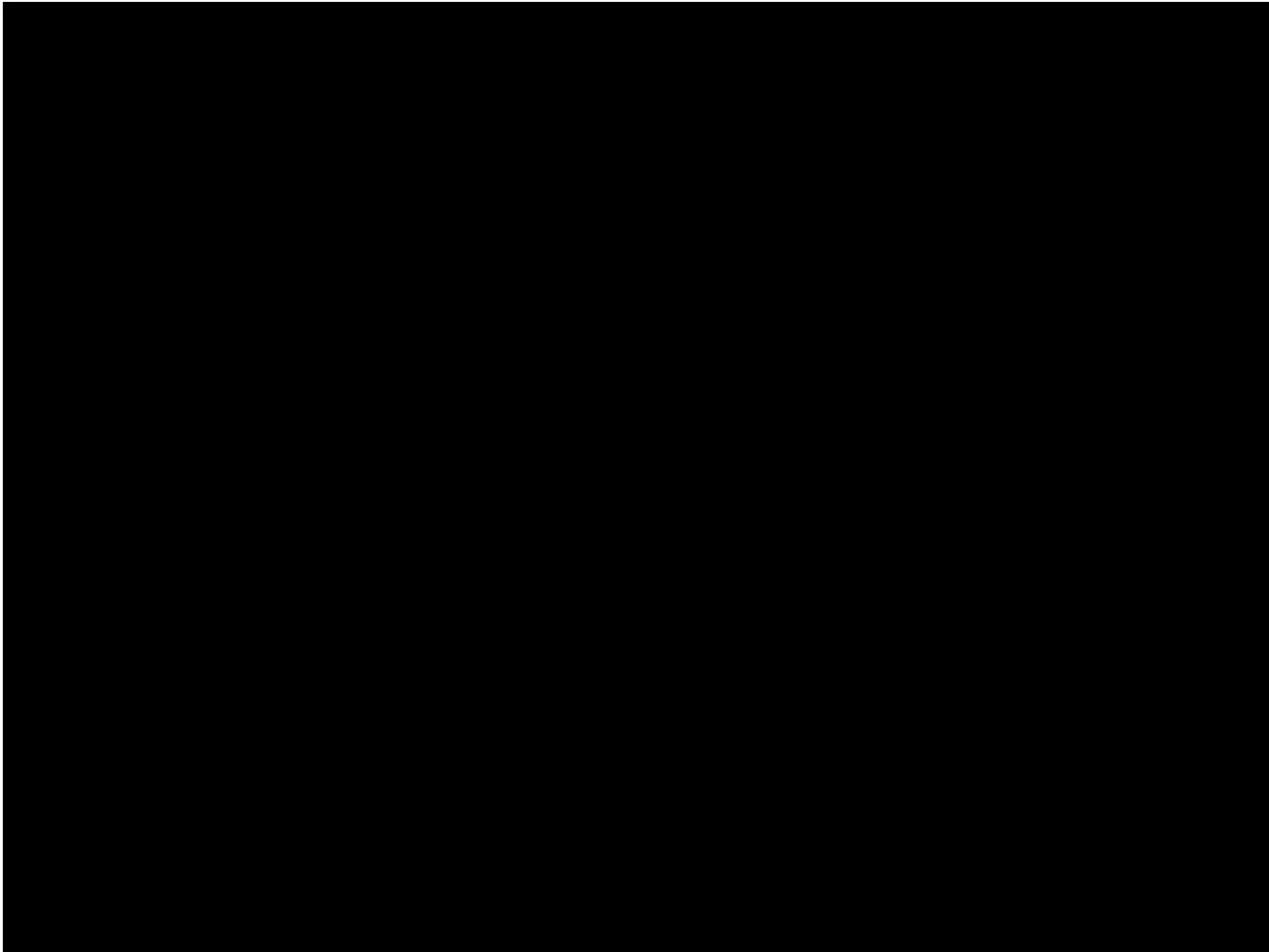

- Kolekce bot z dílny Manolo Blahnika ušitá speciálně pro film vs pohozené Conversky
- Objekty vytržené ze své přirozené temporality a ledabyle položené vedle sebe mají potenciálně explozivní a podvratný charakter >> jeden z nejčastěji citovaných a zároveň napadaných výjevů v *Marii Antoinettě*
- Který 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. brá
Lumiérové), Loie Fuller

"THE BEST FASHION MOVIE ABOUT FASHION I'VE SEEN" —ELLE MAGAZINE

A FILM BY FRÉDÉRIC TCHENG

DIOR AND I

HE HAS A NEW VISION. THEY HAVE EIGHT WEEKS TO CRAFT IT.

THE ORCHARD AND CIM PRODUCTIONS PRESENT DIOR AND I. A FILM BY FRÉDÉRIC TCHENG. COSTUME DESIGNER SAUF SIMONS. EXECUTIVE PRODUCERS GISELE LAROCHE DE BOUQUINHAÏRES, GISELLE LAROCHE, CHARRA GUICHARD. PRODUCED BY JULIO C. PEREZ IV. EDITOR GILLES STUBBS. EXECUTIVE PRODUCERS JORDAN KRUI, MICHAEL GALE. EXECUTIVE PRODUCERS TOMAS BERBER, FRÉDÉRIC TCHENG.

www.diorandimovie.com

a film by matt hurner

valentino

THE LAST EMPEROR

GENIUS. ONE OF THE GREATS. THE MOST IMPORTANT MOVIE FOR THE AGE. A CHRONICLE OF MAGIC, INTIMACY, AND SUBTLE MESMERIZATION. A FILM BY MATT HURNER.

REVEALS THE INSIDER'S STORY OF THE GREAT DESIGNER. A FILM BY MATT HURNER.

AMAZINGLY VISIVE. A COMIC BOOK. A MYRICAL ILLUMINATION. A PIECE OF SUMPTUOUS AND SMART DAZZLING WITH STYLISH HUMOR.

TIME FLAWLESS AND HUGE ACOLATE FILMS

FASHION IS A RELIGION. THIS IS THE BIBLE.

A FILM BY RUI KAPLER

THE SEPTEMBER ISSUE

ANNA WINTHUR & THE MAKING OF VOGUE

NO. 1000. FALL '10. AN INSIDER'S STORY OF THE 100TH ISSUE OF VOGUE. A FILM BY RUI KAPLER.

THE SEPTEMBER ISSUE

PLONGEZ DANS L'UNIVERS DE CARINE ROITFELD. LA PLUS ICONIQUE DES REDACTRICES DE MODE.

MADemoiselle

UN FILM DE FABRIEN CONSTANT

WITH CARINE ROITFELD, STEPHAN GAN, KARL LAGERFELD, TOM FORD, RICCARDO TOSI, DONATELLA VERSACE, DIANE VON FURSTENBERG, ALEXANDER WANG, JEAN PAUL GAULTIER, GIORGIO ARMANI, ALBERT ELIAZ, BRUCE WEBER, ENDA EVANGELISTA, STEPHANIE SEYMOUR, KATE UPTON, LARA STONE, KAROLINA KURKOVA.

"Style is everything... style is a way of life. Without it, you're nothing."

—Diana Vreeland

DIANA VREELAND

THE EYE HAS TO TRAVEL

epix

IF FASHION HAD A HOME THIS WOULD BE ITS ADDRESS.

Oscar de la Renta

MICHAEL KORS
LINDA FARGO
GIORGIO ARMANI
DAVID HOEY
MARC JACOBS
NICOLE RICHIE
VERA WANG
KARL LAGERFELD
CHRISTIAN LOUBOUTIN
MANOLO BLAHNIK
ISAAC MIZRAHI
CATHERINE MALANDRINO
PATRICIA FELD
BOBBY BROWN

SCATTER MY ASHES AT BERGDORF'S

Barbara Corcoran
JASON WU
Gilles Mendel

DAiane von Fürstenberg

"PRACTICALLY EVERY INDUSTRY HEAVYWEIGHT MAKES AN APPEARANCE... GOES BEYOND THE TYPICAL FLURRY OF RUNWAY FEATHERS AND EXAMINES THE BIG BUSINESS OF MARKETING STILETTOS, PEPLUMS, AND GOWNS."

—VANITY FAIR

"A LUSH, STYLISH AND EVOCATIVE JOURNEY. BERTRAND BONELLO'S MAGNIFICENTLY MOUNTED BIOPIC SUCCEEDS AS A WARTS AND ALL STORY OF THE LEGENDARY FASHION DESIGNER YVES SAINT LAURENT."

—Mark Adams, SCREENPLAY

THE STORY THAT HAS NEVER BEEN TOLD BEFORE

SAINT LAURENT

www.saintlaurent.com

FASHIONS FADE. STYLE IS FOREVER.

PIERRE NINETY GUILLAUME GALLIENNE

YVES SAINT LAURENT

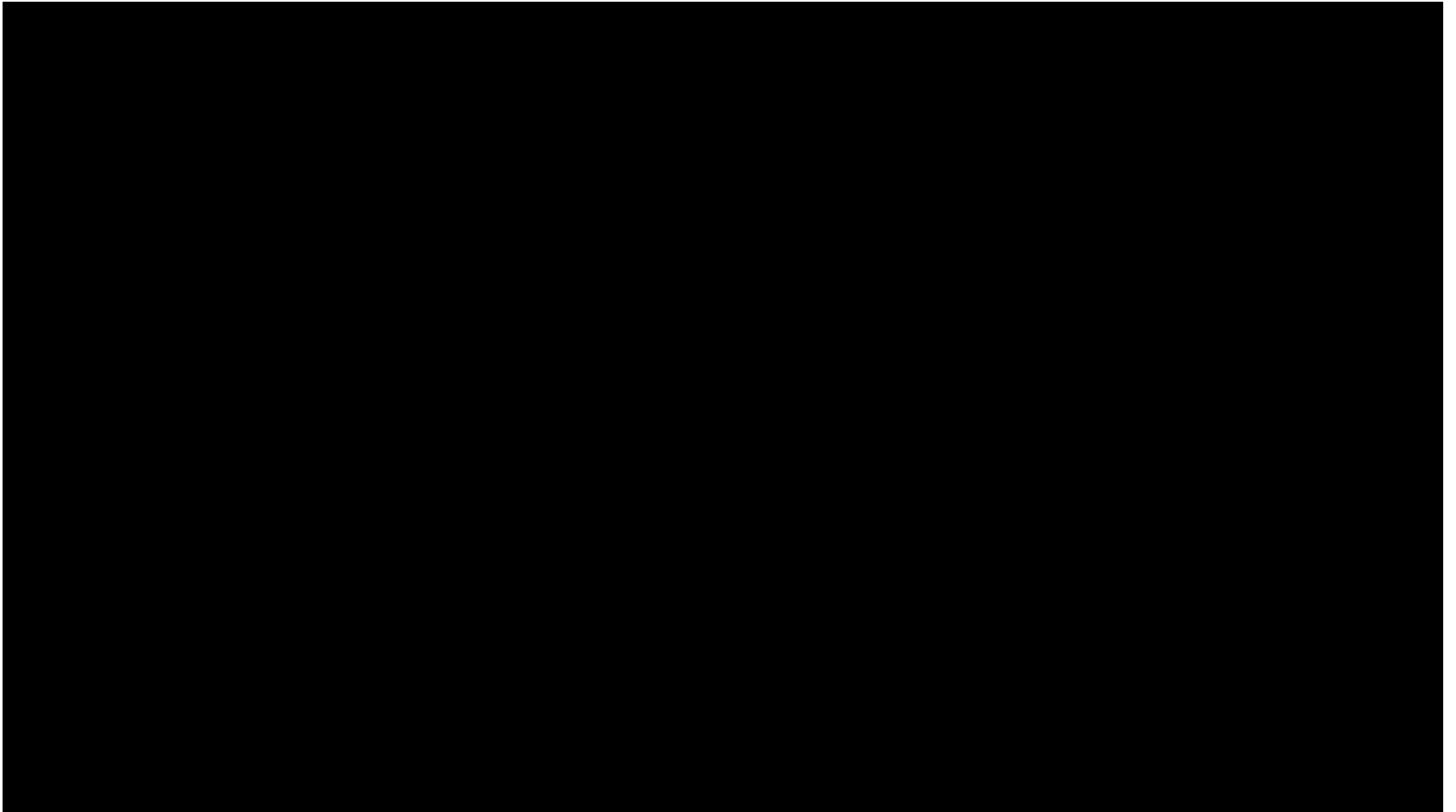
AFRAMEL JAUL LESPERT

CHARLOTTE LE BON LAURA SMET MARIE DE VILLEPIN

SCREENPLAY BY MARIE-PIERRE HUSTER JAUL LESPERT JACQUES FIESCHI DIRECTED BY JAUL LESPERT

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

1 - “Fashion docos”

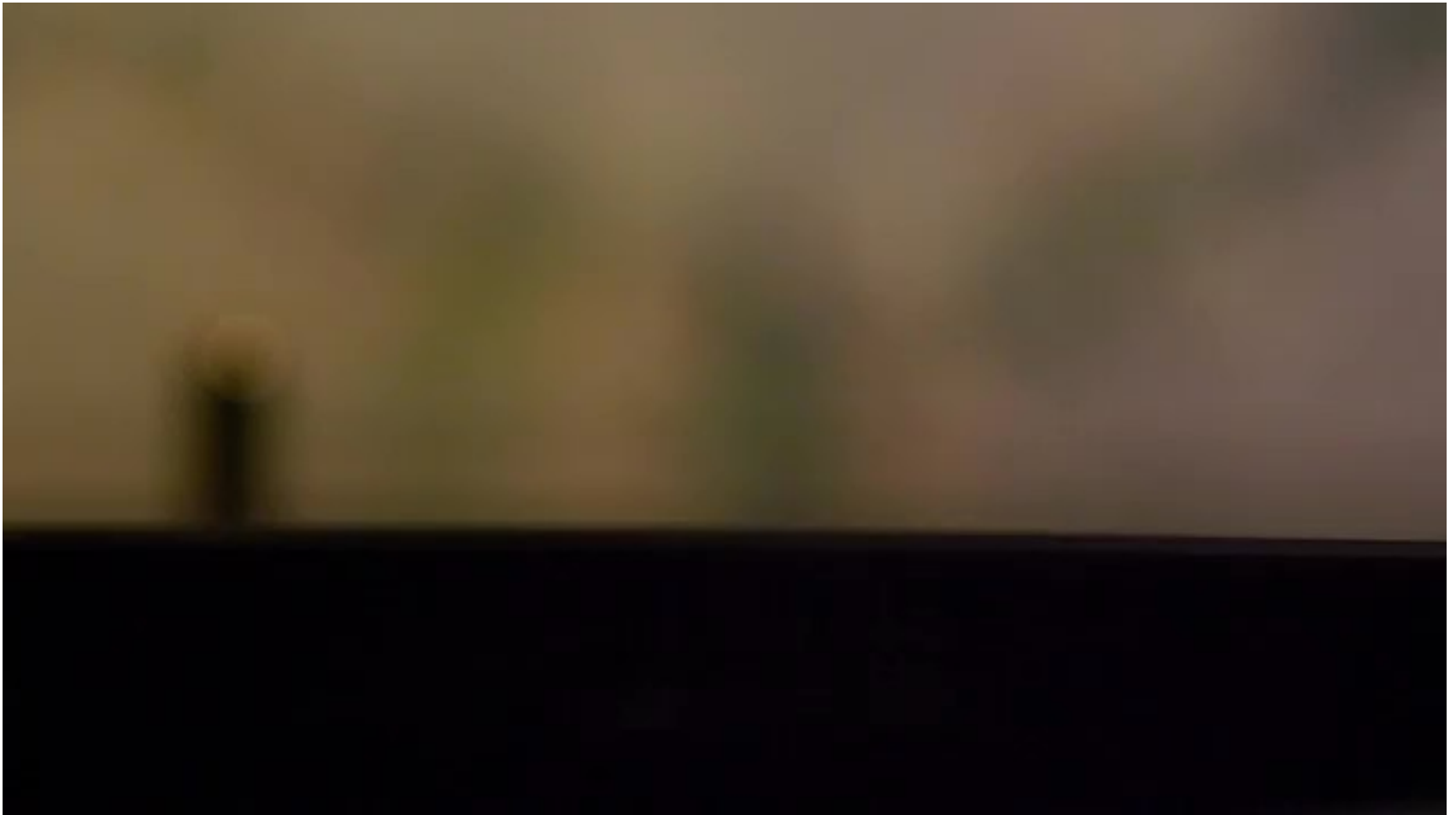
- Celovečerní filmy
- Kinodistribuce
- Portréty a “biopics”
- Nekritická adorace
- Výjimky: *The Artist is Absent* (krátký profil Martina Margiely, anonymní biopic) a *The True Cost* (kritický pohled na zákulisí produkce tzv. rychlé módy)

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

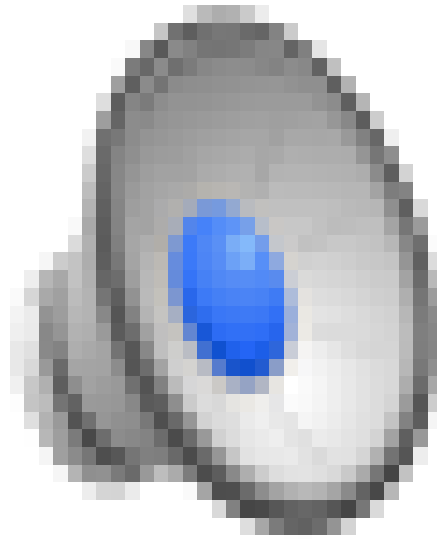
USA 2014, r. Henry Joost a Ariel Schulman

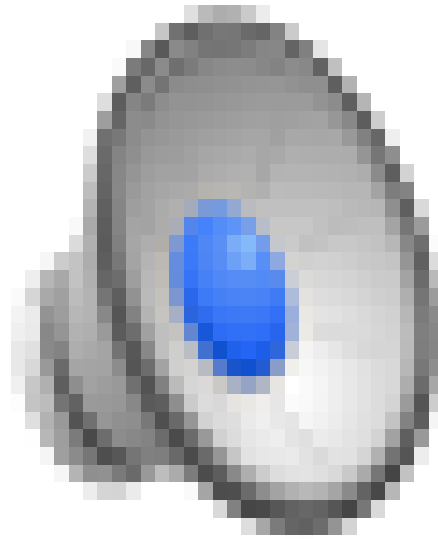
Elle Fanning's Fan Fantasy

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

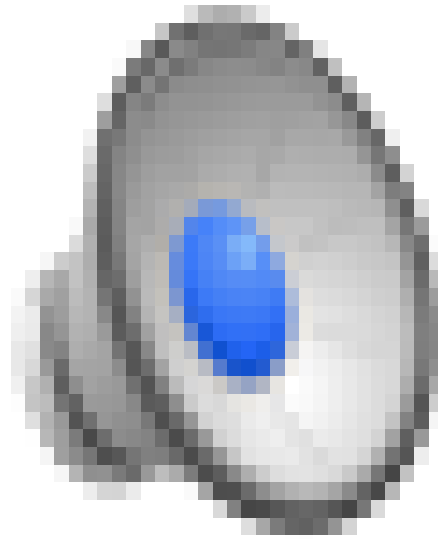

A-Z of Attitude

(USA 2016, r. Austin Peters)

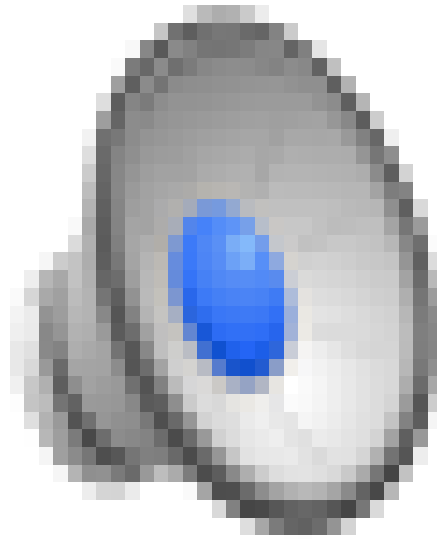

Prada: Candy
(USA 2013, r. Wes Anderson)

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

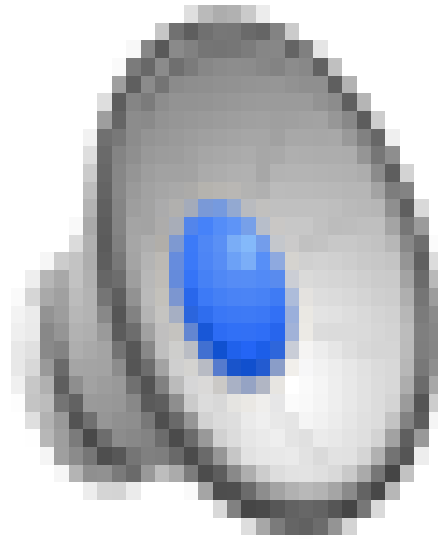
AND
DIOR
CREATED
WOMAN

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

