Д.А. ПРОНИН

Аспирант 3-го курса кафедры «История искусств и гуманитарные науки» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: arnold_93@mail.ru

D.A. PRONIN

Post-graduate student of the 3rd course of the department «History of arts and humanities» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: arnold_93@mail.ru

КАК СОЗДАВАЛИСЬ КОСТЮМЫ ДЛЯ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА КИНОКОМПАНИИ MARVEL «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 2018 ГОДА

HOW COSTUMES WERE CREATED FOR THE MARVEL STUDIOS'S MOVIE «BLACK PANTHER» 2018

Статья посвящена анализу дизайнерской работы голливудского художника по костюмам Рут Е.Картер в фантастическом фильме кинокомпании Marvel Comics «Черная Пантера» 2018 года. Актуальность выбранной темы связана с малой изученностью работ Картер в частности, так и в освещении общего внешнего образа и стиля одежды современного африканского населения в целом. Рут Е.Картер в своей дизайнерской работе учитывает различные исторические традиции африканских народов, совмещая их с современными тенденциями в моде, а также базируется на каноничном изображении главных героев исходя из иллюстраций комиксов Marvel, в частности, целой линейки комиксов «Черная Пантера».

The article is devoted to the analysis of the design work of the Hollywood artist Ruth E.Carter in the Marvel Comics film «Black Panther» 2018. The relevance of the chosen topic is connected with the low level of studying Carter's works, in particular, in the consecration of the general external image and style of clothing of the modern African population in general. Ruth E.Carter in her design work takes into account the various historical traditions of African peoples, combining

them with modern trends in fashion, as well as based on the canonical image of the main characters based on the illustrations of Marvel comics in particular the whole line of comics «Black Panther».

Ключевые слова: комикс-индустрия, Marvel, Черная пантера, Ваканда, Африканский континент, художник по костюмам, Рут Е.Картер, африканская мифология.
Keywords: Comics Industry, Marvel, Black Panther, Wakanda, African continent, costume designer, Ruth E.Carter, African mythology.

Комикс-индустрия — одно из самых развивающихся направлений в искусстве в наше время. Сегодня каждый человек в нашем мире знает, кто такой Супермен или Железный Человек. Многие фанаты комиксов делают свой внешний облик, ориентируясь на образ конкретного героя комиксов. Образы супергероев создавались на протяжении многих десятилетий и не раз претерпевали различные внешние изменения. С переходом в киноиндустрию внешние образы героев также претерпевали различные стилистические модификации, ориентированные на модные тенденции того места и времени, в которые создавался фильм.

На сегодняшний день самыми кассовыми фильмами в мировом прокате являются фильмы о супергероях из комиксов Marvel. Компания Marvel выпустила свой первый фильм «Железный Человек» в 2007 году, который являлся начальным проектом целой линейки фильмов киновселенной Marvel. Каждый фильм является самодостаточным по своей сюжетной линии, т.е рассказывает сольную историю конкретного супергероя, но одновременно все они повествуют общий смысловой сюжет, который раскрывается в объединенном фильме.

Совсем недавно в прокаты вышел фильм «Черная пантера», который является восемнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel. Фильм повествует о супергерое Т'Чалле, являющимся правителем вымышленной страны Ваканды, находящимся на Африканском континенте. Этот супергерой является одним из представителей негроидной расы в комиксах Marvel. Особенностями фильма «Черная пантера» являются: высокопроработанные визуальные эффекты, специальные аудио-эффекты, включающие в себя специально созданные саундтреки, один из которых является лидером зарубежных чартов — Pray For Me, исполненные известным американским исполнителем The

Weeknd&Kendrick Lamar, а также актерский состав, на 90% состоящий из представителей афроамериканского контингента, и, конечно же, работа художников по костюмам. Поскольку сюжет фильма повествует нам об африканском народе, живущем в вымышленной высокоразвитой стране Ваканде, перед дизайнерами по костюмам стояла очень непростая задача — как изобразить стиль местного жителя Африканского континента, да еще и в самой развитой стране, хоть и вымышленной?

И здесь перед нами предстает такая фигура, как Рут Е.Картер. Это американский художник по костюмам, которая является двукратным номинантом на Оскар за работу над созданием костюмов в таких картинах, как «Амистад» и «Малькольм Икс».

Ей чаще других коллег приходилось одевать героев африканских и американских исторических фильмов. В интервью британскому Vogue она рассказала, как создавались наряды для нового фильма кинокомпании Marvel «Черная пантера».

Данная картина заставила художника организовать команду более чем из ста дизайнеров из Нигерии, Южной Африки и Южной Кореи. Картер подключила к работе создателей аксессуаров, кузнецов, художников по ткани, портных на съемках в Атланте и Лос-Анджелесе. И все это — для того, чтобы реализовать на экранах вымышленную африканскую страну Ваканду.

В основе представленных костюмов к фильму четко прослеживается устоявшееся африканское наследие. Картер собрала вещи представителей разных коренных племен в футуристических моделях. В тандеме с режиссером Райяном Куглером, который является создателем уникальной культуры представленного нам народа, дизайнер смогла сочетать элементы нарядов разных племен: красный цвет, треугольные формы, шейные кольца и бисероплетение.

По словам художника, ее огорчает, когда представителей африканских племен изображают нереалистично или говорят о них исключительно негативно, искажая представление о жителях континента. И вся ее работа основывалась на передаче зрителю реалистичного видения Африки.

Поскольку фильм повествует зрителю о жизни вымышленного африканского народа, мы видим различные социально-классовые категории. И перед дизайнерами стояла очень непростая задача в создании определенного стиля для конкретного слоя общества.

При создании нарядов Рут Е.Картер обращается к коренным африканским традициям. К примеру, шевроны на одеянии всех женщин-воинов клана Дора Меладже имитируют и сакрализируют геометрию из африканских произведений искусства. Сложенный из бисера орнамент обозначает семейное положение владельца, крошечные талисманы на передней части костюма воинов — куклы плодородия, кусочки нефрита или аметиста символизируют мастерство в бою или религиозность обладателя. «Я представила себе, что существует отдельная группа людей-ремесленников, которые создают боевую форму для отряда Дора Меладже, — рассказывает Рут, — когда девушка достигает определенного уровня мастерства, для нее создают новую и вручают во время специальной церемонии» ССЫЛКА.

Военный отряд Дора Меладже является одним из центральных классов, представленных в фильме. Ему уделяется особое внимание, поскольку всеми представителями этого военного отряда являются девушки. При создании сюжетной линии авторы комиксов, а также сценаристы самого фильма «Черная пантера» опирались на коренную африканскую мифологию. У одного африканского народа у племени баньянколов в Уганде существует миф, что они являются прямыми потомками львов, поэтому весь их внешний вид демонстрирует эту легенду — все мужчины отращивают как можно более пышную шевелюру на голове, а женщины состригают все волосы. И именно женщины в этом племени являются охотницами. Это и вдохновило сценаристов фильма «Черная пантера» к созданию специального военного отряда, который будет состоять только из женского контингента.

В связи с этим, перед дизайнерами стояла задача изобразить девушек-воительниц как можно более яркими и эффектными. И поэтому цвета для военной формы отряда Дора Меладже — это красный, который художник видела во время своего путешествия по Южной Африке. Как известно из цветовосприятия, красный — очень броский цвет, и при грамотном сочетании цветов красный берет на себя основное внимание зрителя. Рут стремилась усилить тон цвета, чтобы, благодаря его силе и насыщенности, четверо бойцов на экране ощущались как все десять. При создании костюмов для отряда использовалась многовековая технология, которую художник обнаружила, исследуя Африку.

Некоторые костюмы созданы уникальным образом. К примеру, наряд Накии (Лупита Нионго) вручную окрашивали в зеленый цвет, что-

бы связать ее с цветовой гаммой ее речного племени. «А костюм Рамонды (Анджела Бассет), лидера перспективной нации, обладающей удивительными технологиями, должен быть грандиозным!» — рассказывает Картер ССЫЛКА. Ее накидка на плечи сделана из специальных волокон, сплетенных вместе с помощью самого большого в мире 3D-принтера в Бельгии. А цилиндрической формы корона — еще одна высокотехнологичная ткацкая находка.

Картер признается, что ей постоянно не хватало времени. Свое исследование африканского наряда она начала в июне 2016 года, в январе 2017-го уже начались съемки и длились до мая. «Многие вещи никогда и никем еще не создавались ранее и были на стадии прототипа. Застежки и пряжки, с которыми мы мучились, чтобы те выглядели аутентично, можно было заменить липучками», — рассказывает Картер.

Также в фильме особое положение занимает совет старейшин Ваканды. И здесь сценаристы тоже не обошлись без коренных традиций африканских народов. Как известно, многие африканские племена имеют обычаи по декорированию своего тела. И одной из таких устоявшихся традиций является установка тарелкообразного диска в нижнюю губу. Этот обычай применялся, в основном, к девушкам, во избежание попадания в рабство. В фильме «Черная пантера» мы видим представителей высшего социального слоя населения, составляющих совет старейшин. И подобный элемент во внешнем облике имелся лишь у самых высокопоставленных членов этого совета.

Рут Е.Картер пришлось модифицировать этот африканский обычай под 21 век. И таким образом дизайнер прибегла к уникальному решению — цвет диска в нижней губе члена совета Ваканды колористически соответствовал его одежде.

Если Картер номинируют на Оскар в 2019 году, то художник станет первой женщиной, которая получит статуэтку за лучший дизайн костюмов для супергеройского фильма. «Сейчас супергерои имеют свою роль — они дают людям надежду», — считает Картер ССЫЛКА. Таким образом, благодаря своей работе Рут Е.Картер смогла продемонстрировать всему миру внешний образ коренных народов Африки в современном мире, учитывая все тенденции моды на сегодняшний день, а также открыла миру их культуру и обычаи.

Библиография:

1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907.

2. Асоян Б.Р. Все еще удивительная Африка. М.: Мысль, 1987. С. 176.

3. *Злотницкий Д.* Врата Миров: Фантастические комиксы // Мир фантастики. 2007. № 45 (май).

4. Как создавались костюмы для фильма «Черная пантера» // Vogue. 2018.

5. Черная пантера. URL: https://www.world-card.ru (дата обращения: 3.02.2019).

6. Marvel Studios. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 3.02.2019).