

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»

А.Н. Усольцева

Т.Н. Адамецкая

**ТЕАТР МОДЫ «НИЛ»
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ**

Монография

Нижевартовск

2019

*«Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными:
искусство управлять и искусство воспитывать».*
И. Кант

Рецензенты:
кандидат искусствоведения, доцент
Новосибирского государственного педагогического университета *Т.Н. Тропина*;
кандидат культурологии, доцент
Белгородского государственного института искусств и культуры *О.В.Реш*

*«Воспитание – величайший вопрос человеческого духа.
Педагогика – первое и высшее из искусств...»*
К.Д. Ушинский

У 76 Усольцева, А. Н., Адамецкая, Т. Н.

Театр моды «НИЛ» Нижневартковского государственного университета.
История становления и каталог коллекций : монография. - Нижневартовск:
НВГУ, 2019. - 114 с.

ISBN 978-5-0-0047-541-6

Монография представляет собой своеобразную хронику развития театра моды «НИЛ» Нижневартковского государственного университета: от момента его создания в 1995 году и до сегодняшнего дня. Впервые представлен полный перечень значимых коллекций одежды, разработанных дизайнерами театра, дано описание их художественно-образных, стилистических, технических и материаловедческих аспектов.

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений (художественных направлений), руководителей и участников театров моды, а так же для всех, кто интересуется вопросами дизайна костюма.

ISBN 978-5-0-0047-541-6

ББК. 37.24-27+85.330

© Усольцева А.Н., Адамецкая Т.Н., 2019
© Галимова С.Р., Шайхулов Р.Н., 2019
© НВГУ, 2019

Воспитание – важнейшая категория педагогической науки. В современных условиях развития культуры, общества, науки происходит переосмысление сущности процессов образования, обучения, воспитания, их взаимосвязей и взаимозависимостей. Инновационные разработки в области педагогической теории находят реализацию на всех уровнях педагогической практики, в том числе и на уровне высшего образования. По мнению отечественного исследователя, кандидата педагогических наук А.А. Колчиной, современный вуз характеризуется «существенными изменениями в своей деятельности... Образовательный процесс строится на основе компетентностного подхода... Расширяется и обновляется образовательная среда вуза. Кардинально изменяются взаимоотношения студента и преподавателя, отношения с работодателями и другими социальными партнерами. Происходящие в вузе преобразования не могут не затрагивать воспитательную деятельность со студентами как неотъемлемую составляющую профессионального образования» [37, с. 3].

В новых условиях возникает необходимость переоценить принципы классической педагогики, выявить новые приоритеты и цели профессионального образования в современном российском обществе, его воспитательной составляющей. Система современного российского профессионального образования как социальный институт стремится обновлять содержание своей социально-педагогической функции в обществе и на систему воспитательной работы вуза возлагается важнейшая задача – создание среды эффективного формирования общекультурных компетенций, по сути – формирования личности или отдельных качеств личности обучающихся. Таким образом, воспитательное пространство вуза становится «одним из ведущих механизмов общественного развития, формирования культуры, реализации всего спектра личностных и профессиональных интересов и потребностей» (О.В. Уваровская) [78, с. 290].

Одновременно меняется само понимание личности, социокультурная ситуация диктует новые требования к человеку: «мобильность, умение сотрудничать, умение самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, чувство ответственности за судьбу страны; умение не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их» [78, с. 289]; «основным образовательным ориентиром ... становится развитие личностного потенциала, ориентированного на перспективу жизненного развития и изменения» [91, с. 164]. Очевидно, что сущность и принципы традиционной, знаниецентристской парадигмы обучения должны быть пересмотрены с учетом необходимости формирования разносторонней личности, готовой к эвристической деятельности в нестандартных условиях. Доктор педагогических наук, профессор В.И.Андреев считает, что «необходимо не просто увеличить удельный вес творческой, исследовательской деятельности каждого студента, но научиться эффективно организовывать проектно-творческую деятельность, превратив ее наряду с самостоятельной работой в одну из основных и наиболее эффективных форм деятельности студентов» [3, с. 292].

В Нижневарттовском государственном университете (НВГУ) создана благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности. В соответствии с Концепцией воспитательной работы в НВГУ основной «целью воспитательной деятельности... является формирование высоко нравственной, разносторонне развитой личности, конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота своей страны, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, способного к адекватной профессиональной и общественной деятельности в постоянно меняющихся условиях жизни современного общества» [39].

Культурно-эстетическое воспитание является одним из приоритетных направлений и форм воспитательной деятельности НВГУ. Оно в том числе подразумевает:

- организацию свободного времени студентов в целях формирования навыков содержательного общения и культурного поведения, расширения рамок общекультурного кругозора;

- формирование и развитие потребности в самообразовании и самовоспитании;

- выявление и стимулирование потенциальных творческих возможностей студентов, их дальнейшее развитие с учетом будущих профессиональных интересов и т. д.

В последнее время в педагогике высшей школы в контексте воспитательной работы вуза все чаще на обсуждение выносятся вопросы применения артпедагогических технологий, все большую значимость обретает проблема художественно-творческой деятельности студентов. Именно этот вид деятельности позволяет комплексно осуществить целый ряд важнейших функций – психолого-педагогическую, здоровьесберегающую, адаптационную и профилактическую [8]. Одной из форм эстетического воспитания в НВГУ является работа творческих объединений – вокала и хореографии, театральной студии, театра мод, студии КВН и т.д. Студенческие творческие объединения привлекают студентов к активным формам организации досуга и самостоятельному творчеству, выявляют и стимулируют талантливых исполнителей и коллективы, эстетически воспитывают зрительскую аудиторию, повышают художественный уровень студенческого самостоятельного творчества, укрепляют культурные связи между молодежными коллективами образовательных учреждений города и т. д.

Творческое объединение Театр моды «НИЛ» – одна из форм дополнительного образования студентов в НВГУ. Деятельность Театра построена по принципу дизайн-студии и позволяет творчески саморазвиваться и самореализовываться всем участникам – дизайнерам и моделям. Создавая коллекции костюмов и демонстрируя их на подиуме, будучи задействованными в сценических постановках, члены театрального коллектива получают возможность принимать участие в важнейших общественных мероприятиях – фестивалях, конкурсах, концертах – городского, регионального, федерального и международного уровней. Цель деятельности Театра моды «НИЛ», с одной стороны, направлена на изучение и освоение участниками коллектива традиционного и современного дизайнерского искусства, а с другой стороны – на освобождение от штампов и стереотипов бытового восприятия, на свободную интерпретацию художественного материала посредством создания коллекций костюмов.

Система работы Театра моды «НИЛ» уникальна, так как позволяет аккумулировать в творческой деятельности участников практически все воспитательные функции и при этом в полной мере отвечает личностно-ориентированным, гуманистическим идеалам современного образования. В живом процессе создания коллекций и разработки театральной постановки комплексно реализуются познавательные, ценностно-ориентирующие, трудовые, коммуникативные, игровые аспекты воспитания.

Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы (начиная с этапа поиска концептуальной идеи и творческого замысла, включая все операции пошива и декора костюмов коллекции, и до демонстрации моделей в дефиле на подиуме) способствует включению студентов в театральную среду, мягкой адаптации новичков, пониманию личной ответственности перед коллективом, формированию атмосферы доброжелательного творческого взаимодействия. Необходимость систематического, кропотливого труда в процессе отшива всех элементов костюма, изготовления аксессуаров формирует навыки самодисциплины и самоконтроля участников Театра моды. Созидательная деятельность в области внешнего, предметного мира на уровне внутреннем оборачивается потребностью самосозидания, творческого саморазвития и самореализации участников Театра, формированию у них активной субъективной жизненной позиции. Таким образом, благодаря деятельности Театра моды «НИЛ» достигается важнейшая цель воспитания – формирование личности студентов, их социально-значимых качеств. Истории возникновения и развития Театра моды «НИЛ» НВГУ и посвящена данная монография.

«Цель любого образования – научить любить красоту».
Платон

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕАТРА МОДЫ «НИЛ»

Театр моды «НИЛ» был создан в 1995 г. на базе художественно-графического факультета (ХГФ) Нижневартковского государственного педагогического института (НГПИ). Идейными вдохновителями и первыми руководителями Театра стали Наталья Николаевна Мутья и Светлана Николаевна Кравченко – талантливые и энергичные преподаватели ХГФ, занимавшиеся со студийцами на общественных началах. Они организовали творческую группу студентов, работавших над созданием костюмов: от эскизов до воплощения в материале.

Начало творческого бытия Театра моды было положено в работе над коллекцией «Шляпы». Средства на эту коллекцию были собраны благодаря «сочувствующим» преподавателям и студентам ХГФ. Молодые энтузиасты приобрели самые недорогие материалы и создали... шляпы. «Совсем как Коко Шанель, которая тоже начинала с шляпок», – иронично замечала Наталья Николаевна. Вся коллекция строилась на сочетании маленьких черных платьев и огромных, каркасных, ярких шляп. Первый показ коллекции состоялся в марте 1996 года в рамках городского шоу-фестиваля «Образ года» (г. Нижневартовск).

И родился «НИЛ» – как прекрасная возможность для реализации творческих идей творческих студентов. Название Театра – «НИЛ» – сложилось из первых букв имен авторов первой коллекции – Наташи Никиткиной, Ильи Михайлова и Лены Алюковой.

1996 г.
Коллекция «Шляпы».
Авторы: Н. Никиткина, И. Михайлов, Е. Алюкова.
Руководители: Н.Н. Мутья, С.Н. Кравченко.

1996 г.
Коллекция «Готический сон».
Автор: Н. Никиткина.
Руководители: Н.Н. Мутья,
С.Н. Кравченко.
Это первая коллекция платьев
с замысловатыми каркасными рукавами
и поясами, затейливыми головными
уборами и легкой росписью по шелку.

1998 г.
Коллекция «Четыре образа женщины».
Автор: Т.В. Скитёва.
Руководитель: Н.Н. Мутья.

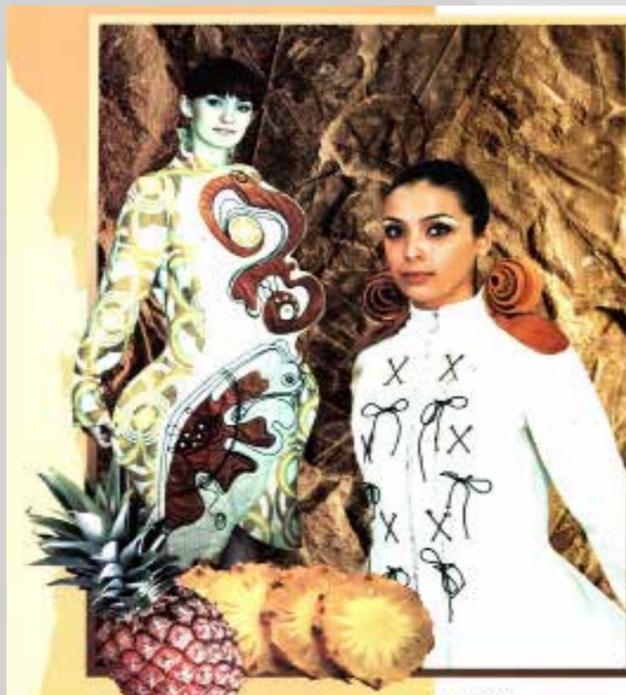
Коллекцию отличают сложные каркасные платья, экстравагантные и чувственные, с корсетами и юбками, декорированными художественной росписью.

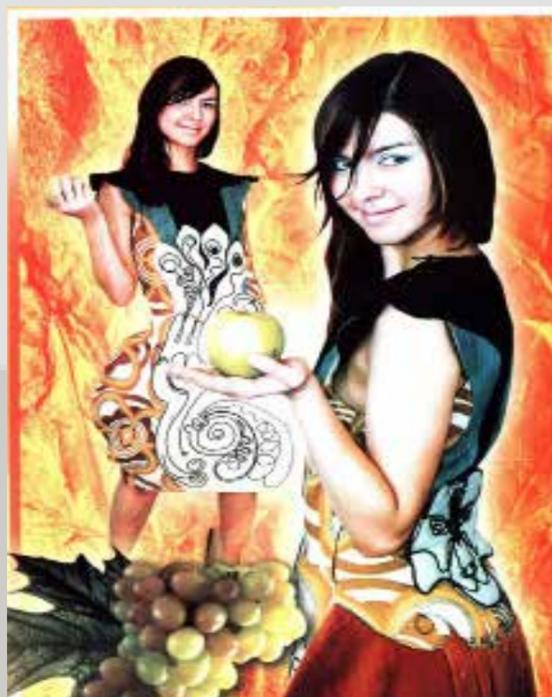
1998 г.
Коллекции масок «Ветер Венеции», «Сердце Африки».
Авторы: Н. Никиткина, А. Усольцева, Н. Жаркова.
Руководители: Н.Н. Мутья, С.Н. Кравченко.

В 1999 г. Театр моды «НИЛ» был включен в структуру НГПИ, благодаря чему стал официально получать финансовую поддержку в создании коллекций. Несмотря на то, что Театр перешел под патронаж Управления по воспитательной работе института и лично проректора по воспитательной работе Ибрагима Мутелимовича Ибрагимова, материально-техническая (швейное оборудование, мастерские) и интеллектуальная база «НИЛа» по-прежнему располагались на ХГФ.

В этот период на профессиональной основе Театром стала руководить выпускница ХГФ Татьяна Скитёва, окончившая курс дизайна костюма при Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна и впоследствии работавшая в командах таких известных российских дизайнерских Домов Моды как SHAPURIN, ULYANA SERGEENKO, ASET.

2003 г.
Коллекция «Линия S».
Автор: Т.В. Скитева.

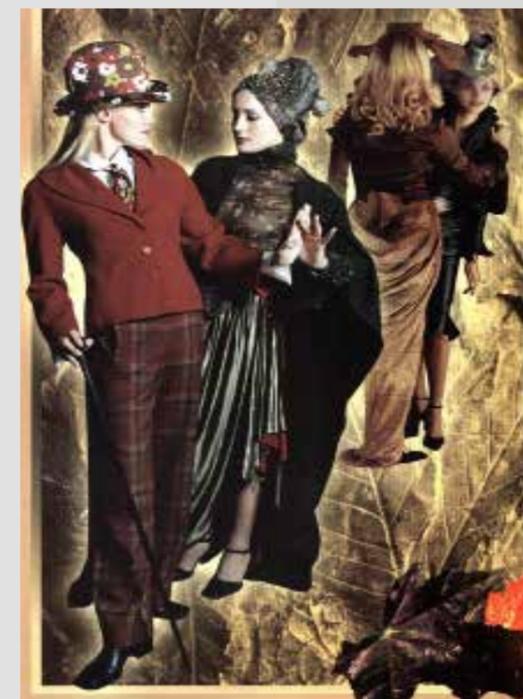
2001 г.

Коллекция «Тени на снегу».

Автор: Т.В. Скитева.

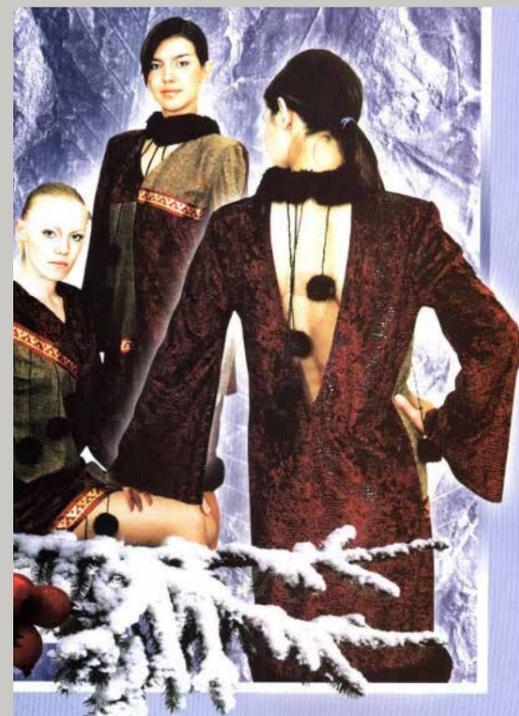
Коллекция имела большой общественный резонанс и завоевала:

- приз журнала «Космополитен» на конкурсе «Адмиралтейская игла» (г. Санкт-Петербург),
- диплом за 1 место в Региональном туре конкурса «Русский силуэт» (г. Тюмень),
- диплом за 1 место Конкурса театров мод вузов России (г. Ульяновск).

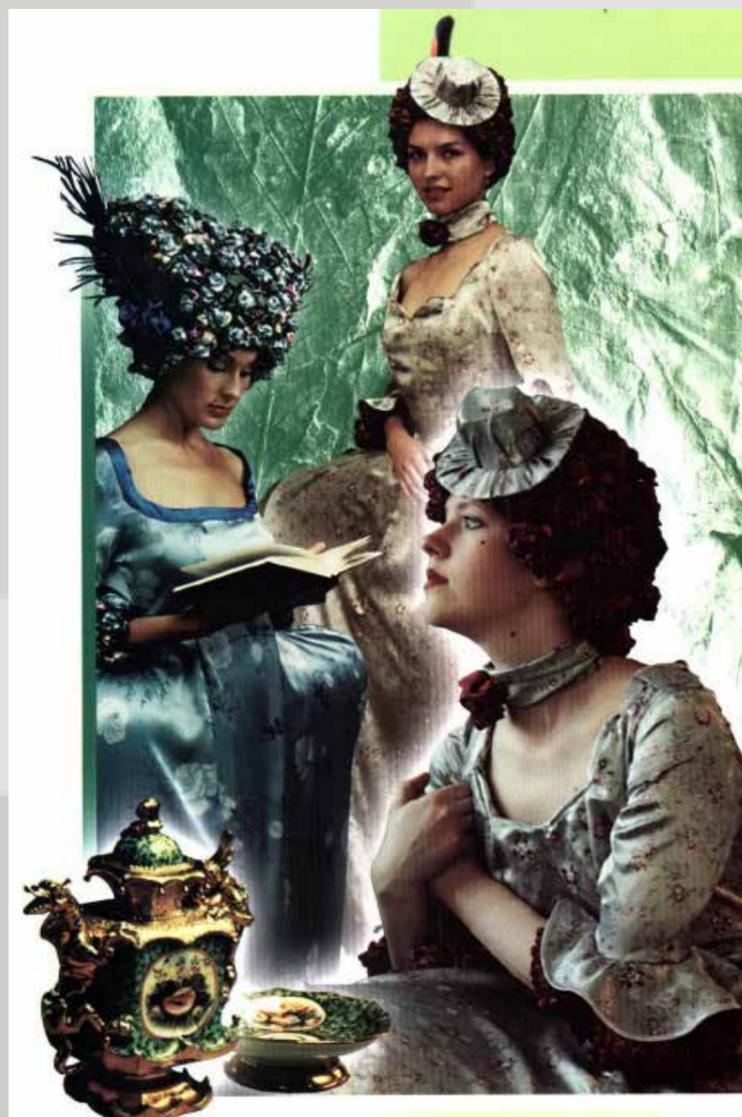

2002 г.
Коллекция «Импозантность».
Автор: Т.В. Скитева.

В 2003–2005 гг. руководство Театром осуществляли преподаватели художественно-графического факультета Наталья Николаевна Мутья, Галина Юрьевна Османкина и Гульнур Аскатовна Узянбаева. В этот период большую часть коллекций Театра составляли дипломные работы студентов ХГФ. Важнейшими образами и темами, вдохновлявшими студентов и преподавателей на создание коллекций стали исторический и народный костюм, костюм народов Севера. Наталья Николаевна продолжала курировать творческие проекты студийцев, особое внимание уделяя этнической тематике. Галина Юрьевна руководила работой студентов над коллекциями «Птицы Севера», «Северное сияние», в которых орнаментальные мотивы обских угров раскрываются благодаря применению таких техник декора текстиля как аппликация, вышивка и низание бисером. Под руководством Гульнур Аскатовны были созданы коллекции «Прима-фэнтези» и «Лики Рококо». В этих коллекциях студенты экспериментировали с техниками обработки и декора тканей, например, применяли гильоширование по органзе; работали над стилизацией исторических форм в дизайне костюма, разрабатывали собственные варианты панье и т.д.

*Коллекция «Северное сияние».
Автор: Н. Грачева.
Руководитель: Г.Ю. Османкина.*

*Коллекция «Лики Рококо».
Автор: Т. Михеева.
Руководитель: Г.А. Узянбаева.*

*Коллекция «Птицы Севера».
Автор: М. Куликова.
Руководитель: Г.Ю. Османкина.*

С 2005 по 2007 гг. обязанности руководителя Театра выполняла Галина Николаевна Лохматова – педагог-организатор факультета дополнительных профессий. Участники Театра теперь не только создавали костюмы и демонстрировали их, но еще и изучали методику организации творческого коллектива Театра моды и получали сертификаты о прохождении курса профессиональной подготовки. В данный период были созданы такие коллекции как «Рококо» и «Человек-спорт».

С 2007 г. Театром моды «НИЛ» руководит Анастасия Николаевна Усольцева, выпускница художественно-графического факультета НГПИ. С этого времени начинает формироваться узнаваемый стиль коллекций, особая система работы со студентами-студийцами. Театр часто представляет Нижневартковский государственный гуманитарный университет (ранее – НГПИ) не только на городских и окружных, но и на всероссийских и международных дизайнерских площадках. Авторами и создателями коллекций костюмов по-прежнему являются студенты факультета искусств и дизайна (ранее – ХГФ), а вот моделями становятся представительницы и других факультетов университета. При этом манекенщиц справедливее было бы назвать актрисами, ведь каждая коллекция Театра предстает пред взором зрителя в особом синтез-номере, выстроенном по законам зрелищного, театрального искусства. Сценические постановки Театра – заслуга талантливейшего хореографа-постановщика Киры Валентиновны Спиридоновой, которая на протяжении многих лет сотрудничает с Театром и помогает доносить до зрителя костюмные образы коллекций ярко, драматично, остро, интеллектуально.

2007 г.
Коллекция «Осенние сновидения».
Авторы: А. Гончарова, Л. Молева.
Руководитель: А.Н. Усольцева.

2008 г.
Коллекция «МЕГА-нить».
Авторы: Н. Леонтьева, Н. Кравченко, Е. Полякова,
О. Фомина.
Руководитель: А.Н. Усольцева.
Коллекция была отмечена диплом 1 степени
в номинации «Новый Деним» на Окружном
конкурсе «Молодой дизайн Югры» (г. Ханты-
Мансийск).

Коллекции «МЕГА-нить» и «Осенние сновидения» получили Гран-при конкурса «Золотой наперсток–2008» (г. Нижневартовск). Представление этих коллекций широкой публике позволило говорить о факультете искусств и дизайна НГГУ как о серьезной творческой лаборатории. Характер коллекции «Осенние сновидения» во многом раскрывается благодаря художественной росписи ткани и вышивке декоративным шнуром и бисером. Сочетание традиционного и современного подходов к стилистике луков и выбору материалов, использование денима и техник ручного художественного ткачества для создания декоративных элементов костюмов – все это отличает коллекцию «МЕГА-нить», идейным вдохновителем которой стала Светлана Николаевна Кравченко. Именно эти коллекции позволили в полной мере раскрыть возможности коллаборации дизайна и декоративно-прикладного искусства.

2009 г.
 Коллекция «Дерзкий ход».
 Авторы: В. Арефьева, И. Михуто, И. Наконецная, С. Шман.
 Руководитель: А.Н. Усольцева.
 Данная коллекция стала участником пиар-акции, посвященной открытию Кубка мира по шахматам (г. Ханты-Мансийск).

2009 г.
 Коллекция «Черная жемчужина».
 Автор: А. Гончарова.
 Руководитель: А.Н. Усольцева.
 Коллекция была удостоена диплома 1 степени Регионального конкурса молодых дизайнеров «Fashion art-2009» в номинации «Сценический костюм» (г. Сургут).

2009 г.
 Коллекция «Мир цвета милитари. Памяти профессора Ф. Рянского».
 Авторы: А.Н. Усольцева, О.Г. Лукина, О.В. Славнова.
 Руководитель: А.Н. Усольцева.
 Коллекция приняла участие во Всероссийском межвузовском конкурсе молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург). Была удостоена:
 - диплома 1 степени Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее планеты» (г. Санкт-Петербург),
 - диплома 1 степени Регионального конкурса молодых дизайнеров «Fashion art» в номинации «Прет-а-порте» (г. Сургут),
 - диплома победителя Окружного конкурса профессионального мастерства среди дизайнеров, модельеров, портных «Подиум» (г. Нижневартовск),
 - диплома «Золотой лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
 - диплома 1 степени Городского конкурса дизайнеров и модельеров «Золотой наперсток» (г. Нижневартовск).

Начиная с 2008 года ведущим дизайнером Театра стала студентка Факультета искусств и дизайна Надежда Леонтьева. С ее участием были созданы такие коллекции как «МЕГА-нить» и «Американо», а первая авторская коллекция – «Медвежьи люди» – стала знаковой, так как вывела Театр моды «НИЛ» на всероссийский и международный конкурсный уровень. Все коллекции Надежды построены на понимании значимости идейного, образно-содержательного аспекта деятельности дизайнера, что нашло отражение в сложности формообразования, конструкции и кроя моделей, драматичности в решении образов, тонком чувстве цвета и фактуры.

В этот период в Театре сложилось несколько творческо-инициативных групп, в состав которых вошли студенты Факультета искусств и дизайна: Виктория Арефьева, Гузель Богданова, Инесса Михуто, Ирина Наконечная, Евгения Полякова. Эти студийцы принимали активное участие в изготовлении костюмов почти всех коллекций Театра вплоть до 2011 г.: конструировали, шили головные уборы и декорации; выполняли аппликации и художественную роспись ткани, плели элементы декора и т.д. Важно отметить, что дружественная и творческая атмосфера, сложившаяся в Театре определила профессиональный и жизненный путь некоторых участников коллектива. Так, Инесса Михуто стала руководителем Театра моды «Милан» Центра детского творчества (г. Нижневартовск).

2009 г. Коллекция «Медвежьи люди».

Автор: Н. Леонтьева. Руководитель: А.Н. Усольцева.

Коллекция приняла участие в Международном конкурсе молодых модельеров «Адмиралтейская игла» в г. Санкт-Петербурге. Была удостоена:

- специального приза Всероссийского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Казань),
- диплома 2 степени Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург),
- призов спонсоров Регионального конкурса молодых дизайнеров «Fashion art-2009» (г. Сургут),
- диплома 1 степени Городского конкурса модельеров «Золотой наперсток» (г. Нижневартовск).

7 января 2010 года Театр моды «НИЛ» стал обладателем Гран-при Международного конкурса-фестиваля детско-юношеского творчества «Будущее планеты» в Санкт-Петербурге (коллекции «Дерзкий ход», «Мир цвета милитари», «Медвежьи люди», «МЕГА-нить»).

2010 г.
Коллекция «Без страха и упрека».
Автор: Н. Леонтьева.
Руководитель: А.Н. Усольцева.
Коллекция приняла участие в Региональном финале Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».
Была удостоена:
- диплома 1 степени Окружного конкурса «Молодой дизайн Югры» как «Лучшая коллекция по мотивам исторического костюма» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома «Серебряный лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома 1 степени Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартовск),
- диплома 1 степени Городского конкурса модельеров «Золотой наперсток» (г. Нижневартовск).

2011 г.
Коллекция «Как Айседора...»
Автор: Н. Леонтьева.
Руководитель: А.Н. Усольцева.
Коллекция прошла в полуфинал Международного конкурса молодых модельеров «Адмиралтейская игла» (г. Санкт-Петербург) и была участником Всероссийского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Тюмень).
Была удостоена:
- диплома 3 степени Регионального этапа Международного конкурса молодых модельеров «Русский силуэт» (г. Тюмень),
- диплома «Серебряный лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома 1 степени Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартовск),
- дипломов 1 степени Городских конкурсов дизайнеров-модельеров «Подиум» и «Золотой наперсток» (г. Нижневартовск).

2012 г.
 Коллекция «Иллюзия триумфа».
 Авторы: Н. Леонтьева, А.Н. Усольцева.
 Руководитель: А.Н. Усольцева.
 Коллекция приняла участие
 в Региональном финале Международного
 конкурса молодых дизайнеров «Русский
 силуэт» (г. Тюмень) и
 Шоу-конкурсе «Авангард в жизни
 и моде» в рамках Всероссийского
 фестиваля «Екатеринбург–2012
 – Российская столица дизайна».
 Была удостоена:
 - диплома «Специальный приз»
 Окружного этапа конкурса
 «Студенческая весна»
 (г. Ханты-Мансийск),
 - Гран-при Городского конкурса
 «Золотой наперсток»
 (г. Нижневартовск),
 - диплома «Лучшее дизайнерское
 решение» Городского конкурса
 дизайнеров-модельеров «Подиум»
 (г. Нижневартовск),
 - диплома 1 степени городского этапа
 «Студенческая весна»
 (г. Нижневартовск).

2011 г.
 Коллекция «Американо».
 Авторы: Е. Полякова, А.Н. Усольцева,
 Н. Леонтьева.
 Руководитель: А.Н. Усольцева.
 Коллекция стала участником
 полуфинала Международного конкурса
 молодых модельеров «Адмиралтейская
 игла» (г. Санкт-Петербург).
 Была удостоена диплома 2
 степени Городского этапа конкурса
 «Студенческая весна»
 (г. Нижневартовск).

2013 г.

Коллекция «Персефона. Разоблачение...»
 Авторы: А.Н. Усольцева, С. Галимова.

Руководитель: А.Н. Усольцева.

Коллекция приняла участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум –2014» (г. Ростов-на-Дону) и Всероссийском межвузовском конкурсе молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург). Была удостоена:

- диплома «Золотой лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома лауреата 3 степени Всероссийского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ульяновск),
- диплома победителя в номинации «Вечерний костюм» в Окружном конкурсе дизайнеров и модельеров «Молодой дизайн Югры» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома «Золотой лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома победителя в номинации «Целостность художественного образа» в Городском конкурсе дизайнеров-модельеров «Подиум» (г. Нижневартовск),
- диплома 1 степени Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартовск).

2013 г.

Коллекция «Котеночкин, forewer!»

Авторы: А.Н. Усольцева, О. Пригарская,
 С. Галимова

Руководитель: А.Н. Усольцева.

Была удостоена:

- диплома «За целостность и художественную выразительность образа» в Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» (г. Москва),
- диплома лауреата 2 степени Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург),
- диплома «Специальный приз» Окружного конкурса дизайнеров и модельеров «Молодой дизайн Югры» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома «Специальный приз» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома «Оригинальность идеи» Городского конкурса дизайнеров-модельеров «Подиум» (г. Нижневартовск),
- диплома 1 степени Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартовск).

Коллекция «Котеночкин, forewer!» стала первой коллекцией мужской одежды в истории Театра моды «НИЛ». Стереотипы восприятия мужского костюма, сложности конструктивного, кадрового и других аспектов часто останавливают студенческие театры мод в выборе «мужской» тематики для создания коллекций. Начиная с 2013 года мужские образы заняли значимое место в разработке дизайнерских концепций коллекций и своего рода «визитной карточкой» Театра. «Котеночкин, forewer!» (2013 г.), «Prime time» (2014 г.), «Ваня» (2018 г.) – все эти коллекции мужской повседневной одежды отличают ироничный дизайнерский подход, брутальность и небрежная элегантность образов.

2014 г. Коллекция «Prime time».
Авторы: А.Н. Усольцева, С. Галимова.

Дизайн принта: К. Агафонова.
Руководитель: А.Н. Усольцева.

Коллекция была удостоена:

- диплома 3 степени Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2014» (г. Ростов-на Дону),
- диплома 1 степени в номинации «Прет-а-порте» Всероссийского конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Студенческий подиум "Новый взгляд"» (г. Екатеринбург),
- диплома 3 степени Регионального полуфинала XI Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» (г. Тюмень),
- диплома «Специальный приз» Всероссийского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Тольятти),
- диплома «Золотой лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома 1 степени Окружного конкурса дизайнеров и модельеров «Подиум-2014» (г. Нижневартковск),
- диплома 1 степени Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартковск).

2014 г.

Коллекция «Неверный свет: Легенда о Покахонтас».

Авторы: А.Н. Усольцева,
С. Галимова.

Руководитель: А.Н. Усольцева.

Коллекция приняла участие
в Международном конкурсе
молодых дизайнеров и модельеров
«Подиум-2014» (г. Ростов-на-Дону).

Была удостоена:

- диплома 3 степени Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум "Новый взгляд"» (г. Екатеринбург),
- Гран-при Окружного конкурса дизайнеров и модельеров «Подиум-2014» (г. Нижневартковск),
- диплома 2 степени Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартковск).

В 2014 г. Театр моды «НИЛ» завоевал Гран-при Всероссийского конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Студенческий подиум "Новый взгляд"» в Екатеринбурге (коллекции «Персефона. Разоблачение...», «Prime time» и «Неверный свет: Легенда о Покахонтас»).

Первой коллекцией, включающей женские и мужские луки, стала коллекция «А чой-то вы во фраке?!» Сложность данного подхода заключается в стремлении сохранить единство стилистики и формообразования с учетом гендерного аспекта. Часто попытки создания таких коллекций оборачиваются банально-вульгарным подходом: «девички – королевы, мальчики – для мебели». Преодоление данного подхода, стремление создать ситуацию диалога «мужского – женского» и стало главной дизайнерской задачей в разработке коллекций «А чой-то вы во фраке?!», «Лукоморье», «Цу-е-фа».

2015 г.
Коллекция «А чой-то вы во фраке?!»
Авторы: А.Н. Усольцева, С. Галимова.
Дизайн принта: К. Агафонова.
Руководитель: А.Н. Усольцева.
Коллекция приняла участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2014» (г. Ростов-на-Дону).
Была удостоена:
- диплома лауреата 1 степени Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург),
- Гран-при Регионального полуфинала XI Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» (г. Тюмень),
- диплома «Золотой лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома 1 степени Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартовск).

На протяжении 2015–2017 гг. руководителем Театра моды «НИЛ» была магистрантка Факультета искусств и дизайна Светлана Галимова. Она стала моделью и ведущим дизайнером коллектива Театра в 2013 году. С участием Светланы были созданы такие коллекции как «Котеночкин, fogewer!», «Персефона. Разоблачение...», «Prime time», «Неверный свет: Легенда о Покахонтас», «А чой-то вы во фраке?!» Она разработала две авторские коллекции – «Лукоморье» и «Цу-е-фа» – оригинальные и разноплановые. Благодаря тому, что Светлана является актрисой Театра, особое значение для нее приобретают такие аспекты образа как макияж и аксессуары. Творческий подход этого дизайнера отличает чуткость к современным трендам в дизайне костюма, внимание к деталям и стремление к созданию целостного и завершенного образа.

2016 г.
Коллекция «Лукоморье».
Автор: С.Р. Галимова.
Коллекция приняла участие в Региональном полуфинале XI Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» (г. Тюмень).
Была удостоена:
- диплома лауреата 3 степени Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург),
- диплома «Золотой лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск),
- диплома лауреата 1 степени I Городского фестиваля национальных культур «Арт-фестиваль-2017» (г. Нижневартовск),
- диплома «Золотой лауреат» Городского этапа конкурса «Студенческая весна» (г. Нижневартовск).

2017 г. Коллекция «Цу-е-фа».

Автор: С.Р. Галимова.

Коллекция приняла участие во Всероссийском межвузовском конкурсе молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург).

Была удостоена:

- диплома «Серебряный лауреат» Окружного этапа конкурса «Студенческая весна»

(г. Ханты-Мансийск),

- диплома «Серебряный лауреат» Городского этапа конкурса «Студенческая весна»

(г. Нижневартовск).

2018 г.

Коллекция «Дороже небес».

Автор: А.Н. Усольцева.

Коллекция приняла участие во Всероссийском межвузовском конкурсе молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум “Новый взгляд”» (г. Екатеринбург) и Окружном этапе конкурса «Студенческая весна» (г. Ханты-Мансийск).

2018 г.
Коллекция «Ваня».
Автор: А.Н. Усольцева.
Коллекция была удостоена:
- диплома лауреата 2 степени
Всероссийского межвузовского
конкурса молодых дизайнеров
и стилистов «Студенческий
подиум «Новый взгляд»
(г. Екатеринбург),
- диплома «Золотой лауреат»
Окружного этапа конкурса
«Студенческая весна»
(г. Ханты-Мансийск).

Таким образом, Театр моды «НИЛ» плодотворно работает и развивается на протяжении уже более 20 лет, включая в свою орбиту все новые и новые поколения творчески одаренных студентов Нижневартковского государственного университета. С каждым годом коллекции, которые разрабатывают дизайнеры Театра, становятся все более сложными, изощренными как в образно-содержательном, так и в формальном плане – в построении конструкций, выборе материалов и т. д. Постепенно расширяется стилистический диапазон коллекций – это и сценический костюм, и этно-коллекции, и фэнтези, и современный молодежный костюм. Хочется пожелать участникам Театра плодотворного творческого поиска, интересных открытий и ярких побед!

«Во всяком произведении искусства, великом и малом,
вплоть до самого малого все сводится к концепции».
И.В. Гете

КОЛЛЕКЦИИ
ТЕАТРА МОДЫ «НИЛ»

МЕДВЕЖЬИ ЛЮДИ

коллекция одежды в этническом стиле

Автор: Н.А. Леонтьева

Руководитель: А.Н. Усольцева

«Старший брат», «Мужчина, одетый в шубу», «Хозяин», «Когтистый мужчина» – все это имена одного и того же зверя, почитаемого коренными народами Югры. Некоторые фратриальные группы обских угров – ханты и манси – вели свое происхождение от тотема-медведя и именовали себя «Медвежьи люди», что и послужило источником вдохновения для этой коллекции. Однако единственным напрямую заимствованным первоисточником образов коллекции стал лишь орнамент обских угров – различные знаки медведя. Вся коллекция строилась как свободная интерпретация сущности симбиотических отношений человека и зверя в традиционной культуре ханты и манси. Орнаменты-знаки выступают здесь не только в качестве декора костюма, но строят силуэт и формируют образ луков, игнорируя основы анатомии и преодолевая антропоморфизм фигур.

Модели коллекции отличаются сложностью силуэта, но при этом очевидно некое устойчивое тяготение к овалу в отдельных элементах костюма. Смягчению характера силуэтов способствуют складки-защипы, что особенно ярко просматривается в капюшоне-платке, короткой круглой накидке и юбке с центральной орнаментальной полосой. Завершающая модель коллекции являет собой самодостаточный овал-кокон, архетипически заключающий в себе мифопоэтические символы Мирового яйца, Пещеры и т. д. Архаическая слиянность человека и природы, прямая и непосредственная связь человека с тотемом воплощается в своего рода объятиях медведя, знак которого обнимает-поглощает главную модель коллекции.

В аксессуарах ассоциативные связи образов также нелинейны и сложны. Головные уборы коллекции представлены повязками и капюшонами (капюшоном-воротником, капюшоном-платком). В предметах одежды для кистей рук (съемных рукавах, коротких и длинных рукавицах) уровень сложности интерпретации образов восходит от простого использования орнаментального знака в декоре внешней стороны рукавицы – до руки в митенке, напоминающей когтистую медвежью лапу. Завершают образ объемные, длинные и короткие чулки.

Важным аспектом коллекции явился выбор материалов, призванных создать эффект погружения в природную среду посредством фактур и цвета тканей. Фактуры, как правило, имитируют древесную кору, мох, а колорит отсылает к оттенкам спелой клюквы и брусники, осенней хвои и прелой листвы. Меланжевые всполохи желто-розовых оттенков оживляют природную цветовую гамму. Ассортимент тканей составляют пальтовые, рыхлые костюмные, фланелевые с бархатистым ворсом, грубая мешковина и ткани «под домотканое полотно». В коллекции широко использованы авторские ткани, выполненные в технике синели на основе тонированного и частично прорезного синтепона, простеганного с ветошью, а также аппликации. Роль тесьмы, декорирующей края одежды, выполняют тонкие и толстые косы, плетеные из синтепона и ветоши.

Формальные элементы, объединяющие все модели в единую коллекцию – это вертикальные орнаментальные полосы-«хорды», овальные дыры-входы, декорированные косами «оберегами». Каждый образ решен как многослойный, сложноорганизованный и многоэлементный комплекс. В соответствии с пониманием роли и сущности одежды в архаичных культурах в моделях коллекции зашифрована некая устойчивая иерархия образно-эстетических и сакральных значений в их нерасторжимых связях.

В основу коллекции «Мир цвета милитари» была положена идея самоценности борьбы, противостояния и агрессии в современной культуре. Образы коллекции символизируют страны Евросоюза, Восточной Европы и Ближнего Востока, а так же США и Китай, отношения между которыми приобретают откровенно милитаристский характер. Еще один содержательный аспект коллекции – гендерные «игры», которые приобрели особое значение в современном обществе в последнее десятилетие. Расцвет феминизма, сексуальная и «радужная» революции, кризис духовно-нравственной системы координат – все это привело к искажению и утрате понимания сущности истинной мужественности и женственности.

Милитаризм и гендерные перверсии, подрывающие основы современного общества, являются лейтмотивом коллекции и раскрываются в противоречивости ее строя: в борьбе мужского и женского начал, сочетании целомудренности и подчеркнутого эротизма моделей. Особенно ярко эту тенденцию демонстрируют образы-оборотни, в которых застегнутый на все пуговицы «фасад» оборачивается шокирующей обнаженностью тела, а покрытая голова допускает провоцирующие мини и высокие гольфы-чулки.

Вся коллекция «Мир цвета милитари» решена через процесс трансформации кармана как элемента костюма: от узнаваемого, традиционного, выполняющего свои непосредственные функции – к обманке, гротеску, выступающему в качестве формообразующего начала в создании целостного образа модели. Каждый лук оснащен карманами: большими и маленькими, накладными и навесными, карманами-портфелями и карманами-гармониями...

Конструктивное решение многих моделей коллекции строится на контрастном сочетании жестких складок плотной защитной ткани с мягкими драпировками полупрозрачного шифона и трикотажа. Деликатно бликующий тонкий вареный шелк и замша оттеняют грубость, плотность, брутальность и аскетизм «технической греты» – смесовой ткани камуфляжной расцветки.

Цветовое решение коллекции «Мир цвета милитари» символично и транслирует геополитические штампы массового сознания. Однако природные зеленые, зелено-коричневые, коричнево-песочные, песочные, голубые и серо-синие оттенки, обычно ассоциирующиеся с состоянием гармонии и мира, в данном случае вызывают чувство тревоги и сигнализируют об опасности.

Ремни, завязки, платки-повязки и платки-банданы – это те аксессуары, которые призваны завершить агрессивный образ современной женщины. Реальность такова, что сегодня «у войны ... женское лицо».

МИР ЦВЕТА МИЛИТАРИ Памяти профессора Ф. Рянского

коллекция женской одежды прет-а-порте

Авторы: А.Н. Усольцева,
О.Г. Лукина, О.В. Славнова
Руководитель: А.Н. Усольцева

Коллекция «Без страха и упрека» была навеяна легендарным образом Орлеанской Девы – Жанны д’Арк. Юная, закованная в латы Дева-воин стала символом верности и веры, чистоты и святости, самоотречения и самопожертвования ради спасения Родины.

Коллекцию отличают свобода ассоциативных связей со средневековым рыцарским костюмом – комплектностью, силуэтом и материалом изготовления. Луки коллекции – это интерпретации латных доспехов (кирасы, несимметричных наплечников, длинных латных юбок и сюрко), характерных деталей (шлемов с забралом, горжетов) и узнаваемых аксессуаров (латных рукавиц с длинными раструбами).

Приталенный полуприлегающий силуэт моделей коллекции формируют ворот-«горжет», усиленная «наплечниками» линия плеч, узкая талия и расширяющиеся А-образные подола «латных юбок» и плаща-«сюрко». Застроченные складки, подчеркивающие конструкцию костюмов, призваны создать иллюзию пластинчатого доспеха. Головы манекенщиц покрыты «шлемами» разных форм (жесткими конусовидными, полужесткими четырехклинными, мягкими сферическими), шея и подбородок защищены высокими воронками и масками-«забралами».

Ткани, используемые в коллекции, имитируют блеск металла – сталь, черное серебро и медь. Костюмные ткани с металлизированным покрытием применялись для пошива «доспехов», бежевый стрейч-сатин – для «нижних рубаш», а черная органза – для декорирования отдельных элементов костюма. Из черного гофрированного шифона были сшиты «латные рукавицы»-митенки, гетры и маски-воротники. Растительные мотивы – единственные отсылки к традиционно понимаемой женственности – выполнены в технике аппликации и декорируют «кирасы» и подола «юбок».

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

коллекция сценических костюмов

Автор: Н.А. Леонтьева

Руководитель: А.Н. Усольцева

КАК АЙСЕДОРА ...

коллекция женской одежды
прет-а-порте

Автор: Н.А. Леонтьева

Руководитель: А.Н. Усольцева

Образ Айседоры Дункан – неординарной женщины, провозглашавшей идеалы формирования нового человека и нового общества и ставшей символом эпохи, лег в основу концепта данной коллекции. Жизнь и творчество этой гениальной танцовщицы были пронизаны поиском социальной справедливости, свободы, новых смыслов и форм в искусстве, борьбой с костной традицией и деланной «красивостью». Ее образ вошел в историю благодаря отчаянной смелости натуры и трагическому финалу жизни.

Лейтмотивом коллекции «Как Айседора...» стали шарфы, которые выполняют не столько декоративную, сколько конструктивную и символическую роль. Этот любимый Айседорой аксессуар и «виновник» ее смерти стал важнейшей частью костюмов коллекции и буквально опутал модели по рукам и ногам, связал и сковал свободу их действий. Шарфы-путы нежно и безжалостно затягивают петли и узлы на тонких девичьих шеях.

Художественно-образное решение коллекции исходит из борьбы ведущих стилей начала XX века – модерна и конструктивизма, являющихся двумя полярными эстетическими идеологиями. Трогательная беззащитность обнаженных плеч в моделях, стилистически отсылающих к изящному и рафинированному модерну, сочетается с простотой, закрытостью и аскетизмом конструктивистского силуэта. Богемный шик образов коллекции реализуется в головных уборах-тюбанах, мнимой непринужденности кроя с асимметрией на одно плечо, прозрачности драпировок шифона и блеске атласа. Апогеем коллекции стало вечернее оранжево-красное платье, олицетворяющее собой «дивный старый мир» с его беззаботностью и лёгкостью, которое вдруг приобретает оттенок трагичности, когда в ансамбль включается линейный волнообразный черно-белый принт шарфа и тюбана.

Луки данной коллекции отличает довольно жесткая цветовая гамма, решенная в конструктивистском ключе: крупные пятна локальных белого, черного, красно-оранжевого разбавлены мелкой классической черно-серой гусиной лапкой и принтами с тонкими черными горизонтальными и диагональными полосами. Одной из доминант коллекции стало платье с принтом «звезда», который был выбран не случайно и также отсылает к образу Айседоры как к «звезде» сцены и символу революции в искусстве и политике. На драматизм образов всей коллекции работают съемные рукава и гольфы, ассоциирующиеся с медицинскими повязками, и красный принт «звезда», в котором читается стилизованный зигзаг черного штыка, острием обращенный прямо к сердцу!

ТРИУМФ ИЛЛЮЗИЙ ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ ТРИУМФА

коллекция женской одежды прет-а-порте

Авторы: Н.А. Леонтьева, А.Н.Усольцева

Руководитель: А.Н.Усольцева

Коллекция была создана в 2012 году и посвящена годовщине Отечественной войны 1812 года. Творческим первоисточником коллекции стал неоднозначный и во многом романтизированный образ Наполеона Бонапарта.

Показ открывает модель, конструкция которой – цитата военной шинели Наполеона. Ясность коннотаций военного образа утрачивается посредством ломки конструкции мундира, ассиметричного кроя и обнаруживает себя в качественно ином смысловом поле в последней модели коллекции. Противоречивость образа формируется также за счет комбинирования грубого вельвета, костюмных полушерстяных тканей с фактурным трикотажем, сочетания жестких линий силуэта с мягкими драпировками.

Основу цветовой гаммы коллекции составляет конфликт открытых сине-красных цветов французского флага с грязными, затертыми серо-бежевыми оттенками выцветших от времени гравюр. Напряженность цветовых отношений нарастает постепенно, по мере включения в образный строй коллекции всполохов кричащего красного. Логическим завершением коллекции и кульминацией показа становится «триумф» модели в платье кроваво-красного цвета.

Коллекция «Котеночкин, forever» – своеобразная коллекция-стеб – была вдохновлена нетленным советским мультфильмом «Ну, погоди!» (режиссер – В.М. Котёночкин). За основу модных луков был взят образ Волка как персонажа маргинального, условно-отрицательного, олицетворяющего контркультурные и неформальные стороны советской действительности. В разных сериях он представал в таких амплуа как «Волк-спортсмен», «Волк на пляже», «Волк элегантный»... при этом оставаясь неизменно хулиганом – обаятельным и энергичным.

Цветовую гамму коллекции составляют «тельняшечная» сине-белая полоска и темно-синий. Локальные розовый, желтый, бирюзовый и принт «в цветочек» призваны подчеркнуть ироничный подход к интерпретации образа и пародийное настроение коллекции.

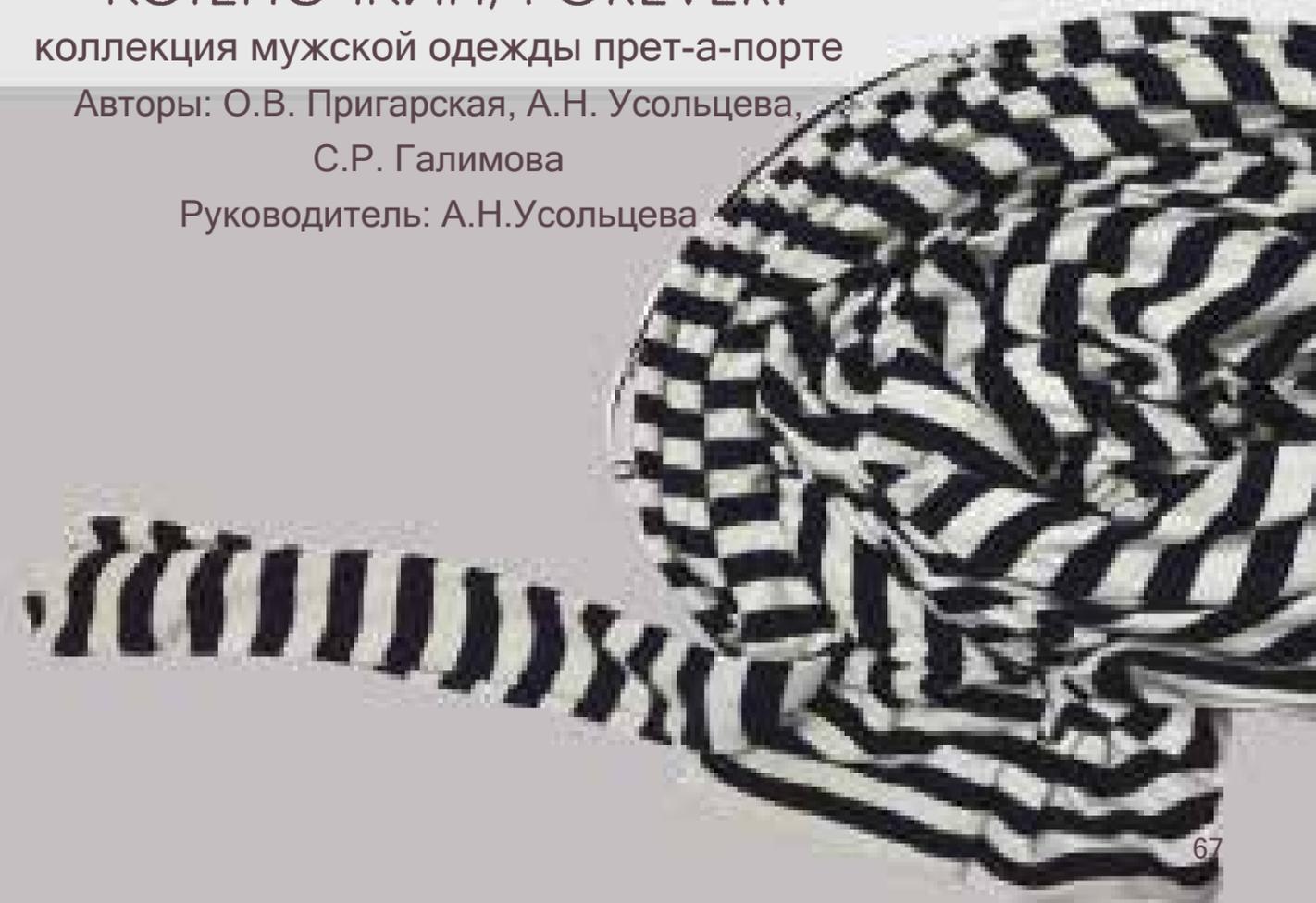
В моделях учтены модные тенденции, актуальные как в 1970-х гг., так и сегодня – узкие пиджаки и брюки, сине-белая полоска и т. д. Появление в это время новых видов повседневной и спортивной одежды в мужском гардеробе – футболки с длинным рукавом и трикотажного спортивного костюма, – нашло свое отражение в коллекции. Карикатурность образа, сложившегося в массовом сознании как стереотип «советского гражданина неопределенного рода деятельности» реализуется в ассоциативной отсылке к семейным трусам, тельняшке и кедам. При этом современные конструктивные особенности (ширина лацканов и высота приталивания в пиджаках, заниженная линия шага у брюк) не разрушают узнаваемый образ, а работают на него. Сочетание одежды в луках и функционально-декоративные детали (нелепые карманы, контрастные налокотники) – все продиктовано любимым образом и при этом соответствует современным модным тенденциям.

КОТЕНОЧКИН, FOREVER!

коллекция мужской одежды прет-а-порте

Авторы: О.В. Пригарская, А.Н. Усольцева,
С.Р. Галимова

Руководитель: А.Н.Усольцева

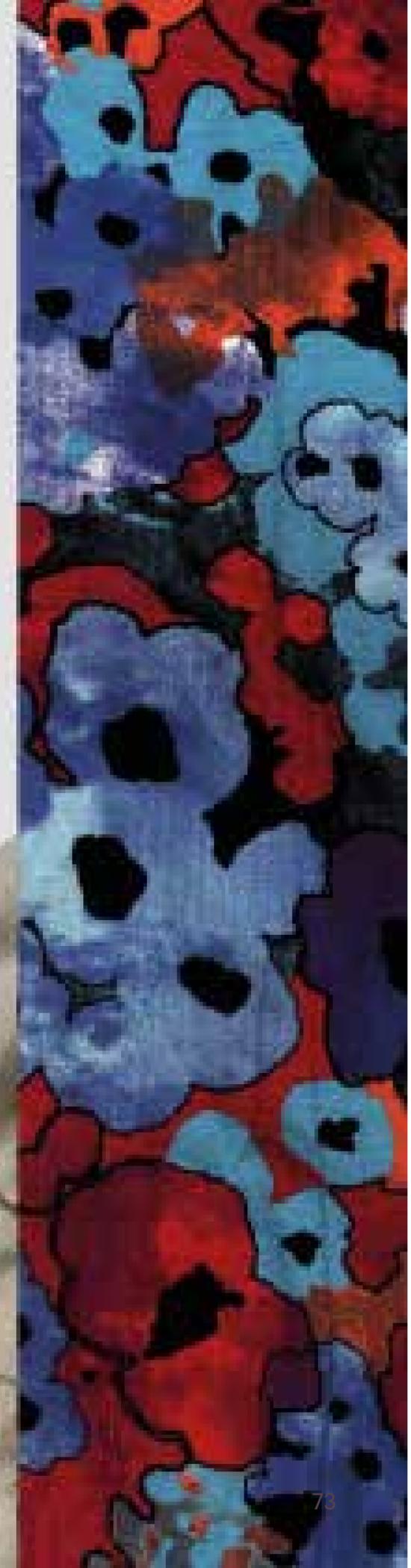

Коллекция «Персефона. Разоблачение...» – это попытка раскрыть противоречивость образа древнегреческой богини – повелительницы царства мертвых, являющейся одновременно символом возрождения сил природы, плодородия.

Для данной коллекции характерно использование тонкого трикотажного полотна, позволяющего создавать мягкий, струящийся силуэт и обволакивающие тело драпировки, что отсылает зрителя к классическому древнегреческому искусству. Конструкция моделей коллекции ассоциативно связана с первоисточником – древнегреческим хитоном. Последовательное разрушение формы хитона от модели к модели посредством своеобразных конструктивных игр с материалом (драпировка – коса – прорезь) позволяет символически «обнажить» сущность образа богини.

Драматичная контрастная цветовая гамма избрана не случайно: архаичный минимализм локальных, ахроматических бело-серо-черных пятен «разрывается» интенсивным цветочным принтом.

Образ Персефоны трактуется как воплощение вечной женственности – опасной и прекрасной.

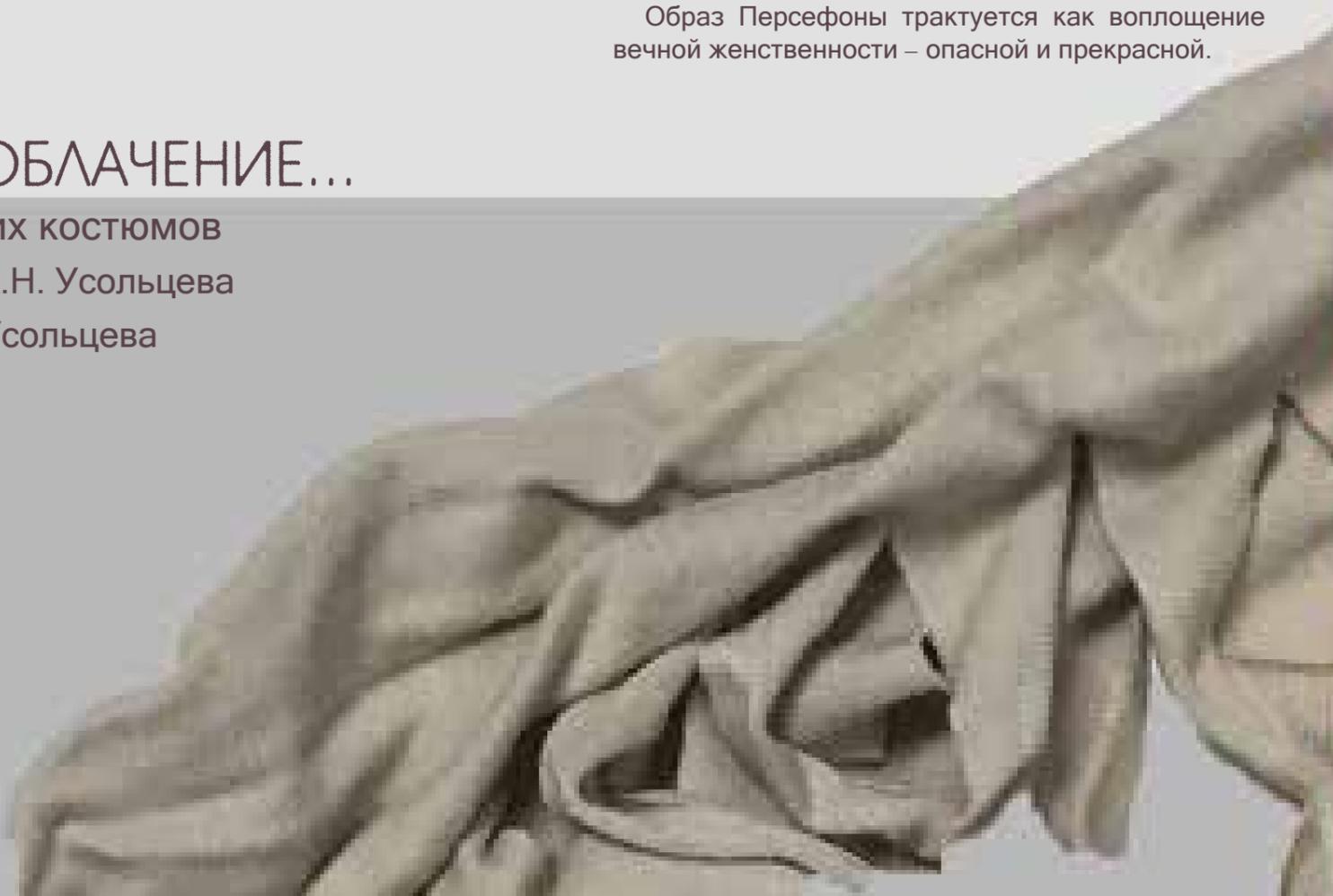

ПЕРСЕФОНА. РАЗОБЛАЧЕНИЕ...

коллекция сценических костюмов

Авторы: С.Р. Галимова, А.Н. Усольцева

Руководитель: А.Н. Усольцева

PRIME TIME

коллекция повседневной одежды для мужчин

Авторы: А.Н. Усольцева, С.Р. Галимова

Дизайн принта: К.И. Агафонова

Руководитель: А.Н. Усольцева

Рабочее название коллекции – «Счастливики». Основной посыл коллекции: лучшее время для каждого из нас - когда мы заняты любимым делом.

Отправной точкой в создании конструктивных и декоративных линий коллекции послужил циферблат механических часов. Был разработан принт: в циферблате фигурки людей, собранные из стрелок и цифр, заняты повседневными делами – как своеобразный символ полноты жизни человека в собственном маленьком мире. Эта идея нашла отражение и в разработке моделей коллекции. «Спортсмен», «Гламурный подонок», «СТО-шник», «Свободный художник», «Типа-байкер», «Человек в пижаме и в “хальто”» – образный ряд коллекции.

Цветовую гамму коллекции составляют ахроматические повседневные оттенки серого и белого в сочетании с жизнерадостным желтым. Используемые ткани: деним, жаккард и трикотаж. Силуэты и крой моделей коллекции соответствуют модной тенденции «oversize». Несмотря на использование мягких, округлых линий коллекция «Prime time» имеет выраженный брутальный характер и не лишена юмора.

Первоисточником данной коллекции послужил образ Покахонтас. В необыкновенной судьбе этой индейской принцессы сплелись любовь и предательство, страдание и обретение новой веры. Этот образ олицетворяет собой вечный конфликт природы и цивилизации, наивного индейского анимизма и строгой доктрины англиканства. Еще одним источником вдохновения послужила музыкальная композиция «Серебро» рок-группы «Би-2», что привнесло в коллекцию ноты ностальгии и аскетизма.

Силуэт моделей отсылает к традиционным индейским пончо и усилен таким неперенным и узнаваемым элементом как бахрама. Каждая модель коллекции была создана методом плоского кроя из единого куска ткани (лодена) без применения вытачек. Микшируя этно- и рок-стили, дизайнеры использовали серебристые металлические застежки-молнии и декорированную кожей бижутерию из металла. Следуя легенде о Покахонтас была выстроена логика коллекции: детство Покахонтас – юность/страсть Покахонтас – Леди Ребекка. Образы детства отличаются большей обобщенностью и цельностью, незначительным количеством деталей и обилием бахромы, светлотой цветовой гаммы. Период страсти символически обозначен расправленными крыльями (бахрома) и насыщенными тонами (красно-бордовые, маджента). Леди Ребекка облачена в костюм глубоких пурпурных и фиолетовых оттенков (цвета высшего духовенства), трагизм ее ситуации визуализируется посредством такого элемента как истерзанные крылья. Последняя модель коллекции в силуэте имитирует английское платье конца XVI – начала XVII в. (вертюгаден) и вообще лишена такого элемента как бахрама, что демонстрирует окончательный отказ героини от Рая Земного ради Рая Небесного.

НЕВЕРНЫЙ СВЕТ: ЛЕГЕНДА О ПОКАХОНТАС

коллекция женской одежды прет-а-порте

Авторы: А.Н. Усольцева, С.Р. Галимова

Руководитель: А.Н. Усольцева

А ЧОЙ-ТО ВЫ ВО ФРАКЕ?!

коллекция одежды в стиле современной
классики

Авторы: А.Н. Усольцева, С.Р. Галимова

Дизайн принта: К.И. Агафонова

Руководитель: А.Н. Усольцева

«А чой-то вы во фраке?!» – это название комедийного спектакля, пародирующего шутку в одном действии Антона Павловича Чехова «Предложение». Название этой постановки и стало источником вдохновения для создания данной коллекции. Основной посыл коллекции – randevu, свидание молодых людей в современном мегаполисе. В коллекции представлены мужские и женские луки, сочетающие в себе элегантную небрежность, классическую выдержанность, шик и тонкое чувство юмора. Столь привычный аксессуар как классический берет, объединяющий мужские и женские образы, придает коллекции французский акцент.

Конструктивный и образный аспекты коллекции вырастают из фрака – мужской одежды для официальных и торжественных мероприятий. В соответствии с тенденциями постмодернистского дизайна модели коллекции решены иронично, низводя авторитет чопорного и сковывающего свободу движений фрака к повседневной, комфортной и непретенциозной одежде. Посредством деконструкции и масштабирования фрак превращается в пиджак-кэжуал, спортивное пальто и платье миди. Лацканы и фалды фрака утрачивают свое функциональное назначение и трансформируются в элементы самодовлеющего, но минималистического декора. Тот же ироничный подход можно видеть и в аксессуарах: традиционный и церемонный галстук-бабочка преобразовался в женское украшение – декоративную подвеску на цепочке и женскую сумочку-клатч.

Сочетание классики и демократизма находит отражение и в тканях коллекции: классические твидовые (донегаль), костюмные клетчатые и пальтовые буклированные ткани сочетаются с современными стеганными курточными тканями и трикотажем. Цветовая гамма коллекции построена на сочетании благородных бежево-розовых и сдержанных серо-синих оттенков. Акцентами коллекции выступают ярко-розовые пятна. Специально для женских футболок был разработан принт «Влюбленные пингины», развивающий ассоциации «фраковости» в образах коллекции.

Коллекция «Лукоморье» – этно-коллекция, создание которой навеяно культовым произведением гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В основе коллекции лежит свободная интерпретация всего смыслового и ассоциативного ряда, связанного с Лукоморьем – сказочным местом, где «чудеса», где «на неведомых дорожках следы невиданных зверей», где «лес и дол видений полны»... Здесь и «дуб зеленый», и «кот ученый»...

Ирреальную атмосферу коллекции призвано усилить цветовое развитие образов: от темных глубоких фиолетовых и сине-зеленых – к жизнеутверждающим золотисто-желтым, что символизирует смену ночи и дня, борьбу добра и зла. Особое значение для формирования образного строя коллекции имело обращение к орнаменту: узнаваемым крупным растительным мотивам, стилизованным «а ля рюс», и мелким геометрическим орнаментам-сеткам.

Все аспекты коллекции – силуэты, комплектность и аксессуары – прямо или косвенно отсылают к русскому народному костюму: распашная безрукавка-епанечка, рубаха-рукава, ворот-косоворотка (стилизованное поло), ободки-кокошники и крупные ажурные серьги. Решение некоторых элементов коллекции навеяно тем вариантом стилизации русского народного костюма, который сложился в прет-а-порте 1970-х гг.

Для оптимального решения образов коллекции были использованы авторские ткани, созданные в технике синель, и авторский принт «Казанский кот», выполненный в техниках аппликации и вышивки золотым шнуром. Жесткие гобеленовые, синельные ткани и композитная ткань «ладен на люрексе» сочетаются с мягкими костюмными фактурными меланжевыми и мерцающими бархатными тканями, а также с шифоном, и дополняются жаккардовыми тканями и стрейч-трикотажем с люрексовой нитью. Завершают луки кроссовки с золотой протиркой, демонстрирующие современные тенденции комбинаторики одежды.

ЛУКОМОРЬЕ

коллекция одежды в этническом стиле

Автор: С.Р. Галимова

Концептом коллекции «Цу-е-фа» выступает игра-считалка «Камень-ножницы-бумага», в последнее время в детской и молодежной среде называемая «Цу-е-фа». Различные комбинации этой незатейливой игры «зашифрованы» в костюмах коллекции. Монохромная цветовая палитра (черный, темно-, светло- и серебристо-серые, белый), сочетание «бумажных», «каменных», «металлических» фактур тканей, лаконичные силуэты (прямоугольные и А-образные) – все это дизайнерское видение детской считалки.

Данная коллекция решена через унисекс-подход, что выражается в общности принципов кроя женского и мужского костюма, простоте силуэта и цвета, минимализме отделки. И мужская, и женская ассортиментные группы коллекции включают в себя футболки, широкие брюки различной длины, куртки и комбинезоны. В некоторых моделях коллекции прослеживается многослойность или ее имитация: жилет поверх куртки-ветровки, майка поверх футболки с длинным рукавом. Аксессуары и дополнения так же соответствуют унисекс-подходу (слипоны, бейсболки, рюкзаки).

Спортивные и высокотехнологичные ткани – тяжелый трикотаж и тонкий трикотаж-металлик, неопрен, неопреновая сетка и искусственная кожа-металлик, – призваны наиболее полно выразить сущность считалки «Камень-ножницы-бумага» средствами современного минималистического дизайна. Почти все женские луки работают за счет вставок из блестящего трикотажа и прозрачной неопреновой сетки, деликатно акцентирующих линию груди. Сочетание трикотажных тканей и сетки светлых оттенков смягчает унисекс луков (вставки топа и юбки, куртки с капюшоном).

Спортивный, минималистичный и унисекс-подходы реализуются и в деталях костюмов коллекции. Застежка-молния часто выступает единственным акцентом в сдержанном монохроме костюма (комбинезоны, юбка макси). Лейтмотивом коллекции стали лампасы (на брюках, шортах и рукавах длинного комбинезона), которые в женском костюме с длинной юбкой-металлик перешли в замки-молнии. Манжеты всех костюмов с длинными рукавами посажены на резинку; накладные карманы-мешочки так же решены с присборенным на резинку входом.

ЦУ-Е-ФА

коллекция одежды в стиле
спорт-шик

Автор: С.Р. Галимова

ЛИТЕРАТУРА

1. Аброзе Е.А. Индустрия моды в условиях глобализации культуры: Автореф. дис. ... канд. культурологии. СПб., 2006. 18 с.
2. Аксенова М. и др. Мода и стиль. М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. 480 с.
3. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: Учеб. пособие. Казань: Центр инновационных технологий, 2013. 500 с.
4. Бар К. Политическая история брюк. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 320 с.
5. Белова С.Н. Формирование у будущих педагогов-дизайнеров исследовательских умений на основе изучения традиционного народного костюма: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2015. 24 с.
6. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 384 с.
7. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 352 с.
8. Бережная М.С. Творческая самореализация студентов вузов в художественно-творческой деятельности // Электронный научный журнал «Педагогика искусства». 2008. № 1. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/tvorcheskaya-samorealizaciya-studentov-vuzov-v-hudozhestvenno-tvorcheskoy>.
9. Бим-Бад Б.М. Антропологическое основание теории и практики современного образования: очерк проблем и методов их решения. М.: Российский открытый ун-т, 1994. 36 с.
10. Богданова Р.У., Смирнова Н.В. Инновационная и экспериментальная работа по проблемам воспитания студентов в современном вузе: Учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во центра информатизации образования «КИО», 2008.
11. Блэкмен К. 100 лет моды в иллюстрациях. М.: КоЛибри, 2012. 384 с.
12. Бруард К. Костюм. Стиль, форма, функция. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 152 с.
13. Будникова О.В. Развитие художественной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки: на примере изучения дисциплин дизайнерского цикла: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Курск, 2006. 27 с.
14. Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2004. 272 с.
15. Вишнякова Н.Ф. Психологические основы развития креативности в профессиональной акмеологии: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 1996. 40 с.
16. Гагарина С.В., Бокова С.В. Проектирование швейных головных уборов: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 384 с.
17. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М.: Совершенство, 1997. 608 с.
18. Горбачева Л.М. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М.: ГИТИС, 1996. 120 с.
19. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Агентство «Издательский сервис», Изд-во «ГНОМ и Д», 2000. 232 с.
20. Градова К., Гутина Е. Театральный костюм: В 2 кн. Кн. 1. Женский костюм. М.: Всероссийское театральное общество, 1976. 316 с.
21. Градова К. Театральный костюм: В 2 кн. Кн. 2. Мужской костюм. М.: Союз театральных деятелей, 1987. 312 с.
22. Гребенюк О., Гребенюк Т. Основы педагогики индивидуальности: Учеб. пособие. Калининград, 2000. 572 с.
23. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма: Учеб. пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2004. 432 с.
24. Дашкевич Л.М. Портной верхней женской одежды: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 336 с.
25. Дейвид Э.М. Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 232 с.
26. Джексон Ш. Костюм для сцены: Пособие по изготовлению театрального костюма. М.: Искусство, 1984. 143 с.
27. Елизаров А.А. Стилистическая эволюция мужского классического костюма в XX – начале XXI в.: Автореф.дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2011. 24 с.
28. Ермилова Д.Ю. История домов моды. М.: Академия, 2004. 288 с.
29. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. М.: Молодая гвардия, 1983. 206 с.
30. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М.: Советская Россия, 1973. 112 с.
31. Зиновкина М.М., Гареев Р.Т., Андреев С.П. Психология творчества: развитие творческого воображения и фантазии в методологии ТРИЗ: Учеб. пособие / Под ред. М.М. Зиновкиной. М.: МГИУ, 2003. 364 с.
32. Ильина Т.Н. Педагогика: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1984. 496 с.
33. Каминская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. 168 с.
34. Кибалова Л., Гребенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1966. 608 с.
35. Ковалева М.Н. Формообразование костюма в контексте архитектурно-художественных стилей первой половины XX века: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2016. 22 с.
36. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин: Валгус, 1980. 335 с.
37. Колчина А.А. Организация воспитательной деятельности в современном вузе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2012. 23 с.
38. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. М.: Академия, 2007. 256 с.
39. Концепция воспитательной работы в Нижневарттовском государственном университете. Протокол №12 от 9 июня 2014 г. URL: <http://nvsu.ru/ru/uvr/1289/Kontseptsiya%20vospitatelnoy%20raboti.pdf>.
40. Король А.Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения // Педагогика. 2007. № 9. С. 18-25.
41. Кузнецова В. Костюм на экране. Л.: Искусство, 1975. 152 с.
42. Кузьмина Н.В. Творческий потенциал специалиста. Акмеологические проблемы развития // Гуманизация образования НИИ РАО. Бийск, 1994. 154 с.
43. Куренова С.В. Конструирование одежды: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 477 с.
44. Линч А. Изменения в моде: причины и следствия. Минск: Гревцов Паблшер, 2009. 280 с.
45. Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 336 с.
46. Лук А.Н. Проблема научного творчества: Сборник аналитических обзоров. М.: ИНИОН, 1983. 277 с.
47. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум: Учеб. пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2008. 248 с.
48. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. Т. 4. Некоторые выводы из моего педагогического опыта. М.: Педагогика, 1984. 398 с.

49. Макарова Т.Л. Система символов в дизайне современного костюма: теория, методология, практика: Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. М., 2013. 47 с.
50. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузыря. М.: Изд-во Московского ун-та, 1982. С.108-117.
51. Матузова Е., Соколова Р., Гончарук Н. Мода и крой. М.: Институт индустрии моды, 2001. Ч. 1. 192 с.
52. Мерцалова М.Н. История костюма. М.: Искусство, 1972. 200 с.
53. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 336 с.
54. Михеева М.А. Социальные функции костюма: костюм в предметной и культурной среде: Автореф. дис. ... канд. философ. наук. Н. Новгород, 2010. 25 с.
55. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма: Учебник. М.: Изд. центр «Академия», 2008. 176 с.
56. Мода в эскизах: арт-альбом российских дизайнеров / Авт.-сост. Е.Н. Положенцева. М.: Слово/Slovo, 2013. 224 с.
57. Мода и искусство / Под ред. А. Гечи, В. Караминос. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 272 с.
58. Небреда Л.Э. Самый современный атлас мировой моды. М.: АСТ, Астрель, 2009. 600 с.
59. Обувь. От сандалий до кроссовок / Под ред. П. Макнил, Дж.Риэлло. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 376 с.
60. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 1997. 346 с.
61. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. М.: Легпромбытиздат, 1987. 208 с.
62. Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для студ. вузов. М.: Академия, 2006. 416 с.
63. Пигулевский В.О. Дизайн и культура. Харьков: Гуманитарный центр, 2014. 316 с.
64. Пидкасистый П.И. Процесс и структура самостоятельной деятельности учащихся в обучении: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1974. 38 с.
65. Психология одаренных детей и подростков / Под ред. Н.С. Лейтеса. М.: Академия, 1996. 416 с.
66. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростовн/Д: Феникс, 2002. 608 с.
67. Рибейро Э. Мода и мораль. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 264 с.
68. Рокамора А. Одевая город. Париж, мода и медиа. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 224 с.
69. Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии 1700 – 1917 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 416 с.
70. Сафина Л.А., Тухбатуллина Л.М. и др. Проектирование костюма: Учебник для вузов. М.: Инфра-М, 2017. 240 с.
71. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии: Монография. Волгоград: Перемена, 1994. 150 с.
72. Современная дидактика: теория – практике / Под ред. И.Я. Лернера и И.К. Журавлева. М.: Изд-во ИТП и МИО РАО, 1995. 288 с.
73. Степучев Р.А. Костюмографика: Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2008. 288 с.
74. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. М.: РИПОЛ классик, 2005. 272 с.
75. Таланчук Н.М. Системно-синергетическая концепция педагогики и учебно-воспитательного процесса. Казань: НИИССО РАО, 1993. 151 с.
76. Теория и практика воспитательных систем / Под ред. Л.И. Новиковой. М.: ИТП и МИО РАО, 1993. Кн. 2. 207 с.
77. Треверс-Спенсер С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды. М.: РИПОЛ классик, 2008. 144 с.
78. Уваровская О.В. Воспитательная система вуза: новые подходы и технологии ее реализации // Витокипедагогічноїмайстерності: зб. наук.праць / Полт. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. Вип. 8, Ч. 1. Полтава: ПНПУ, 2011. С. 288-292.
79. Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 288 с.
80. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 5. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М.: Педагогика, 1990. 528 с.
81. Фукай А., Суо Т. и др. История моды с XVIII по XX вв. Коллекция Института костюма Киото. Т. 1: XVIII – XIX вв. М.: АРТ-РОДНИК, 2011. 319 с.
82. Фукай А., Суо Т. и др. История моды с XVIII по XX вв. Коллекция Института костюма Киото. Т. 2: XX в. М.: АРТ-РОДНИК, 2011. 352 с.
83. Ффулкс Ф. Как читать моду. Интенсивный курс по стилю и моде. М.: РИПОЛ классик, 2011. 256 с.
84. Харви Дж. Люди в черном. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 304 с.
85. Харьковская Д.А. Костюм как средство изобразительной выразительности в создании кинообраза: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2017. 26 с.
86. Холландер Э. Пол и костюм. Эволюция современной одежды. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 176 с.
87. Хуторской А.В. Эвристическое обучение: теория, методология, практика. М.: Международная педагогическая академия, 1998. 266 с.
88. Шапиро Б.Л. Городской костюм в контексте культуры пореформенной России: Автореф. дис. ... канд. историч. наук. М., 2014. 24 с.
89. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: Учеб.-метод. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 288 с.
90. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Гуманитарный центр «ВЛАДОС», 1999. 360 с.
91. Ярмакеев И.Э. Воспитательный потенциал образовательного процесса в вузе: системно-методологический анализ // Вестник ТГТПУ. 2010. № 1 (19). С. 164-169.
92. Яськов В.Г. Коко Шанель. Легенда № 5. М.: Эксмо, 2013. 192 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕАТРА МОДЫ «НИЛ»	7
1995-2007 гг.	8
2007-2018 гг.	14
КОЛЛЕКЦИИ ТЕАТРА МОДЫ «НИЛ»	35
Коллекция «Медвежьи люди»	36
Коллекция «Мир цвета милитари»	42
Коллекция «Без страха и упрека»	48
Коллекция «Как Айседора...»	54
Коллекция «Триумф иллюзий или иллюзия триумфа»	60
Коллекция «Котеночкин, forever!»	66
Коллекция «Персефона. Разоблачение...»	72
Коллекция «Prime time»	78
Коллекция «Неверный свет: Легенда о Покахонтас»	84
Коллекция «А чой-то вы во фраке?!»	90
Коллекция «Лукоморье»	96
Коллекция «Цу-е-фа»	102
ЛИТЕРАТУРА	108

Научное издание

***Анастасия Анатольевна Усольцева,
Татьяна Николаевна Адамецкая***

**ТЕАТР МОДЫ «НИЛ»
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ**

Монография

**Редактор *Т.А. Фридман*
Технический редактор *Р.Н. Шайхулов***

**Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать
15.11.2019**

**Формат 60x84/8. Бумага для множительных аппаратов
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. листов 14
Электронное издание. Заказ 2072**

***628615, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 4
Отдел издательской политики и обеспечения публикационной деятельности
Тел./факс: (3466)43-75-73 E-mail: izd@nvsu.ru***