

MUNI
ARTS

FAVh048
Kostým, maska a výprava v kinematografii

Mgr. Šárka Gmitterková, Ph.D.

20. 3. 2023

JS 2023

MUNI ARTS

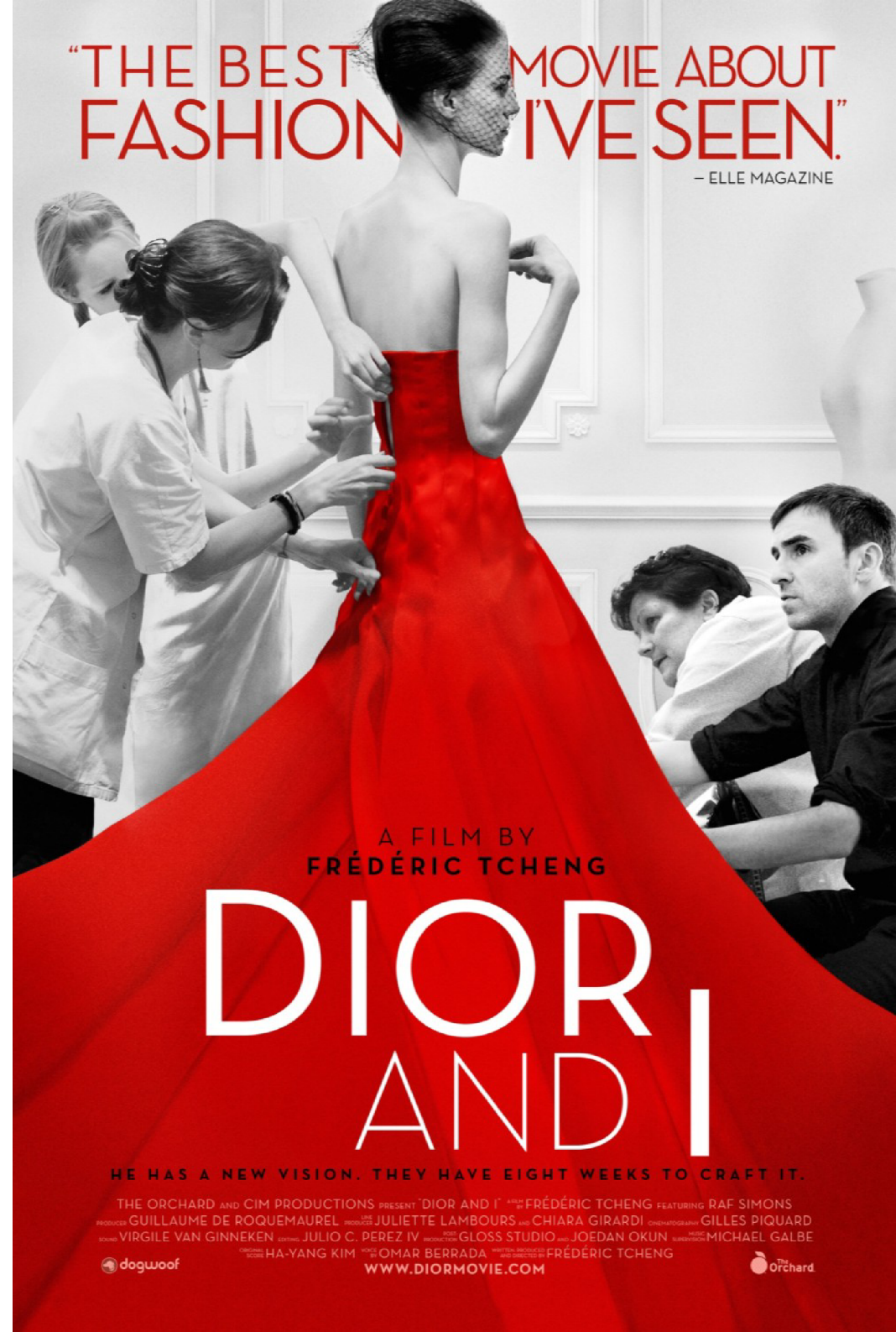
Dior a já (2014)

r. Frédéric Tcheng

Dokument ze zákulisí příprav haute couture kolekce pro módní dům Dior, kterou poprvé navrhoval Raf Simons.

Ačkoliv měl film příznivé recenze, přece jen se objevily hlasy, které snímek charakterizovaly „jako elegantní příklad korporátního marketingu, maskovaný jako dokument.“

2 zápatí prezentace

Otázky

1. Jaký typ (jaké typy) diváckých potěšení film svému publiku nabízí?
2. Zamyslete se nad strukturou filmu. Které prvky nás vedou k tomu, abychom Dior a já vnímali jako dokumentární film a které k tomu, abychom jej viděli hlavně jako „elekantní příklad korporátního marketingu“?
3. Je ona druhá charakteristika apriori špatně? Jaké další filmy tohoto typu znáte a které fungují na podobné bázi?

MUNI ARTS

L5_Čtení

REES-ROBERTS, Nick. *Fashion Film. Art and Advertising in the Digital Age.* London and New York: Bloomsbury Visual arts, 2018, s. 17–74.

COSPLAY => costume + (role)play

- Způsob hravého sebevyjádření v rámci specifické komunity
- Žánrová omezenost (sci-fi, fantasy, comics, horror)
- Volba a výroba kostýmu >> rozpoznatelná postava s jasně definovanými vnějšími znaky
- Performativní stránka – sehrání postavy, jejíž kostým cosplayer nosí
- Existence rasových a genderových stereotypů
- Cosplay postav a životního stylu románů Jane Austenové

Cosplay

- "Cosplay je součástí fanouškovské zpětné vazby, která příjemcům dovoluje vstoupit do textu a proměnit jej. V tomto aktu se ze čtenářů a recipientů stávají autoři."
- "rituál identifikace" – spojení cosplayera s fikční postavou prostřednictvím procedurální hry.
- Navazování těsnějšího a intimnějšího kontaktu s předobrazem + překonávání limitů vlastní identity
- Kořeny v karnevalových převlecích a dětských i počítačových hrách o vícero hráčích (x cosplay praxe vstupuje do ustavených příběhů se známým koncem + důraz na funkčnost a autenticitu kostýmů)

Cosplay a autenticita

- Neexistuje žádná správná verze kostýmu, kterou mají cosplayeri napodobit (proměnlivost v čase, různá míra kulturního a symbolického kapitálu)
- Kostýmy pocházející přímo z původního díla nezaručují cosplayerovi autenticitu, fungují spíš v režimu sběratelských objektů (+ jejich koupě často dalece přesahuje finanční možnosti cosplayerů a naráží také na různorodost fyzických proporcí)
- Někteří cosplayeri se chtějí ke svým předobrazům přiblížit také fyzicky (cvičení a zdravý životní styl, plastické operace), častěji se užívá vycpávek všitých mezi vrstvy látky

Fotografie jako re-enactment pózy nebo plná tematizace včetně pozadí

Fotografie jako zdůraznění diskrepance mezi předobrazem a cosplayerem

Výroba kostýmu

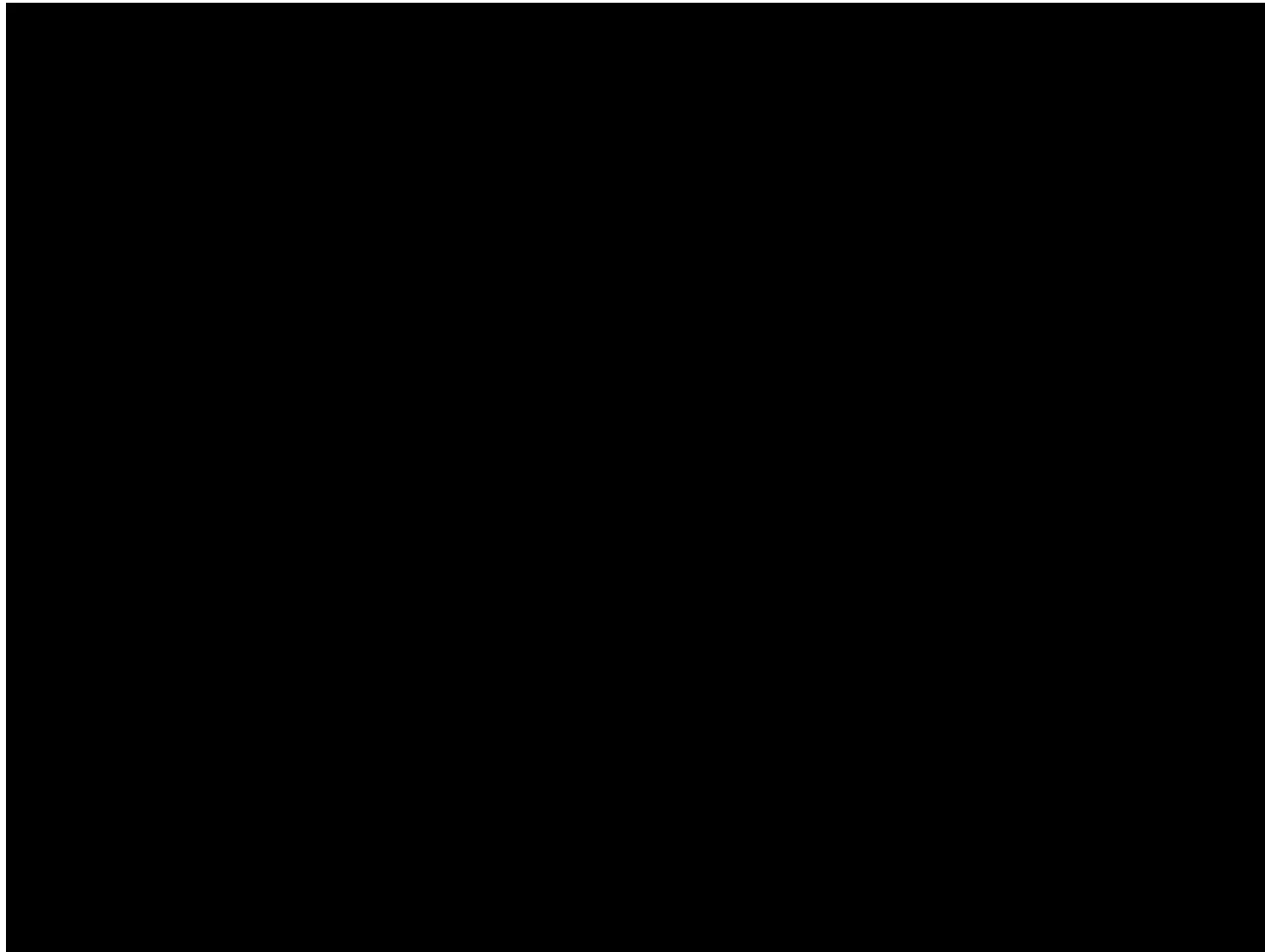
- Výroba a kompletace kostýmu reflektována i v rámci fikčních světů
>> vizualizace procesu konstrukce superhrdinské identity
- Šití? Výroba? Konstrukce??
- Šití jako ženská aktivita, muži proto výrobu kostýmu často rámují jako “Výrobu” “Kutilství” nebo “Sochařinu”

Módní film (fashion film)

- “Módní průmysl tento digitální video obsah a brandovou zábavu tvoří za účelem propagace jednotlivých značek a módních domů. Módní filmy vnímá jako přirozenou součást kultury jako typ rychle šířitelného obsahu.”
- 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 (komodifikované autorství)
- Zásadní spíš pro oblast módy než kinematografii... ?

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

HIGH FASHION
HIGH FINANCE
HIGH LIFE

FROM THE DIRECTOR OF DIOR AND I
HALSTON
 A FILM BY FREDERIC TCHENG

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

epix.com

a film by matt tyner

valentino
THE LAST EMPEROR

GEM OF THE AGES
 FOR THE AGE
 MAGIC INTIMACY
 MESMERIZING
 AWESOME
 REVEALING
 AMAZING
 GONIC
 ILLUMINATING
 SUMPTUOUS
 DAZZLING
 STYLISH
 SHARP
 FLAWLESS AND HUGE

ACOLYTE

FASHION IS A RELIGION.
THIS IS THE BIBLE.

THE SEPTEMBER ISSUE

AN ADAPTATION OF ALL ABOUT
 ANNA WINTOUR & THE MAKING OF VOGUE

POUNCEZ DANS L'UNIVERS DE CARRINE POITFIELD.
LA PLUS ICONIQUE DES REDACTRICES DE MODE

MADemoiselle

UNE FILME DE
FABRICE GONCALVES

DIANA VREELAND
 THE EYE HAS TO TRAVEL

epix.com

IF FASHION HAD A HOME
THIS WOULD BE ITS ADDRESS.

SCATTER MY ASHES AT BERGDORF'S

Oscar de la Renta MARCHESA
Michael Kors JOAN RIVERS
Linda Fargo CANDICE BERGEN
Giorgio Armani DAVID HOYE
Tris Apfel MARC JACOBS
Rachel Zoe NICOLE RICHIÉ
Seem Khan VERAWANG
Thom Browne KARL LAGERFELD
Barbara Corcoran MIANLO BLAHNIK
Jason Wu ISAAC MIZRAHI
Glenn Fields CATHERINE MALANDRINO
Matthew Miele BOBBI BROWN

DIANE VON FÜRSTENBERG
SCATTER MY ASHES AT BERGDORF'S

BERGDORF'S
 350 MADISON AVENUE, NEW YORK, NY 10017
 BERGDORFS.COM

"PRACTICALLY EVERY INDUSTRY HEAVYWEIGHT MAKES AN APPEARANCE...
 IT'S A DREAM COME TRUE FOR ANYONE WHO'S EVER WISHED TO BE A DESIGNER."
STILETTOS, PEPLUMS, AND GOWNS.

www.bergdorf.com

"A LUSH, STYLISH AND EVOCATIVE JOURNEY. BERTRAND BONELLO'S MAGNIFICENTLY MOODY
 BIRTHS SUCCESS AS A WARPS AND ALL STORY OF THE LEGENDARY
 FASHION DESIGNER SAINT LAURENT."

THE STORY THAT HAS
 NEVER BEEN TOLD BEFORE

SAINT LAURENT

CELESTINE

FASHIONS FADE.
STYLE IS FOREVER.

YVES SAINT LAURENT

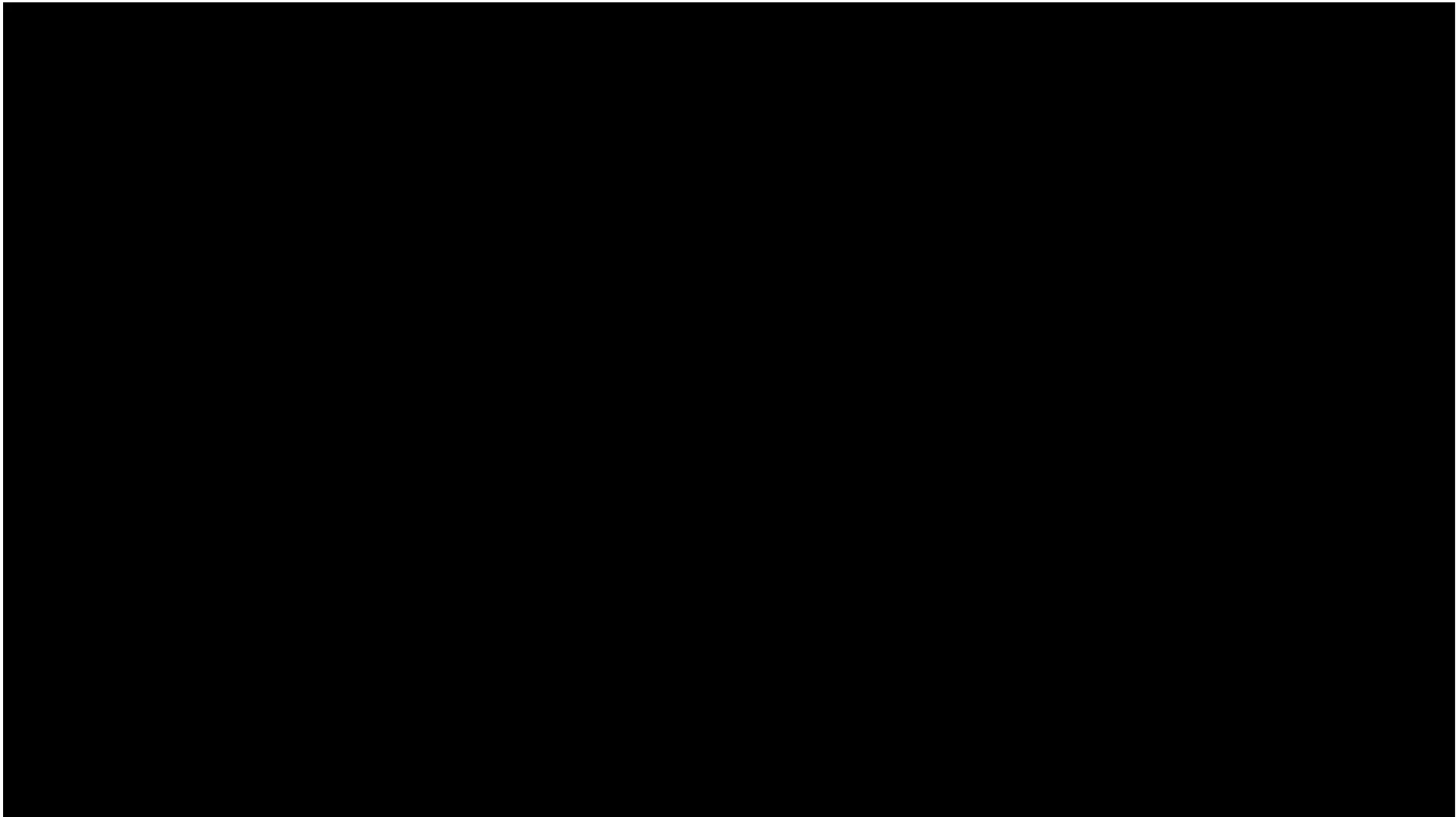
PIERRE NINETY
 GUILLAUME GALLIENNE

A FILM BY
JAUL LESPERT

CHARLOTTE LE BON LAURA SMIET MARIE DEVILLEPIN

SCENARIO ET MONTAGE PAR MARIE-PIERRE HUSTER
 MONTAGE PAR JACQUES HIESCH
 MUSIQUE PAR JACQUES HIESCH

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

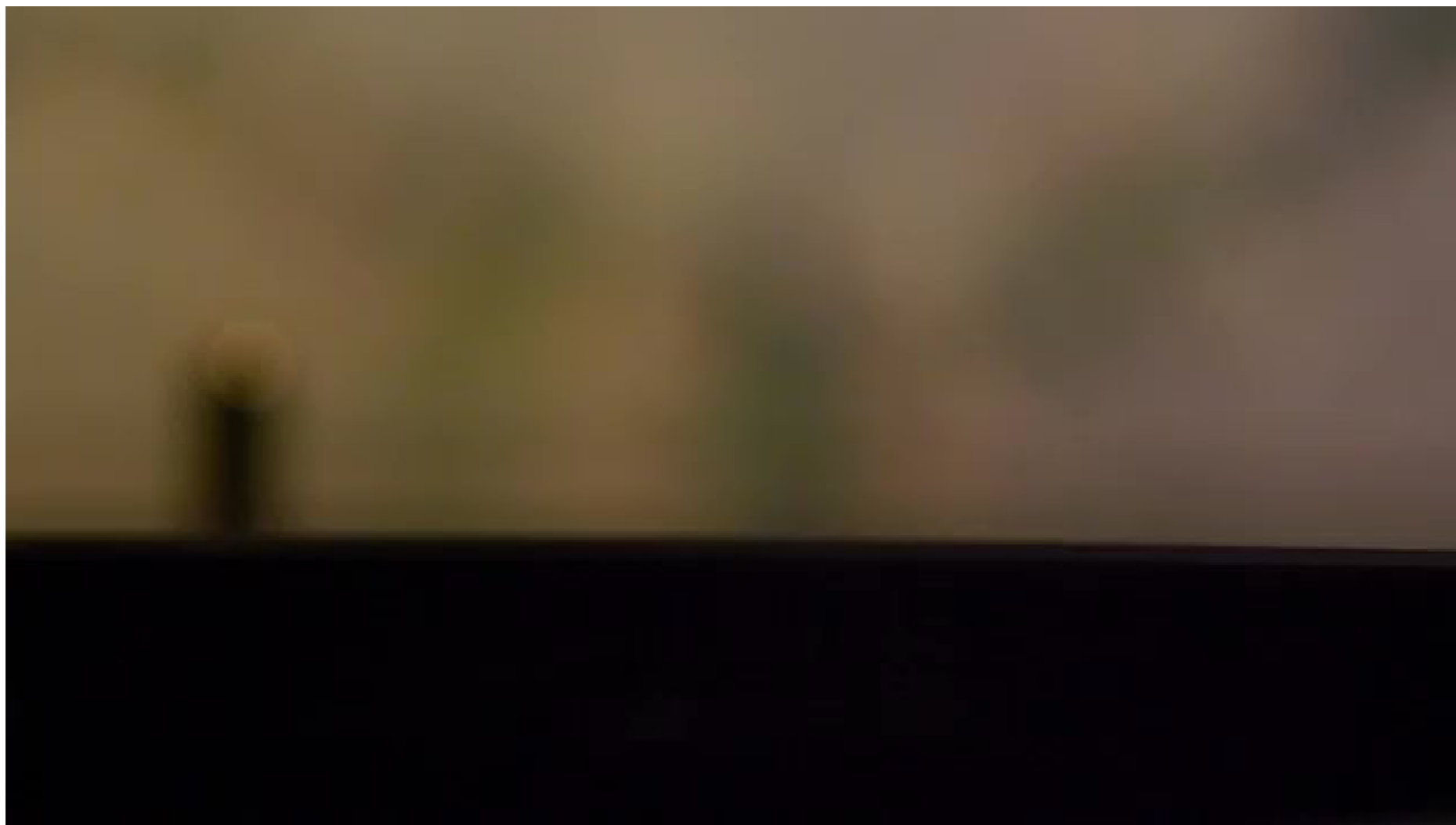
1 - “Fashion docos”

- Celovečerní filmy
- Kinodistribuce
- Portréty a životopisné filmy
- Adorující pohled a pojetí
- 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* – propagace aktuálního čísla časopisu Vogue a Leny Dunham.

Cover girl USA 2014, r. Henry Joost a Ariel Schulman

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

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

MUNI ARTS

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

