

«От дилетанта до маэстро»

В мире высокой моды свои жесткие правила, где «выживает сильнейший». Среди «хора современных дизайнеров» лишь немногие имеют известность мирового уровня, и только единицы останутся в истории моды. Такими выдающимися специалистами в российской моде можно считать Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина, Ирину Крутикову. Каждый из них уверенно «стоит на ногах пьедестала высокой моды»: организовали свои Дома моды, регулярно участвуют в Неделях моды мирового уровня, являются организаторами конкурсов молодых дизайнеров, а также передают свой опыт подрастающему поколению.

Вячеслав Зайцев - выдающийся русский кутюрье, внесший огромный вклад в развитие индустрии моды. На базе своего Московского Дома моды в 1997 году Зайцев основал Лабораторию моды. Высокий профессиональный уровень подготовки в этом учебном заведении широко известен в сфере модного бизнеса - часто поступают запросы на специалистов от различных организаций: авторских Домов моды и ателье, фирм массового производства одежды, ВУЗов, кино и телевидения, рекламных агентств. Некоторых выпускников Вячеслав Зайцев приглашает на работу в свой Дом моды (Н. Красников, И. Юровчик, Т. Бораева).

Многие из выпускников объединяются в творческие группы, для совместной работы над созданием одежды различных направлений. Разностороннее и глубокое образование позволяет выпускникам успешно работать преподавателями моделирования в различных ВУЗах. Это - Ольга Ромина, Дмитрий Бутырский, Марина Эндоурова, Лариса Петропольская, Майя Сугкоева. Вячеслав Зайцев является также организатором конкурса профессиональных художников-модельеров им. Надежды Ламановой, победители и лауреаты которого успешно профессионально развиваются и

обретают «имя» (Французова Султана, Ромина Ольга, Лучаковская Лариса, Красников Николай, Сергей Дубровицкий).

В области fashion – индустрии дефиле и конкурсы являются наиболее распространенными формами демонстрации творческой деятельности. Для молодых начинающих дизайнеров участие в конкурсах – реальная возможность дальнейшего успешного профессионального роста. Для специалистов швейной промышленности участие в конкурсе чаще всего предполагает демонстрацию коллекции заранее изготовленной одежды. Как правило, творческие и профессиональные конкурсы проходят в три этапа:

- эскизный – отбор оргкомитетом конкурса коллекций по эскизам;
- полуфинал – демонстрация коллекций;
- финал – галапоказ коллекций победителями.

Международные конкурсы молодых дизайнеров - «Русский силуэт », «Ассамблея моды» (г. Москва), «Адмиралтейская игла» (г. Санкт-Петербург), «Поволжские сезоны Александра Васильева» (г. Самара) - проводятся именно в такой последовательности.

Создание коллекции одежды требует от молодого специалиста знаний истории костюма, теории моды, современных тенденций, практических навыков эскизных графических работ, владение способами обработки изделий из различных материалов с применением швейного оборудования, а также изысканного вкуса и креативных идей. Для реализации идей необходимо осуществление работы по следующим этапам:

- анализ направлений моды, выбор источника вдохновения;
- поиск образа, работа с первоначальными эскизами;
- формирование концепции коллекции;
- предварительный выбор материалов, наброски коллекции, разработка предварительного варианта эскизов;
- разработка окончательного варианта эскизов на основании составленной концепции, с учетом свойств материалов ;
- приобретение ткани, фурнитуры, отделки;

- разработка конструкции изделия;
- раскрой изделий из ткани;
- технологическая обработка изделий;
- выбор аксессуаров и дополнений к образу коллекции.

Этапы создания новой коллекции являются индивидуальными для каждого дизайнера. На протяжении всей работы специалист решает множество вопросов и сталкивается с рядом проблем. Анкетирование среди студентов ХПИ (030503.04 – Художественное проектирование и конструирование швейных изделий) на тему «Участие в профессиональном конкурсе» показало, что для большинства участие в профессиональном конкурсе – это, прежде всего, способ самовыражения, приобретения профессионального опыта, развитие. От участия в конкурсе студенты ждут «новых идей и знакомств», «оценки окружающих», а некоторые считают, что «главное - участие, а не победа». На вопрос «мешает ли участие в конкурсе основной учебе» все студенты ответили «да, но я с этим справляюсь». Если участие в конкурсе не дало желаемого результата, для студентов оптимальным вариантом является анализ недочетов и учет их в дальнейшей работе.

На пути к участию в конкурсах, по мнению опрошенных, главной проблемой является факт «больших финансовых затрат» на создание коллекции. Следует отметить, что участник конкурса приобретает за свой счет ткани для коллекции, фурнитуру, аксессуары, разнообразные декоративные элементы, а также несет транспортные расходы и оплачивает работу моделей на демонстрационном этапе. Не менее важным является необходимость огромного количества времени для изготовления коллекции.

Студентам для достижения высокого результата недостает «профессиональных навыков», «мнения и советов профессионалов». Участие в конкурсе дает возможность стажировки в известных домах моделей, на фирмах, изготавливающих одежду, дальнейшего продвижения коллекции, материального поощрения, публикации фотографий коллекции в журналах мод, приобретения товаров по подарочным сертификатам.

Участие в конкурсах вносит огромный вклад в развитие творческих способностей студентов, воспитывает поколение востребованных специалистов, повышает статус института, университета, России и оказывает влияние на моду в целом. Большой поддержкой и стимулом к участию студентов в конкурсах является высокая оценка этой работы преподавателями университета, а также финансовая помощь, оказываемая участникам конкурсов международного и российского уровней.

Так, например, студентам гр. ШК – 513 Зариповой Л. М представлена стажировка в колледже St. Martin s в Великобритании; Карповой Т. В. и Мамаевой О. А. – стажировка на фабрике «Maxilian Meerstein» в Германии.

Студентам была представлена возможность публикации материалов в сборнике Всероссийской научно – практической конференции с международным участием «Синтез искусств и ремесел в художественном образовании»

М. Н. Яранцева

Дизайн и образование

Дизайн – это сознательные и интуитивные усилия по решению проблемы, которая никогда не может быть единственно правильно решена. В результате чего возможно бесконечное число решений - более правильных и менее правильных, в зависимости от вложенного в них смыслового значения.

Современный взгляд на дизайн как на универсальный вид человеческой деятельности, интегрирующий в себе самые различные знания, как на многодисциплинарную профессию, основанную на целостном восприятии жизни, необычайно расширяет сферу бытования дизайна в реальном мире. Дизайн как проектная деятельность тотально охватывает все большие социальные и культурные пространства.