

Marina V. Galkina

Professor

State University of Education

Honorary Member of the Russian Academy of Arts

e-mail: galkina.marina.2022@yandex.ru

Moscow, Russia

ORCID: 0000-0001-6073-1399

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-3-60-71

STYLE IN THE ARTISTIC WORK OF VYACHESLAV ZAITSEV

Summary: The global fashion industry has a jealous attitude towards young talents who overthrow the foundations through impressionism or deconstructivism. It is difficult to imagine what a revolution in the minds of people was made by our illustrious couturier Vyacheslav Zaitsev with his creative work. Numerous comparisons with foreign clothing designers confirm the fact that no one before him became a significant figure in the Russian design and modelling of clothing. The author provides reliable information, based on personal experience, that a galaxy of Vyacheslav Zaitsev's students follows his style — a unique luxury based on a deep understanding of the connection between the figure, shape, silhouette, texture, colour and pattern. The heritage of the Fashion House is a separate line in the history of Russian and world art. And these are not only industrial products and works of haute couture but also artistic costumes intended for outstanding performances of Moscow theatres. The article discusses the trends in the development of Soviet and Russian clothing design, as well as the creation of a fundamentally new approach to the artistic design of clothing, which required the formation of a new production culture from Vyacheslav Zaitsev. The designer's thoughts were faced with the need to re-profile the production of clothing from a static concept of a planned system to an increase in consumer demand through the formation of a new cultural imperative —

When in 1963 Vyacheslav Zaitsev created his first collection of clothes, the foreign press called him "Red Dior". With whom else could you compare the first Soviet couturier? The close attention of European and American journalists and critics has categorically changed after the appearance of a completely new section in world culture — Russian fashion. "A genius is a genius in everything." In his immortal creation, the great Lomonosov actually formulat-

the beauty of an individual and, as a result, the beauty of society as a whole. The article presents the methods of working with the creative and pedagogical heritage of Vyacheslav Zaitsev and the activities of the Knyazhna Youth Theatre of Russian Costume of the State University of Education. At the present stage, the collection of historical and folk costumes of the Knyazhna theatre has more than 500 unique, hand-made samples — clothing complexes created over more than 30 years of teaching activity of Professor Galkina. The purpose of the article is to study the legacy of Vyacheslav Zaitsev as a teacher, fashion designer, artist, who had the gift of transforming the surrounding reality through art, based on an academic, multifaceted approach to the process of forming an organic synthesis of various areas of artistic creativity and clothing design. Leading modern fashion researchers define the influence of Vyacheslav Zaitsev on fashion design as a logical development of artistic and creative ideas in the difficult conditions of confrontation between the mass industrial system of clothing production and world-class spiritual and creative experiment.

Keywords: fashion, style, design, construction, Vyacheslav Zaitsev, Fashion House, Russian traditional costume, State University of Education, Moscow State University of Education, Knyazhna Youth Theatre of Russian Costume, ancient Russian princely costume, Russian modern fashionable costume

ed the basics of the attitude to the life of a Russian person: "Enthusiasm for the Creator, enthusiasm for his creation, the desire to become like the Creator and embody in his daily life the talents given to him in decorating his home, clothes" [7, p. 29].

Nadezhda Lamanova, Irina and Felix Yusupovs, Natalya Goncharova — the beginning of the 20th century endowed world culture with a constellation of outstanding creators of unique costumes,

whose contribution to the fashion industry was repeatedly emphasised by outstanding designers — from Charles Worth to Galliano and Yves Saint Laurent. In the second half of the 20th century, the star of Vyacheslav Zaitsev, a poet of Russian culture, a conductor of a new approach to creativity and fashion, flared up and shone. A close interest in national artistic traditions as the basis of Russian modern costume began to take shape as early as the work of Nadezhda Lamanova in the 20s of the 20th century and became typical in the 60s, owing to the energetic impulse of Zaitsev's work.

The Moscow House of Models was created as a beacon of a new world — life-affirming, bright, beautiful, open to fireworks of ideas and images. The paramilitary or cinematic look was replaced by a stereotyped concept of expressing femininity in clothes, aimed at visualising the image. The very possibility of implementing revolutionary ideas when creating not mass, but exemplary clothing, primarily for women, caused an explosive effect in the Soviet cultural space. Almost instantly, the work of Vyacheslav Zaitsev received feedback from European critics and fashion connoisseurs. Special correspondents Dominique Lapierre and André Lefeber, in their article in the Paris Match magazine of February 23, 1963, describe the young couturier as follows: "His ideas are transforming Soviet women. He dictates fashion in Moscow."

The works of Vyacheslav Zaitsev aroused genuine admiration among the luminaries of the Russian theatre — Oleg Efremov, Mikhail Ulyanov, Galina Volchek, Marina Neyolova, and many others; the leading actresses and actors were inspired by his creative enthusiasm. Perceiving him as a conductor of fashion, factories accepted his models for implementation in production. Vyacheslav Zaitsev's models were a challenge, an unattainable ideal, and the designers of clothing factories tried to make his dreams come true.

Alla Shchipakina, a colleague in the ODMO, writes: "He was successful everywhere. A whirlwind flew through the country, enterprises, including party ones — always cheerful, igniting the audience... contributed to the spread of fashion among the people... Slava descended 'from Olympus to the stream', in his own words. The joy of people who receive high-quality clothes remains his main aim to this day" [8, p. 83].

Ill. 1. Vyacheslav Zaitsev, Russian fashion and costume designer.

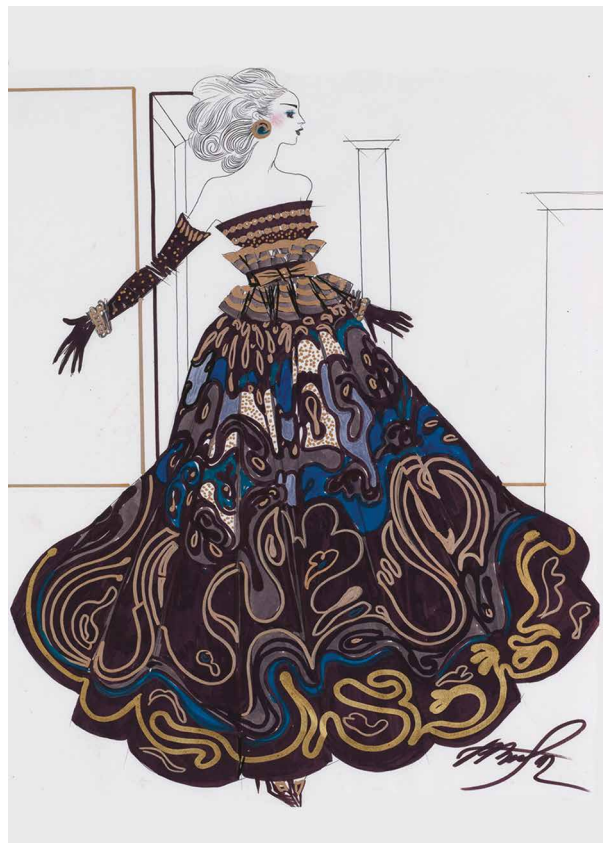
It is important to remember that an artist, constructor, designer creates only an artistic image of a product. Many thousands of people materialise the designer's ideas. It is impossible for a true artist to create works which are not intended to be implemented. Not a writer, but a true architect of a new visual culture, Vyacheslav Zaitsev created a new vision of Russian fashion based on modern trends. In addition to the actual design, engineering activities, he devoted a lot of time to promoting simple ideas into the consciousness of society: the harmony of a woman, her desirability, admiration for beauty. But most importantly, he opened the world of "holiday clothes"; complex cut, coordinated in colours and patterns and very beautiful. All models by Vyacheslav Zaitsev are first of all seductive and ultramodern, and one can always feel something from folk in them. Incompatible drawings and colours live in the ensemble as a single life. His collections are paintings of the highest quality. Leon Bakst said: "In every colour, there are shades that sometimes express sincerity and chastity, sometimes sensuality and even atrocities, sometimes pride, sometimes despair" [8, p. 89].

Ill. 2. Vyacheslav Zaitsev. *Two girls (in burgundy and green)*. 1968. Paper, gouache, mixed media. 33×23,6 cm

Accent and at the same time harmony are the main distinguishing features of Vyacheslav Zaitsev's style. Not decor for the sake of decor, but an idea clearly subordinated to the general concept. At the top, there is a complex artistic image, to which style, silhouette alignment with a slightly high waistline, sculptural form, purity of constructive lines, cut, breathtaking layering, intricate ornamentation, exquisite femininity, material and accessories are subordinate. He created ingenious clothing ensembles, in which everything was consistent with the general idea — beauty for people.

The All-Union House of Fashion Models is an experimental melting pot that combines the traditions of constructivism and NewLook, where artists and models jointly create unique designs of clothing. Vyacheslav Zaitsev acted as a guiding star; he showed the way, inspired and broke down the walls of perception of clothing as an outer cover. He developed the concept of beauty through the artistic image. An idealist, he devoted all his strength, talent and opportunities to fashion, beauty and sensuality of perception. Unlike the cold ateliers of Western couturiers, he created an atmosphere of comfort and warmth

Ill. 3. Vyacheslav Zaitsev. *Costume design*. 1992. Paper, gouache, mixed media. 43×35 cm

around him; under his wing, his students, who did not fear and did not seek to deny the lessons of the teacher and mentor, appeared and grew. On the contrary, having absorbed his enthusiasm and aspirations, the students of Vyacheslav Zaitsev developed their skills and became new mentors for the youth. "Since the mid-1960s, the search for new decorative means of unique and serial samples has resumed, as well as the desire to enrich the artistic palette of figurative expression. An important role in this creative process was played by the appeal of industrial artists to the heritage of Russian traditional folk art. In it, they saw an organically inherent synthesis of utility and beauty in all the richness of decorative and ornamental beginnings" [7. p. 57].

Zaitsev taught at the Moscow Institute of Technology, and in our fifth year, we went to classes at the brand new Fashion House on Prospekt Mira, which were held in a showroom. The legendary maestro always came out to us with a radiant smile, in a luxurious suit, enthusiastically talked about his last impressions from trips to Paris, the Czech Republic, Austria. Showed fashion magazines, books. He always professionally commented

on our sketches, made according to the instructions. Thesis defence was an unforgettable and most important event in our creative life: a full showroom, our supervisor of diplomas — Professor Zaitsev, of course, the main director and a generous judge, who had the main parting words for each graduate. We have gone through the master and teacher's unique school.

We attended his Shows of new collections, each time new theatrical performances, accompanied by beautiful music and, of course, his explanations — reflections on the complex development of fashion, on the beautiful and timeless art of ensembles of exquisite costumes presented on the catwalk. It was then that we absorbed love and admiration for the synthesis of complex patterns, embroidery decor and the traditions of Russian costume, learned how to develop collections of clothing models, combine colours and textures of fabrics. In fact, Vyacheslav Zaitsev shaped our artistic and fashion worldview in the spirit of his unique aesthetic perception of the world.

In his innovative author's workshop, Vyacheslav Zaitsev's Fashion Laboratory, a kind of graduate school for professional designers, People's Artist of the Russian Federation, academician of the Russian Academy of Arts, laureate of the State Prize created a school of young designers, which became the tree of life, giving rise to a whole galaxy of students who continue to develop his ideas for updating and transforming the aesthetics of the Russian traditional costume in modern clothes. Galina Kryuchkova, Elena Pasko, Elena Makashova, Tatyana Titkova, Inga Filippova, Natalya Fedyanina, Denis Eremkin, Marina Galkina are students who continued Zaitsev's great work of developing Russian fashion and the culture of Russian costume. Tatyana Mikhalkova and the created Russian Silhouette competition are the most important continuation of the development of the profession of costume designer in Russia.

Each new collection of Vyacheslav Zaitsev made a splash. Both Russian and foreign designers were waiting for them. And each collection was a challenge and surprise. No, he never repeated, but kept the style. After many years, it is enough just to look and recognize the unique style. It is impossible to imagine that someone can repeat the masterpieces of Vyacheslav Zaitsev. Constant work, search, sketches — all this is everyday work. Quality control, compliance with the initial sketches, materi-

Ill. 4. Vyacheslav Zaitsev. *Costume design*. 1992. Paper, gouache, mixed media. 43×35 cm

als, scrupulousness in details, complete immersion in the project are a huge burden, moral and physical. The art of costume is embedded in the social system and represents its world view. "Infiltrating the fabric of tradition, the master weaves its individual threads in a different way, varying the usual forms. After all, deterministic, matrix forms with a prescribed meaning are inevitably reborn into a sign" [7, p. 101].

"Over time, fashion shows have become almost a theatrical act, where the audience is presented with a whole story against the backdrop of majestic special effects and expensive scenery. Now it is difficult to imagine a major brand in isolation from its values. All this is owing to the thoughtful storytelling that brands carry with them through the years and adjust according to the modern agenda" [3].

Vyacheslav Zaitsev, "Red Dior", transformed the ideas of Russian traditional costume into fashionable clothes and in each collection, with unsurpassed success, demonstrated his view of the images and symbols of Russian culture. Each collection created a new artistic image: "Swans", "Peahens", "Sirs" and "Madams" — and a characteristic silhouette of

Ill. 5. Collection "Princess". Pearl embroidery.

Ill. 6. Collection "Princess". Pearl embroidery.

Ill. 7. Collection "Princess". Pearl embroidery.

a spectacular complex, which vividly represents the colours, textures and decors inherent in the traditions of Russian costume. The maestro himself said that he survived only due to his originality and great love for the culture of Russia and owing to his knowledge of the Russian mentality.

"The idea of a collection made entirely of Pavlovsky Posad shawls, which are works of art in themselves, has been nurtured by Vyacheslav Mikhailovich for decades" [1, p. 64]. Vyacheslav Zaitsev was the first to use Pavlovsky Posad shawls as a symbol of the unity of tradition and modernity, stepping back from dullness and stereotypes in everyday clothes. His collection "Origins", presented in 1986 in Paris, London, and Milan, made a tremendous impression with the sophistication of lines, the intricacy of patterned gold embroidery, the layering inherent in Russian costume; it acquired a new reading in the work of the master of Russian fashion.

The Russian luminary of fashion managed to create a unique author's style — it is the harmony of an elegant form, the alignment of the silhouette with a slightly high waistline, the sculpturalness

and purity of constructive lines, exquisite femininity, intricate ornamentation, unique embroideries, breathtaking layering. Zaitsev had always dreamed of a wonderful future for the fashion industry in our Fatherland.

Since 1963, there have been more than a hundred Shows of new collections. The most significant are: "Millennium of the Baptism of Russia", 1987–1988, (showings in Paris and New York); "How Young we will be" pret-a-porte de luxe, 1996, (acquired by the Museum of the History of Moscow); "Secrets of Harmony", 2000; "Improvisation", 2004; "Secrets of Seduction", 2005; "Dedicated to Russia", 2007; "Origins", 2008; Haute Couture "Russian Modern. III Millennium", 2009; "Metamorphoses", 2010; "Golden Age", "Exercise", 2016. "Who knew that my dad is a brilliant marketer, and these daily redesigns of the hall attract people so much!" [4, p. 187]. Egor Zaitsev, son, student and talented artist, continues family traditions and implements his father's plan in the modern fashion industry.

The Russian folk costume workshop of the State University of Education is the result of many years of research work on the study of the features of functionality, expediency, variety of construc-

tive solutions and vivid artistic images of Russian costume, combined with the elementary logic of cut and multi-tiered decor composition. Within the framework of the workshop, created at the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts by Zaitsev's student, Professor Marina Galkina, the concept of developing the skills of masters in finding expressive forms of clothing, achieving a variety of creative design solutions was born. The logical continuation of the creative development of the workshop students is the creation of an author's costume based on folk clothes — the search for an emotionally expressive form and composition of both individual elements of decor and the entire ensemble as a whole. The practical activity of the workshop adds an important contribution to the preservation of the historical and cultural environment of the folk costume for future generations. "A business brand can be the asset that will smooth the effects of market fluctuations, retain loyal customers during a massive downturn in demand, and help a company return to normal operations more quickly. Based on the real consumer utility that the company creates for customers, the brand equity indicator is a guarantor and indicator of the company's stability" [6, p. 229].

The Knyazhna Youth Theatre of the Russian Costume of the State University of Education, created following the example of our talented teacher Zaitsev, occupies an important civic position in such a socially significant area as the revival and development of Russian traditions by means of historical costume and choreographic action. The richest collection of luxurious ancient Russian princely costumes, modern creative interpretations of ensembles consisting of a headdress embroidered with pearls, beads, precious stones, rhinestones, gold embroidery, where all this not only plays the role of decor, but is a direct participant in the creation of the action, help to reveal the story on stage, emphasise its fabulousness. The drama of the action is achieved by changing the colour scheme of the costumes, the richness of the embroidery. It is these means of costume decor that allow you to visually instantly change the geometry of space, make graphic accents, transform the scene of action — in a word, the magic of the history of Moscovia is created on the stage.

Shows of our theatre have been successfully held at the Government House of the Moscow Region,

the Expocentre on Krasnaya Presnya, the Russian Academy of Arts — the Zurab Tsereteli Gallery, the Ilya Glazunov Estates Museum, as well as at foreign festivals of Russian art. Our students will carry the connecting thread from Slava Zaitsev through their creative life and pass it on to their students.

Conclusion

Russian modern fashionable costume, which Vyacheslav Zaitsev was the conductor of in Russian society, is a chronicle of the historical development and artistic and spiritual atmosphere of the people. It is in the unique style of the famous Russian couturier that the sociocultural experience of creating and developing fashion in Russia is accumulated and transformed through the semiotic system. The traditions of Russian decorative art, costume, which invariably served as a source of inspiration for the creative works of Vyacheslav Zaitsev, should be considered as a kind of cultural language, which, due to its ability to reflect traditions, socio-psychological attitudes, aesthetic demands, allows one to form an image of a certain way of life of the ethnic culture of the Russian people.

Ill. 8. Marina Galkina Collection "Rowan December". Contest Russian Silhouette". 2012

REFERENCES:

1. Barovsky, A. 2013. *The Pattern of Rainbow Shawl*, Moscow, ISBN978-5-9901481-2-3, p. 356.
2. Buster, M. 2017. *Restructuring Fashion*. Accent Graphics Communications, 280 p.: ill.
3. Blazhevich, E.M. 2022. "Storytelling as a New Approach to Costume Design", *Proceedings of the II Innovations and Design International Scientific and Practical Conference*, no. 1.
4. Zaitsev, V. 2017. *Fashion. My House*, ISBN: 978-5-17-094717-1, 304 p.
5. Zaitsev, V. 1983. *Such a Changeable Fashion*, 206 p.
6. Monakhov, O.N., Gazizullin, N.F. 2013. "The Impact of Branding on the Sustainability of Commercial Companies", *PSE*, no. 4 (48).
7. *Tradition, Retrospection, Innovation. Collective scientific monograph of the Russian Academy of Arts*, Moscow, 2020.
8. Shchipakina, A.A. 2009. *Fashion in the USSR. Soviet Kuznetsky*, 14. Moscow: Slovo. 392 p.: ill.
9. Galkina, M. 2021. "Traditions of folk culture and education", *E3s web of conferences Topical problems of green architecture, civil and environmental engineering (tpacee-2021)*, vol. 284, Moscow, Edp sciences.
10. Galkina, M. 2021. Tradycyjny rosyjski strój ludowy jako symbol kultury rosyjskiej, no. 4, pp. 96-101, *Warstwy uniwersytet rzeszowski*. — ISSN: 2544-4824

Марина Владимировна Галкина

профессор

Государственный университет просвещения

Почетный член Российской Академии художеств

galkina.marina.2022@yandex.ru

Москва, Россия

ORCID: 0000-0001-6073-1399

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-3-60-71

СТИЛЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА

Аннотация: Мировая индустрия моды очень ревниво относится к молодым талантам, ниспровергающим устои за счёт импрессионизма или деконструктивизма. Сложно представить себе, какой переворот в сознании людей произвёл своим творчеством наш прославленный кутюрье Вячеслав Зайцев. Многочисленные сравнения с зарубежными дизайнерами одежды подтверждают тот факт, что до него никто не становился значимой фигурой в отечественном конструировании и моделировании одежды. Автор приводит достоверные сведения, основанные на личном опыте, о том, что плеяда учеников Вячеслава Зайцева следует его стилю — уникальной роскоши, основанной на глубоком понимании связи фигуры, формы, силуэта, фактуры, колорита и узора. Наследие Дома Моды — это отдельная строка в истории отечественного и мирового искусства. И это не только промышленные изделия и произведения haute couture, но и художественные костюмы, предназначенные для выдающихся спектаклей московских театров. В статье рассмотрены тенденции развития советского и российского дизайна одежды, а также создание принципиально нового подхода к художественному конструированию одежды, который потребовал от Вячеслава Зайцева формирования новой производственной культуры. Мысли художника-конструктора сталкивались с необходимостью репрофилирования производства одежды от статичной концепции выполнения плановой системы к повышению покупательского спроса за счёт формирования нового культурного императива — красоты

отдельного человека и, как следствие, — красоты общества в целом. В статье представлены методы работы с творческим и педагогическим наследием Вячеслава Зайцева и деятельность Молодёжного театра русского костюма «Княжна» Государственного университета просвещения. На современном этапе коллекция исторических и народных костюмов театра «Княжна» насчитывает более 500 уникальных, выполненных вручную образцов — комплексов одежды, созданных за более чем 30-летнюю педагогическую деятельность профессора Галкиной М. В. Целью статьи является исследование наследия Вячеслава Зайцева как педагога, модельера, художника, обладавшего даром преображения окружающей действительности через искусство, на основе академического, многогранного подхода к процессу формирования органичного синтеза различных направлений художественного творчества и конструирования одежды. Ведущие современные исследователи моды определяют влияние Вячеслава Зайцева на дизайн одежды как логическое развитие художественно-творческих идей в сложных условиях противостояния массовой промышленной системы производства одежды и духовно-творческого эксперимента мирового уровня.

Ключевые слова: мода, стиль, дизайн, конструирование, Вячеслав Зайцев, Дом моды, русский традиционный костюм, Государственный университет просвещения, МГОУ, Молодёжный театр русского костюма «Княжна», древнерусский княжеский костюм, русский современный модный костюм.

Когда в 1963 году Вячеслав Зайцев создал свою первую коллекцию одежды, зарубежная пресса нарекла его — «Красный Диор». С кем можно было ещё сравнить первого советского кутюрье? Пристальное внимание европейских и американских журналистов и критиков категорично

изменилось после появления совершенно нового раздела в мировой культуре — русская мода. «Гений — он во всем гений». Великий Ломоносов в своём бессмертном творении фактически сформулировал основы отношения к жизни русского человека: «Восторженность Творцом, восторжен-

ность его творением, стремление уподобиться Творцу и воплотить в своей повседневной жизни данные ему таланты в украшении жилища, одежды» [7, с. 29].

Надежда Ламанова, Ирина и Феликс Юсуповы, Наталья Гончарова — начало XX века одарило мировую культуру созвездием выдающихся создателей уникальных костюмов, чей вклад в индустрию моды неоднократно подчёркивался выдающимися дизайнерами — от Чарльза Ворта до Ива Сен Лоран и Карла Лагерфельда. Во второй половине XX века вспыхнула и засияла звезда Вячеслава Зайцева — поэта русской культуры, проводника нового подхода к творчеству и моде. Пристальный интерес к национальным художественным традициям как базовой основе русского современного костюма начал складываться ещё в творчестве Надежды Ламановой в 20-е годы XX века и стал типичным в 60-е, благодаря энергичному импульсу творчества Зайцева.

Московский Дом моделей был создан как маяк нового мира — жизнеутверждающего, яркого, красивого, открытого для фейерверка идей и образов. На смену военизированному или кинематографическому облику пришла освобожденная от стереотипов концепция выражения женственности в одежде, направленная на визуализацию образа. Сама возможность реализации революционных идей при создании не массовой, но образцовой одежды, в первую очередь для женщин, вызвала взрывной эффект в советском культурном пространстве. Практически мгновенно на творчество Вячеслава Зайцева поступают отклики от европейских критиков и ценителей моды. Специальные корреспонденты Доминик Лапьерр и Андре Лефебер в своей статье в журнале *Paris Match* от 23 февраля 1963 года рассказывают о молодом кутюрье так: «Его идеи преобразуют советских женщин. Он диктует моду в Москве».

Работы Вячеслава Зайцева вызвали неподдельное восхищение корифеев русского театра Олега Ефремова, Михаила Ульянова, Галины Волчек, Марины Неёловой, многих других, ведущие актрисы и актёры вдохновенно воспринимали его творческий энтузиазм. Воспринимая его как проводника моды, фабрики, комбинаты принимали его модели для внедрения в производство. Модели Вячеслава Зайцева служили вызовом, недостижимым идеалом, и конструкторы швейных фабрик старались воплотить его мечтания.

Алла Щипакина, коллега по Общесоюзному Дому моделей одежды, пишет: «Он успевал везде. Вихрем пролетал по стране, предприятиям, в том числе партийным, — всегда весёлый, зажигающий аудиторию... способствовал распространению моды среди народа... Слава спускался «с Олимпа на поток», по его собственному выражению. Радость людей, получающих качественную одежду, по сей день остаётся для него главной» [8, с. 83].

Всегда нужно помнить, что художник, конструктор, дизайнер создаёт лишь художественный образ изделия. Многие тысячи людей овеществляют замыслы дизайнера. Невозможно для истинного художника «работать в стол». Не писатель, но истинный архитектор новой визуальной культуры Вячеслав Зайцев создал новое видение русской моды, основанной на современных веяниях. Помимо собственно дизайнерской, конструкторской деятельности, многое время он посвятил именно продвижению в сознание общества простых идей: гармония женщины, её желанность, восхищение красотой. Но главное, он открыл мир «праздничной одежды»; сложного покроя, скоординированной по цветам и рисункам и очень красивой. Все модели Вячеслава Зайцева прежде всего соблазнительны и архисовременны, и в них всегда чувствуется дуновение фолка. Несовместимые рисунки и цвета живут в ансамбле единой жизнью. Его коллекции — это живопись высочайшего качества. Леон Бакст говорил: «В каждом цвете существуют оттенки, выражающие иногда искренность и целомудрие, иногда чувственность и даже зверства, иногда гордость, иногда отчаяние» [8, с. 89].

Акцент и в то же время гармония — главные отличительные особенности стиля Вячеслава Зайцева. Не декор ради декора, но чётко подчинённый общей концепции замысел. Во главе — сложный художественный образ, которому подчинены стиль, выверенность силуэта со слегка завышенной линией талии, скульптурность формы, чистота конструктивных линий, покрой, умопомрачительная многослойность, замысловатая орнаментация, изысканная женственность, материал и аксессуары. Он создавал гениальные ансамбли одежды, в которых всё согласовывалось с общей идеей — красота для людей.

Общесоюзный Дом моделей одежды — экспериментальный плавильный котёл, в котором сочетались традиции конструктивизма и НьюЛук,

где художники и модели совместно создавали уникальные образцы одежды. Вячеслав Зайцев выступал путеводной звездой, он показывал путь, вдохновлял и рушил стены косного восприятия одежды как внешнего покрова. Он развил концепцию красоты через художественный образ. Идеалист, все свои силы, талант и возможности он посвятил моде, красоте и чувственности восприятия. В отличие от холодных ателье западных кутюрье, он создавал вокруг себя атмосферу уюта и тепла, под его крылом возникали и возрастали его ученики, которые не опасались и не стремились к отрицанию уроков учителя и ментора. Наоборот, впитав его энтузиазм и стремления, ученики Вячеслава Зайцева развивали свои умения и стали новыми наставниками для молодёжи. «С середины 1960-х годов возобновились поиски новых декоративных средств уникальных и серийных образцов, стремление к обогащению художественной палитры образной выразительности. Большую роль в этом творческом процессе сыграло обращение художников промышленности к наследию русского традиционного народного искусства. В нём они увидели органически присущий ему синтез пользы и красоты во всем богатстве декоративного и орнаментального начал» [7, с. 57].

Зайцев преподавал в Московском технологическом институте, и мы на пятом курсе ходили на занятия в новенький Дом Моды на проспекте Мира, которые проходили в демонстрационном зале. Легендарный маэстро выходил к нам всегда с лучезарной улыбкой, в роскошном костюме, восторженно рассказывал о последних впечатлениях от поездок в Париж, Чехию, Австрию. Показывал журналы мод, книги. Всегда профессионально комментировал наши эскизы, выполненные по заданиям. Защиты дипломных работ — незабываемое и важнейшее событие в нашей творческой жизни: полный демонстрационный зал, наш руководитель дипломов — профессор Зайцев, конечно, главный режиссёр и великодушный судья, у которого для каждого выпускника нашлись главные напутственные слова. Мы прошли через уникальную школу мастера и учителя.

Мы посещали его Показы новых коллекций, каждый раз новые театрализованные постановки, в сопровождении красивой музыки и, конечно, его пояснений — размышлений о сложном развитии моды, о прекрасном и вечном искус-

стве ансамблей изысканных костюмов, представляемых на подиуме. Именно тогда мы впитали любовь и восхищение синтезом сложного узора, декора вышивок и традициями русского костюма, научились выстраивать коллекции моделей одежды, сочетать колориты и фактуры тканей. По сути, Вячеслав Михайлович формировал наше художественное и модельерское мировоззрение в духе своего уникального эстетического восприятия мира.

Народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, лауреат Государственной премии, в своей инновационной авторской мастерской «Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева», своеобразной аспирантуре для профессиональных дизайнеров, создал школу молодых дизайнеров, которая стала древом жизни, породившим целую плеяду учеников, продолжающих развитие его идей по актуализации и трансформации эстетики русского традиционного костюма в современной одежде. Галина Крючкова, Елена Пасько, Елена Макашова, Татьяна Титкова, Инга Филиппова, Наталья Федянина, Денис Еремкин, Марина Галкина — ученики, которые продолжили Великое дело Зайцева по развитию отечественной моды и культуры русского костюма. Татьяна Михалкова и созданный конкурс «Русский силуэт» — важнейшее продолжение развития профессии дизайнера костюма в России.

Каждая новая коллекция Вячеслава Зайцева производила фурор. Их ждали как российские дизайнеры, так и зарубежные. И каждая коллекция была вызовом и удивлением. Нет, никогда не повторился, но выдерживал стиль. По прошествии многих лет достаточно просто посмотреть и узнать неповторимый стиль. Невозможно представить себе, что шедевры Вячеслава Зайцева кто-то сможет повторить. Постоянный труд, поиск, зарисовки — всё это каждодневная работа. Контроль качества, соответствия первоначальным эскизам, материалам, скрупулёзность в деталях, полное погружение в проект — это огромная нагрузка, моральная и физическая. Искусство костюма встроено в социальную систему и представляет её мировоззрение. «Внедряясь в ткань традиции, мастер иначе сплетает её отдельные нити, варьирует привычные формы. Ведь детерминированные, матричные формы с предписанным значением неизбежно перерождаются в знак» [7, с. 101].

«Модные показы со временем превратились практически в театральное действие, где зрителям предстаёт целое повествование на фоне величественных спецэффектов и дорогостоящих декораций. Сейчас трудно представить себе крупный бренд в отрыве от его ценностей. Всё это благодаря продуманному сторителлингу, который бренды проносят с собой через годы и корректируют соответственно современной повестке» [3].

Вячеслав Зайцев — «Красный Диор» — трансформировал идеи русского традиционного костюма в модную одежду и в каждой коллекции с непревзойдённым успехом демонстрировал свой взгляд на образы и символы русской культуры. В каждой коллекции создавался новый художественный образ: «Лебедушки», «Павы», «Судары» и «Сударыни» — и характерный силуэт эффектного комплекса, в котором ярко представлены колориты, фактуры и декоры, присущие традициям русского костюма. Сам маэстро говорил, что выжил только благодаря самобытности и огромной любви к культуре России и благодаря знанию русской ментальности.

«Идея коллекции, полностью выполненной из павловопосадских шалей, которые сами по себе являются произведениями искусства, вынашивалась Вячеславом Михайловичем не одно десятилетие» [1, с. 64]. Вячеслав Михайлович первым стал использовать павловопосадские шали как символ единения традиционности и современности, отступая от серости и шаблонности в повседневной одежде. Его коллекция «Истоки», представленная в 1986 году в Париже, Лондоне, Милане произвела колоссальное впечатление изысканностью линий, замысловатостью узорочья золотой вышивки, многослойность, присущая русскому костюму, приобрела новое прочтение в творчестве мэтра русской моды.

Отечественному корифею моды удалось создать неповторимый авторский стиль — это гармония элегантной формы, выверенность силуэта со слегка завышенной линией талии, скульптурность и чистота конструктивных линий, изысканная женственность, замысловатая орнаментация, уникальные вышивки, умопомрачительная многослойность. Зайцев всегда мечтал о прекрасном будущем индустрии моды в нашем Отечестве.

С 1963 года — многочисленные легендарные Показы новых коллекций. Наиболее значимые: 1987–1988 годы — «1000-летие Крещения Руси» (Показы в Париже и Нью-Йорке), 1996 год — «Как

молоды мы будем» pret-a-porte de luxe (приобретена Музеем истории Москвы), 2000 год — «Тайны гармонии», 2004 год — «Импровизация», 2005 год — «Тайны соблазна», 2007 год — «России посвящается», 2008 год — «Истоки», 2009 год — Haute Couture «Русский модерн. III Тысячелетие», 2010 год — «Метаморфозы», 2016 год — «Золотой век», «Экзерсис». «Кто же знал, что папа мой — гениальный маркетолог, а эти ежедневные переформления зала так привлекают людей!» [4, с. 187]. Егор Зайцев — сын, ученик и талантливый художник, продолжает семейные традиции и реализует замысел отца в индустрии современной модной одежды.

Мастерская русского народного костюма Государственного университета просвещения (МОПИ, МГОУ) — это результат многолетней исследовательской работы по изучению особенностей функциональности, целесообразности, многообразия конструктивных решений и ярких художественных образов русского костюма в сочетании с элементарной логичностью кроя и многоярусной композицией декора. В рамках мастерской, созданной на факультете изобразительных искусств и народных ремёсел ученицей Зайцева, профессором Галкиной Мариной Владимировной, родилась концепция формирования умений мастеров по поиску выразительной формы одежды, достижению разнообразия решений творческого замысла. Логическим продолжением творческого развития студентов мастерской является создание авторского костюма по мотивам народной одежды — поиск эмоционально выразительной формы и композиции как отдельных элементов декора, так и всего ансамбля в целом. Практическая деятельность мастерской добавляет важный вклад в сохранение историко-культурной среды народного костюма для будущих поколений. «Бренд коммерческого предприятия может являться тем активом, который сгладит последствия колебаний в рыночной конъюнктуре, удержит лояльных покупателей в момент массового падения спроса, поможет компании быстрее вернуться к нормальным показателям деятельности. Основываясь на реальной потребительской полезности, которую создаёт фирма для клиентов, показатель капитала бренда является гарантом и индикатором устойчивости компании» [6, с. 229].

Молодёжный театр русского костюма «Княжна» Государственного университета просвещения, созданный по примеру нашего

талантливого учителя Зайцева, занимает важную гражданскую позицию по такому социально значимому направлению, как возрождение и развитие русских традиций средствами исторического костюма и хореографического действия. Богатейшая коллекция роскошных древнерусских княжеских костюмов, современных творческих интерпретаций ансамблей, состоящих из головного убора, расшитого жемчугом, бисером, драгоценными камнями, стразами, золотым шитьём, где все это не только играет роль декора, а является непосредственным участником создания действия, помогает раскрыть историю на сцене, подчеркивает её сказочность. Драматизм действия достигается сменой колористической гаммы костюмов, насыщенностью вышивки. Именно эти средства декора костюма позволяют визуалью мгновенно менять геометрию пространства, делают графические акценты, трансформируют место действия — одним словом, на сцене создаётся магия истории Московии.

Показы нашего театра проходили с успехом в Доме Правительства Московской области, Экспоцентра на Красной Пресне, Российской ака-

демии художеств — галерее Зураба Церетели, Музее сословий Ильи Глазунова, а также на зарубежных фестивалях русского искусства. Наши студенты пронесут через свою творческую жизнь связующую нить от Славы Зайцева и передадут её своим ученикам.

Заключение

Русский современный модный костюм, проводником которого в российском обществе был Вячеслав Зайцев, — это летопись исторического развития и художественно-духовной атмосферы народа. Именно в неповторимом стиле прославленного отечественного кутюрье аккумулируется и посредством семиотической системы трансформируется социокультурный опыт создания и развития моды в России. Традиции русского декоративного искусства, костюма, неизменно служившие источником вдохновения творческих работ Вячеслава Зайцева, следует рассматривать в качестве своеобразного языка культуры, который благодаря своей способности отражать в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы, позволяет формировать определённый образ жизни этнической культуры русского народа.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Баровский А., Платочной радуги узор. — М., 2013. — ISBN 978-5-9901481-2-3. — С. 356.
2. Бастер М. Перестройка моды. Accent Graphics communications. — 2017. 280 с.: ил.
3. Блажевич Е. М. Сторителлинг как новый подход к дизайну костюма // Сборник трудов II Международной научно-практической конференции «Инновации и дизайн». — 2022. — № 1.
4. Зайцев В. Мода. Мой дом. — ISBN: 978-5-17-094717-1. — 2017. — 304 с.
5. Зайцев В. Такая изменчивая мода. — 1983. — 206 с.
6. Монахов О. Н., Газизуллин Н. Ф. Влияние брендинга на устойчивость коммерческих компаний // ПСЭ. — 2013. — № 4 (48).
7. Традиция, ретроспекция, новация. Коллективная научная монография Российской академии художеств. — М., 2020.
8. Щипакина А. А. Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14. — М.: Слово/Slovo, 2009. — 392 с.: ил.
9. Galkina M. Traditions of folk culture and education. E3s web of conferences Topical problems of green architecture, civil and environmental engineering (tpacee-2021). — Vol. 284. — Moscow, 2021. — Edp sciences.
10. Galkina M. Tradycyjny rosyjski strój ludowy jako symbol kultury rosyjskiej. — 2021. — № 4. — С. 96–101. — Warstwy uniwersytet rzeszowski. — ISSN: 2544-4824.