14. Кожевникова А.Р. Перформанс в музыке: теоретические аспекты // Журнал Общества теории музыки. - 2022. - №4 (40). - С. 39-46.

15. Карпец М.И. Электронные аудиотехнологии в композиторском авангарде 50-х гг. XX века: на материале творчества П. Шеффера, Дж. Кейджа, К. Штокхаузена: дис. канд. искусствоведения: 17.00.09. - Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург, 2010. - 232 с.

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: 10.36340/2071-6818-2025-21-3-109-118

THE EFFICIENCY OF THE RUSSIAN SILHOUETTE COMPETITION IN THE FASHION INDUSTRY DEVELOPMENT

Summary: The *article is devoted to the influence of competitions for young fashion designers on the promotion of the domestic fashion industry as an innovative project. The emergence and development of clothing designer competitions in a historical and social context is fundamentally different from fashion shows, festivals, and presentations. To give a strong impetus to young talents and introduce promising designers to leading brands is the purpose and the main mission of the Russian Silhouette competition. Promotion of Russian culture and art, which is the conceptual idea of Tatyana Mikhalkova, Corresponding Member of the Russian Academy of Arts, President of the Russian Silhouette Charity Foundation, Honoured Artist of the Russian Federation, is directly related to the formation of interaction between educational institutions and business representatives in terms of finding talents and creating conditions for creative competition among young designers. Young design specialists' career paths need to be planned to create a new, productive class of fashion industry professionals. The role and influence of competitions directly depend on the degree of popularity and significance of competition, the organisers' strategy, and the support of interested companies. Participants from various regions are becoming more interested as a result of the organisers' effective communication with the media and dissemination of the competition's aims and objectives. The development of micro and macro-business shows that many new world brands are born from small home studios. A qualitatively new information policy forms a demand for original, but customer-oriented creativity. Awareness of the initial request from manufacturers, based on the results of competitions, motivates clothing designers to work more purposefully.*

Keywords: competition, design, fashion, business, production, creative education, art, brand, competition, media space.

The fashion industry plays a big role in global business and influences practically every sector, from the arts to high technology and energy. The evolution of clothing design as a whole is a crucial component of world culture and art in the modern era. When we think of fashion as a reaction to societal needs, we see a reciprocal process: fashion's impact on how society is formed.

Competition in the fashion industry has always been distinguished by a tough and principled struggle for the buyer. Clothing designers began promoting the concepts of elitism and luxury in the late 19th century, when the first couturiers appeared. They focused on affluent clients who could finance the development and creation of numerous prototypes, samples, and trial search work. As a result, the emergence of world fashion houses and individual outstanding representatives of the fashion industry directly depended on the ability to follow general global trends and did not leave the opportunity for experiments and promotion of young independent specialists. In the first half of the 20th century, a new approach to training future clothing designers began to form. Bauhaus and VKHUTEMAS were the first higher education institutions to train specialists with the focus on mass production of clothing; however, they had certain freedom of creativity within the limits of the market saturation with goods. In general, the practice of selling ready-made clothes had a serious impact on the work of world fashion houses, and, as a result, the emergence of not only haute couture lines, but also prêt-

Ill. 1. T. Mikhalkova. President of the Charitable Foundation "Russian Silhouette"

à-porter. Of course, almost every collection from Dior, Chanel, Balenciaga, and other leading couturiers became an event in the fashion world. However, starting in the 50s and 60s of the 20th century, more and more small independent manufacturers appeared. Their access to the world market was significantly limited, nevertheless, they were capable of competing at an average, close to the buyer level; moreover, they responded much faster to the variability of trends.

Unlike the complex, theatrical shows of world couturiers, designers could easily make a name for themselves using various visual and graphic techniques — cinema, music, magazines, and photographs. "Viewers' attention was drawn to the characters' fashionable attire through cinematic fashion shows, which also highlighted the film's main stars." [6, 85]. As Hollywood's Golden Age comes to an end, the format of movies changes, new trends in visual creativity emerge, and social relationships shift. It becomes clear that new, promising designers are just as important to the fashion industry's continued success as a well-known name. "Fashion trends do not limit the 21st century fashion designer with rigid frameworks. The modern creator has their own individual, recognisable style." [4, 55].

Ballet competitions anticipated the competitive movement in all areas of art associated with the creation of unique, creative samples of clothing. Dancers' complex, theatrical, but functional costumes create a unique synthesis of arts, they are the most important component of the performance. Divided into competitions of classical and modern ballet, these complexes, which connect music, plasticity, skill of the performer and the creative concept of the artist-designer, allow implementing the most daring decisions. In fact, having a deeper history, ballet competitions laid the foundation for a system of values, in which the classical embodiment of the performers' image, on the one hand, forms the artist-designer's creative vision, and on the other hand, provides an opportunity to see new subtleties in widely known works. "The goal of any creative competition is the discovery of new names. Practice shows that the winners of the first awards, as a rule, become widely known in their countries and abroad, since the competition is one of the most important stages of the professional and creative growth of a young artist." [3, 185]. Many designers work with the world's major theatres, creating unique designer costumes for leading opera and ballet performers.

Owing to one of the first design competitions in Paris, Yves Saint Laurent and Karl Lagerfeld, who were both 19 years old, became famous. The history of the Russian Silhouette international competition for young designers, a leading instrument for promoting modern Russian fashion, has always been filled with attention to aspiring artist-designers. The international competition for young designers was created with the aim of developing the domestic fashion industry and preserving national cultural traditions, discovering and supporting new names, as well as promoting Russian designers abroad [7]. The outstanding competition was included in the state program of 2000, which obviously became a powerful impetus for development and made it possible for the promising concept to spread throughout the nation and its neighbouring countries. Over the many years of the competition, a large number of graduates of specialised educational institutions have had the opportunity to create experimental collections and present them to an international jury of professionals and representatives of manufacturing companies, in the context of a celebration of creativity, to gain an understanding of all stages of creative activity — from creating conceptual sketches to a presentation in the style of a fashion show. The winners of the competition are still successfully developing their brands today. The most famous of them are: Alena Akhmadullina, Alexander Terekhov, Vika Gazinskaya, Kirill Gasilin, Bessarion, Alexey Vlasov, Anton Galetsky, and many others.

The Russian Silhouette international competition has become a kind of school for aspiring designers, providing an opportunity to get acquainted with the collections of colleagues and competitors, exchange ideas, healthy criticism, analytical comments. Each of the preparation stages is of decisive importance for the recognition of the future collection. A well-thought-out idea of an artistic image, a phenomenal composition, amazing combinations of fabrics and textures, innovative designs, exclusive decors, progressive technologies!

A deep understanding of the essence and purpose of the competition event allows the designer to fully immerse themself in the implementation of the creative idea. The organisation of the stages of the collection creation process shows which professional competencies are of decisive importance.

The beginning of work on a collection is characterised by a surge of emotions — the appearance of an opportunity to demonstrate your original collection, to present it to a professional jury with the hope of promotion. Then, a meeting with colleagues from other universities, peers or young designers, an opportunity to see OTHER ideas, perhaps alternative and incomprehensible, contradictory, but — different. Discuss, find arguments in defence of your ideas. Psychological preparation and stress resistance are extremely necessary. Excitement and understanding of the level of reaction of the selection committee, since only winners of regional stages reach the final of the competition, where no less strict assessment of all the results of the designer's work takes place. Rehearsal and fitting on professional models can reveal a fundamentally different view of your original collection. During the fitting, correct, highly professional, and incredibly important comments about the features of the competition collection from the foundation's consultants play perhaps the most effective role in realising the aesthetic value of the creator's artistic thought. Rehearsal of the final pass for the show is a joint creativity of the designer, the stylist, and the director. How? In what order? Why exactly these hairstyles and makeup, what models?

And then - the competition, causing stunning excitement, the process of gathering guests, understanding the special importance of a unique Event. The gala show at Gostiny Dvor is a real breakthrough in the world of fashion. The final of the competition brings together 70 young designers, 150 models, 2000 guests. Freedom of creativity, the embodiment of the boldest ideas, fiery music — all this makes the event truly bright and unforgettable. Reports on the competition final are broadcast by the central TV channels of Russia, showing the scope and grandeur of the unique event. The presentation of the collection is always a sensation, a moment of truth in the life of any designer, whether a beginner or a professional couturier; it is grandiose, atmospheric, with a large number of photographers, representatives of the press, television, the Internet community. The jury consists of famous media personalities, eminent designers, artists, representatives of domestic and foreign fashion brands. The world-famous French couturier, Jean-Charles de Castelbajac, invited by the jury chairman, was delighted by the diversity of ideas of our young designers and the grandeur of the event. And for a long time, all participants will have a feeling of being involved in a great Event — a breakthrough in the fashion industry development.

The state program to support young designers and create conditions for creativity with the participation of Russian companies is due, among other things, to the reorientation of the clothing market towards domestic manufacturers [8]. Moreover, numerous funds and commercial organizations are interested in creating conditions for small and medium businesses both in Moscow and in the regions. The desire to motivate teachers of the Costume Design and Construction speciality is the driving force behind any competition. Students' further development and their participation in competitions depend on the teacher's role. The best design schools in our country exist owing to enthusiastic teachers from Moscow, St. Petersburg, Omsk, Yekaterinburg, and Ivanovo. The development of clothing design in our country often depends on competitions for young designers. Thus, in Belarus, where the Melnitsa Mody festival received support at the state level, a strong galaxy of professional fashion artists has grown up. In specialised educational institutions, the relevant decisions are the prerogative

of teachers and the management of the institution, who, if necessary, help to draw up a competent application for a grant to participate in the competition. And there is no doubt that a designer who has experience of participation in a famous competition in their professional portfolio, marked by a diploma or professional internship, has a great chance of advancement in the fashion industry. Considering that designers from many regions of Russia and the near abroad are usually represented at competitions, the competition takes place not only at the professional, but also at the cultural level, since almost every participant includes fashionable ethnic or national motifs in their collection. "Many regions host fashion festivals and clothing designer competitions annually, the most famous of which are: the Russian Silhouette, a clothing designer competition, the Volga fashion in the Volga region, the Baikal Fashion Week in the capital of Buryatia, EthnoDar in Kazan. Most fashion festivals organised in the regions have a multicultural focus, integrating ethnic and national cultural codes in the festival space." [1, 185].

The formation of career trajectories of young designers begins from the moment of admission to the specialised program. From the very first stage, it is already possible to practically determine what style of work a particular student gravitates towards. The general training program, including numerous professionally oriented subjects and courses, shows which competencies are developing more actively, and which require additional efforts. Regardless of the chosen further direction of professional activity in all areas of fashion design, students need experience in presenting a collection at all stages of work. Considering that at the initial stages of the competition, the number of participants can be several hundred or even thousands, a limited number of participants motivated to achieve the best result will be admitted to the final stages. The role of the competition in the formation of design and its significance for the participants varies depending on the results achieved, which are presented to the contestants. The most famous Russian competitions of fashion designers — the Russian Silhouette, the Admiralty Needle, and some others, show the most stable high results of the participants. It is directly related to both the authority of the organisers and the attention of the sponsors and the jury. One of the most important factors in the success of the competition as an event is its response in the media space. The interest of representatives of manufacturing companies in employing and supporting young designers plays a major role in this process. In this regard, the principle of openness and accessibility of information on the competition is of great importance in order to reach the maximum audience and specialists. It is the policy of accessibility of the competition that turns it into a widely discussed event, which is learned about in Russia and neighbouring countries. "High-quality training of professional personnel for the fashion industry depends on the correct understanding that the modern fashion industry currently includes not only designers, industrialists, buyers, but also those who help promote the product — shopping centres, mass media." [2, 124].

Nowadays, children's art schools and other educational institutions have a large presence of fashion design as a dynamic creative activity. Children's and youth collection competitions, participation in them, therefore, encourages students to continue their study in the field and fosters a high degree of internal competitiveness. "Quality education is based not only on a clearly defined educational program and highly qualified teaching staff, but also on an understanding of how important it is for young professionals to have the opportunity to prove themselves beyond the walls of an educational institution." [5, 17]. For some young designers, the very fact of reaching the final of a well-known competition is already a success, demonstrating their competitiveness and high level of professional competencies. However, the ability to reformat competition entries and projects into functional, commercially successful products is a real indicator.

Conclusion

The evolution of contemporary fashion, including domestic fashion, can be seen as a worldwide cultural discourse in which the semantic signs of clothing and the images they contain are passed down at each stage. International competitions for young designers aimed at supporting young talents are intended to create a limitless creative space. It is difficult to overestimate the enormous influence of competitions on the modern creative life of Russia and the prospects for the fashion industry development.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Kotlyarevskaya, N.V. 2020. "Fashion and Design Festival as a Component of Cultural Brand" [Festival mody i dizajna kak sostavlyayushchaya kulturnogo brenda], *Manuscript [Manuskript]*, vol. 13, iss. 3, pp. 184-188.
2. Kuleshova, A.A. 2010. "The Fashion Competitions in the Fashion Industry" [Konkursy v mody v otechestvennoj industrii mody], *Innovations [Innovatsii],* no. 4, pp. 124-127.
3. Levkoeva, N.G. 2012. "International Ballet Competitions: Tendences of Development" [Mezhdunarodnye baletnye konkursy. Tendentsii razvitiya], *Theatre. Fine Arts. Cinema. Music [Teatr. Zhivopis. Kino. Muzyka]*, no. 1, pp. 166-187.
4. Zakharchuk, N.S. and Popkovskaya, L.V. 2023. "About Methods for Forming Sustainable Fashion" [O metodakh formirovaniya ustojchivoj mody], *Materials and Technologies [Materialy i tekhnologii]*, no. 1, pp. 54-59.
5. Dymova, S.S. 2017. "Contests as a Criterion of Efficiency of Higher Educational Institutions" [Konkursy kak kriterij effektivnosti raboty vysshego uchebnogo zavedeniya], *Business and Design Review [Biznes i dizajn revyu]*, no. 2(6), pp. 15-20.
6. Bakina, T.V. 2022. "Film Stars on a Catwalk: Costumes and Aesthetics of Fashion Shows in Classic Hollywood Films about Fashion Models" [Kinozvezdy na podiume: kostyumy i estetika modnykh pokazov v klassicheskikh gollivudskikh filmakh o manekenshchitsakh], *International Journal of Cultural Research [Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kultury]*, no. 1(46), pp. 85-98.
7. Charity Foundation «Russian Silhouette», "XIII International Competition of Young Designers «Russian Silhouette»", available at: https://russian-siluet.ru/polozhenie-konkursa-2019-2023/ (Accessed 22 April 2025).
8. The official site of the state Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, 2018, "The State Duma passes law to support Russian designers and fashion designers", available at: http://duma.gov.ru/news/29265/ (Accessed 22 April 2025).

Марина Владимировна Галкина
Профессор
Почетный член РАХ
Государственный университет просвещения
e-mail: galkina.marina.2022@yandex.ru
Москва, Россия
ORCID: 0000-0001-6073-1399

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-3-109-118

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРСА «РУССКИЙ СИЛУЭТ» В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ МОДЫ

Аннотация. Статья посвящена влиянию конкурсов молодых дизайнеров одежды на продвижение отечественной индустрии моды, как инновационного проекта. Появление и развитие конкурсов дизайнеров одежды в историческом и социальном контексте принципиально отличается от модных показов, фестивалей и презентаций. Цель конкурса «Русский силуэт» – его основная миссия - дать сильный импульс молодым талантам и представить ведущим брендам перспективных дизайнеров. Концептуальная идея Татьяны Михалковой, член-корреспондента Российской академии художеств, Президента благотворительного фонда «Русский силуэт», заслуженного деятеля искусств Российской Федерации - продвижение русской культуры и искусства - напрямую связано с формированием взаимодействия учебных учреждений и представителей бизнеса в плане поиска талантов и создания условий для творческой конкуренции молодых дизайнеров. Карьерные траектории молодых специалистов в сфере дизайна необходимо проектировать для формирования нового эффективного класса профессионалов индустрии моды. Роль и влияние конкурсов напрямую зависят от степени популярности и значимости конкуренции, стратегии организаторов и поддержки заинтересованных компаний. Мощное взаимодействие с прессой, информирование о целях и задачах конкурсов со стороны организаторов приводит к возрастающему интересу участников из разных регионов. Развитие микро - и макро-бизнеса, показывает, что множество новых мировых брендов рождаются из небольших «домашних ателье». Осознание первоначального запроса со стороны производителей, по результатам конкурсов, мотивирует дизайнеров одежды работать более целенаправленно.

Ключевые слова: конкурс, дизайн, мода, бизнес, производство, творческое образования, искусство, бренд, конкуренция, медиапространство..

Индустрия моды – это значительная часть мирового бизнеса, оказывающая влияние практически на все отрасли производства – от искусства до сферы энергетики и высоких технологий. В современном историческом периоде развитие дизайна одежды в целом является неотъемлемой частью мировой культуры и искусства. Рассматривая моду как реакцию на запросы общества, мы отмечаем и наблюдаем взаимообразный процесс – влияние моды на формирование социума.

Конкуренция в модном пространстве всегда отличалась жестким и принципиальным процессом борьбы за покупателя. Начиная с конца 19-го века, времени первых кутюрье, мы можем видеть, как дизайнерами одежды продвигались идеи элитарности и роскоши, ориентированные на исключительных заказчиков, готовых финансировать процесс, связанный с разработкой и созданием целого ряда прототипов, образцов и пробных поисковых работ. В результате, возникновение мировых домов моды и отдельных выдающихся представителей модной индустрии напрямую зависело от умения следовать общим мировым тенденциям и не оставляло возможности для экспериментов и продвижения молодых независимых специалистов. В первой половине XX века началось формирование нового подхода к обучению будущих дизайнеров одежды. Баухаус и ВХУТЕМАС первыми из высших образовательных учреждений стали готовить специалистов, ориентированных на массовое производство одежды, но имеющих определенную свободу творчества в пределах рынка насыщения товарами. В целом, практика продаж готовой одежды оказала серьезное влияние и на работу мировых домов моды, и, как следствие, появление не только линий от-кутюр, но и прет-а-порте. Конечно же, практически каждая коллекция от Диор, Шанель, Баленсиага и других ведущих кутюрье становилась событием в мире моды, но, начиная с 50-х, 60-х годов 20-го века появляется все больше небольших независимых производителей, доступ которых на мировой рынок был существенно ограничен, но способных конкурировать на среднем, приближенном к покупателю уровне, а также значительно быстрее реагировать на изменчивость трендов.

В отличие от сложных, театрализованных показов мировых кутюрье, дизайнеры вполне могли заявить о себе при помощи различных визуальных и графических приемов – кинематографа, музыки, журналов и фотографий. «Кинематографические фэшн-шоу привлекали внимание зрителей к стильным костюмам персонажей кино-картины, а также создавали дополнительный акцент на ключевых звездах фильма». [6, 85]. С окончанием «Золотого века» Голливуда, изменением формата кинематографа, появлений новых направлений в визуальном творчестве, изменением социальных отношений, приходит понимание, что для дальнейшей успешной коммерческой деятельности индустрии моды нужно не только великое имя, но и новые, перспективные дизайнеры. «Тенденции моды не ограничивают дизайнера-модельера XXI века жесткими рамками. Современный креатор имеет собственный стиль, авторский почерк». [4, 55].

Конкурсы балета предвосхитили конкурсное движение во всех областях искусства, связанных с созданием уникальных творческих образцов одежды. Сложные, театрализованные, но, функциональные костюмы танцовщиков создают своеобразный синтез искусств, являются важнейшей составляющей выступления. Разделяясь на конкурсы классического и современного балета, данные комплексы, в которых связаны музыка, пластика, мастерство исполнителя и творческий замысел художника-дизайнера, позволяют реализовать наиболее смелые решения. Конкурсы балета, имея более глубокую историю, по сути, заложили систему ценностей, в которой классическое воплощение образа исполнителей с одной стороны формирует творческое видение художника-дизайнера, с другой предоставляет возможность увидеть новые нюансы в широко известных произведениях. «Задача любого творческого состязания — это открытие новых имен. Практика показывает, что лауреаты первых наград, как правило, становятся широко известными в своих странах и за рубежом, так как конкурс — это один из важнейших этапов профессионального и творческого роста молодого артиста». [3, 185]. Многие дизайнеры работают с ведущими театрами мира, создавая уникальные дизайнерские костюмы для ведущих исполнителей оперы и балета.

Благодаря одному из первых конкурсов дизайнеров в Париже стали известными Ив Сен Лоран и Карл Лагерфельд, которым было по 19 лет. История международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», ведущего инструмента продвижения современной российской моды, всегда была наполнена вниманием именно к начинающим художникам-дизайнерам. Международный конкурс молодых дизайнеров, который создан с целью развития отечественной модной индустрии и сохранения национальных культурных традиций, открытия и поддержки новых имен, а также продвижения российских дизайнеров за рубежом» [7]. Выдающийся конкурс вошел в государственную программу 2000г., что очевидно стало мощным импульсом развития и позволило охватить перспективной идеей всю страну и ближнее зарубежье. За многие годы проведения конкурса большое количество выпускников специализированных учебных учреждений получили возможность создать экспериментальные коллекции и представить их на суд международного жюри профессионалов и представителей производственных компаний, в условиях праздника творчества, получить понимание всех этапов творческой деятельности – от создания концептуальных эскизов до презентации в стилистике модного показа. Призеры конкурса и сегодня успешно развивают свои бренды, наиболее известные: Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Вика Газинская, Кирилл Гасилин, Бессарион, Алексей Власов, Антон Галецкий и многие другие.

Международный конкурс «Русский силуэт» стал своеобразной школой для начинающих дизайнеров, предоставил возможность ознакомления с коллекциями коллег и конкурентов, обмена идеями, здоровой критики, аналитических замечаний. Каждый из этапов подготовки имеет решающее значение для признания будущей коллекции. Продуманная идея художественного образа, феноменальная композиция, удивительные сочетания тканей и фактур, инновационные конструкции, эксклюзивные декоры, прогрессивные технологии!

Глубокое понимание сущности и цели конкурсного мероприятия позволяет дизайнеру полностью погрузиться в выполнение творческого замысла. Организация поэтапности процесса создания коллекции показывает, какие профессиональные компетенции оказывают решающее значение. Начало работы над коллекцией характеризует всплеск эмоций - появление возможности продемонстрировать свою авторскую коллекцию, представить профессиональному жюри с надеждой на продвижение. Далее - встреча с коллегами из других вузов, ровесниками или молодыми дизайнерами, возможность увидеть ДРУГИЕ идеи, возможно альтернативные и непонятные, противоречивые, но - другие. Обсудить, найти аргументы в защиту своих идей. Крайне необходима психологическая подготовка и стрессоустойчивость. Волнение и понимание уровня реакции отборочной комиссии, ведь до финала конкурса доходят только победители региональных этапов, где происходит не менее строгая оценка всех выполненных результатов работы дизайнера. Репетиция и примерка на профессиональных моделях – может выявить принципиально другой взгляд на свою авторскую коллекцию. Корректные, высокопрофесиональные и невероятно важные комментарии об особенностях конкурсной коллекции консультантов фонда в процессе примерки играют едва ли не самую эффективную роль в осознании эстетической ценности творческой мысли автора. Репетиция финального прохода для показа – совместное творчество дизайнера, стилиста, режиссера. Как? В каком порядке? Почему именно такие прически и макияж, какие модели?

И уже сам конкурс, вызывающий ошеломительное волнение, процесс сбора гостей, понимание особой важности уникального События. Гала-шоу в Гостином Дворе – настоящий прорыв в мире моды. Финал конкурса собирает 70 молодых дизайнеров, 150 моделей, 2000 гостей. Свобода творчества, воплощение самых смелых идей, зажигательная музыка – все это делает событие по-настоящему ярким и незабываемым. Репортажи о финале конкурса транслируются центральными телеканалами России, показывая размах и грандиозность уникального события. Показ коллекции – всегда сенсация, момент истины в жизни любого дизайнера – и начинающего и профессионального кутюрье, грандиозная, атмосферная, с большим количеством фотографов, представителями прессы, телевидения, Интернет сообщества, в жюри представлены известнейшие медийные личности, именитые дизайнеры, художники, представители отечественных и зарубежных модных брендов. Приглашенный председателем жюри всемирно известный французский кутюрье Жан Клод де Кастельбажак с восторгом воспринял разнообразие идей наших молодых дизайнеров и грандиозность проводимого мероприятия. И на долгое время всех участников не будет покидать ощущение причастности к великому Событию – прорыву в деле формирования индустрии моды.

Государственная программа поддержки молодых дизайнеров и создание условий для творчества с участием российских компаний обусловлена, в том числе и переориентированием рынка одежды в сторону отечественных производителей [8]. Многочисленные фонды и коммерческие организации также заинтересованы в создании условий для малого и среднего бизнеса, как в Москве, так и в регионах. Движущей силой любого конкурса является стремление к мотивации преподавателей специальности «Дизайн костюма» и конструирования. Именно от роли преподавателя зависит дальнейшее развитие студентов, их участие в конкурсах. Лучшие дизайнерские школы в нашей стране существуют благодаря преподавателям-энтузиастам из Москвы, Санкт Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Иваново. От конкурсов молодых дизайнеров часто зависит и развитие дизайна одежды в нашей стране. Так, в Беларуси, где фестивалю «Мельница моды» оказывалась поддержка на государственном уровне, выросла сильная плеяда профессиональных художников моды. В профильных образовательных учреждениях

соответствующие решения являются прерогативой преподавателей и руководства учреждения, при необходимости помогающих составить грамотную заявку на получение гранта для участия в конкурсе. И нет сомнения, что дизайнер, имеющий в своем профессиональном портфолио опыт участия в известном конкурсе, отмеченный дипломом или профессиональной стажировкой, имеет большие шансы продвижения в сфере моды. Учитывая, что на конкурсах, как правило, представлены дизайнеры из многих регионов России и Ближнего Зарубежья, конкуренция происходит не только на профессиональном, но и на культурном уровне, ведь практически каждый участник включает в свою коллекцию модные этнические или национальные мотивы. «Во многих регионах ежегодно проходят фестивали моды и конкурсы дизайнеров одежды, наиболее известные из них: «Русский силуэт», конкурс дизайнеров одежды: в Поволжье – "Volga fashion", в столице Бурятии –"Baikal Fashion Week", в Казани – «ЭтноДар». Большинство фестивалей моды, организованных в регионах, имеют поликультурную направленность, интегрируя в фестивальном пространстве этнические и национальные культурные коды». [1, 185].

Формирование карьерных траекторий молодых дизайнеров начинается с момента поступления на профильное направление. С самого первого этапа уже можно практически определить, к какому стилю работы тяготеет тот или иной студент. Общая программа подготовки, включающая большое количество профессионально ориентированных предметов и курсов, показывает, какие компетенции развиваются более активно, а какие требуют дополнительных усилий. Вне зависимости от выбранного дальнейшего направления профессиональной деятельности во всех сферах дизайна одежды, студентам требуется опыт презентации коллекции на всех этапах работы. Учитывая, что на начальных этапах проведения конкурса число участников может составлять несколько сотен или даже тысяч, к финальным этапам будет допущено ограниченное количество участников, мотивированных на максимальный результат. Роль конкурса в формировании дизайна и его значение для участников варьируется в зависимости от тех выполненных результатов, которые предъявляются к конкурсантам. Наиболее известные российские конкурсы дизайнеров одежды – «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла» и некоторые другие, показывают наиболее стабильные высокие результаты участников. Это напрямую связано как с авторитетом организаторов, так и вниманием спонсоров и жюри. Одним из важнейших факторов успешности конкурса как мероприятия является его отклик в медиапространстве. Большую роль в этом процессе играет заинтересованность представителей производственных компаний в трудоустройстве и поддержке начинающих дизайнеров. В связи с этим, большое значение имеет принцип открытости и доступности информации по конкурсу, с целью максимального охвата аудитории и специалистов. Именно политика доступности конкурса превращает его в широко обсуждаемое событие, о котором узнают в России и странах ближнего зарубежья. «Качественная подготовка профессиональных кадров для индустрии моды зависит от правильного понимания того, что современная индустрия моды в настоящий момент включает в себя не только дизайнеров, промышленников, покупателей, но и тех, кто помогает продвигать товар — торговые центры, масс-медиа». [2, 124].

Дизайн одежды, как яркая творческая деятельность, сейчас широко представлен в детских школах искусства и центрах дополнительного образования. Соответственно, конкурсы коллекций для детей и юношества, участие в них положительно мотивирует учащихся на дальнейшее обучение по специальности, приобретая значимый уровень внутренней конкуренции. «В основе качественного образования лежит не только четко выверенная образовательная программа и высококлассный преподавательский состав, но понимание того, насколько важно молодым специалистам иметь возможность проявить себя за стенами учебного заведения». [5, 17]. Для некоторых молодых дизайнеров сам факт выхода в финал известного конкурса уже является успехом, показывающим его конкурентоспособность и высокий уровень профессиональных компетенций. Но действительными показателями являются также способности к переформатированию конкурсных работ и проектов в функциональные коммерчески успешные изделия.

Заключение.

Историю развития современной моды, в том числе отечественной, можно рассматривать как

глобальный диалог культур, на каждом этапе которого происходит трансляция смысловых знаков одежды и заложенных в них образов. Направленные на поддержку молодых талантов международные конкурсы молодых дизайнеров предназначены для создания безграничного творческого пространства. Трудно переоценить огромное влияние конкурсов на современную творческую жизнь России и перспектив развития индустрии моды.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Котляревская Н.В. Фестиваль моды и дизайна как составляющая культурного бренда // Манускрипт. - 2020. - Вып. 3. - Т. 13. - С. 184-188.
2. Кулешова А.А. Конкурсы в моды в отечественной индустрии моды // Инновации. - 2010. - №4. - С. 124-127.
3. Левкоева Н.Г. Международные балетные конкурсы. Тенденции развития // Театр. Живопись. Кино. Музыка. - 2012. - №1. - С. 166-187.
4. Захарчук Н.С., Попковская Л.В. О методах формирования устойчивой моды // Материалы и технологии. - 2023. - №1. - С. 54-59.
5. Дымова С.С. Конкурсы как критерий эффективности работы высшего учебного заведения // Бизнес и дизайн ревю. - 2017. - №2 (6). - С. 15-20.
6. Бакина Т.В. Кинозвезды на подиуме: костюмы и эстетика модных показов в классических голливудских фильмах о манекенщицах // Международный журнал исследований культуры. - 2022. - №1 (46). - С. 85-98.
7. XIII Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» // Благотворительный Фонд «Русский Силуэт». URL: https://russian-siluet.ru/polozhenie-konkursa-2019-2023/ (дата обращения: 22.04.2025).
8. ГД приняла закон по поддержке российских дизайнеров и модельеров // Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://duma.gov.ru/news/29265/ (дата обращения: 22.04.2025).

Svetlana A. Pavlova
Associate Professor
The Music History Department
The Gnessin Russian Academy of Music
e-mail: hymnography@yandex.ru
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-1042-0397

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-3-119-147

CHRISTIAN CONCEPT OF M. MUSSORGSKY'S CREATIVITY AND THE GNESSIN FESTIVAL: DIALOGUE IN THE COMPOSER'S HOMELAND, 2025

Summary: An educational youth project, the Gnessin Festival: Dialogue in the Composer's Homeland, debuted in Moscow and Velikiye Luki in March 2025 to commemorate the 130th anniversary of the Gnessin system of music education. The festival became a creative continuation of the scientific work that the author of the annotated article has been conducting for many years. The work is aimed at studying the monuments of musical art, in particular, Russian opera, from the point of view of spirituality.

By spirituality we mean Christocentrism. The article specifies the meaning of this concept in connection with M. Mussorgsky's operatic works and tells about the concert program of the Festival Opening in its relation to the composer's personality and vocation. At the suggestion of the author of the project, fragments of the operas, Boris Godunov and Khovanshchina, were performed as the opening of the concert in order to show in practice the semantic features of the Christian concept of creativity.

The article is accompanied by an open letter from Velikiye Luki musicians to the Rector of the Gnessin Russian Academy of Music, laureate of the Russian Government Prize, artistic director and conductor of the Altro Coro Gnessin Ensemble of Contemporary Choral Music, A. Ryzhinsky, with gratitude for the concerts, master classes, excursions at the Festival, and an assessment of the experimental concert program of the project opening.

Keywords: M. Mussorgsky, Christianity, the Gnessin Festival: Dialogue in the Composer's Homeland, Altro Coro, Kant, Svetoch, opera, Boris Godunov, Khovanshchina

The Artist's Calling

The artistic depiction of beauty alone, in its material meaning, is crude childishness, the childhood of art. The subtlest features of human nature and the human masses, the persistent poking around in these little-known countries, conquering them – this is the true calling of an artist.
Modest Mussorgsky

The life of M. Mussorgsky is connected with the opera genre by strong bonds of "truth, no matter how salty it is", which he wanted to reveal "to man and humanity". As is known, Modest Mussorgsky is the author of four operas: two tragedies – *Boris Godunov* and *Khovanshchina*, and two comedies – *The Marriage* and *Sorochintsy Fair*. If there had been enough time to implement the idea of Pugachevshchina, the number of tragedies would have increased to three, and the composer "could have been compared with ancient Greek authors" [11], for whom exactly such amount of works was a pass to the big stage in order to influence a large number of people with their creativity.