

КРЕАТИВ – КЛЮЧЕВОЙ КОД КАФЕДРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КАФЕДРА ДИЗАЙНА КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ ИМЕНИ Н.Г. МИЗОНОВОЙ

Технологические перемены в современном мире происходят очень быстро. Все больше и больше функций могут выполнять компьютеры, роботизированные комплексы и автоматы. А есть ли вообще такая отрасль или направление деятельности, которые останутся прерогативой человека, и мы всегда будем что-то делать лучше, чем роботы? Да, такая сфера есть – это творчество, в которой человек, как говорится, вкладывает свою душу, вызывая ответные эмоции! В этом легко убедиться, познакомившись с работами студентов кафедры дизайна костюма и текстиля имени Н.Г. Мизоновой.

На наши вопросы отвечает заведующая кафедрой доцент О.В. СУРИКОВА.

- Ольга Владимировна, ваша кафедра носит имя замечательного, удивительного человека, который умел во всем увидеть красоту и передать ее в рисунке, в ткани, в костюме – Наталья Григорьевна Мизоновой. Она стояла у истоков создания кафедры, творческая школа дизайна Натальи Мизоновой стала широко известна не только в нашем регионе и стране, но и в ближнем и даже дальнем зарубежье.

- Да, наша кафедра существует более 35 лет, и многие годы ее руководителем и идейным вдохновителем была Наталья Григорьевна – кандидат искусствоведения, академик Национальной академии индустрии моды и Международной академии системных исследований, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников и Союза дизайнеров РФ. Благодаря ее участию, на кафедре сформирована авторская школа, которая многократно признавалась лучшей школой моды и дизайна России. Сегодня, когда с нами не стало этого, без преувеличения, великого человека, мы продолжаем заложенные Натальей Григорьевной традиции. Главная задача кафедры – сохранение и развитие школы ивановского художественного дизайна, постоянный рост качества преподавания, активная выставочная деятельность и участие в жизни университета и города. И эту задачу мы выполняем. Ни одно знаковое событие в культурной жизни

областного центра и Политеха не обходится без участия наших преподавателей и студентов.

- Это верно! Не раз доводилось наблюдать восторженную реакцию зала, когда проходило дефиле коллекций одежды ваших студентов на престижных площадках города. В связи с этим вспоминается такое. – Многие годы председателем государственной аттестационной комиссии по приему выпускных квалификационных работ будущих кутюрье вашей кафедры является мэтр российской моды с мировым именем Вячеслав Зайцев – доброжелательный, но строгий судья. Так вот, в 2004 году всем коллекциям одежды выпускников он поставил оценку «отлично!» Беспрецедентный случай, правда!

- Знаете, у нас еще не было такого, чтобы за коллекцию, представленную на ГЭК, кто-то получил тройку: четыре, чаще – пять. Конечно, в этом большая заслуга преподавателей, терпеливо, год за годом обучающих студентов секретам рождения моды. Они помогают ребятам полнее раскрыть их творческий потенциал, учат будущих кутюрье не просто следовать модным веяниям, но и идти на шаг вперед, предвосхищать, что станет наиболее востребованным в только еще намечающихся тенденциях.

- Без модной, стильной и удобной одежды современный человек не представляет своей жизни.

- Вот поэтому студенты, которые готовятся к профессии дизайнера, стилиста, модельера по костюму, овладевают разнообразными знаниями и умениями по дизайну костюма. Одним из ключевых навыков стилиста – почувствовать и понять потребность своих покупателей на несколько сезонов вперед и создать неповторимый стиль одежды, которую захочется купить и носить. Те, кто учится по профилю «Дизайн костюма», овладевают знаниями и навыками художественного проектирования коллекций одежды, получают опыт работы в современных информационных технологиях. Результатом обучения является разработка собственной авторской коллекции одежды и даже бренда. Знаете, могу смело сказать, что наши выпускники создают

и представляют на выставках и форумах различных уровней такие модели одежды, которые затем с удовольствием носят в России, Англии, США, Италии, Германии и других странах. Понятно, почему: ведь это не просто одежда – каждая коллекция несет свою идею, концепцию, своеобразный «культурный код» – то есть то, что особенно ценится потребителями.

- Ольга Владимировна, сейчас Вы рассказали непосредственно об обучении будущих модельеров. Но на кафедре готовят еще и по другому профилю – «Дизайн текстиля». Приходилось видеть, как на выставках возле представленных вашими студентами рисунков будущих тканей собирались зрители, обсуждали, восхищались...

- И это понятно. Дизайну текстиля у нас обучают практически с первых лет существования кафедры, это было первое направление в программе работы кафедры. Нестареющие традиции текстильного рисунка, зародившиеся еще во времена местных фабрикантов, бережно сохраняются и в процессе обучения передаются современным дизайнером по тканям. Студенты посещают музей ситца, знакомятся с техникой выполнения рисунков художниками XVIII-XIX века, с их поистине ювелирной работой при передаче мельчайших деталей узора. Вы видели, как затейливо и тонко расцвели на иваново-вознесенских ситцах той эпохи «огурцы», которые покорили не только европейских модниц, но и представительниц прекрасного пола далекой Америки! А сколько медалей с международных выставок текстиля в Риме, Ницце и других городах привозили наши текстильные боссы! Студенты стараются не уступать мастерам прошлого, стремятся создавать потрясающие рисунки в традиционном стиле – но, естественно, в перепроекции на XXI век с учетом современных тенденций и в своем авторском стиле.

- И какова же география приложения знаний и умений выпускников?

- Наши выпускники работают дизайнерами по тканям на текстильных фабриках России, Италии, Франции, Китая и других стран. Создают рисунки тканей не только для одежды, но и для интерьера, оформляют текстильные арт-объекты, разрабатывают варианты интерьерных решений, принты для одежды, фирменный стиль для текстильной и швейной продукции и многое другое, что связано с дизайном текстильных изделий.

- В программе обучения есть еще направление «Дизайн». Можно о нем поподробнее?

- Оно ориентировано на подготовку специалистов по профилю «Средовой дизайн». Сегодня эта профессия очень востребована. Дизайнеры оформляют интерьеры квартир, офисов, выставочных площадок, спортивных и придомовых территорий. В задачу таких

профессионалов входит формирование максимально комфортных условий для жизни человека. Средовой дизайн справедливо называют «искусством преобразования среды обитания человека», а самого дизайнера – «творцом окружающего мира».

- Как представляется, эта профессия требует разносторонних знаний!

- Еще бы! Студенты изучают дисциплины художественного цикла – рисунок, живопись, специальную композицию, архитектуру объемных структур, цветоведение и другие, которые позволяют сформировать навыки в выполнении графических, живописных и декоративных работ, осваивают основные законы, средства и приемы рисунка и живописи в различных декоративно-прикладных техниках. И как итог обучения – подготовка работ для выставок, которые проводятся в нашем Политехе или на выставочных площадках Иванова и области.

- Ольга Владимировна, мы говорили о традиционных для вашей кафедры профессиях. Но в этом учебном году у вас открылось новое направление обучения...

- Да, профиль «Дизайн рекламы». После освоения этой программы молодые специалисты смогут работать дизайнерами по рекламе, в рекламных бюро, в полиграфии, в дизайн-студиях и в индустрии моды.

- Полагаю, студентам кафедры всех направлений подготовки предоставлен немалый диапазон для творческой самореализации.

- Несомненно! Ректорат и коллектив преподавателей всегда идут навстречу студентам, поддерживают их задумки, проводят много конкурсов и выставок в университете, направляют студентов на конкурсы, фестивали и выставки в другие города и страны. К примеру, в 2019 году Милена Гамидова, обучающаяся по направлению «Дизайн текстиля», стала победителем фестиваля «МОДА 4.0» и получила возможность поехать во

Францию на выставку Premier Vision. Вообще, могу с заслуженной гордостью сказать, что наши студенты и выпускники, как правило, занимают призовые места в таких престижных конкурсах дизайнеров одежды и тканей, как «Экзерсис», «Русский силуэт», Международный конкурс «NEMPEL», в рамках китайской Недели моды «Mercedes Benz», «China FashionWeek», Всероссийский конкурс дизайнеров одежды «PROFASHION MASTERS», «МОДА 4.0», «Первая фабрика авангарда», «Адмиралтейская игла», «Поколение Next», «Кубок Хуменя» (Китай), «Textile Design Talents», 4.0», и других. Причем многие студенты непосредственно на конкурсных площадках получают предложения о будущем трудоустройстве.

- Ну, а диапазон возможного трудоустройства для выпускников-дизайнеров, думается, необъятен!

- Вы правы. Рынок труда демонстрирует повышенный спрос на специалистов этой сферы. Молодые профессионалы с нашим дипломом могут работать как дизайнерами на различных предприятиях индустрии моды и интерьерного проектирования, так и художниками и способны создавать собственные бренды. Так что, если тот, кто мечтает разработать и прославить свой бренд одежды, текстиля или интерьерного дизайна, вписать свое имя в список волшебников, превращающих заурядный район города в сказочный уголок, или прославиться в мире рекламы, станет студентом нашей кафедры,

ЕГО МЕЧТА ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ:

54.03.03 – Искусство костюма и текстиля (профили Дизайн костюма, Дизайн текстиля, Дизайн рекламы)

54.03.01 – Дизайн (профиль Средовой дизайн)

По программам бакалавриата срок обучения 4 года (очная форма обучения).

Телефон: 8 (920) 351-48-01

e-mail: dkt.ivgpu@mail.ru

#kafedra_mizonovoi

https://vk.com/kafedra_mizonovoi

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КАФЕДРЫ:

- ООО «ТДЛ Текстиль» (г. Иваново)
- ОАО «ХБК «Шуйские ситцы» (г. Шуя)
- ООО «Солстудио» (г. Москва)
- ООО «Хот-стори» (г. Иваново)
- Группа компаний «Текс-Дизайн» (г. Иваново)
- Компания «АРТ Дизайн» (г. Иваново)
- ООО «Миртекс» (г. Фурманов)
- «Ассоциация недель моды» (г. Москва)
- Отдел «Музей ивановского ситца» Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурлыгина
- Картинная галерея имени Д.А. Трубникова (г. Фурманов)
- Клуб «Деловая женщина» (г. Иваново)
- Ателье-магазин «Кутюр» (г. Иваново)
- АНО «Мир искусств – II» (г. Москва)
- Бренд «Viq i Vicky» (г. Москва)
- Бренд L'Enfant Royal (г. Москва)
- Региональное отделение Союза художников России
- Региональное отделение Союза дизайнеров России

КАФЕДРА

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

НАВИГАТОР АБИТУРИЕНТА

Авторские коллекции одежды и тканей всегда были и остаются визитной карточкой кафедры дизайна костюма и текстиля имени Н.Г. Мизоновой. Глубокая концептуальная проработка темы, авторская стилизация, владение модными трендами всегда делали узнаваемыми модели студентов и выпускников. И, естественно, виденье будущего костюма или платья, как правило, диктует наука.

Так, разработку практически каждой коллекции одежды предваряет глубокое научное искусствоведческое исследование, в которое входит изучение культурных кодов и включение их в изделия. Узнаваемой чертой кафедры всегда было и остается сочетание традиций и авангарда. «Колдуя» над будущими шедеврами, студенты под руководством педагогов стараются разработать такие коллекции одежды и тканей, в которых был бы зашифрован ДНК Русской Культуры, но в современном, ярком, свежем, актуальном для потребителя прочтении. Будущих моделеров учат создавать модели не в нарочито народном стиле, а изготавливать тонкие, интеллектуально продуманные вещи, которые позволяют гордиться своими корнями, традициями, историей и выглядеть стильно, современно. Так, в рамках подготовки к фестивалю молодых дизайнеров «МОДА 4.0 – 2020» перед молодыми кутюрье стояла задача создать авторские коллекции одежды из хлопчатобумажных тканей ивановских производителей: компаний «ТДЛ Текстиль» и ОАО «ХБК «Шуйские ситцы». Ребята взяли за решение непростой задачи – показать возможности традиционных ситцевых тканей для современного дизайна одежды. В

МОДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАУКИ

Коллекция «Словечко» (лубок и джинса) Екатерины Черненковой.

рамках этой коллаборации студентами было создано шесть коллекций. Все они стали финалистами и победителями фестиваля.

Каждая коллекция одежды – это история, рассказанная языком моды. К примеру, коллекция «Цветы войны», которая получила Гран-при конкурса, посвященного Великой Отечественной войне и тому, как ее видели художники и поэты ивановского края. Коллекция является творческим самовыражением молодых художниц, символом благодарности и уважения к людям, совершившим великий подвиг. В ней использованы работы художника Бориса Пророкова и военная лирика ивановских поэтов-фронтовиков Владимира Жукова, Михаила Дудина и Николая Майорова. Используя цифровое проектирование и цифровую печать на натуральных материалах, удалось создать уникальный по своей художественной и эмоциональной выразительности проект. Авторы коллекции студентки второго курса Алина Гулина, Анастасия Соломенцева, Юлия Малеева, Валерия Баранова, Айнура Оруджева, Елизавета Лузина, Екатерина Русакова, Лилия Сергеева, Анастасия Грибкова под руководством

старшего преподавателя Ксении Михайловны Демьяненко смогли показать войну глазами матерей, детей и обычных солдат, которые впервые столкнулись с ужасами суровой войны. Коллекция выполнена из инновационной хлопковой ткани с вложением льняного котонина, разработанной компанией «ТДЛ Текстиль».

Коллекция «Традиция» выпускников – магистрантов научно-образовательного центра сестер Анастасии и Дарьи Левченко, выполненная под руководством заведующей кафедрой Ольги Владимировны Суриковой, подтверждает, что одеждой из ивановских ситцев мо-

жет быть не только весенне-летний ассортимент. Утепленные куртки, жилеты, жакеты могут прекрасно сочетаться с традиционными тканями местных текстильщиков. В моделях переплетены традиции российской культуры и Востока. Коллекция выполнена совместно с компанией ОАО «ХБК «Шуйские ситцы».

Можно бесконечно долго рассказывать о творчестве студентов кафедры, их погружении в прошлое с целью высветить крупными полузабытого исторического наследия, чтобы через призму времени, призму науки еще раз подтвердить аксиому о красоте, что спасет мир и, несомненно, сделает его прекраснее.

Новые творческие проекты и победы, креативный подход к запросам индустрии моды, владение современными информационными технологиями, конечно же, помогут выпускникам кафедры уверенно идти по жизни и, совершенствуя полученные в годы учебы знания, добиваться новых успехов!

Из коллекции «Цветы войны».

ДВОЕ ИЗ «ЗВЕЗДНОГО ВЫПУСКА»

Здравствуйте, дорогие читатели «Политеха»!

Мы – супружеская пара дизайнеров одежды Анастасия и Михаил Уруевы. Хотим рассказать немного о нашей учебе в дорогом сердцу текстильной академии, ныне – институте текстильной индустрии и моды ИВГПУ. Мы из выпуска яркого на таланты 2006 года, «звездного выпуска» – так назвала его тогда наша вузовская газета. С нами учились чудесные ребята, ныне успешные дизайнеры, мастера своего дела, которые любят избранную ими профессию и дорожат ею!

Когда мы учились, было много конкурсов дизайнеров по всей России, ездили в Беларусь, Китай... Но не так-то легко было попасть на конкурс! Нужно было сначала пройти отборочный

тур, где обычно из 30, а порой 40 коллекций одежды выбирались всего 3-6. И это притом что на нашем курсе собрались незаурядные творческие личности, и коллекции большинства студентов претендовали на честь участвовать в престижном конкурсе. Понятно, что вуз не смог бы выдержать такой финансовой нагрузки! Но заведующая кафедрой Наталья Григорьевна Мизонова, наш ангел-хранитель, каким-то чудесным образом находила спонсоров, и мы ехали огромной семьей! Да-да, мы были СЕМЬЕЙ!!!! В газели, под завязку загруженной нашими коллекциями и нами, мы с Натальей Григорьевной пели песни, травли анекдоты, делились секретами, праздновали победы и горевали над четвертыми местами (хоть и не часто, но, случалось, «выпадали» из призовой тройки)...

А наша личная творческая история началась стремительно с первого курса, как говорится, с места в карьер! Каждый год мы готовили по две коллекции одежды, готовились к занятиям не успевали, просиживали за швейной машинкой... Но это того стоило!

На втором курсе мы пожелались. Понятно, молодой семье надо было укрепиться и материально. Тогда, поми-

мо работы с детьми в творческих кружках и индивидуального пошива одежды, хорошей статьей доходов стала повышенная стипендия. Честное слово, до сих пор не понимаем – как?! – мы стали отличниками! Вот что с людьми делает мотивация!

Наша кафедра была родным домом, где всегда встречали с улыбкой, даже если мы не очень её заслуживали. Преподаватели стали нам близкими людьми, и как же мы весело, с танцами и песнями до утра, ВМЕСТЕ отмечали выпускной!!! Все преподаватели и группа 5Д3!!! Прекрасное было время, СПАСИБО!!!!

Как сложилась наша жизнь спустя 15 лет? ОТЛИЧНО! С самого начала обучения в вузе нам был дан прекрасный старт! Сейчас у нас свой бизнес! Семейный! Это магазин итальянских тканей и авторское ателье в нашем добром городе Иваново. Мы много путешествуем, воспитываем двух чудесных деток! Мы любим своё дело! И не хотим останавливаться на достигнутом!

Мы желаем вам удачи от чистого сердца! Любите то, что делаете! Мечтайте! И все обязательно получится!

Анастасия и Михаил УРУЕВЫ, выпускники 2006 года

Сколько себя помню, всегда хотела быть дизайнером. Время учебы подходит к концу, и можно говорить о воплощении в жизнь моей мечты. О знаниях, личных победах и опыте, который дала мне кафедра дизайна костюма и текстиля имени Н.Г. Мизоновой.

С первого курса я поняла, что преподаватели на нашей кафедре не просто учителя, а действующие художники, которые принимают активное участие в развитии культурной жизни нашего города и вносят важный вклад в формирование нового свежего взгляда в сфере дизайна. Так, на первом курсе мне посчастливилось участвовать в фестивале «Первая фабрика авангарда», где кураторами выступали наши препода-

Модель из коллекции одежды Хелены Тадессе.

РАВНЯЙТЕСЬ НА ИВАНОВО, СТОЛИЦЫ!

Осенью я познакомилась с Ольгой Суриковой – заведующей кафедрой дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой. Она рассказала, что в ИВГПУ в декабре начнутся онлайн-курсы повышения квалификации, которые организуют преподаватели ее кафедры. Я сразу записалась на них и рассказала об этом своим подписчикам. Отклик был огромный, что не удивительно. – Специалисты мира моды давно ждали подобные курсы. Правда, предполагали, что аналогичные проекты будут запущены в вузах Москвы или Санкт-Петербурга. Но в цифровых технологиях для текстильной и легкой промышленности ивановцы оставили их позади!

Слушателям – а их оказалось более 450 человек со всех уголков России – представили курс «Цифровые технологии для дизайнера и проектирования в текстильной и легкой промышленности». Это был замечательный проект, в котором есть и практические задания, и необходимая часть теории. Другими словами, охватывались все направления информатизации – от первых шагов создания модели до ее продвижения на рынке. Полученные знания стали полезны не только начинающим специалистам индустрии моды, но и ее асам.

Для меня курсы послужили отличным стимулом – работать в изученных программах, дали направление для дальнейшего развития. Большое спасибо преподавателям за организацию такого доступного формата обучения! Я отлично понимаю, что при огромной загруженности учебным процессом это было не просто.

Очень рада, что познакомилась и продолжаю общаться с коллективом кафедры – талантливыми и увлеченными своим делом людьми!

Анна РУКАВИШНИКОВА, руководитель онлайн-школы конструирования и дизайна одежды «Fine Craft», кандидат технических наук, доцент Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону)

СВОЙ БРЕНД – НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ!

ватели Ксения Новикова и Мария Миловзорова. Это не единственное мероприятие, в организации которого они участвовали. На протяжении нескольких лет обучения были всевозможные выставки, конкурсы и фестивали не только регионального значения, но и всероссийского, где педагоги кафедры играли заметную роль. Они постоянно побуждают студентов представлять творческие изыскания на суд опытных профессионалов, демонстрировать свои работы на форумах разных уровней. Это дает прекрасный результат. К примеру, активное участие в выставочной деятельности не только позволило мне усовершенствовать профессиональные навыки, но и сформировало во мне сильные лидерские качества.

Программа обучения кафедры отличается большой направленностью на практику и глубокое изучение современных трендов в области моды. Это позволяет без проблем, еще во время обучения, работать по профессии. Так, в конце 3 курса я начала развитие собственного бренда одежды «MOSSO», который за короткое время стал популярным в среде молодежи, был замечен изданиями Tatler Russia и ELLE и сейчас сотрудничает с ними. А одежду с моим брендом покупают такие медийные личности, как певица Юлия Зиверт! Здорово, правда!

И вот еще что отмечу. – Наш Политех сотрудничает со множеством текстильных

предприятий. Студентам дается уникальная возможность создавать с ними совместные проекты – коллаборации. Моя последняя коллекция, которая была замечена проектом «BE IN OPEN», разработанная под руководством доцента нашей кафедры Е.В. Максимовой в сотрудничестве с ОАО «ХБК «Шуйские ситцы».

Мои работы на ряде выставок уже отмечались как лучшие. Осенью 2020 года мои графические работы вошли в проект «Молодость России» и были экспонированы в «Новой Третьяковской галерее». Индивидуальный подход преподавателей нашей кафедры к каждому студенту способствует формированию специалистов – творцов. И я уверена, что каждый выпускник кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой реализует себя в своей профессии и всегда сможет опереться на знания, полученные в Политехе.

Хелена ТАДЕССЕ, студентка группы ИТК-41