

**Авторы: Ирина Каримова, Екатерина Лазарева,
FashionEducation.ru**

Фото из личного архива В. М. Зайцева

Мэтр российской моды, народный художник России, член-корреспондент Российской Академии Художеств, профессор, художник-модельер, живописец и график – все это как нельзя лучше описывает стиль жизни и рабочий день Вячеслава Михайловича Зайцева: он создает новые коллекции, преподает в созданной им же "Лаборатории моды", занимается фотографией, живописью и графикой – и находит время, чтобы пообщаться с журналистами.

О том, каким должно быть fashion-образование в современных условиях, и что хорошего было в советской системе образования, как найти свой путь в жизни начинающему модельеру – все это вы найдете в эксклюзивном интервью В.М.Зайцева для FashionEducation.ru.

FashionEducation.ru: Вячеслав Михайлович, как вы считаете, чего сейчас не хватает в современном fashion-образовании? И что было хорошего, когда вы учились?

Вячеслав Зайцев: Когда я учился, а это было в 1956 году, я заканчивал Ивановский химико-технологический техникум, факультет прикладного искусства. Рисовать нас учили идеально, например, ягоду смородины нужно было нарисовать так, чтобы внутри были видны все зернышки. После окончания техникума я поехал учиться в Москву, и меня потрясло то, насколько досконально меня учили на факультете прикладного искусства. В техникуме я рисовал хорошо, но в Москве была совершенно другая манера, поэтому было тяжело поначалу переучиваться. Я был очень темпераментным и активным, было много потрясающих идей, которые, прежде всего, приходили ночью, так что и во сне мне стала сниться работа. Самое замечательное то, что, когда я начал задумываться о профессии художника-модельера, я начал рисовать маленькие наброски разных людей, делал зарисовки с улицы, чтобы понимать пропорции. У нас была замечательный педагог по истории костюма- Захаржевская Раиса Владимировна,

которая приучала нас к тому, чтобы мы много работали над нашими эскизами, чтобы понять истинные ценности истории костюма и изучить ее очень глубоко. Я и мои однокурсники стали делать эскизы, и я вместо трех- четырех делал десять – пятнадцать, так как очень хотел ей понравиться. Она меня жутко не любила, потому что я был внешне обычным ивановским парнем, а она была эстетом, и я никак тогда не вписывался в ее понятия элегантности. Когда нас учили шить рубахи, я начал их шить разных цветов - красные, оранжевые; я делал декоративные аппликации, и ее это снова не устраивало. Я все вечера просиживал в библиотеке на Пушкинской улице, стал изучать историю древних цивилизаций, например, историю древнего Египта, Индии, Ирины, Китая, Японии - но я не читал текст, а перерисовывал картинки, чтобы понять, как возникает образ, понять основы сочетания цветов, композиции и т.д. Я делал копии с картин художников моей любимой эпохи Возрождения - Микеланджело, Рафаэля, Леонардо Да Винчи. В итоге я всю историю пропустил через свое сознание, через свой мозг и через руки. После того, как я с отличием закончил Московский текстильный институт, я был распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в г. Бабушкине. Это был одним из важных этапов моей творческой жизни. Проблема возникла в том, что тогда делали спецодежду только из серых тканей, и мне, как эстету, всегда было жутко от этого. Тогда я сделал цветные телогрейки, которые вызвали неприязнь со стороны моих советских коллег, и в то же время Франция признала меня как первого художника в Советском Союзе. Интересно, конечно, все было это делать, но и через эти тернии пришлось пройти серьезно. Вообще я стараюсь плохое в памяти не оставлять, но помню, что после показа той коллекции меня обвинили, что я не туда увожу весь коллектив, а мне просто хотелось подарить людям радость, вместо их серых будней. Вместо серых телогреек - цветные, яркие юбки из павлопосадских платков – в общем, все, чтобы сделать праздник. Спустя почти 50 лет я сделал коллекцию, которая называется "Истоки", из павлопосадских платков, которая принесла мне колоссальный успех как художнику и мировое признание, даже правительство присудило мне Госпремию за эту коллекцию. Жаль только, что столько лет пришлось доказывать состоятельность своих идей.

Помимо этого, мне было очень интересно работать в театре. Все начало складываться удачно, т.к. нужно было много создавать рисунков и я легко представлял себя художником той эпохи. Первый спектакль, над который я оформлял как художник по костюмам - "Женитьба Фигаро" в театре "Сатиры", и я сделал то, что не хватало в театральном костюме – мне не нравилась бутафорность и сухость, слишком много было искусственности. Я взял натуральные ткани, и сделал так, чтобы в костюме можно было не стыдно выйти в зал. Позже меня пригласила Галина Волчек главный режиссер театра "Современник" для работы над спектаклями "Вишневый сад", "Три сестры", "Анфиса". В этом же театре мне посчастливилось работать с режиссёром Валерием Фокиным, который доверил мне создать сценографию и костюмы к спектаклю "Лоренцаччо" Мюссе. Так же 70-90-е гг. я оформил спектакли в театрах "Ромэн", им. Е. Вахтангова, МХАТ и др.. Накопленный опыт, полученный мною за время изучения костюмов разных эпох ушедших цивилизаций, помог мне в работе над созданием костюмов для театра и кино.

FashionEducation.ru: Что бы вы посоветовали дизайнеру, чтобы выработать свой

авторский почерк, но при не потерять связи с реальностью?

Вячеслав Зайцев: Студенту и выпускнику очень важно понимать, для чего ты работаешь и для кого ты работаешь. В 1965 году я начал работать художественным руководителем экспериментально- технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды ("ОДМО") на Кузнецком мосту. Наша группа занималась разработкой новых моделей одежды для всей страны. По итогам работы проводилось совещание в ОДМО, там же устраивались показы. Это мне очень помогло сформировать отношение к моде, как к определенному циклу, со своими законами и правилами. Работая в ОДМО, я понял, что в моде очень важно быть смелым, не поддаваться действию или противодействию тех, кто настроен против тебя, а идти и идти. Только тогда ты можешь чего-то добиться. В тот период мне было очень непросто. Началась настоящая борьба за выживание. Мне пошли предложения из Америки, после того, как в 1969 году мы сделали коллекцию из шелковых тканей крупнейшей американской фирмы вместе с Линой Телегиной и Ириной Крутиковой. Эта коллекция была представлена в Америке в Музее Современного Искусства, но нас, ее создателей, даже не выпустили на ее презентацию, которая, кстати, имела большой успех: "Голос Америки" сделал передачу про блестящий показ в музее современного искусства. Были публикации в журнале "Америка", в других СМИ. В итоге двадцать лет меня никуда не пускали, боролись со мной, хотя я не понимаю почему, я всего лишь хотел подарить людям радость, признание красоты и приобщение к красоте. Я занимался очень серьезной и активной деятельностью, ездил по стране и читал лекции в больших залах, занимался обучением и получал огромное удовольствие от этого, так как я понимал, что если не могу выложиться как художник, то хотя бы могу рассказать о том, что и как я вижу. У меня нет профессионального ораторского образования, но я всегда мог рассказать о том, что и как я делаю, и ответить на все вопросы, которые возникали во время конкурса и совещаний. Все, что я делал в ОДМО, чисто на подсознательном и интуитивном уровне получалось профессионально - то, за что я брался, получалось очень точно и очень продуманно - бижутерия, фурнитура, отделка. Я понятия не имел, откуда я это знаю, и почему я так уверен в этом, но, вероятно, я так говорил, потому, что интуитивно чувствовал, что так и должно быть. Время показало, что я был прав, и на всё воля Божья. Я считаю, что я во всём обязан провиденью. Вероятно, поэтому я состоялся. Но, тем не менее, нужно обладать огромными знаниями и бесконечно познавать тайны Величайшего искусства одежды.

FashionEducation.ru: На какие предметы и дисциплины посоветуете обратить внимание начинающим модельерам?

Вячеслав Зайцев: Сегодня молодежь, которая пытается быть модельерами, и называют себя кутюрье – это те люди, многие из которых на самом деле не имеют понятия о том, что такое кутюр. Я начал с того, что начал изучать этнографию, народный костюм, весь спектр образов и костюмов, рубах, сарафанов, изучил серьезно крой, что для меня сейчас является абсолютно элементарным. С опытом приходит понимание и знание того, как сшить любую вещь – от рубахи до пальто, это уже так же легко, как азбука. Поэтому без знаний творить невозможно, творческий путь дизайнера - это огромный труд. Сейчас у меня накоплен огромный материал, создано бесконечное количество эскизов.

С 1990 года неоднократно проходили мои персональные выставки как живописца в Америке (Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анжелес), в Бельгии (Берзель, Кортрек), в Эстонии (Талин). Недавно моя выставка была в Музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, прошла выставка в Москве, в Манеже. В октябре предстоит огромная выставка костюмов, живописи, графики и фотографии и фотоживописи в Санкт-Петербурге в Музее этнографии.

FashionEducation.ru: Вячеслав Михайлович, как вам удается развивать потенциал каждого студента? Ведь вы каждому помогаете разглядеть свои таланты и помочь ему вырасти.

Вячеслав Зайцев: У меня великолепные коллеги и педагоги - Людмила Давыдова, которая преподает муляжный метод, Лена Ржевская, которая ведет группу по рисунку и моделированию одежды. Людмила и Лена были моими студентами раньше, потом они предложили основать мое учебное заведение. Я был в самых разных странах: в Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Индии, Японии, Китае и пришел к выводу, что в ВУЗах и Академиях моды очень длительный процесс обучения. Мы решили сделать одногодичное обучение, потому что по своему опыту понял, что людей можно научить за год тому, чему их учат за пять. Методику мы взяли простую, в основном рисунок, накладка, конструирование, отшив моделей и параллельно творческие разработки. Я понял, что это очень действенная система. Для того, чтобы подготовить студента к самостоятельной творческой работе, нужно, чтобы педагог был высокообразованным профессионалом или имел собственное дело как художник-модельер, представляя свои коллекции ежегодно на неделях моды. Очень важно, чтобы педагог чувствовал пульс времени, что позволяет ему быть современным действующим художником, иначе у него появляется рутинность в восприятии и излишний консерватизм, что тормозит развитие творческого потенциала у студентов. На Западе все действующие педагоги имеют свои линии прет-а-порте.

FashionEducation.ru: А что вы заложили в "Лабораторию моды", чего не хватает в российском образовании?

Вячеслав Зайцев: Муляжный метод моделирования одежды и большая практическая работа с участием ведущих специалистов модной индустрии (выпускники "Лаборатории моды") над созданием коллекции студента.

FashionEducation.ru: Кем из своих студентов из этого выпуска или предыдущих вы особенно гордитесь?

Вячеслав Михайлович: Мне трудно сказать фамилии, потому что их много, но могу сказать, что все талантливые и не стыдно за них. Отбор студентов чаще происходит интуитивно, например, приходит человек и у него мало работ, но я вижу у него в глазах колоссальное желание работать, человек будет предан своему делу. Я всегда беру таких людей, у которых блеск в глазах. Например, моя внучка Маруся, которая изначально не собиралась идти в модельеры, ей больше были интересны живопись, искусствоведение, она много читает художественной литературы и интересуется

искусством. Конечно, в ней еще много наивности, но она молодец в том, что так серьезно собралась и сейчас вплотную занимается рисунком и живописью в студии по вечерам. Под руководством Е.Ржевской за полгода она подготовилась к поступлению в "Лабораторию Моды" и на общих основаниях поступила и через год блестяще закончила её. В 2012 году Маруся подготовила новую молодёжную коллекцию и успешно представила её на MBFW. Этот успех стал началом её профессиональной карьеры.

FashionEducation.ru: Скажите, а откуда берутся силы и такая работоспособность? В чем ваш секрет? И как вы боретесь с завистью, так как все, что с вами происходило, как нам кажется, это связано именно с завистью!

Вячеслав Зайцев: Знаете, все люди, которые мне завидовали, они все испарились, поэтому я спокойно к этому отношусь, вообще ни с кем никогда не спорю, не выясняю отношений, так как это бессмысленно, Бог все расставит на свои места. Благодаря этому я и живу, поэтому все и получается так здорово. Я чувствую еще такой огромный потенциал внутри, столько еще не сделано и не хватает двадцати четырех часов в сутки - время так быстро летит.

FashionEducation.ru: Ваши пожелания тем, кто только приходит делать карьеру в индустрию моды. Что бы вы им пожелали?

Вячеслав Зайцев: Максимально любить людей, для которых ты собираешь создавать одежду, ни в коем случае не мнить себя лидером. Есть такая фраза: "Люби не себя в профессии, а профессию в себе", это очень важно! Самое ценное - это служить человеку! Когда ты живешь и понимаешь, что ты приносишь людям радость, ради этого и стоит жить, когда профессия становится смыслом бытия - это счастье! И это - самое ценное, что ты делаешь для людей.

FashionEducation.ru: Мы желаем вам, чтобы все планы, которые вы задумали, осуществились, чтобы время для вас не летело, а шло именно так, как вам нужно и чтобы всегда ваши сотрудники, клиенты и студенты просто радовали!