

Как рождается высокая мода

Руководитель народной дизайн-студии делится профессиональными секретами

СУМСКАЯ дизайн-студия «ART'el' moda» хорошо известна не только в Украине, но и за рубежом, как многократный победитель всеукраинских и международных конкурсов театров моды и дизайнеров одежды.

Основатель и бессменный руководитель студии вот уже на протяжении 18 лет Лариса Ванеева рассказала нам о некоторых аспектах и особенностях современной моды.

- Как у вас появилась идея создать «ART'el' moda»?

- До 1996 года я работала в сумском швейном училище, где руководила молодежным театром моды, а до этого работала художником-руководителем группы разработки моделей массового производства в Воронезе, а еще раньше инженером-технологом швейного производства. В Сумы попала по воле случая.

- Вы говорите, дети отсеиваются. Это потому что не подходят по каким-то критериям?

- Не только поэтому. Обучаться модельному искусству очень непросто. Ребенок должен обладать целым комплексом, казалось бы, несовместимых качеств. Например, для создания моделей, пошива одежды, работы с иглой нужна усидчивость, трудолюбие, терпение, погруженность в себя, если хотите. Это больше свойственно людям-интровертам. А показ коллекции, дефиле, хореография, работа на подиуме, на сцене - наоборот, требуют экстравертивного поведения, умения себя продемонстрировать, подать, нужна смелость, харизматичность. Не всем удастся сочетать и то, и другое. Это особые, так называемые комбинированные люди. Другим же становится тяжело заниматься, и они теряют интерес.

тому, иногда их находим. Но это очень непросто. Требуется невероятная отдача творческих, да и физических сил. Потому-то в нашем городе до сих пор нет ни одного похожего коллектива.

- Не могли бы вы в двух словах рассказать, как создается модная коллекция?

- Первый этап - это разработка эскизов одежды. Здесь очень важно осознать, какое внутреннее содержание, какую идею коллекция будет нести. Нужно постоянно искать источники вдохновения! Обращаться к национальным, историческим мотивам. И, конечно, немаловажен уровень дизайнерских способностей, креативности самого художника. На втором этапе мы переходим уже непосредственно к тканям, выбираем необходимый материал, определяемся с его плотностью, фактурой, цветом. Это тоже весьма ответственный момент, зачастую он дает 50% успеха проекта. Дальше - конструкторско-техническая обработка модели, то есть максимально технически грамотное воплощение проекта в материале. И завершающий этап - показ коллекции, театрализованное действие, призванное донести до зрителя все те творческие находки, которые мы заложили в проект. Без хорошего показа коллекция не работает.

- Каковы тенденции современной моды?

- Основной принцип - это индивидуализация. Моды как таковой с ее жесткими требованиями и канонами, как было в XX веке, сейчас

такова, что происходит падение уровня жизни, а вместе с ним - и падение уровня образованности, эстетического вкуса в массах. Когда люди думают, как заработать на кусок хлеба, им не до эстетики. Мы живем в синтетическом мире, носим синтетическую одежду, едим «химическую» пищу, ведем не весьма здоровый образ жизни. На мой взгляд, давно пора возвращаться к истокам, к грамотному здоровому питанию и к натуральным биологическим материалам в одежде, таким как лен, хлопок, шелк, шерсть. Именно такие ткани мы чаще всего используем в наших коллекциях. Одежда должна быть удобна и красива. Потому что каждый из нас представляет собой живой эстетический объект, от нашего внешнего вида зависит как эстетика помещения, где мы находимся, так и эстетика улицы, когда мы на нее выходим, а значит, и эстетика нашего города в целом. А это немаловажно.

- До недавнего времени на подиумах высокой моды дефилировали модели исключительно одного типа внешности - высокие и худые, иногда даже тощие. Сейчас ситуация вроде бы изменилась. Появились модели плюс сайз. Как вы к этому относитесь?

- Мир приходит к пониманию того, что мода должна работать на реального человека. А люди бывают разные - и худые, и полные, и низкие, и высокие. Стандарты красоты возвращаются к нормальному человеческому показателю, и это хорошо. Когда мы работаем с нашими девочками, то стараемся

многих молоденьких девочек сегодня целлюлит, проблемы с кожей, зубами.

Помню, когда мы выиграла конкурс в Праге, ко мне подошел председатель жюри и сказал: «Я думал, в 63 года меня ничем уже не удивить. Но ваши прекрасные конкурсантки меня просто покорили!»

В Барселоне публика кричала нашим моделям «Браво!», а когда узнавали, что девушки еще и сами шили платья, у всех буквально округлялись от восторга глаза.

- Кого из ваших звезд вы могли бы отметить?

- Все наши выпускницы состоялись как специалисты. Просто в Сумах продвигаться дизайнеру очень сложно, как говорится, не тот формат. Молодежь уезжает, и наши таланты в том числе. Юлия Клименко и Света Петренко, с коллекциями которых мы брали первые Гран-при, продолжают творить, но, к сожалению, уже не у нас. Света уехала в Петербург, занимается живописью, свободный художник, Юля, я слышала, открыла свой бизнес, но пока вроде бы нигде не выставлялась. Создательница эскизов замечательных коллекций на основе народного украинского костюма, таких как «Солоха», «Гетьманщина», Марина Шаповаленко сейчас живет в Арабских эмиратах. Еще одна наша выпускница, тоже талантливый дизайнер, известная по проектам «Вільний птах», «Садок вишневий...» Лариса Коханая пока работает в Сумах. А всего через нашу школу прошли 13 молодых художниц, каждая из которых внесла свой

приехав сюда вслед за мужем. Но на то время в городе не было сильной дизайнерской и модельной базы, практически не было специалистов в этой отрасли. Я давно мечтала придумать такой проект, который бы органично сочетал создание коллекций одежды с обучающей программой для детей и молодежи, позволяющей раскрыть их творческий потенциал. Эта идея и нашла свое воплощение в дизайн-студии «ART'el' moda». Это одновременно и театр моды, и мастерская по разработке авторских коллекций одежды, и школа эстетического воспитания подрастающего поколения от 6 до 22 лет. У нас предусмотрена многопрофильная обучающая программа. Она включает занятия по дефиле, хореографии, декоративно-прикладному творчеству, актерскому мастерству, декорированию одежды, основам моделирования, конструирования и пошива одежды, стилистике и другим дисциплинам. По сути, у нас занятия как в школе - 3 раза в неделю по 2 часа. Коллектив работает на базе областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью и городского детского Центра научно-технического творчества. Город предоставляет нам помещение, область обеспечила швейными машинками, МОН оплачивает труд преподавателей, ну, а остальные расходы финансируются родителями наших воспитанников.

- Сколько у вас сейчас обучается детей и какова стоимость занятий?

- В этом году мы набрали 6 групп, это 90 человек, но, думаю, процентов 10 постепенно отсеется. А обучение у нас бесплатное. Правда, материальная база, к сожалению, ложится на плечи родителей. Дизайн одежды - удовольствие не из дешевых. Пошив только одного платья для коллекции к показу обходится в несколько тысяч гривен, плюс еще нужна обувь, головной убор, аксессуары. Финансирование на эти цели нам, увы, не выделяют.

- У вас столько призов и наград!

- Наша дизайн-студия была создана в 1999 году, а к 2000-му мы уже подготовили свои премьерные показы. Спустя два года стали выезжать на конкурсы и сразу же попали в двадчатку лучших молодых дизайнеров Украины. Еще через год взяли первый Гран-при на международном конкурсе в номинации «Театр моды». С 2005 года начали представлять Украину на зарубежных конкурсах и фестивалях - в Венгрии, Польше, Чехии, Австрии, Германии, Франции, Испании... И практически всегда берем первые места или Гран-при.

- Как вам это удается?

- Просто у нас коллектив по-настоящему увлеченных людей, влюбленных в свое дело. В 90-е годы, когда мы только организовались, модельная сфера в Сумах, да и, по сути, во всей Украине была практически разрушена. Пришлось буквально начинать с нуля. Для создания коллекций одежды обращались за помощью к профессиональным художникам, но они заламывали такие гонорары, что от их услуг пришлось отказаться. И тогда мы решили вырастить собственных дизайнеров, обучали этому искусству талантливую молодежь. Результат превзошел ожидания!

Мы изначально выбрали направление «Арт». Это коллекции, которые не преследуют цели прет-а-порте, то есть пошива повседневной одежды. Мы создаем одежду как художественный проект, как настоящее произведение искусства. С той же степенью абстрагирования и основанный на таких же законах гармонии и красоты. Это можно сравнить с созданием картины или скульптуры. Наши коллекции костюмов представляют собой завершенное художественное произведение, в которое заложена определенная идея, тематическое направление, техническое решение. Мы постоянно ищем новые концепции, новые открытия в моде и, по-види-

нет. Раньше над каждым домом моделей довлел диктат ведущих кутюрье с их устоявшимися критериями длины, объема, силуэта, типа ткани. Современная мода куда более демократична. Некоторые специалисты вообще считают, что она как таковая уже канула в Лету. Модно то, что больше всего вам идет. Именно вам, и никому другому. Потому-то и центр мировой моды сегодня не один, как раньше - в Париже, а несколько. Все ярче в современной моде начал заявлять о себе восток. Так что сейчас каждый вправе выбирать и длину одежды, и фасон, и ткань, и аксессуары по своему усмотрению, и это все может быть модно.

- То есть теперь нельзя определенно сказать, что стоит носить в следующем сезоне?

- Какие-то рекомендации, конечно, существуют, но они не являются диктатом. Например, в этом году приветствуется фиолетовый цвет, но только в том случае, если он вам к лицу. А если вам лучше в желтом, носите желтый, и это тоже будет модно. Для вас. Идет поиск новой эстетики, новых, еще не раскрытых граней красоты. И это не только в моде, но и в других направлениях искусства, в живописи, в скульптуре.

- А как насчет тканей? Каким из них отдается предпочтение?

- Ох уж эти ткани! Куда от них деться. Мы вынуждены носить и шить из того, что продают. А в больших домах моделей сейчас стараются создавать свои собственные линии материалов и фактур. Мы, к сожалению, лишены такой возможности. Пока. Но ищем пути к созданию своих материалов.

- Каково ваше собственное видение современной модной женской одежды?

- Я реалист. И даже в этом вопросе отталкиваюсь от условий нашего бытия. От ситуации в нашей стране, в мире в целом. А ситуация

обыграть любой тип телосложения, главное, чтобы он был эстетически привлекателен. А это прежде всего пропорциональная подтянутая фигура, ухоженная кожа, здоровые волосы. Специальный тренинг в зале и у станка, уроки эстетики и ухода за внешностью, занятия по стилистике, дефиле помогают этого достичь. А правильно подобранная одежда позволяет скорректировать некоторые недостатки фигуры, если они имеются, например, визуально ее удлинить или, наоборот, сузить, вытянуть шею, подчеркнуть талию и т.п. Правда, в сценической моде присутствуют особые каноны, выходить за рамки которых не всегда возможно. Создать красивый сценический костюм для слишком пышных девушек трудно.

- Ваши модели - сумчанки. Что вы можете сказать о внешности наших девушек? Они хороши для показов?

- Я очень много ездила по миру, выдела много разных типов женщин, которых невольно оценивала с профессиональной точки зрения. И должна отметить, что наш регион Украины отличается исключительной женской красотой. Такого количества стройных ног, как в Сумах, вы не встретите ни в одной точке земного шара! Когда я впервые приехала в этот город, я шла по улице и поражалась! Мне не попала на глаза ни одна дурнушка! У многих сумчанок - пропорциональные фигуры, выразительные глаза, прекрасные зубы! Очень яркие типажи! Здесь трудно выделить усредненную женщину как таковую. Все разные, но все по-своему хороши. За рубежом тоже есть красивые женщины. Но они просто иногда встречаются. А в Сумах красива - практически каждая! Другое дело, что с возрастом некоторые женщины себя запусают, и то, чем щедро наградила их природа, теряется. Да и наша ненатуральная еда, увы, уже отрицательно сказывается на предрасположенности к красоте. У

вклад в развитие нашего коллектива, да, пожалуй, и модного направления Сум в целом.

- Не могли бы вы дать нашим читателям несколько профессиональных советов по уходу за внешностью и подбору одежды?

- Хотите быть привлекательными - будьте! Все в ваших руках. Ведите здоровый образ жизни, регулярно делайте зарядку, занимайтесь независимо от настроения и самочувствия. Читайте литературу по косметологии и эстетике, приобретайте знания, которые приведут вас к желаемому результату. Приобщайтесь к искусству, повышайте уровень своей культуры! А если чего-то не можете добиться сами, обратитесь к специалисту. Нет ничего невозможного! Даже серую мышку грамотный стилист может превратить в красотку! Когда вы будете нравиться себе в зеркале, вы сразу же начнете улыбаться и другим людям. И мир станет чуточку добрее. Что касается выбора одежды, это тоже целая наука, но ее вполне можно постичь. Прежде всего здесь все зависит от вашего индивидуального типа внешности, ваших пропорций, цвета кожи, глаз, волос. Важно определить, к какому цветотипу вы относитесь. В классике их различают четыре - зима, весна, лето, осень. Брюнетки с гладкой матовой кожей, с карими глазами - это зима. Им подходят яркие, сочные цвета, фактурные ткани. Нежные блондинки с голубыми глазами - это весна. Им к лицу столь же нежные, как и они сами, пастельные тона, естественные оттенки, натуральные ткани. Цветотип лето отличается зеленоватым цветом глаз, холодным оттенком волос, иногда слегка зеленоватой кожей. Считается аристократическим. Следовательно, и выглядеть нужно соответственно - элегантно и аристократично. Им подойдут классические яркие цвета, например коричневый, фиолетовый.

Как рождается высокая мода

Окончание. Начало - на с. 20А

А самый распространенный цветотип в Сумах - это осень - шатенки с мягкой теплой кожей, зелеными или карими глазами. С ним гармонирует вся гамма охристых, оранжевых, натуральных коричневых цветов, хлопковые ткани.

- Стильной женщине лучше носить платье или брюки?

- В зависимости от ситуации. Бывает, что брюки более удобны. Я сама, когда много работаю, тоже их ношу. Но все же ратую за возвращение к более женственному образу в одежде. XX век несколько переборщил с эмансипацией, а сейчас все-таки начали приходить к осознанию того, что от биологических различий между мужчиной и женщиной никуда не деться. Модельные дома теперь все чаще предлагают женщинам уютные, комфортные платья, которые выглядят эффектно и при этом не мешают заниматься повседневными делами.

- А украшения и аксессуары в наряде важны?

- Безусловно! Десятки тысяч лет назад, еще не имея одежды, люди уже использовали примитивные украшения, так как имели эстетическую потребность себя украшать. Это, без преувеличения, заложено в каждом из нас с рождения. Если вы наденете самое шикарное платье, но не дополните его какой-нибудь брошью, ожерельем, платком или аксессуаром, оно будет выглядеть пресновато. Это все равно, что не посолить при жарке картошку. Искусство дополнений к одежде - это действительно целое искусство! Ювелирные изделия, бижутерия, шарфики, сумочки, пояса и, конечно, соответствующая обувь придают любому образу эксклюзивность и законченность.

- Татуировки тоже можно?

- Культура тату сейчас распространена во всем мире. Но я бы не слишком это приветствовала. Хотя некоторым татуировки действительно идут. Но только на молодой коже. С возрастом любая кожа дряхлеет, и татуировки на ней смотрятся уродливо. А человеку в любом возрасте следует выглядеть эстетично.

- И в заключение о ваших творческих планах?

- Хочется создавать новые коллекции, фешн-проекты, раскрывать новые имена, находить и воспитывать новые таланты. От этого получаешь невероятное наслаждение! Недавно начали работу над исторической стилизацией с рабочим названием «Турандот» в сотрудничестве с художником и сценографом театра им. Щепкина Алией Байтеновой. Посмотрим, что из этого получится. С нашей выпускницей Инной Афанасенко заканчиваем детскую летнюю коллекцию и разрабатываем подростковую серию одежды. Старшая группа работает над проектом в английском стиле. Планов, в общем, много, успеть бы все осуществить.

Роман Беседин