

УДК 7.05:687.01+791.221.5

СТИЛІСТИКА АНІМЕ ЯК ТВОРЧЕ ДЖЕРЕЛО В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

ПАВЛЮК Денис, ЧУБОТІНА Ірина

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна

iri-s83@outlook.com, denis.pavljuk@gmail.com

У роботі представлено дослідження стрімкої популярності аніме як джерела натхнення для дизайну одягу. Досліджено витoki та загальні тенденції цього напрямку та обґрунтовано доцільність використання стилістики аніме в сучасних колекціях одягу

Ключові слова: аніме-культура, цінності, молодіжна мода, стилістика, графіка.

ВСТУП

Аніме набуває все більше популярності, незвичні сюжети та особливості графіки захоплюють глядачів та є невичерпним джерелом натхнення для сучасного дизайну. Актуальною є тенденція інтегрувати аніме персонажів в комерційну продукцію. Захоплення аніме-світом активної молоді з більш широким поглядом на дизайн та жагою проявити себе надихає відомі бренди одягу які все частіше звертаються до цієї стилістики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даної роботи є дослідження особливостей та стрімкого підвищення популярності японської анімації, а також аналіз перспективи напрямів в контексті колаборації моди та аніме-стилістики та комерційний потенціал серед молодшої аудиторії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Японська анімація на сьогодні є беззаперечною часткою не тільки локального мистецького ринку але й світового простору. Творці використовують автентичний підхід до розкриття актуальних тем в поєднанні з впізнаваною сучасною графікою в аніме-серіалах, що робить цей напрям надзвичайно потужним та комерційно привабливим.

Розвиток стрімінгових сервісів на кшталт YouTube та Netflix, які планували додати 40 нових аніме лише у 2022 році, дав поштовх даному стилю мистецтва. На особливу увагу заслуговує Crunchyroll: за даними SimilarWeb, ця аніме-платформа отримує понад 80 мільйонів відвідувань на місяць, причому більшість трафіку припадає на США та Європу. Чим більше людей демонструють свою любов до анімації, тим більше вони відкриті до того, щоб дати шанс цьому виду мистецтва. «B2B-компанії рідко вдаються до анімації, чого не скажеш про малий бізнес, орієнтований на клієнтів. Мода, комп'ютерні ігри, розваги та їжа, шоубізнес, а також компанії, пов'язані зі спортом та красою – ті категорії бізнесу, яким варто звернути увагу на аніме»

[1]. Можна зазначити що «збільшення інвестицій у якість виробництва робить анімацію ще більш привабливою для ширшої аудиторії» [2].

Аніме вже досить давно зробило революцію в індустрії розваг, наразі воно впевнено проникло і в індустрію моди. Тенденція колаборації стилістики аніме та модної індустрії почала розвиватись ще з 90-х років XX століття. Чоботи на платформі та підборах повільно зростали в популярності до 7 березня 2022 року, на честь 30-річчя «Сейлор Мун», коли малайзійський модельєр Джиммі Чу випустив свою спільну колекцію Jimmy Choo X Pretty Guardian Sailor Moon (рис. 1.)

Рис. 1. Jimmy Choo X Pretty Guardian Sailor Moon [3].

«Дивні пригоди Джорджо» стали культовою серією завдяки своєму унікальному стилю та впливу на моду. Gucci навіть двічі співпрацював з автором манги, Хірохіко Аракі у 2011 та 2013 роках вони створили спільні колекції та виставки. Аракі також співпрацював із такими брендами, як Bulgari та Balenciaga, ще більше поєднуючи світ аніме та високої моди. Треба констатувати, що не лише «Джорджо» має сильний зв'язок із манга авторки Ай Ядзави «Нана» теж стала справжнім втіленням панк-естетики, багато в чому завдяки впливу Біт'єн Вествуд.

Через 25 років після телевізійної прем'єри серіалу «One Piece» зайняв своє місце в мейнстрімі поп-культури, залучаючи шанувальників різного віку. Сьогодні франшиза охоплює 15 художніх фільмів, числені відеоігри, колекційну карткову гру та постійно зростаючий каталог ліцензованого одягу, взуття, аксесуарів, іграшок, ігор, спортивних товарів, канцтоварів, подарунків, новинок, товарів для дому, книг, іжі та напоїв і розваг на основі місяця розташування. Стів Аокі помітно повернувся на Тиждень моди в Нью-Йорку, співпрацюючи з DIM MAK x ONE PIECE у партнерстві з Toei Animation, провівши інноваційний та захоплюючий показ на подіумі 9 вересня 2024 року в Artechhouse. Колекція весна-літо 2025, яка поєднує в собі передовий дизайн Dim Mak і сміливу, авантюрну сутність «One Piece», була представлена в рамках святкування 25-річчя аніме Toei Animation. Ця співпраця є ключовим моментом для впливу аніме на індустрію моди. Колекція «One Piece» (рис. 2.) сезону весна-літо 2025 віддає данину хвилюючому та захоплюючому світу, створеному Ейтіро Одою, і має дизайн, натхненний аркою серіалу Egghead, включаючи яскравих персонажів, таких як Монкі Д. Луффі та його команда «Солом'яні капелюхи».

а б в г д
Рис.2. Тиждень моди в Нью-Йорку DIM MAK x ONE PIECE [4]

ВИСНОВКИ

Сучасні дизайнери одягу все частіше звертається до потреб та побажань молодшої аудиторії. Одним з найперспективніших напрямків в цьому контексті є колаборація моди та аніме-стилістики, яка є невід'ємною частиною актуального мистецтва. Великі світові бренди та авангардні дизайнери використовують потенціал японської анімації в своїх колекціях для створення неповторних образів. Проведене дослідження демонструє невпинне зростання популярності даного напрямку, що має не тільки творчий, але й комерційний потенціал.

ЛІТЕРАТУРА

1. Як створювати дизайн у стилі аніме і чому це тренд 2023 року - Блог Depositphotos. Блог Depositphotos. URL: https://blog.depositphotos.com/ua/yak-stvoryuvaty-dyzajn-u-styli-anime-i-chomu-tse-trend-2023-roku.html?utm_
2. Захоплення аніме. URL: <https://ua.depositphotos.com/trends2023/anime-thrill.html>
3. The Rise of Anime in the Fashion Industry – Strike Magazines. Strike Magazines. URL: <https://www.strikemagazines.com/blog-2-1/the-rise-of-anime-in-the-fashion-industry>
4. DIM MAK x ONE PIECE New York Fashion Week in Partnership with Toei Animation! | AnimeTV. AnimeTV チェーン. URL: <https://animetv-jp.net/news/dim-mak-x-one-piece-new-york-fashion-week-in-partnership-with-toei-animation/>

PAVLUK D., CHUBOTINA I.

ANIME STYLISTIC AS A CREATIVE SOURCE IN MODERN CLOTHING DESIGN

The paper presents a study of the rapid popularity of anime as a source of inspiration for clothing design. The origins and general trends of this direction are investigated and the feasibility of using anime style in modern clothing collections is substantiated.

Keywords: anime, culture, values, youth fashion, style, graphics.