

ТВОРЧЕСТВО, ВОСХИЩАЮЩЕЕ СОВЕРШЕНСТВО ФОРМ РОССИЙСКИЕ КУТУРЬЕ В.ЗАЙЦЕВ И В.ЮДАШКИН НА ФОНЕ МИРОВОЙ МОДЫ

Его сравнивают с Петром, прорубившим окно в Европу, и называют «Красным Диором». В России – он лидер. В мире – в пятерке лучших. Всюду желанный гость.

Имя Вячеслава Зайцева – символ российской моды. Уже сорок с лишним лет он создает модную одежду, используя самые обычные ткани и поражая импровизацией линий, сочетанием красок. В каждом костюме просматривается личность модельера, творящего возвышенно, искренне и простодушно. Его модели – плод неиссякаемой фантазии художника, но они созвучны с нашим «сегодня».

Живопись и графика Зайцева такая же органичная и полноценная часть его творчества, как и мода. Ещё в годы студенчества, уделяя серьёзное внимание занятиям по живописи и рисунку, он с предельной четкостью сформировал свою задачу: «добиться того, чтобы мысль завладела рукой».

Его творческое кредо – чувство и только чувство. Сердцем постигает художник жизнь – веселую и грустную, беззаботную и трагическую. При всей сложности изобразительного языка Зайцева зритель угадывает эмоциональный смысл, заключенный в каждом из его творений.

О нём говорят все: «Импульсивный, непредсказуемый, нетерпеливый, жестокий, капризный». Мало кто говорит: «Невероятно работоспособен, не щадит ни себя, ни других, крайне вынослив». И совсем мало людей знают о нём то, что душа этого человека изранена в непрерывных боях с советским образом жизни за право творить, как он хочет.

Романтик и трагик одновременно, служащий идеалу красоты и страдающий от дисгармоничности действительности – это Зайцев. Нетерпимый к чужому полеизлиянию и чрезвычайно ранимый – это тоже он. Танцующий на подиуме, ослепительно улыбающийся человек, которому нет дела до чужих страданий, и переживающий глубокие чувства – это Вячеслав Зайцев. В нем все, присущее русской ментальности, – доброта до сентиментальности, взрывчатость до жесткости и далее терзания души. Таков краткий портрет выдающегося русского Кутюрье.

Вячеслав Зайцев – Кутюрье, художник, поэт, президент Московского Дома Моды, член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии, кавалер Ордена за «Заслуги перед Отечеством», профессор, почётный гражданин Парижа и Иванова. Человек года в мире моды.

Зайцев нередко цитирует себя строчкой: «Я всем обязан провиденью...» и не любит, когда его спрашивают про свою биографию: «Я уже устал её рассказывать. Я счастлив, что Бог дал мне возможность найти себя и реализоваться. Это самое большое счастье. А биография – это предисловие к жизни...». И всё же.

Родился 2 марта 1938 года в Иванове, в рабочей семье. С отличием окончил Ивановский химико-технологический техникум, получил квалификацию художника по росписи тканей. В 1962 году закончил с отличием Московский текстильный институт. Через три года знакомится с Пьером Карденом и Марком Боаном. В 1979 году Зайцев уходит из официальной моды и начинает всё сначала в маленьком ателье, которое позже перерастает в Московский Дом Моды. За создание костюмов для участников Московской Олимпиады награжден орденом «Знак Почёта». В том же году выпустил две книги: «Такая изменчивая мода», «Этот многоликий мир моды». В 1982 году Зайцев возглавил Дом Моды и в 1988 году становится его избранным Президентом.

Парижский Мезом де Кутюр в 1988-году предоставил право на участие в показе коллекций. Впервые этой чести удостоен русский человек, названный Человеком Года в

мире моды, стал Почётным гражданином Парижа. Филиал мирового лидера косметики фирмы «Л'Ореаль» в 1992-году запустил в производство первые духи русского модельера - «Марусю», а затем новую линию проекта Зайцева «Маруся» - кремы, лосьоны, дезодоранты, мыло. Через пару лет в Бельгии выпущена экспериментальная партия стульев по эскизу русского кутюрье. Сотрудничество с французской фирмой «Ревийон» - создание Зайцевым одежды «от Кутюр» из меха и тканей. С 1993 года Зайцев – президент и председатель жюри ежегодного российского Конкурса отечественных тканей и коллекций моделей «Текстильный салон» в Иванове. Выступает на семинарах, дает консультации художникам. По его инициативе в Иванове проводится фестиваль «Детская мода». Активное участие принимает в защите дипломных работ студентов ИГТА.

В 1994 году впервые в России он проводит конкурс молодых модельеров имени Н.Ламановой. Возглавляет конкурсы «Экзерсис» (для преподавателей и учащихся швейных колледжей и лицеев), «Золотая игла» (российская ассоциация детских творческих коллективов Моды), фестиваль «Бархатные сезоны» в Сочи.

Несмотря на свою огромную занятость, В. Зайцев ведёт многогранную работу с молодыми художниками, модельерами и дизайнерами (Володя Зубец, Андрей Шаров, Юлия Далакян, Егор Зайцев и др.). Его деятельность – это поистине подвижнический труд российского интеллигента во имя России, процветания её талантливой нации.

В течение всей своей творческой деятельности Вячеслав Зайцев раскрывается как неординарный, многогранный с необыкновенно тонкой натурой человек, влюбленный в родную землю. Основная тема его творчества как художника-модельера – это поиски гармонии содержания и формы, соответствующие эстетическим моральным критериям общества на данном моменте цивилизации. Это постоянное желание доказать, что человек способен не только созидать красоту, но и быть образцом этого прекрасного мира, не засорять своим видом окружающую среду – природу и общество, а гармонично вживаться, вызывать восхищение людей совершенством формы и богатством цветовой палитры.

Вячеславом Зайцевым созданы костюмы ко многим спектаклям московских театров, к кинофильмам, для эстрадных коллективов и исполнителей. Московский Дом Моды, руководимый Вячеславом Зайцевым, стал подлинным центром воспитания хорошего вкуса, а Театр Моды Зайцева убедительно зрелищной формой пропаганды красоты. Во многом благодаря его усилиям русская мода достигла мирового уровня, заняв достойное место наравне с такими признанными законодателями моды, как Франция и Италия, Канада, Финляндия, США, Германия, Индия, Швеция, Австрия, Италия – вот далеко не полный перечень гастролей театра.

У Зайцева как-то спросили: «Том Клайм, Юдашкин и другие модельеры... Кто они для вас – коллеги или конкуренты?». На что он ответил: «Коллеги. У меня нет конкурентов. Я ко всем к ним отношусь хорошо. С Валею Юдашкиным у нас чудные отношения, а с Томом мы просто огромные друзья».

Кстати, о Юдашкине. Валентин Абрамович Юдашкин – заслуженный деятель искусств России, известный российский Кутюрье, действительный член Академии социальных наук, почетный академик Российской академии художеств, член-корреспондент Парижского синдиката Высокой Моды и готовой одежды, Почётный гражданин Лос-Анджелеса.

Юдашкин родился 14 октября 1963 году в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Страсть к моделированию одежды у Валентина Юдашкина проявилась ещё в школе. Поэтому для Валентина не стоял вопрос: «куда пойти учиться?». В 1986 году закончил Московский индустриальный техникум, с блеском защитив сразу два диплома по темам: «Исторический костюм» и «Макияж и декоративная косметика», и получил «красный» диплом.

Его имя стало известным в 1987 году, когда он создал свою первую коллекцию, состоящую из 150 моделей. Главная часть той коллекции – платье – стало с тех пор самостоятельным объектом творчества Валентина и начало свою собственную жизнь в

пространстве мировой моды. В 1989 году была создана фирма «Vali – Moda», получившая в 1991 году новое имя – Дом Моды «Валентин Юдашкин». На молодого модельера обратили внимание французские кутюрье, пригласили в Париж. 1991 год был поворотным моментом в жизни российского модельера. Впервые его коллекцию смог увидеть и оценить Париж. Коллекция «Фаберже», показанная во время Недели Высокой Моды во Франции, произвела огромное впечатление на искушенную французскую публику и признанных законодателей в мире моды – Пьера Кардена и Пако Рабанна. Особый фурор произвели платья, сшитые в виде знаменитых «яиц Фаберже». Имя Валентина Юдашкина стало известным во всем мире. После того как платья из «Фаберже» объехали полмира, два из них приобрел Музей костюма Лувра, ещё несколько моделей – Калифорнийский музей моды.

После столь грандиозного успеха Валентин Юдашкин премьерный показ каждой своей новой коллекции устраивает в Париже, во время Недели Высокой Моды во Франции, когда туда съезжаются ценители прекрасного со всего света.

1996 год стал по-настоящему триумфальным для художника. Мастерство модельера было по достоинству оценено авторитетными коллегами – Дом моды «Valentin Yudashkin» получил статус члена-корреспондента Парижского синдиката Высокой Моды. Впервые в истории моды в эту престижную организацию принят молодой Кутюрье из России, встав в один ряд с дизайнерами мирового уровня, как Джанни Версаче, Валентино. С тех пор премьерные показы каждой новой коллекции Юдашкина «Haute Couture» проходили ежегодно в рамках очередной Недели Высокой Моды в Париже, а с 1994 года, момента основания Московской Недели Высокой Моды, - и в Москве. Были созданы и представлены публике коллекции: «Райские птицы», «Рождественский сон» (96-97 гг), «Врубель», «Карусель Де Лувр» (97 г), «Русский модерн», «Анна Каренина» (98 г), «Конец века», «Покажи мне любовь» (1999-2000 гг) и др.

За годы деятельности Домом Юдашкина было создано 18 коллекций «Haute Couture» и 10 коллекций prêt-à-porte, показы которых ежегодно проводятся не только в Париже и в Москве, но и в других городах Европы, Азии, Америки, в том числе Италии, Китая. Сегодня Дом Моды Юдашкина включен в жесткий ритм работы в мире готовой одежды. Он полностью «одевает» мужчин и женщин от 46-го до 56-го размера, производит всевозможные аксессуары и обувь. Одежда марки «Валентин Юдашкин» с успехом продается не только в Москве, но и в Милане, Париже, Нью-Йорке.

В 1999 году был выпущен парфюм - совместный проект с французской парфюмерной компанией «Parour». В том же году была запущена линия ювелирных украшений, а также был открыт салон ювелирных украшений

«Valentin Yudashkin». С 2001 года начали производство столового фарфора и серебра, а в конце года была открыта линия «царского» столового фарфора.

С каждым годом Дом Моды Юдашкина продолжает расти и развиваться. Работа над каждой коллекцией или проектом начинается за 2-3 года вперед. Каждый сезон Дом предлагает что-нибудь новое в мире моды. Визитной карточкой дизайнера и Дома Юдашкина стал «русский» способ вышивки бисером, пайэтками, стразами, традиции которого были возрождены и теперь развиваются в Доме Моды. Модели «Haute Couture», как и большинство материалов, из которых они сделаны, вышивка, аппликации, мохер, выполнены Юдашкиным вручную. Темы, которым Кутюрье посвящает свои работы, - русское искусство, литература, живопись, архитектура, балет. Каждая его коллекция несёт в себе сюжеты национальной русской истории и культуры, образы выдающихся личностей России.

Валентин Юдашкин – лауреат Национальной российской премии «Овация», премии «Образ года», премии «Золотой манекен» Недели Высокой Моды в Москве. За

пропаганду российской моды в мире удостоен звания «Мастера» и награды «Шапочка Мастера» на фестивале «Мастер-класс». В 2001 году Валентин Юдашкин был удостоен премии «Бизнес Олимп» в номинации «Искусство и бизнес».

Юдашкин не боится меняться, любит экспериментировать. Всегда стремится быть в форме. Его жизненное кредо – «дарить людям радость и надежду». Надеется, что в России когда-нибудь возродится легкая и текстильная промышленность: тогда можно будет производить материалы для своего Дома на Родине. Вместе с тем, считает, что пора появиться и тем, кто пойдёт вслед за ним. Очень хочет, чтобы им было уже намного легче. Самый интересный в создании коллекции момент, по мнению Валентина,- начальный. Поэтому, как только он заканчивает работу над одной коллекцией, сразу приступает к следующей. Рисует обычно дома, без перерывов, от рассвета до заката. Очень любит свою семью, но на первом месте – работа. Огорчает лишь то, что на общение с дочкой остается мало времени. Обязательно к каждому Новому Году шьёт ей новое платье. Мечтает и сам когда-нибудь надеть свой «особый костюм». На каждый показ возит его с собой, чтобы надеть на финальный выход на подиум. Пока, правда, ещё ни разу не удавалось.

Несмотря на то что как-то получил награду «Светский Лев», светских вечеров Валентин не любит, появляется только у друзей в самые важные моменты их жизни. Отдыхать предпочитает в «цивилизованных» местах, а жить и творить любит именно в России, где есть друзья, семья, особые отношения, особый склад души.

Два человека, две судьбы – но оба творцы моды и Великие Маэстро – Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Они давно уже перестали делать одежду. То, что выходит из их мастерских, – это искусство.

Литература:

1. Орлова Л. Азбука моды. –М.: Просвещение, 1988.
2. Кащенко О.Д., Козлова Т.В. Покупателю об одежде и моде. – М.: Экономика, 1986.
3. Харчев А.Г. Мода и искусство. -М.: Просвещение, 1982.
4. Журнал «Космополитен».