

МОДА И СЕРИАЛЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 791.3(091)
ББК 85.374(3)
Б33

Художественное оформление Анны Рудько

Баштовая, Анна Сергеевна.

Б33 Мода и сериалы: от Друзей и Твин Пикс до Эйфории и Убивая Еву / Анна Баштовая. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 304 с. — (Книга профессионала).

978-5-17-151598-0

Анна Баштовая — художник и историк кино костюма. Автор статей для The Blueprint, Esquire, Kinopoisk, создатель телеграм-канала «Кинокостюм для чайников» и книги «Мода и кино: как фильмы формируют тренды».

Задумывались ли вы когда-нибудь, благодаря чему появляется тот или иной тренд в одежде? Почему, например, корсет — элемент средневекового гардероба — снова вошел в моду уже в XXI веке?

«Игра престолов», «Друзья», «Эйфория», «Аббатство Даунтон» — многие сериалы повлияли и продолжают влиять на модную индустрию. Анна Баштовая на примере культовых телевизионных проектов демонстрирует связь между образами героев и модными тенденциями во всем мире.

С этой книгой вы сможете погрузиться в мир стиля и свободы самовыражения, стать профи в разработке своего собственного видения моды и научитесь сочетать предметы гардероба разных цветов, фактур и рисунков.

**УДК 791.3(091)
ББК 85.374(3)**

978-5-17-151598-0

© Анна Баштовая, текст, 2024
© Анна Рудько, иллюстрация на обложке, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

*Посвящается друзьям, с которыми так приятно
смотреть и обсуждать сериалы.*

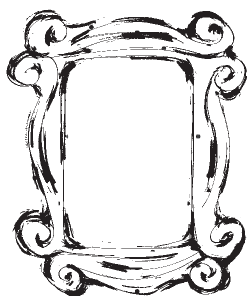
ОТ АВТОРА

Как и предыдущее мое издание «Мода и кино», эта книга разбита на главы для удобства изучения жанров. Какие-то из них получились более объемными — чаще всего те, где гардеробы каждого персонажа достойны отдельного разбора; какие-то менее объемными — те, где важнее общий стиль сериала и значимость его влияния. Кроме того, какие-то жанры предполагают более тщательную проработку героев и их образов. Тем не менее, я постаралась осветить как можно больше актуальных сериальных стилей.

Каждая глава книги содержит три сериала; выбор этой тройки лидеров был далеко не простым и скорее основывался на личных предпочтениях (разве не для этого существует так много сериалов, чтобы мы выбирали что-то свое?). Но я так же включила в подборку не близкие лично мне по жанру проекты, которые, несомненно, повлияли на моду и стали культовыми. Благодаря чему пришлось посмотреть и изучить много нового. И я надеюсь, что эта книга сподвигнет и вас посмотреть сериалы, которые вы давно откладывали, или те, о существовании которых вы даже не знали в силу новизны жанра.

Приятного прочтения и просмотра!

СИТКОМЫ

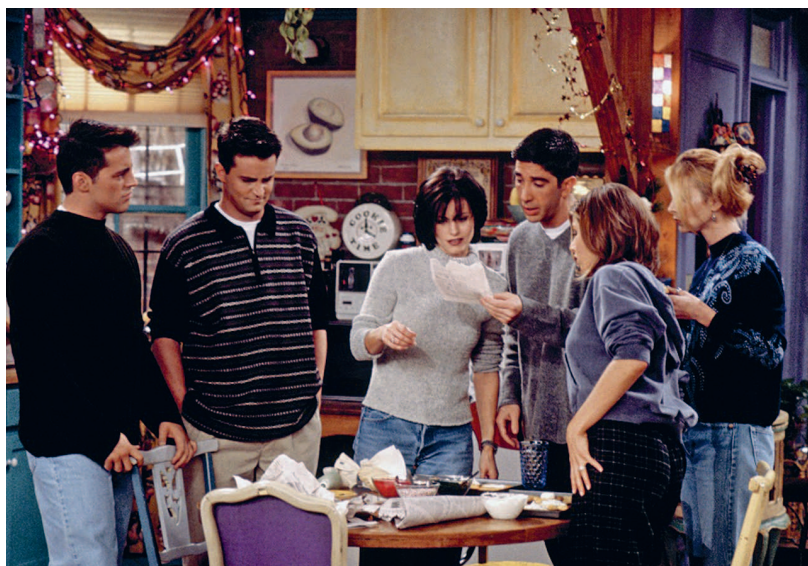

Комедия положений, также ситуационная или ситуативная комедия, сокращенно ситком, — разновидность телешоу с постоянными основными персонажами и определенным местом действия. Ситкомы изначально появились в эфире американских радио в 1920-х годах и лишь к 1970-м полностью перешли на телевизионный формат.

Для комедии положений характерны несколько определяющих признаков: это продолжительность, как правило 20—30 минут, а также закадровый смех. Однако есть исключения, такие как: «Клиника», «Меня зовут Эрл», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Офис», где закадровый смех не присутствует.

Смех зрителей не только важная звуковая составляющая ситкома, это еще и значимая поддержка для актеров. Ведь часто зрительская аудитория присутствует в зале непосредственно на съемках, благодаря чему хохот и аплодисменты не накладываются впоследствии искусственно, а записываются вживую во время съемочного процесса. А актеры играют не просто перед камерой, а перед живыми людьми. Например, именно так создавался сериал «Друзья».

«ДРУЗЬЯ»

За десять лет телетрансляции (1994–2004) и 236 выпущенных эпизодов «Друзья» стали одним из самых популярных сериалов в истории телевидения. А главные герои, шесть близких друзей — Моника, Рэйчел, Фиби, Росс, Чендлер и Джоуи превратились для целого поколения в настоящие ролевые модели. При этом нынешнее молодое поколение так же активно интересуется сериалом: до тех пор, пока права на ситком не перекупили НВО, «Друзья» были вторыми по популярности на Netflix после «Офиса».

Не секрет, что ситком уже давно разошелся на цитаты, а многие сцены стали классическими мемами. Чего стоят только «Джо не делится едой!» и «У нас был перерыв в отношениях!». По сути культовым стало абсолютно все, что так или иначе касается сериала: от главной музыкальной темы проекта до

смеха Дженис и синей помады Джоуи. Не остался в стороне и стиль героев, о котором мы и поговорим подробнее.

По сути «Друзья» — это универсальный гид по стилю 1990-х — начала 2000-х: мини-юбки Рэйчел, высокие джинсы Моники, цветочные платья Фиби, кожаные куртки Джоуи, широкие брюки Росса и вязанные жилетки Чендлера. Все это было не только в тренде, но и стояло у истоков стиля нормкор, который полноценно вошел в моду лишь пару десятилетий спустя. Таким простым, но вместе с тем стильным костюмам «Друзья» обязаны художнице по костюмам Дебре Макгуайр.

Дебра провела на съемках ситкома все десять лет и стала неотъемлемой частью съемочного процесса: «Дел всегда было слишком много, — признается художница. — Мы получали сценарий в понедельник, делали примерки в среду перед тестовыми съемками в четверг и выходили на полноценную съемку уже в пятницу. Покупки, примерки, подгон костюмов, постоянные изменения сценария. Мне кажется, что мы работали по 70 часов в неделю. Нам часто приходилось работать еще и по выходным, так что вы можете смело добавить к этому еще 15».

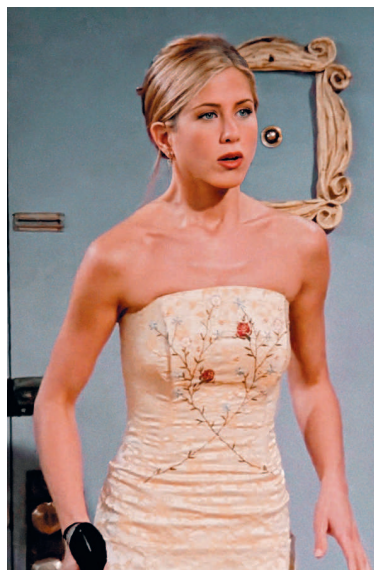
По словам Макгуайр, она покупала около 75 нарядов в неделю; эту цифру она вывела уже постфактум, посчитав, что каждый персонаж носил от двух до десяти нарядов за серию, а всего было выпущено 236 эпизодов. Самой Макгуайр сложно назвать точную цифру костюмов за весь период существования ситкома, но она посчитала ориентировочное количество: «Иногда за одну серию у нас проходило девять сценарных дней, каждому из шести персонажей по костюму — это 54 наряда, плюс примерно три приглашенных звезды и это еще 27 костюмов, что составляет 81 костюм в серии! 24 серии за сезон и получается почти 2000, которые умножаем на 10 и получаем 20 000 костюмов за все сезоны».

Макгуайр признается, что не пыталась угнаться за трендами, но в конечном итоге сама заложила основу множеству новых модных тенденций. Сбор костюмов шел по всем направлениям — вещи приобретались в универмагах и бутиках, шились на заказ и покупались онлайн. К слову, чаще всего вещи именно покупались. Для художницы важно было приобрести одеж-

ду и перекраивать ее под актеров по своему усмотрению, вместо того чтобы одалживать вещи у именитых брендов и «плясать под их дудку». Благодаря чему Макгуайр смогла разработать узнаваемый и при этом уникальный гардероб для каждого героя.

Рэйчел Грин — несомненно самый стильный персонаж ситкома. По ее многочисленным нарядам можно с легкостью определить, что было максимально в тренде в тот или иной год.

Многое из того, что демонстрировала Дженнифер Энистон на экране, мгновенно становилось желанным. Так после первых сезонов ситкома в моду вошла стрижка «под Рэйчел» и породила настоящий бум среди американок, желающих получить такую же новаторскую прическу. А когда Рэйчел надела брюки-капри для сцены в прачечной, этот наряд из 50-х мгновенно ворвался в тренды 90-х.

Есть также в гардеробе героини вещь, которая остается желанной для зрителей по сей день. «Я до сих пор получаю по крайней мере одно электронное письмо в неделю, в котором говорится: «Мы с женой смотрим «Друзей», и мне понравилось одно платье — где я могу его найти?», — рассказывает Макгуайр. — «Я всегда отвечаю на письмо словами: «Это было 20 лет назад!». За эти годы я получила буквально тысячи электронных писем именно об этом платье». Речь идет о желтом платье Рэйчел без бретелек с цветочной вышивкой на груди.

Художница по костюмам приобрела его в лондонском бу-
тике Idol, в период, когда снимали английскую часть сериала со
свадьбой Росса.

Вся жизнь Рэйчел так или иначе подчиняется моде, будь то
увлечения, место работы или просто самоидентификация. «Как
будто всю мою жизнь мне все говорили: “Ты туфля! Ты туфля!
Ты туфля!” А что, если я не хочу быть туфлей? Что если я хочу
быть сумочкой или шляпой?». Сумочек и шляп у нее и правда
было предостаточно, вокруг них даже выстраивались целые ко-

медийные ситуации. Например, летняя шляпа с неприлично широкими полями, над которой друзья сначала смеются, а затем укрываются под ней от дождя. Или сумка «унисекс», которую Рэйчел подбирает для Джоуи, и он настолько ею очаровывается, что не хочет с ней расставаться даже на время прослушивания в театре.

В первом сезоне визитной карточкой героини стали мини-юбки и короткие футболки, которые мгновенно вошли во все топы самых трендовых вещей. «В первые годы я очень подружилась с девушками из Juicy Couture, которые только запускали свой бренд», — вспоминает Макгуайр. — «У них были футболки особого кроя, больше таких ни у кого не было — они были обтягивающие и оголяли тело. Мне очень нравилась их одежда, поэтому я часто ее использовала. И такие образы привлекали молодежь. Что было и хорошо, и плохо, потому что у меня как раз росла дочка, и я не хотела, чтобы она тоже носила такие короткие топы».

Со временем Рэйчел начинает реализовывать свою мечту о работе в модной индустрии и устраивается в универмаг Bloomingdale's, а затем в компанию Ralph Lauren. По мере продвижения по карьерной лестнице ее наряды становятся более строгими и элегантным, на смену ярким молодежным образам приходят более лаконичные силуэты — деловые блузы, трикотажные комплекты, брючные костюмы-двойки и smart-casual платья-футляры в стиле остромодных тогда Calvin Klein и Helmut Lang. А вместо палитры из синих и зеленых оттенков, которые Дебра Макгуайр выбирала для героини в первых сезонах, все чаще используются коричневые, серые и черные тона. «Эволюция происходит, когда она сама начинает выбирать, что ей носить, и это не просто что-то, что можно купить в Bergdorf Goodman. Сначала она была девушкой, у которой все есть, но она не умеет это ценить, а потом она начинает зарабатывать сама и формирует свой личный независимый образ», — объясняет художница.

В 2019 году в честь 25-летия «Друзей» модный дом Ralph Lauren выпустил специальную коллекцию в стиле Рэйчел Грин. В нее вошли блейзеры, шерстяные жилеты, хлопковые блузки, кашемировые свитеры с высоким горлом и вельветовые брюки прямого кроя — то есть самые знаковые вещи из гардероба Рэйчел в период ее работы в бренде.

Стиль **Моники Геллер** классический и простой, она гораздо меньше Рэйчел уделяет внимание трендам и больше заботится об универсальности и комфорте. Большая часть ее гардероба состоит из базовых вещей: футболки, лонгсливы, платья на пуговицах, джинсовые комбинезоны, трикотажные кофты, вязанные свитеры. Работая в ресторане шеф-поваром, она отдает предпочтение простой и практичной, но при этом элегантной одежде. Деловая, трудолюбивая и помешанная на чистоте Моника больше всего ценит функциональность и удобство. Ее фир-

менным образом считается белая рубашка, джинсы прямого кроя и красная помада — то есть стиль «американа», который никогда не выходит из моды.

В отличие от других героинь стиль Моника практически не изменяется на протяжении всего сериала, он универсален и почти не зависит от модных тенденций. «Интересно, что сейчас именно гардероб Моника считается культовым стилем 90-х», — отмечает художница по костюмам Дебра Макгуайр. — «Это очень занимательно, потому что часто, когда мы возвращаемся к прошлому, у нас немного другая перспектива. Нам кажется, что вот именно так тогда и ходили. Но на самом деле Моника немного не дотягивала до того, чтобы выглядеть модно, а теперь это считается культовым стилем 90-х» — смеется дизайнер.

Если повседневный гардероб Моника выглядел довольно скромно, то вечерние наряды становились настоящей отдушиной героини. Моника можно смело назвать полноценным амбассадором шелковых и атласных платьев-комбинаций. Красные, черные, бардовые, жемчужные — они подчеркивали идеальную фигуру актрисы и напоминали зрителю, насколько Моника не только деловая и целеустремленная, но и женственная и ранимая.

Фиби Буффе — причудливая, загадочная и местами взбалмошная. Она самый экстравагантный член компании, что открыто проявляется в ее одежде. Гардероб Фиби сочетает в себе элементы стилей бохо, хиппи и гранжа, а любовь к природе и эко-активизм (как мы сейчас это называем) прослеживаются в натуральных тканях и цветочных узорах. Капсула гардероба Фиби похожа на современную «фестивальную моду», где принято сочетать замшевые жакеты с платьями макси.

Именно в гардеробе Фиби художница по костюмам давала выход своей творческой фантазии. «Для Фиби я выбрала цветочную палитру, прозрачные текстуры, легкие ткани, аксессуары для волос и много украшений», — объясняет Макгуайр, сама когда-то бывшая хиппи. — «Мне очень хотелось привнести элемент струящихся, женственных узоров. Я не хотела, чтобы это было чем-то из прошлого: я хотела, чтобы это напомина-