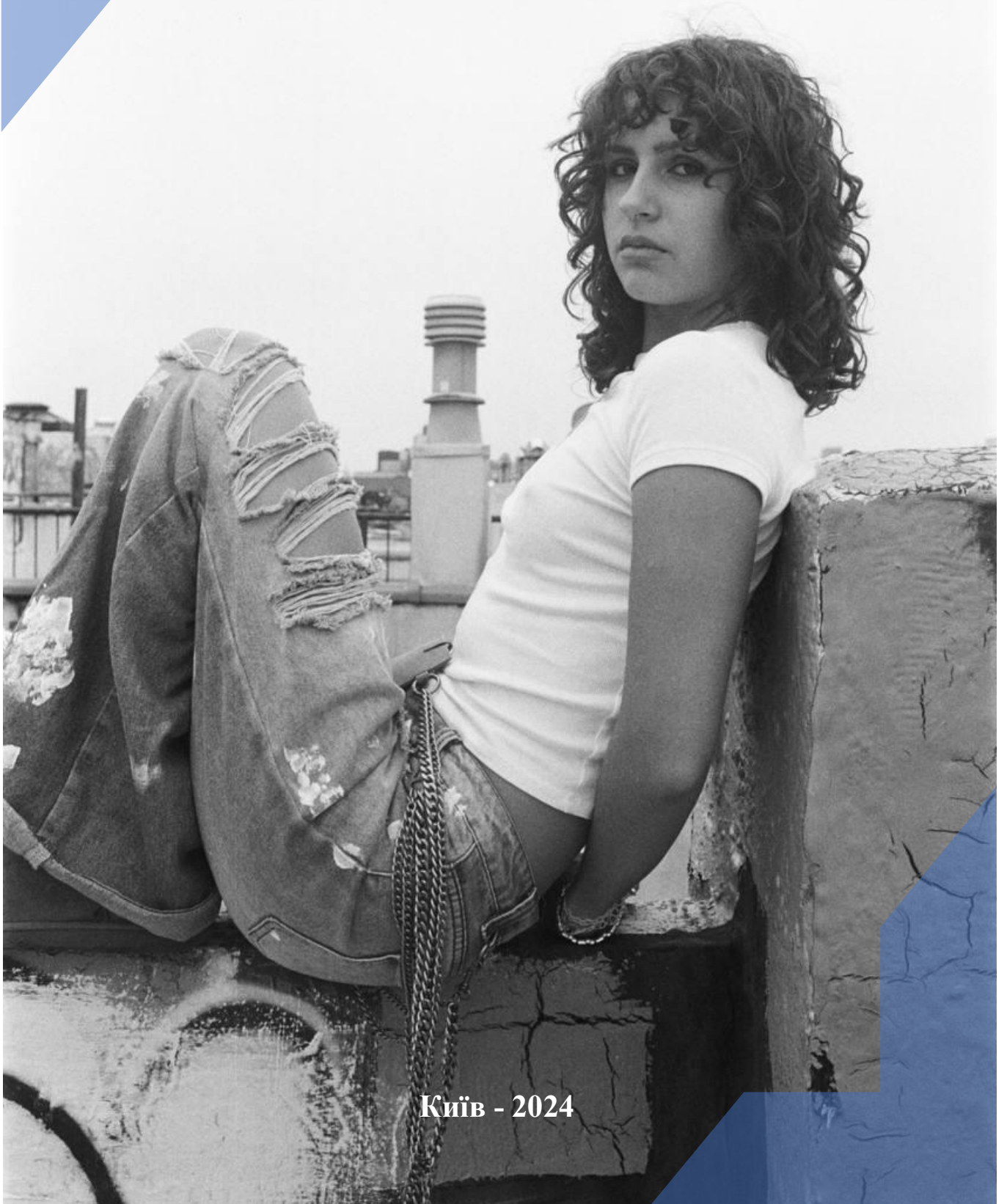

Марія СОБОЛЬ

FVP Method: методологія візуального продакшну у fashion-індустрії

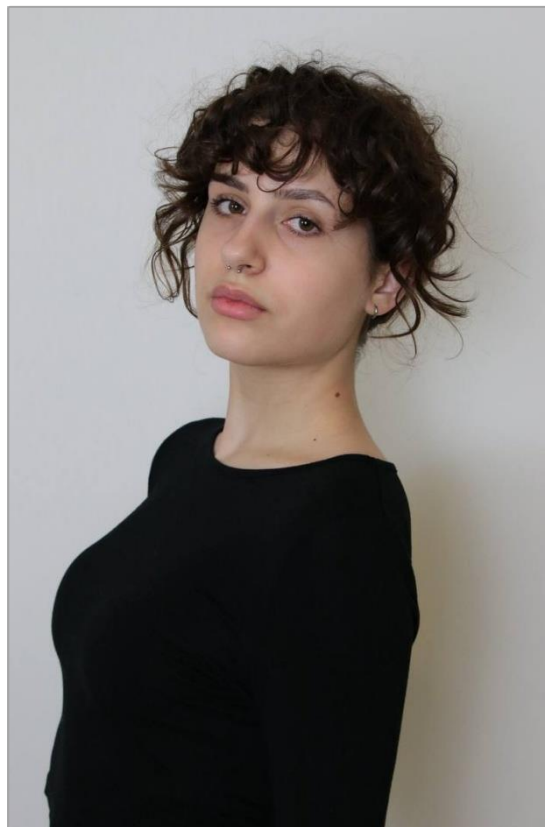

Київ - 2024

СОБОЛЬ Марія Вікторівна
(спеціаліст з fashion-візуального продакшну)

FVP Method: методологія візуального
продакшну у fashion-індустрії

М.В.СОБОЛЬ –
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО РМ», 2024

Книга присвячена авторській методології створення fashion-показів, заснована на реальному досвіді роботи з подіумними проектами та спрямована на впорядкування процесів fashion-production та усунення хаотичних рішень, що часто виникають під час підготовки показів.

Методологія розглядає fashion-показ як цілісну систему, у якій простір, рух моделей, світло, продакшн і досвід глядача взаємодіють між собою. Центральним елементом підходу є модель Five Pillars of Visual Production, яка структурує ключові складові візуального продакшну та пояснює логіку їхньої взаємодії.

У книзі подано зрозумілий і практичний підхід до роботи з простором і рухом, організації backstage, формування команди, управління ризиками та створення цілісного глядацького досвіду.

Методологія стане практичним посібником для fashion-дизайнерів, креативних продюсерів, арт-директорів, продакшн-команд і студентів профільних освітніх програм. Книга пропонує сучасний професійний підхід до створення fashion-показів і відкриває нові можливості у візуальному продакшні.

ЗМІСТ

Вступ	5
Призначення методології	7
1. Проблема сучасного fashion production	9
- Втрата сенсу у подіумних показах	9
- Відсутність системи візуального проектування шоу	10
- Дисбаланс між одягом, простором і сприйняттям	10
- Типові production-помилки у fashion-подіях	11
2. Фрагментація та втрата візуальної цілісності у модних показах	12
- Фрагментація production-процесів	12
- Відсутність візуальної логіки показів	12
- Взаємодія: concept — space — motion	13
- Проблема естетичного хаосу	13
- Втрата ідеї та смислу в шоу	13
- Потреба у системі візуального продакшну	14
3. Концепція FVP Method	15
- Що таке Fashion Visual Production	16
- FVP як вищий рівень fashion production	17
- Роль візуальної логіки у показі	17
- Цінність FVP Method для брендів і дизайнерів	17
- Покрокова структура організації fashion-шоу	18
4. Модель Five Pillars of Visual Production	21
- Загальний огляд моделі	21
- P1 — Visual Concept	22
- P2 — Set Architecture	25
- P3 — Motion & Model Flow	26
- P4 — Visual Composition	27
- P5 — Production System	27
- Взаємодія п'яти опор як єдиної системи	28
5. Основні елементи успішного fashion-шоу	29
- Візуальний сенс і зрозуміла ідея	29
- Логічна послідовність образів	30
- Темп і акценти	31
- Фінал і загальне враження	32
6. Концепція fashion-показу	34
- Планування простору подіуму	34
- Матеріали, текстури та світлові рішення	35
- Візуальна геометрія простору	36
- Психологія простору та вплив на глядача	37
7. Motion Design & Model Flow	39
- Рух моделей як просторове рішення	39
- Синхронізація руху з музикою	41
- Управління увагою глядача	41
- Ритм і динаміка показу	43
8. Оформлення образів як частина візуальної системи показу	44
- Образи як елемент візуальної конструкції	44
- Робота з кольором, формою та фактурою	45
- Деталь як візуальний акцент	46
- Типові стилістичні помилки у production	47

9. Backstage Visual Control	49
- Організація backstage як візуальної системи	51
- Таймінг і порядок виходів моделей	53
- Backstage-схема підготовки моделей	54
- Зони стилістів і переодягання	56
- Точки контролю виходів	56
- Рух моделей до подіуму	57
- Рух моделей після виходу	58
- Значення backstage-схеми для команди	59
- Checklist підготовки fashion show	59
10. Team Structure in Visual Production	61
- Процес підготовки показу	61
- Ключові ролі команди	61
- Комунікаційні правила та вертикаль рішень	62
- FVP Team Map	62
11. Risk Management у Fashion Production	63
- Візуальні та просторові конфлікти	63
- Помилки світла, сценографії та руху	63
- Плани В та С у продакшні	64
- Безпека та контроль аудиторії	64
12. Сприйняття показу глядачами	65
- Створення залучення глядача	65
- Сенсорний вплив fashion-шоу	65
- Формування visual signature бренду	66
13. FVP TOOLKIT	67
- Production Bible	67
- Mood System	67
- Visual Map	68
- Model Logistics Sheet	68
Висновки	70
Список використаних джерел та літератури	71

Вступ

Сучасна fashion-індустрія перебуває в умовах трансформації, у межах якої традиційне сприйняття модного показу як виключно демонстрації одягу поступово втрачає свою ефективність. Подіум перестає бути нейтральним простором презентації колекції і стає середовищем комунікації, де бренд взаємодіє з аудиторією через образи, простір, рух, ритм і загальну візуальну побудову. У цьому контексті мода функціонує не лише як продукт, а як форма візуального висловлювання.

Зростання конкуренції за увагу аудиторії, розвиток цифрових платформ і зміна сприйняття живих подій формують потребу у нових підходах до створення fashion-показів. Ефективність показу сьогодні визначається не тільки якістю колекції, а й тим, у якому візуальному середовищі вона презентується. Простір показу, сценографія, світло, музика, рух моделей і робота з деталями стають рівнозначними складовими одного візуального процесу.

Традиційний підхід до fashion production переважно зосереджується на менеджменті процесів — таймінгу, логістиці та технічній координації. Водночас часто відсутнє усвідомлене проектування візуальної логіки показу, яка поєднувала б ідею бренду з простором і рухом. Це призводить до роз'єднаності елементів, втрати сенсу події та поверхневого сприйняття показу аудиторією.

FVP Method (Fashion Visual Production) формується як відповідь на цю проблему. Методологія пропонує підхід, у якому fashion-показ розглядається як візуально-сміслова система. У цьому підході показ проектується як простір режисури, драматургії та архітектури руху, де кожне рішення має функціональне і концептуальне обґрунтування та працює на спільний результат.

Призначення FVP Method полягає у формуванні професійного стандарту роботи з візуальним продакшном у fashion-індустрії. Методологія пропонує інструментарій, який дозволяє перетворювати ідею колекції на цілісну подію, поєднувати простір, рух і стилістику в єдину систему, керувати ритмом і увагою глядача та підвищувати якість fashion-показів на естетичному і професійному рівнях.

FVP Method базується на міждисциплінарному підході, поєднуючи принципи продюсерської роботи, сценографії, дизайну середовища, композиції, motion-драматургії та fashion-естетики. Метод не замінює творчий процес дизайнера, а задає рамки для його