

MUNI
ARTS

Kostým, maska a výprava v kinematografii
FAVh048

4. 4. 2023

Mgr. Šárka Gmitterková, Ph. D.

MUNI ARTS

Úsvit planety opic USA 2014

Kostýmy: Melissa Bruning

Masky: Lisa Love (maskérka), Anji Bemben (kadeřník) a tým pracovníků speciálních efektů

Výprava: James Cinlun a Naaman Marshall

Oblíbený námět o střetech mezi lidstvem a vyvinutými primáty má má dlouhou tradici v inovaci maskérského oboru.

Verze z roku 2014 ukazuje možnosti těsného propojení tří oblastí: herectví, masek a speciálních efektů.

Jaký efekt má takový přístup na konstrukci hlavní postavy Césara (ve smyslu herectví a/vs masky)? Jak takové rozhodnutí ovlivňuje další možnosti konstrukce fikčního světa?

Makeup Department

Anji Bemben	... hair department head
Debra Dietrich	... key hair stylist: San Francisco
Sherrri B. Hamilton	... assistant hair stylist: second unit (as Sherrri Hamilton)
Stacey Herbert	... key makeup artist: second unit
Emma Jacobs	... makeup artist: second unit
Dee Leveque	... assistant hair stylist: second unit
Lisa Love	... makeup department head
Yolanda Mercadel	... key hair stylist: second unit
Fleur Morell	... first assistant makeup artist
Michael Nickiforek	... animal effects fabrication
Frida Norrman	... special make up effects shop technician
Gina Sherritt	... hair stylist: Vancouver
Donna Spahn	... first assistant hair stylist (as Donna Spahn Jones)
Vicki Syskakis	... special makeup effects artist
Emily Tatum	... makeup artist: second unit
Bill Terezakis	... special makeup effects designer
Jenny-King Turko	... key makeup artist: San Francisco
Fay von Schroeder	... first assistant makeup artist: Vancouver
Vince Yoshida	... special makeup effects artist
Jill Bailey	... makeup artist (uncredited)
Nikki I Brown	... makeup artist (uncredited)
Deborah La Mia Denaver	... key makeup artist: additional photography (uncredited)
Marcos Gonzales	... additional hair stylist (uncredited)
Jennifer Hodges	... additional hair stylist (uncredited)
Daniel Jouet	... makeup artist (uncredited)
Miia Kovero	... key hair stylist: additional photography (uncredited)
Erica Kyker	... makeup artist (uncredited)
Annabelle MacNeal	... makeup artist (uncredited)
Caitlin Murphy Miles	... makeup artist (uncredited)
Donita Miller	... hair stylist (uncredited)
Lucy O'Reilly	... makeup artist (uncredited)
LeDiedra Richard-Baldwin	... makeup artist (uncredited)
Jami Ross	... makeup artist (uncredited)
Tegan Taylor	... key makeup artist: additional photography (uncredited)

Planeta opic (2001) vs Úsvit planety opic (2014)

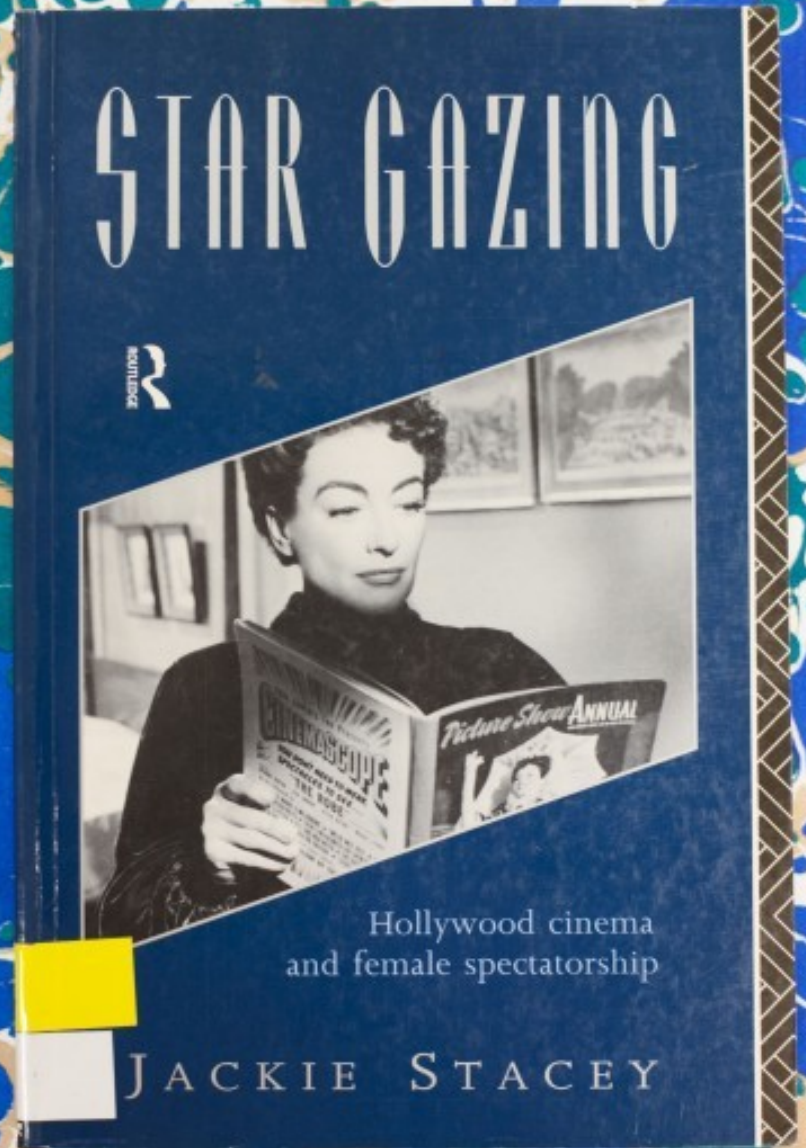
- Verze Tima Burtona z roku 2001 představuje maximum možného ve smyslu provázání masky s tvářemi a těly hereckých představitelů (protézy, paruky, obličejové konstrukce), bez digitální postprodukce
- Nutí herce k posílení některých výrazových prostředků na úkor jiných (zakrytý obličej X hlas a výrazné pohyby)
- <https://www.youtube.com/watch?v=FrG35ULtOI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=zOFZ7hH8o3Q&t=492s>

MUNI ARTS

STACEY, Jackie. Feminine Fascinations. Forms of identification in star-audience relations. In: Christine Gledhill (ed.): *Stardom. Industry of Desire*. London: Routledge, 2001, s. 145–168.

Pozor! Vložený text je staršího data a z jiné publikace než je ta na obrázku (kapitola otištěná na základě probíhajícího výzkumu, z něhož poté vzešla monografie.

Klasický Hollywoodský Systém

- Majors studia organizovaná na principu **vertikální integrace** – maximální kontrola celého filmového životního cyklu – od námětu přes casting a natáčení až po distribuci a uvádění (vlastní síť kin)
- **Vertikální integrace funguje také na bázi šatů a kosmetiky** – jednotlivé “screen styles” propagované v návaznosti na konkrétní film i hvězdu
- “Filmový makeup je s filmovou hvězdou ztotožněný natolik silně, že celý moderní kosmetický průmysl je založený na jménech Max Factor a Elizabeth Arden, maskéři hollywoodských hvězd.” (Edgar Morin, 1957).
- Ester Blogget/Vicky Lester je vynikající vzor, protože tady sledujeme proměnu obyčejné dívky v neobyčejnou hvězdu. (Hvězdný paradox, proto se systému dařilo i v době ekonomické krize)

•

Glamour (Stepen Gundle, 2008)

- Umí pozvednout věci, osoby a místa, primárně ženská charakteristika (pojí se s ženami, které nemají přístup k moci nebo jejím strukturám, ale na ekonomické bázi jsou vlivné, viditelné a důležité)
- Okamžitě rozeznatelný >> výrazný vizuální efekt, exces
- Příslib dostupnosti a zároveň aura exkluzivity jako únik od každodennosti a průměru
- Okázalý X střidmosti a skromnosti
- krása jako forma fyzického kapitálu a prostředek sociální mobility
- Pohyblivost a distance
- Performativní aspekt

Jackie Stacey: *Star gazing* (1994)

- Vymezování se jak vůči dominantnímu pojetí konzumpce, chápané v binárních kategoriích (aktivní top-down, pasivní recepce bottom-up), tak vůči převládajícím feministickým paradigmatům
- Do počátku 80. let diváctví jako proces diferencované pouze na bázi genderu
- Aktivní (mužské) vs pasivní (ženské) diváctví
- Bytí-pro-pohled (to-be-looked-at-ness)

Historická a geografická situovanost recepce

- Recepce hvězdných obrazů (stylů) je geograficky a historicky podmíněná
- Recipientky vstupují do hvězdných stylů formou tzv. “poaching” (napichování); jednotlivé styly nejsou pouze pasivně kopírované, ale vždy je z nich selektováno a jednotlivé prvky jsou adaptovány a transformovány na míru konkrétním potřebám
- Respondentky vzpomínají na dobu dospívání – Hollywoodské hvězdy jako alternativní vzory pro učení se “ženské kulturní kompetenci” (jak se vhodně obléct pro různé příležitosti, jak správně vystupovat na veřejnosti, jak se česat a líčit)

Rozpad studiového systému

- Úpadek jak profese kostýmního výtvarníka, tak maskéra (*Čelisti* z roku 1975 mají v titulcích uvedených 15 trikařů, ale žádného ze tří maskérů ani ze tří kostymérů)
- Herci se v řadě autorských projektů líčí sami a upravují nakoupené oděvy (souvisí s oblibou metodického herectví)
- Kostýmní výtvarníky a maskéry zajímá hlavně **postava na úkor hvězdných obrazů**
- Zneviditelnění profese: v rozporu s předchozím obdobím a s Hollywoodskou tendencí stavět se jako neviditelný, zakrýt působení všech profesí ve prospěch vytváření bežešvého světa. **V očích široké veřejnosti byli známí pouze maskéři a kostýmní výtvarníci, vždy v součinnosti s hvězdami** (ekonomické hledisko)

Nové výzvy pro „character“ makeup

- Po roce 2000 výraznější zásah CGI do maskérské profese
- Motion Capture >> Performance Capture
- Kde leží hranice animace / zvláštních efektů / tradičního maskérského řemesla?
- **Digitální makeup**: termín, proti němuž se ohrazují jak animátoři („tradiční maska umrtvuje herecký výkon, mocap jej aktivizuje“), tak maskéři („spojit dohromady několik mocapových teček nemá nic společného s profesí maskéra“)

Firma zaměstnávající maskéry, kteří se specializují na tvorbu makeupu (ve smyslu emulze roztírané po tvářích a tělech herců), které dovedou maximalizovat efekt MoCapu.

Vývoj v souladu s tradicí, kdy v reakci na nové technologické postupy a inovace se musí maskéři přizpůsobovat kamerám a technice snímání.

- Home Services **MOCAP FX LAB** Contact Us

mocapfx@gmail.com

**MOCAP FX
CUSTOM
MAKEUP
LAB**

Custom Facial Marker Paints
Pro Services and Production
Supplies For inquiries or orders:
MocapFx@gmail.com
1(310)829-9200 US