

ПОРТФОЛИО

КОМАРОВА ЕКАТЕРИНА
ЖУРНАЛИСТ-КОПИРАЙТЕР

ПУБЛИКАЦИЯ В БЛОГЕ

ДЕКАБРЬ 2019

В НОВОГОДНЕМ ЭКСПРЕССЕ HERMÈS

Витрины Hermès в московском ГУМе всегда отличаются интересными сюжетами. На этот раз французский бренд приглашает в увлекательную поездку на волшебном экспрессе по ночному небу с остановкой на чаепитие с огромными имбирными пряниками и леденцами Birkin.

Скоростной поезд пролетит над заснеженным лесом и канатной дорогой, на которой катаются лошади в спортивных зимних куртках.

А что же внутри поезда? Пассажиры сидят за столиками играют в карты, пьют чай, ведут светские беседы и любуются огромной луной из круглых окон. Управляет составом тоже мифический конь. Человек здесь только один, - сидит в вагоне с маленькой красной лошадкой.

LADY DIOR, КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Дом Dior продолжает развивать проект Dior Lady Art, в рамках которого известные художники создают арт-версий легендарной сумки. В третьей по счёту линии представлены 22 уникальные текстуры - от матовой кожи, похожей на каучук, до хлопка, облаченного в золото.

Мария Грация Кьюри решила пригласить для создания новой коллекции исключительно женщин. К слову, первую серию создавали семеро мужчин, вторую - смешанная группа. Так что, 1:1 (наверное, для креативного директора Dior было важно выровнять этот счёт).

В проекте Dior Lady Art #3 приняли участие 11 художниц с разных уголков света - Колумбии, Турции, Южной Кореи, Японии, Китая, США, Британии, Франции.

Свобода, не ограниченная рамками классического стиля Dior, - вот главная концепция проекта. Дом Dior предоставляет полный карт-бланш

приглашённым художникам - они вольны предложить любую текстуру, любой материал, принт или декор. Так рождаются самые смелые идеи.

Культурное наследие родной страны оказывает влияние на внутренний мир художника, который он пытается донести до зрителя. Так, Ольга де Амараль, одна из самых ярких представительниц современного абстрактного искусства Южной Америки, черпает вдохновение в истории Колумбии и легендах о волшебном Эльдорадо, - не удивительна её любовь к драгоценным металлам и сложным фактурам.

Бурчак Бингёль вдохновляет богатая турецкая культура, традиционные узоры и старинные ремёсла. Художница перенесла элементы росписи изникской керамики XVI века в объёмную вышивку из фактурных нитей, наложенную на лаковую кожу.

Француженка Изабель Корнаро выбрала для основы чёрный шёлковый бархат, строгую благородность которого разбавила цепочками и шармами в форме символов, - это и счастливая для Кристиана Диора цифра 8, (Дом Dior основан 8 октября в 8 округе Парижа), и четырехлистный клевер, который кутюрье носил в кармане на удачу, и корона, намекающая на королевскую элегантность (и не будем забывать, что сумка Lady Dior названа в честь Леди Дианы).

Американская художница Полли Апфельбаум тоже искала вдохновение в личной истории основателя Модного Дома. В качестве мотива для декора она выбрала розу ветров, - ещё один талисман Кристиана Диора, в детстве он жил на берегу океана в имении «Румбы», названного в честь 32 лучей-румб, из которых складывается диаграмма розы ветров. Символ представлен в двух вариантах - мозаика из кусочков цветной кожи и вышивка из объёмных шёлковых и хлопковых ниток.

Француженка Морган Шимбер единственная использовала традиционный узор каннаж, заключив его в путы из веревок в духе «сибари» - японского искусства связывания. В коллекцию вошли две сумки: одна с металлической веревкой-цепью, вторая - с хлопковой.

Угадайте, какая из этих сумочек самая дорогая? Правильно, золотая. И это не просто цвет - поверхность аксессуара вручную покрыта 24-каратным сусальным золотом (это высшая проба, золото без примесей). Сперва кажется, что это тончайшая кожа, но на самом деле рисунок выложен из текстиля, - украшенных вышивкой хлопковых и льных деталей, которые преобразовались до неузнаваемости благодаря драгоценному покрытию. Фурнитура также покрыта золотом, ручная ковка. Стоит такое сокровище примерно 1 200 000 руб.

НАСЛЕДИЕ МАККУИНА

За 20 лет творчества Александр Маккуин успел оставить яркий и неповторимый след и запечатлеть свое имя на скрижалях изменчивой моды, запомнившей его как самого эксцентричного, мистичного и непредсказуемого дизайнера. Он словно обладал ключами, открывающими двери в любые времена и миры, свободно путешествуя по прошлому и нагло заглядывая в будущее, представляя в настоящем удивительных див, сотканных из света, мглы, слез и пробивающихся лучей надежды на лучшее.

Маккуин – настоящий драматург современного подиума, он брался за самые трагичные и непопулярные в глянцево-модном мире темы и раскрывал их так, что у присутствующих замирало сердце. Стоит назвать всего несколько коллекций, чтобы прочувствовать нить мыслей дизайнера. «Изнасилование Хайленда» – визуальное повествование о позорной истории вторжения британских войск на территорию шотландцев, выраженное в использовании одежды, обрызганной грязью и красной краской, имитирующей кровь. «Голод» – за сюжетом о голодных вампирах скрывалась страсть дизайнера видеть красоту везде, по его словам «даже в самых отвратительных местах», коллекция была презентована в 1996 году задолго до «Сумеречной саги» и на тот момент вампиры не были раскрученным коммерческим «продуктом», и вызывали шок на мировой Неделе моды. Маккуин любил птиц, бабочек и фильмы Альфреда Хичкока. «Птицы» – посвящение одноименному хичкоковскому триллеру, к которому еще не раз обратятся создатели моды, в исполнении британского хулигана жертвы птиц были завернуты в прозрачный целлофан и выходили почти нагими с накинутыми на хрупкие тела жакетами с плечами жесткой прямоугольной формы, их белоснежная кожа была покрыта следами шин, чем не фильм ужасов?

Даже не смотря на предпосылки к реальной истории (коих в архивах дизайнера немало), героини показов Alexander McQueen напоминали прекрасных неземных существ, сказочных нимф, спустившихся с волшебных картин, написанных художником, который очень хорошо

чувствовал жизнь и видел страдания земных людей, на которые в его окружении было принято закрывать глаза. Для создания фантастических образов Маккуин прибегал к самым изощренным методам голливудских гримеров, на его шоу тоже было кино и оформлено оно было под стать разворачивающемуся на сцене действию. Дизайнер одним из первых стал использовать для моделей контактные линзы, меняющие цвет глаз до шокирующего красного или стеклянного синего, а также латексные наклейки, придающие коже нереальную гладкость и блеск. Он трансформировал человеческие лица, в открытую смеясь над всеми канонами красоты гламурного века, поклоняющегося искусственности. Шуткой, брошенной силиконовой революции стала яркая помада, нереально увеличивающая губы и создающая устрашающий эффект испачканного кровью рта.

Один из интересных приемов визажистов Маккуина заключался в создании макияжа, «обнажающего» лицо, – идеальная кожа, светящаяся изнутри без намека на декоративность. Модели без бровей, заретушированных тональными средствами, с высветленными веками, бледными губами и прозрачными пластиковыми наклейками на лице, но при этом с живой искоркой в глазах и легким, едва заметным под ярким светом софитов румянцем, вырывающим образ из рук смертельной бледности. Макияж глаз у манекенщиц всегда был на грани – или максимально естественный, без ресниц с телесными или белыми тенями, или очень яркий и насыщенный, выделенный густой черной подводкой и пигментами красных и винных оттенков, больше характерных для губ.

Маккуин часто посвящал свои коллекции людям или событиям, после его смерти, художники, дизайнеры и визажисты посвящают свои работы ему. Дизайнер мечтал, чтобы его Дом моды был оплотом интеллектуалов и через 150-200 лет, кто знает, может этой мечте суждено сбыться. А пока мы, его современники, продолжаем восхищаться коллекциями и удивительными образами Alexander McQueen, вдохновляющими на творчество.

КОСТЮМЫ-ЛЕГЕНДЫ ДЛЯ ФИЛЬМА «ИВ СЕН-ЛОРАН»

Французский режиссер Джалиль Леспер оживил в памяти современников историю жизни одного из самых значимых кутюрье XX века, – Ив Сен-Лорана. Биографический фильм или, как это принято сегодня говорить, байопик «Ив Сен-Лоран» рассказывает о творчестве и личной жизни загадочного дизайнера, за внешней скромностью которого скрывался невероятный талант.

Молодого Ив Сен-Лорана выпала честь сыграть актеру Пьеру Нинье (Pierre Niney), его потрясающее сходство с дизайнером признал даже Пьер Берже, самый близкий человек Сен-Лорана.

За образы главных героев фильма отвечала Мадлен Фонтен (Madeline Fontaine), художник по костюмам, некогда одевавшая актеров «Амели».

Костюмы для биографического фильма о моде требуют особой детализации и максимальной приближенности к оригиналу, ведь с любой вольностью костюмера могут поспорить неопровержимые фотографии коллекций дизайнера. Пьер Берже, партнер великого кутюрье и владелец фонда YSL, был против каких-либо воспроизведений винтажных платьев. Приходилось искать модели под размеры архивных образцов одежды и обуви. Та же ситуация и с Домом Dior.

Преобладающая часть одежды и аксессуаров для героев фильма – оригиналы из коллекций 1950-60-70-х годов, исключение составляют утерянные со временем модели, но настолько известные, что их было бы не простительно не показать в фильме. Например, свадебное платье Виктоар Дутрелю, главной музы дизайнера, из первой коллекции Сен-Лорана для Dior, сшитое в 1958 году. Мадлен сочла своим долгом создать точно такое же платье, в любом случае представители Dior были счастливы, ведь теперь у них есть утерянный экземпляр авторства Ив Сен-Лорана.

По словам Мадлен Фонтен, это была работа на два фронта, с одной стороны ее команда отшивала костюмы для фильма, как и для любого другого, а с другой вновь разрабатывала коллекции YSL.

Создавая костюмы с нуля художница черпала вдохновение в фотографиях из книги Алисии Дрейк «Красивая осень» («The Beautiful Fall»), повествующей о соперничестве Ив Сен-Лорана и Карла Лагерфельда

(который также стал персонажем фильма). «Лагерфельд всегда носил что-то особенное, чтобы показать свое отличие от других. Я не думаю, что они изменился, хотя в молодости он больше экспериментировал», – говорит Мадлен. В киноленте «Ив Сен-Лоран» кайзера сыграл Николай Кински (Nikolai Kinski), в кадре он носит пеструю сорочку с изящным орнаментом в паре с шейным платком, облегающие фигуру джемперы и остается верен сочетанию черного и белого.

Любимой сценой для мадам Фонтен стал показ коллекции «Русские сезоны» 1976 года, вдохновленной дягилевскими сезонами и рисунками Бакста. Это была первая презентация YSL под музыкальное сопровождение.

Колоссальную поддержку создателям киноленты оказал Пьер Берже, предоставив для съемочной площадки 77 экземпляров костюмов из фонда YSL, и разрешив проводить съемки в парижской штаб-квартире на Авеню Марсо.

Переодевая актеров в бесценные образцы, сшитые Ив Сен-Лораном, Мадлен Фонтен надевала белые перчатки и испытывала особенные благоговейные чувства. «Это было как в музее», – призналась она в одном из интервью.

СТАТЬЯ ДЛЯ САЙТА 4SHOPPING.RU

2013 г.

ВОЛШЕБСТВО ОТ-КУТЮР: КОСТЮМИРОВАННАЯ СКАЗКА «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

Кристоф Ганс снял новую экранизацию сказки «Красавица и чудовище», которая на прошлой неделе вышла в российский прокат. Главные роли исполнили французские актеры – Леа Сейду и Венсан Кассель.

Волшебный флер картине задали яркие декорации и костюмы былых эпох, разработанные специально для съемок Пьером-Ив Гаро (Pierre-Yves Gaillard), за плечами которого коллекции для фильмов «Парфюмер» и «Облачный атлас».

Костюмер сразу отмел перспективу взять платья напрокат, аргументировав свой выбор тем, что это особенная сказка. Наряды для нее должны быть очень индивидуальными и легко вписываться в удивительный мир, созданный стараниями художника-постановщика Тьерри Фламана.

Пьер-Ив Гаро начал работу с поиска ткани, договорившись с несколькими производителями, которые уловили его основную идею касательно фактур и цветов, затем художник начал прорабатывать силуэты костюмов на манекенах методом наколки. В качестве источников вдохновения Гаро выбрал стиль ампира и роскошную моду эпохи Возрождения, взяв на вооружение современность и функциональность первого и королевскую торжественность второго.

Отдельные платья красавицы отшивались в нескольких экземплярах, для статичных и динамичных сцен. В целом, бегать или падать в затянутом корсете и пышной многослойной юбке очень неудобно, поэтому задача костюмера осложнялась заботой о функциональности вещей для сцен со спецэффектами.

Самый экстравагантный костюм достался Венсану Касселю. Косматое чудовище – плод не компьютерной графики, а многочасовой ручной работы голливудского скульптора Стива Вэнга (Steve Wang) и его команды, создавшей удивительно правдоподобный слепок животного с человеческий рост с шерстью и лапами с острыми когтями. Главные сцены актеру пришлось играть в таком увесистом снаряжении, под которым не было видно ни глаз, ни рта. Костюм носил рабочее название – «Тело чудовища». Дополнением к «телу» стал яркий бордовый камзол, отшитый нескольких вариантах для сцен с перевоплощением заколдованного принца.

Пьер-Ив Гаро разбавил исторические европейские костюмы элементами концептуальной японской моды. Так, художник сравнил трансформирующийся камзол чудовища с доспехами самураев, а белое платье Белль и капюшон ее накидки усложнил декоративными буфами, имитирующими бумажные оригами. Японское влияние не случайно, – режиссер Кристоф Ганс обожает это направление, и в декорациях «Красавицы и чудовища» были задействованы эффектные цветовые контрасты, характерные для кинолента японца Миядзаки.

VIBER, WHATSAPP, TELEGRAM: +7 916 152 92 34

katekomarova@gmail.com

