

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Кадровые вопросы по-прежнему волнуют профессионалов индустрии моды и швейной отрасли. В преддверии нового учебного года мы решили выяснить, какие цели и задачи реализуются сегодня в процессе подготовки молодых специалистов в сфере среднего профессионального образования. Наш собеседник – **Ольга Иванова, руководитель основных профессиональных образовательных программ** по специальностям «Дизайн», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Технологического колледжа № 14, вошедшего в прошлом году в **Первый московский образовательный комплекс**.

ОЛЬГА ИВАНОВА
Первый московский
образовательный
комплекс

Ольга Владимировна, чем примечателен был прошедший учебный год для факультета «Дизайн» вашего колледжа?

В рамках учебного процесса на факультете проходят различные мероприятия, многие годы мы участвуем в профильных конкурсах Москвы и других городов. В этом году решили участвовать в двух новых для нас событиях. Одно из них – это «Дельфийские игры», которые проходили в Волгограде, и наши студенты заняли там третье место. Это был очень интересный конкурс. Участники не только привозили туда свои готовые коллекции, но и создавали оригинальные модели на месте в режиме онлайн. По выбранной путем жребия теме участник делал эскиз, подбирал ткань, аксессуары, делал наколку модели на манекене и потом демонстрировал результат. То есть это был по-настоящему творческий конкурс.

Еще одно новое для нас мероприятие – известный в Европе конкурс профессионального мастерства World skills Russia, который теперь пришел в Россию и проводился в

Дипломные работы студентов образовательного комплекса

этом году в Казани. Наши преподаватели разрабатывали положения этого конкурса по дизайнерскому направлению и работали там экспертами, а студенты-участники по итогам соревнований вошли в семерку лучших.

Традиционно на факультете дизайна мы проводим конкурс «Студенческие фантазии». Студенты первого и второго курсов создают изделия из «отходов»: фольги, бумаги, клеенки, трубочек, скрепок и т. д. Задача – как можно меньше использовать ткани. Это дает широкий простор фантазии и раскрывает творческий потенциал юных дизайнеров.

А для выпускников ежегодно проводится специальный конкурс дипломных коллекций «Московский дебют» под эгидой Союза дизайнеров Москвы (наш колледж – коллективный член этого Союза). Это выпускное дефиле, в жюри мы приглашаем ведущих дизайнеров Москвы, потенциальных работодателей, представителей престижных конкурсов «Экзерсис» и «Русский силуэт», представителей СМИ. Председателем жюри у нас много лет был Вячеслав Зайцев, в этом году он по состоянию здоровья не присутствовал, но были коллеги из его модного Дома, с которым у колледжа давние тесные связи.

В жюри также работали дизайнер Алина Асси, Галина Волкова – директор фирмы, которая занимается изделиями для инвалидов (обувь, одежда), модный блогер Валерия Сова, дизайнер Вадим Мерлис (наш выпускник), представители компании «Соль» и конкурса «Русский силуэт». Были вице-президент Союза дизайнеров Москвы Антонина Рудницкая и исполнительный директор Андрей Чечеткин.

Цель этого конкурсного дефиле, с одной стороны, посмотреть и оценить, что мы сделали за год, что получилось хорошо, что не очень, куда мы движемся. С другой стороны, это прямой контакт выпускников с работодателями, некий промоушн: вместе с подарками и призами молодые дизайнеры получают приглашения на работу, на участие в престижных конкурсах, на членство

в Союзе дизайнеров и т.д. Кроме того, они получают множество рекомендаций, происходит открытый свободный диалог с опытными специалистами.

В этом году жюри отметило много талантливых выпускников, креативных молодежных коллекций и авангардных работ.

А помимо конкурсов были какие-то интересные проекты?

Очень интересный проект организовал в этом году гипермаркет «Ашан». Они объявили сначала конкурс эскизов детской одежды. Трои наших студентов оказались в числе победителей, «Ашан» выделил им средства на покупку тканей и поставил задачу выполнить коллекции детской одежды по отобранным эскизам. Это коллекции эталонных образцов, из которых они будут выбирать модели для запуска в производство.

В прошлом году Технологический колледж № 14 стал Первым московским образовательным комплексом, объединившись с другими колледжами и школами. Какие преимущества дает это объединение?

В Первый МОК вошли учебные заведения среднего профессионального образования, две школы и четыре детских сада. Получилось такое огромное образовательное учреждение в округе.

Преимущества разносторонние. Это и большая материально-техническая база, и взаимодействие на разных уровнях учеников, студентов, преподавателей. Это знакомство с разными профессиями, полезное

Эскизы дипломных коллекций

Фрагмент коллекции в технике батика представлен в музее образовательного комплекса

как для детей, так и для родителей: ребенок только пошел в школу, а уже можно многое узнать о специальностях, которые есть возможность освоить в будущем. При этом мы не настаиваем, чтобы все дети после школы поступали к нам в колледж, свобода выбора никак не ограничивается.

У школ появилось больше возможностей в организации дополнительного образования: наши преподаватели могут, например, вести занятия по рисунку, фотографии и др. Школы приглашают наших студентов на свои мероприятия, мы, в свою очередь, приглашаем к себе школьников — жизнь в период обучения становится значительно интереснее и разнообразнее.

Наш колледж имеет уникальную производственную и учебную базу. У нас сейчас хорошо оснащенные лаборатории, мастерские швейного профиля — их три в моем подразделении. Колледж четыре года назад выиграл грант Москвы в области образования, и мы оснастили мастерские японскими швейными машинами на общую сумму 8 млн рублей. Это не только оборудование для шитья, это специальные машины для работы с кожей, с трикотажем, вышивальные машины, итальянское оборудование для ВТО.

Благодаря этому студент факультета «Дизайн» к выпуску может сделать две полноценные коллекции из 5 образов каждая. К этим коллекциям дизайнеры в тесном сотрудничестве с факультетом «Реклама» готовят фото для портфолио. В нашей же типографии все это можно напечатать, сброшюровать.

В мастерских и лабораториях комплекса студенты выполняют практические работы

В состав образовательного комплекса входит также учебное заведение, готовящее стилистов и парикмахеров. Поэтому можно воспользоваться их услугами для создания полноценных образов, включая прическу и макияж моделей.

Такой уникальной базой теперь могут пользоваться и школы – фотостудией, например, или арт-залом с подиумом, профессиональным освещением, звуковым и презентационным оборудованием.

Сколько приходит желающих поступить на факультет «Дизайн»?

Мы набираем группу 25 человек. При этом 70–75 человек подают заявления. То есть конкурс получается примерно 3 человека на место. Абитуриенты сдают творческий экзамен – рисунок карандашом, как правило, натюрморт. Коммерческих мест на факультете «Дизайн» нет.

То есть интерес к этой профессии сохраняется?

Интерес, безусловно, есть, и я не думаю, что он будет падать. Надо понимать, что наши выпускники могут найти применение своим знаниям в различных сферах – не только в разработке одежды, но и, например, в дизайне штор, дизайне интерьера и т. п. Если они идут дальше получать высшее образование, то возможностей становится еще больше: можно изучить экономику, потом открыть свое дело.

Что касается создания одежды, то в рамках подготовки по специальности «Дизайн» мы еще выдаем свидетельство о рабочей специальности «Портной». То есть помимо программы по дизайну студенты дополнительно 3 года изучают портновскую специальность. Потому что дизайнера одежды нельзя считать профессионалом, если он не понимает, как сшить модель, которую он придумал, как выполнить ту или иную деталь. Конечно, он должен знать, как вошьется этот рукав, как будет выглядеть этот карман и т. д.

Наши студенты сдают квалификационный экзамен и получают 3–4 разряд портного.

Уровень подготовки студентов во многом зависит от преподавателей. Ваш педагогический состав – это опытные мастера, несущие традиции старой школы, либо это молодые специалисты?

Главный человек у нас – руководитель факультета Елена Сергеевна Булатова. Помимо огромного опыта она обладает совершенно уникальным даром видеть моду, современ-

Модель на конкурс «Студенческие фантазии»

ные ткани, последние тенденции. Поэтому все коллекции, которые делаются под ее руководством, абсолютно современны.

На факультете работают три выпускницы нашего колледжа, которые окончили институт и пришли к нам преподавать рисунок, живопись, композицию. В этом году они выпускали уже дипломников, так что смогли привнести свое молодежное видение в коллекции студентов.

Среди мастеров производственного обучения, которые с первого курса до самого выпуска преподают все швейные технологии нашим дизайнерам, – заслуженный мастер России Татьяна Васильевна Могузова, работают также и выпускницы нашего колледжа. Это уникальные люди, обладающие золотыми руками и умеющие передать свой опыт, научить других. А главное – они способны просто влюбить студентов в эту профессию!

Всего на факультете 6 мастеров и 7 преподавателей специальных дисциплин. Это команда единомышленников, работающая очень слаженно.

Практикуете ли вы мастер-классы с приглашением известных, уже состоявшихся профессионалов?

Да, благодаря нашей дружбе с Союзом дизайнеров организовать такие мероприятия довольно просто. Мы приглашали Сергея Сысоева со своими мастер-классами, на

следующий год уже запланированы мастер-классы Галины Волковой по обуви. Мы практикуем также выездные семинары и мастер-классы, например, в мастерских Вячеслава Зайцева. К нам приезжала конструктор из его мастерской.

Один из наших выпускников, сегодня успешный дизайнер Вадим Мерлис, ведет спецкурс по макетированию. Кроме того, он рассказывает студентам о своем профессиональном становлении – что ему удавалось и как. Такой вот происходит обмен опытом в ходе занятий.

Нас приглашают к себе различные Дома моды, например, Alina Assi. Студия ткани «Соль» всегда берет наших студентов к себе на практику. Много подобных совместных мероприятий мы проводим с вузами – МХПИ, МГУДТ.

Иногда выезжаем на мастер-классы за границу. Во Франции, в Страсбурге, есть такое учебное заведение – колледж ОРТ, у них тоже есть факультет дизайна. Мы туда выезжали на две недели на мастер-классы: пленэр, японские иероглифы, батик. Посетили интереснейший музей ткани рядом в городе Мюлуз, посмотрели там даже запасники, послушали лекцию о старинных тканях и технологиях. Были в Париже, в музее современного искусства мадам Помпадур. А прошлой осенью они приезжали уже к нам с ответным визитом.

Возвращаясь к программе обучения, какая сегодня основная цель: вырастить художника – творческую личность или дизайнера-практика, умеющего зарабатывать?

Эти две задачи решаются параллельно. С одной стороны мы даем возможность студентам творить, воплощать свои идеи. Но при этом мы всегда находимся в контакте с работодателями на предмет того, что сегодня требуется от специалиста – дизайнера одежды. Они ставят нам реальные практические задачи. Именно поэтому мы вовлекаем студентов во всевозможные мероприятия и конкурсы как можно раньше, погружаем их в реальные условия работы – реализацию проектов, выполнение конкретных заказов, стажировки на предприятиях и т. п. Но вместе с тем хотим вырастить и творческую индивидуальность.

Ведется ли статистика трудоустройства – где и как работают выпускники?

Да, конечно, мы ведь отчитываемся перед Департаментом образования за трудоуст

ройство. Многих приглашают работать туда, где они проходили стажировку или преддипломную практику – это и модные Дома, и производственные предприятия. Кто-то начинает сотрудничать с несколькими компаниями, решая разноплановые задачи. У нас существует Ассоциация выпускников, которая может помочь с трудоустройством, если необходимо. В любом случае каждый наш выпускник трудоустроен. Сейчас это удобно отслеживать, так как есть интернет и социальные сети. Все студенты и выпускники состоят в сообществе колледжа и все о себе рассказывают.

Многими из них мы по-настоящему гордимся. Например, наша выпускница Аревик Симонян сейчас известный дизайнер Армении, у нее свой бренд Kivera Naynomis, магазины на центральных улицах армянской столицы. Полина Пантишина стала известным дизайнером в Мексике (переехала туда, выйдя замуж), открыла там студию и создает одежду для звезд сериалов. Елена Жадан делает костюмы для британской сборной по синхронному плаванию.

Егор Лещенко – арт-директор марки «Твое». Начинал там со студенческой практики. Аполлон Бугаков, Вадим Мерлис создали свои марки. Лена Троцко участвовала в Volvo-Неделе моды уже два раза. Елена Глухова и Татьяна Сухова создали свою фирму «Форма».

Некоторые выпускники приходят к нам преподавать.

Как вы оцениваете перспективы профессии дизайнера в России?

Я считаю, что у этой профессии огромный потенциал. Это подтверждает и мнение многих зарубежных коллег, которые восхищаются нашими дизайнерами и их работами. Так что в художественном аспекте, в плане творческой индивидуальности у нас все было и будет на высоком уровне.

Есть проблемы экономического характера – сложно организовать свой бизнес, наладить продажи. Этому нужно еще учиться. Вот мы сейчас хотим завязать контакт и сотрудничать с международным институтом дизайна и менеджмента во Флоренции

Работы студентов по материаловедению и истории костюма

именно с целью получить больше знаний в области менеджмента и маркетинга в производстве одежды.

В чем особенность, выигрышная сторона обучения в вашем колледже, ставшего теперь Первым МОК?

Это так называемый «продуктный подход» ко всему, чему мы здесь обучаем. Возьмем, например, материаловедение: изучение разделов должно заканчиваться неким продуктом, практической работой на основе изученного материала. Студенты создают сложные фак-

туры, используя различные материалы, или, например, делают куклу – не просто игрушку, а персонаж, в образе которого ключевым элементом является ткань.

Конструирование и моделирование – каждый этап завершается созданием своей модели. Технология шитья – то же самое, результатом обучения должны стать готовые изделия.

Изучаются различные техники декорирования: в программе довольно большой блок занятий по батику, конечная цель которого – создание своей ткани. Много работ делается с применением техники декупажа, аппликаций, вышивки. У нас в мастерских современные вышивальные машины – можно выполнить вышивку на своих моделях по собственному эскизу или готовому рисунку.

На старших курсах делают коллекции, используя кожу и мех. Работают с трикотажем, причем создают сложные формы, комбинируют различные переплетения.

В итоге студент обладает не только хорошей теоретической базой и знаниями, но и умением все эти знания воплотить в конкретном результате, конечном продукте. При этом он понимает, что такое заданные сроки, приучается к тому, что работу надо сдать вовремя, что она должна иметь законченный вид, что ее нужно уметь представить. Каждое свое изделие он защищает на художественном совете, будь то маленькая декоративная брошь или коллекция одежды, с обязательным обоснованием всех составляющих – названия, стиля, выбранных материалов, предназначения изделия, вложенных затрат и т.д.

Кроме того, наш выпускник – человек высокого культурного уровня, потому что за время обучения он изучает историю искусств, стилей, костюма, получает множество знаний из самых разных областей, поскольку все это необходимо для создания многочисленных образов и коллекций.

Вместе с тем, главная задача нашего факультета – привить студентам любовь к профессии: процессу созидания, красоте, каждому лоскуту ткани. В этом случае они смогут многое понять, изучить самостоятельно, воплотить задуманное. И обязательно достигнут успеха!

Одна из дипломных коллекций

AstraLux
Испускательство

AstraLux 7900 – японское качество

- ❖ компьютеризированная модель
- ❖ горизонтальный челнок
- ❖ 539 видов строчек
- ❖ 13 видов петель в автоматическом режиме
- ❖ голосовые подсказки
- ❖ сенсорное управление дисплеем
- ❖ столик для увеличения рабочей поверхности в комплекте

www.astralux.biz

+7 (495) 748-34-84

