

УДК 687.016

КІНЕМАТОГРАФ ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДИЗАЙНЕРА ОДЯГУ

О. М. ТРОЯН, О. А. ЧОРНОМАЗЮК
Хмельницький національний університет

Відомо, що відправним пунктом творчого процесу дизайнера одягу є початкове завдання на майбутній проєкт. Воно сприймається як стартова позиція, від якої автору слід відштовхнутись. А щоб створити цікавий авторський проєкт, йому потрібне джерело натхнення, яке дозволяє діяти креативно, по-новому. Проблема вибору творчого джерела, творчої ідеї є актуальною і для дизайнерів із світовим ім'ям і для дизайнерів-початківців.

Зазвичай за своїм змістом та характером творча ідея пов'язана з індивідуальним світоглядом автора, а також враховує важливі тенденції моди. Часто авторська концепція відображає актуальні соціальні чи суспільно-політичні проблеми, що хвилюють суспільство загалом.

Кінематограф завжди мав значний вплив на світ моди, а почалось все з 20-х років ХХ ст. Саме тоді вперше з'являються голлівудські кінозірки, "ікони" стилю. Голлівуд перетворився на справжню "фабрику мрій" – цей термін з'явився саме тоді. Художники-модельєри, створюючи костюми для акторів, народжували незабутні сценічні образи, які ставали зразком наслідування для мільйонів глядачів. Сьогодні за розміром аудиторії та впливом на глядача кіно перевершило театр, літературу, музику. Перегляд фільмів є частиною сучасної культури, а герої популярних фільмів та актори, які їх грають, стають знаменитостями, а їхні образи широко копіюються.

Тому метою роботи є розробка ескізного проєкту авторської колекції одягу із використанням кінематографу як джерела натхнення. Для досягнення мети обрано кінофільм "Невидима сторона" з Сандрою Буллок в головній ролі, яка за цей кінофільм отримала премію Оскар за найкращу жіночу роль.

Цей кінофільм описує реальну історію Майкла Оера, бездомного афроамериканця, якого взяла до себе заможна біла родина. Ця родина допомагає Майклу, який має величезний зріст і титанічну силу, реалізувати свій потенціал і стати знаменитим гравцем в американський футбол. У фільмі показано, що любов близьких людей творить чудеса, показано, що доброта і любов можуть змінити життя на краще і що завжди є вихід з будь-яких життєвих ситуацій. А саме головне в цій картині – це обманливість стереотипів.

Назва кінофільму заснована на терміні гри в американський футбол, що визначає невидиму сторону квотербека (лідера групи нападу), яку сам квотербек не може контролювати. Тому у команді має бути фізично сильний гравець, що відповідає за захист квотербека. Майкл Оер прекрасно виконував цю роль на футбольному полі. Однак за межами поля цей титанічно сильний спортсмен був беззахисним, наче дитина, а тому захисником його невидимої сторони у звичайному житті стала тендітна, худенька жінка, роль якої прекрасно зіграла Сандра Буллок. Контрасти, пов'язані із сюжетом та головними героями кінофільму "Невидима сторона" чудово показані на кіноафіші цієї кінострічки (рис. 1).

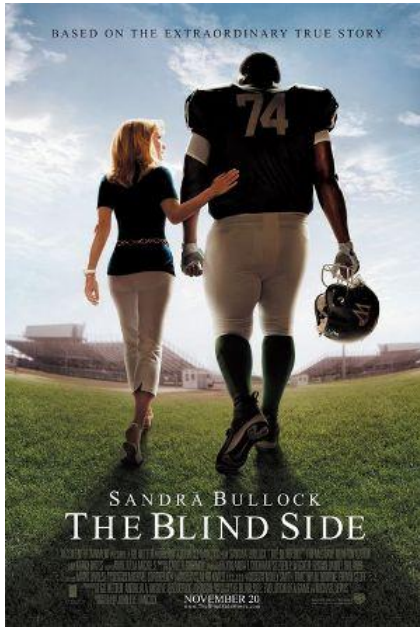

Рис. 1. Кіноафіша кінофільму "Невидима сторона"

Рис. 2. Moodboard колекції "Strong woman" (автор Ольга Черномазюк)

Moodboard авторської колекції одягу під девізом "Strong woman" (рис. 2) виконано у вигляді фотографій та малюнків, які представляють основні тематично-сюжетні напрямки кінофільму "Невидима сторона": це атрибути спортивної форми гравців в американський футбол, а також символічні малюнки рук, що уособлюють доброту, допомогу та підтримку. Крім того, Moodboard визначає напрямок оздоблення виробів майбутньої колекції та її колористичне вирішення.

Рис. 3. Колекція жіночого одягу "Strong woman" (автор Ольга Черномазюк)

Після розробки Moodboard та визначення ідейного напрямку дизайн-проекту на наступному етапі роботи виконано ескізний проект авторської

колекції жіночого одягу під девізом "Strong woman" ("Сильна жінка"). Дана колекція складається з п'яти моделей жіночих ансамблів. Ансамблі сформована із плечового та поясного одягу різного асортименту – це жакети, куртки, світшоти, футболки, блузки, водолазки, спідниці, шорти.

Головним об'єднуючим елементом колекції виступає оздоблення у вигляді шнурівки, що характерно для м'яча з американського футболу. Тема спорту в колекції також підтримана стилізованими елементами форми спортсменів, а саме округлими формами виробів, збільшеною лінією плечей (імітація захисних накладок), номерами гравців у вигляді принтів та аплікацій на деталях виробів, багатошаровістю, доповненнями у вигляді шарпеток та гольфів. Прихована сторона стосовно виробів колекції також набуває свого змісту, тому що в поясах виробів закладена інтрига – що ж знаходиться під запахами спідниць та штанів?

Моделі колекції виконано в змішаному, еkleктичному стилі, де спортивний стиль, якому притаманна практичність і функціональність, поєднано із авангардним, якому властиві сміливі конструктивно-художні рішення, незвичні та асиметричні форми деталей та нестандартний силует. Такому стильовому вирішенню, в якому функціональне і фантазійне переплітаються між собою, надають перевагу сміливі жінки, котрі намагаються виглядати не як усі. В даному випадку авангард дещо згладжений, а запропонований авторський стиль втілює основну ідею колекції – створює образ рішучої, сильної жінки.

З позиції принципів композиційної побудови колекції, слід зазначити, що її єдину цілісну концепцію та загальний проєктний образ становлять основоположні елементи формоутворення – матеріали, колір, оздоблення, у поєднанні з основними прийомами композиції – пропорцією, масштабом, ритмом, статикою і динамікою, симетрією й асиметрією, контрастом і нюансом.

Композиційним центром ансамблів, а загалом і колекції в цілому є цікава конструкція та незвичні деталі поясних виробів (спідниць та шортів). Таке вирішення акцентує увагу за рахунок об'ємної, складної, асиметричної форми, відлітних деталей та металевих люверсів.

Отже, в роботі вивчена можливість використання в творчій роботі дизайнера одягу такого джерела натхнення, як кінематограф, а саме кінофільму "Невидима сторона". Ретельний аналіз особливостей цього фільму дозволив виявити основні композиційні принципи побудови колекції та визначитись із композиційно-художніми елементами її побудови. В результаті виконаного дослідження сформовано творчу концепцію авторської колекції одягу в еkleктичному стилі із врахуванням впливу художньо-естетичних ознак творчого джерела натхнення – кінофільму "Невидима сторона" та виконано ескізний проєкт авторської колекції одягу під девізом "Strong woman".