

КАТАЛОГ КУЛЬТОВЫХ ОБРАЗОВ КИНО «FASHION ON SCREEN»

**Березин З. С. (Университет ИТМО), Немцева П. В. (Университет ИТМО)
Научный руководитель – кандидат филологических наук Беляк Г.Н.
(Институт русской литературы (Пушкинский Дом))**

Введение

Тема взаимовлияния моды и киноиндустрии является достаточно новой относительно обособленных предметов исследования таких как истории моды или история кинематографа. Фундаментальными работами в этом поле являются «Undressing Cinema: Clothing and identity in the movies.» С. Бруцци [3]; «Border crossings: fashion in film/fashion and film» [4], в которой П. Джоблинг и соавторы предлагают новые рамки для анализа функции костюма в повествовании (повседневные практики (le perçu), представления (le conçu) и воплощенное пространство (le vécu); «Fabrications» Дж. Гейнс и Ш. Херцог[5]. Ключевой работой для сферы также считается «Fashion in cinema: reframing the field.» Маркеты Ухлировой, в которой сфера моды и кино определяется как маргинализованная из-за своей междисциплинарности и фрагментированности. Она также предлагает рассматривать моду в кино как составную дисциплину на стыке кино- и модных исследований, визуальной культуры, искусства, медиа, литературы, театра и танца, включая музеи, платформы и фестивали [1]. Вышеперечисленные исследования рассматривают роль моды в кино с социокультурной точки зрения, а также изучают как костюмы влияют на формирование идентичности персонажей и нарратива. Для нашего исследования будет релевантно подробнее обсудить работу Маркеты Ухлировой.

На протяжении долгого времени исследования взаимодействия моды и кино встречались с трудностями из-за своей междисциплинарности. Исследователи работают изолировано друг от друга и встречаются с разногласиями в подходах и даже в том, чтобы определить объект исследования (является ли объектом костюм или мода). В статье Fashion in cinema: Reframing the field Маркета Ухлирова заявляет о потребности структурирования исследовательского поля. За последние несколько десятилетий создание архивов существенно помогло в развитии теории моды в кино [1]. Для исследователей фильм является своеобразным музеем, в котором запечатлены образы определенной ушедшей эпохи. Кроме того, в наше время кинематограф напрямую влияет на модные предпочтения отдельных зрителей и на индустрию в целом, создавая новые тенденции на массовом уровне [2]. Таким образом, инструмент структурированной каталогизации культовых образов из кино может быть востребован как в научном сообществе, так и для заинтересованных любителей истории моды и кинематографа.

Основная часть

Для создания архива образов из кинематографа потребовалось продумать логику структурирования информации по единому шаблону. В книге С. Бруцци [3] особым вниманием наделены следующие аспекты: цвет и контрастность одежды; текстура и материалы; крой и форма предмета; мелкие детали и аксессуары. Помимо деталей, которые позволяют оценить костюм отдельно от персонажа, важно также проследить историю эпохи и социальные индикаторы, заложенные в образ. В результате в «карточке» костюма появляется два ключевых раздела: Описание объекта (фильм, персонаж, дизайнер, аукционная цена костюма (если информация доступна), описание кроя, фасона, материала и других физических составляющих, а также исторический контекст эпохи) и История

объекта, где подробнее раскрывается история костюма, рассказывается про его перемещения до и после съемок и дается развернутый социальный контекст.

Основной функционал платформы включает каталогизацию образов по фильмам, дизайнерам и стилям, а также многоуровневый поиск по этим категориям и временной эпохе. Также предполагается создание элементарного личного кабинета с входом по логину и паролю, для дальнейшей разработки функции добавления карточек пользователями и системы модерации. Ключевой частью для масштабирования проекта является создание единой базы данных на основе PostgreSQL. При увеличении объема каталога свыше 10000 карточек планируется интеграция поиска через Elasticsearch. Предполагается, что именно эти функции смогут облегчить работу с архивом для исследователей и заинтересованных пользователей.

Выводы

Созданный каталог культовых образов кино позволяет исследователям работать с большими объемами данных в едином формате, что облегчает процесс анализа. В будущем при достаточной наполненности инструмент может помочь ответить на следующие вопросы из сферы: 1) Как костюмы формируют идентичность персонажа? (сопоставление образов разных персонажей, сравнение образов одного и того же персонажа до и после сюжетной трансформации); 2) Как мода в кино отражает социальные изменения? (сопоставление костюмов с историческими событиями и эпохами. Например, отследить влияние феминистических движений на изменение образов женщин в кинематографе); 3) Роль костюма в визуальном повествовании (анализ цвета, материала и силуэта костюма). На сайте реализованы инструменты поиска по каталогу, категориям и временному периоду. Проект имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Например, добавление функции крауд-наполнения, распознавание костюма по фото, возможное сотрудничество с магазинами одежды (поиск аналогов и похожей одежды в существующих магазинах, а не только на аукционах), которое поспособствует окупаемости проекта. На данный момент наполнение каталога ограничено ручным отбором, и команда находится в поиске решения по автоматизации процесса наполнения и верификации источников.

Литература

1. Ухлирова М. Fashion in cinema: Reframing the field // The Routledge Companion to Fashion Studies / ред. К. Рид, П. Чёрч Гибсон. – London : Routledge, 2021. – С. 351-361.
2. Трушина, Т. Л. Кино и мода: взгляд через экран / Т. Л. Трушина // Вестник Гуманитарного университета. – 2017. – № 1(16). – С. 117-123. – EDN YHPOBN.
3. Бруцци С. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies. – London : Routledge, 2012. – 272 с.
4. Джоблинг, П. Border crossings: fashion in film / fashion and film / P. Jobling. – London : Bloomsbury Academic, 2013. – 240 с. – ISBN 978-0857856476.
5. Дж. Гейнс и Ш. Херцог. Fabrications: Costume and the female body – New York : Routledge, 1990. – 304 с. – (AFI Film Readers). – ISBN 978-0415900625.