

ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ

ПЛОДОНОСЯТЬ СТУДЕНТСЬКИМИ КОЛЕКЦІЯМИ СВІТОВОГО РІВНЯ

*Подіум не заангажований комерційною складовою.
Квітує творчість.
Роботи такого формату можуть дозволити собі
вільні від бізнесу студенти,
або дуже багаті люди.*

З 29 травня по 3 червня креативне студентство та прихильники моди матимуть нагоду традиційно зустрітися в рамках XVII-го Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів. Це знакова подія в індустрії моди не лише Києва, а всієї України.

Минулого року 200 учасників з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Польщі та Італії продемонстрували свою майстерність у дизайні одягу, текстильних виробів, взуття та аксесуарів, фото і відео-дизайні. 42 переможці в 13-ти номінаціях та Гран-прі конкурсу.

Започаткований у новому міжвузівському міжнародному форматі 16 років тому Київським національним університетом технологій та дизайну, він піднявся на майданчик столичного «Українського Дому» запалив вогонь творчості, мобілізував майбутніх зірок на пошук власних шляхів до сходження на подіум... Цьогорічні учасники конкурсу ставлять перед собою мету перевершити минулорічні здобутки.

В очікуванні модної події аналізуючи пройдений шлях з перспективою на завтрашній день, відповіді на численні наші запитання ми шукали в розмові з президентом конкурсу «Печерські каштани» ректором Київського національного університету технологій та дизайну професором Іваном Грищенком та членом незалежного журі конкурсу, головним редактором журналу «Exclusive style» Анжелікою Долженко.

Наше досьє:

ІВАН ГРИЩЕНКО

Ректор Київського національного університету технологій та дизайну. Доктор економічних наук, професор, академік НАПН України. Заслужений працівник освіти України. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки. Президент конкурсу «Печерські каштани».

АНЖЕЛІКА ДОЛЖЕНКО

Головний редактор журналу «Exclusive style». Конструктор-технолог одягу, менеджер-економіст в галузі швейного виробництва, журналіст. Член Національної спілки журналістів України. Засновник «FFF». Член журі конкурсу «Печерські каштани».

В чому, на вашу думку, полягає важливість і популярність

Іван Грищенко:

- Перш за все хочу наголосити, що "Печерські каштани" – це не тільки свято ідей і фантазій студентів, - це демонстрація сучасних технологій та освітньо-наукової діяльності і дизайнерського мислення, креативу, створення сучасних, конкурентно-здатних виробів.

Для нас дуже важливо, що переважно, як ексклюзивні так і тиражовані прототипи представленого асортименту можна пропонувати споживачам.

Важливим є виважено проаналізувати і оцінити конкурсні колекції. І це мають робити в першу чергу професіонали. Мене, зазвичай, непокоїть чи зрозуміли всі чому журі віддало перевагу тій, чи іншій колекції? Адже далеко не кожний пересічний громадянин, звичайний глядач або прихильник моди керується професійним підходом. Я вважаю, що ми маємо більше уваги приділяти пропаганді високої моди.

Анжеліка Долженко:

- Цілком погоджуюсь, наше завдання – виховувати смаки, культивувати справжні естетичні цінності. "Печерські каштани" дуже вдалий і продуктивний формат в плані можливості реалізації творчого потенціалу учасників.

Чи впливають "Печерські каштани" на розвиток легкої промисловості в Україні ?

Іван Грищенко:

- Зверніть увагу, що в світі не існує терміну «легка промисловість», вживається визначення «Індустрія моди». Популярність конкурсу засвідчує величезну зацікавленість не лише фахівців, але й широкої громадськості саме до індустрії моди. В багатьох країнах подібні конкурси юридично оформлені, мають свої логотипи. У нас все тримається на ентузіазмі організаторів.

Анжеліка Долженко:

- Маю зауважити, що, наприклад, минулого року 50-60 відсотків представлених на конкурс колекцій є відповідного рівня. Більш того, декілька колекцій – рівня світових подій. Я це кажу абсолютно відповідально. Якщо проаналізувати загалом те, що демонструється на подіумах в Європі, США, інших країнах світу, то відсоток того, що варте уваги не такий вже й великий, не значний, скажу так. Звичайно, те що потрапляє в Париж, Мілан, Нью-Йорк переважно найкраще, але далеко не все і при бажанні, можна ставити багато питань організаторам.

Якщо відповідально, з журналістської точк зору переглянути всі покази, фахово перейматися наповненням «подіумного контенту» модного тижня або подібного конкурсу в якійсь країні, або місті, то зазвичай одна дві колекції, ну може три талановитих, таких, що варті уваги, десь біля десятка таких, що нормальні, мають свого споживача. Може бути парочка епатажних, таких, що просто запам'яталися, як шоу. Більшість таких, що складно зрозуміти кому це потрібно і на якого споживача розраховано? А ще є певна кількість таких, що складно зрозуміти, як таке можна було випустити на подіум, взагалі? Бувають й такі тижні моди, що з усіх колекцій немає жодної, вартої уваги. І це не тільки в Україні. В Україні, якраз ситуація на загал цілком пристойна. Рівню минулорічних 16-х «Печерських каштанів» могли б позаздрити багато закордонних конкурсів. Особливо надихає, що свої роботи на конкурсі переважно демонстрували студенти. Це говорить про потенціал і перспективу на майбутнє. Водночас конкурс підтвердив оцінку міжнародних експертів моди, які визнали Київський національний університет технологій та дизайну серед першої сотні кращих дизайнерських вузів світу.

Чим керуються члени журі при визначенні переможців ?

Іван Грищенко:

- Ви не вперше член журі конкурсу, тож можете порівнювати?

Анжеліка Долженко:

- Так, 2016 року були мої восьмі «Каштани» в якості члена журі. Вперше мене запросили до складу журі в 2009 році. Тоді Головою був Михайло Воронін. Одразу скажу, що у всі роки в конкурсах були хороші колекції, завжди були роботи високого рівня. Але було й багато студентських робіт середнього і нижче середнього рівнів. Останні декілька років кількість колекцій зменшилася, а загальний рівень представлених не просто хороші, а професійні. З ними можна сміливо виходити на найпрестижніші світові конкурси. Особливо відчувалась відповідальність і прагнення організаторів до удосконалення та професіоналізму у проведенні заходу. Умова, що заборонила долучати викладачів університету до членства в журі конкурсу додала йому статусності і незаангажованості. Особливо поваги заслуговують викладачі Київського національного університету технологій та дизайну, що вболівали за своїх студентів, учасників конкурсу. Відчувалась не тільки впевненість, у знаннях своїх вихованців але й творчий запал справжньої безкомпромисної конкуренції. Без такого посилу справжнього модельєра не виплекати. Позитивна енергетика, емоційна підтримка надають впевненості. При оцінюванні колекцій в першу чергу член журі висловлює своє естетичне, художнє враження, відповідність критеріям, зазначеним в протоколі та керується своєю професійною підготовкою.

Як на вашу думку впливає участь в конкурсі на подальшу творчу реалізацію учасників?

Іван Грищенко:

- Конкурс «Печерські каштани» сприяє талановитій молоді України та зарубіжних країн налагодженню творчих контактів, обміну досвідом, спілкуванню з провідними дизайнерами - творцями моди. Крім того, майбутні фахівці у сфері дизайну, художнього моделювання, конструювання та технологій виготовлення одягу, взуття, аксесуарів, текстильних виробів, перукарського мистецтва й fashion-фото мають можливість продемонструвати свої набуті знання потенційним роботодавцям, що безсумнівно розширює їх можливості працевлаштування. Сьогодні надзвичайно актуальна проблема для будь-якого студента отримати пристойну, цікаву роботу. Атмосфера творчості – це те, що ми прагнемо культивувати в університеті.

Анжеліка Долженко:

- І це відчувається в роботах. Колекції взуття, принаймні ті, що показали в фіналі 2016 всі якісні, а креативу з надлишком. Так і хотілося прокоментувати вголос: «Відчутно, що викладачі цих студентів постійно нагадують, що робимо професійний продукт – не можна ліпити вареники!» (ред.гумор)

Студенти це сприймають. Тому головне, що вони продемонстрували не лише креатив а й якість робіт. Досвід приходить з роками і дуже важливо на який фундамент він вибудовується. У взуттєвих колекціях протягом останніх років дуже відчувається професійний досвід викладачів і те як вони вдосконалюють підготовку колекцій своїх студентів до конкурсу. Не кожен одразу помітить. Це специфічне відчуття, коли з року в рік спостерігаєш за учасниками, то аналітика очевидна.

Продуктивна творча атмосфера викладачів і студентів заохочує, надихає на нові проекти, відчуття перспективи. Це важливо – бо справжнє!

Завжди приємне враження справляють колекції аксесуарів, творчі ідеї адаптовані для реального споживача.

Іван Грищенко:

--Дякую, що ви це відчули. У нас, справді, працюють викладачі, які живуть роботою. Без цього не буває творчості.

Анжеліка Долженко:

- Особливість колекцій одягу минулорічних каштанів в тому, що 5 – 6 з них – світового рівня. І це не комплімент, це реальність. Як на мою думку, «Печерські каштани» - самий змістовний дизайнерський конкурс в Україні за рівнем робіт.

Важливо ось що. Маємо формат, в якому більшість учасників – студенти. Тут домінує творчий пошук. Подіум не заангажований комерційною складовою. Квітує творчість. Роботи такого формату можуть дозволити собі вільні від бізнесу студенти, або дуже багаті люди.

Мені зауважать, що після завершення навчання випускники змушені будуть рахуватись з законами ринку. Правильно. Але ідеї вони нестимуть з конкурсу «Печерські каштани», і повірте, хто пройшов його гарт, не згорне крила, і не понизить планку вимог до себе. Сподіваюсь що більшість його номінантів визначатимуть шлях розвитку як української моди і поза межами України.

Які ваші враження від роботи журі ?

Іван Грищенко:

- Я звернув увагу, що члени журі з повагою і уважно ставляться до учасників.

Анжеліка Долженко:

- Справді, так. Журі фахове. Ми прекрасно розуміли, що за кожним проектом – мрія, праця, безсонні ночі і надії. Наше завдання не згасити мрію. Тому з повагою ставимось до всіх учасників. Конкурс – вибух енергетики. При визначенні переможців завжди палкі дискусії, бувають принципові моменти, але ми не сваримось, вирішуємо повторними голосуваннями. Одного мені шкода, що не всі колекції є можливість побачити на подіумі в фіналі, просто за браком часу, а вони того варті.

Яке ваше бачення подальшого розвитку «Печерських каштанів»?

Іван Грищенко:

- Неодноразово члени журі повторювали, що «Печерські каштани» стають візитівкою української моди. Сподіваюсь, що з допомогою зацікавлених сторін започаткуємо новітню історію української індустрії моди, що складе певну конкуренцію європейським лідерам?

Анжеліка Долженко:

- Для цього є всі передумови. Конкурс набуває ваги і наповнюється контентом за світовими зразками. В рамках «Печерських каштанів» протягом тижня відбуваються майстер-класи, виставки, круглі столи, презентації споріднених творчих проєктів, зустрічей. До участі в активностях фестивалю організатори долучають партнерів фестивалю, медіа-партнерів, спеціалістів за фахом в сфері формування індустрії моди в Україні та фахівців з інших країн світу. Бракує одного: підтримки і розуміння держави необхідності популяризації конкурсу, усвідомлення його статусності і важливості у формуванні модної індустрії.

Минулорічний фінал «Печерських каштанів» спонукає до суттєвих порівнянь. З актові зони університету за 16 років студентські колекції вийшли на подіум Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» – це рівень!

Для мене головною динамікою є підвищення рівня якості виробів представлених на подіумі. Подіум будь якого формату - це зразок. Неякісний виріб не має права на подіум. Якщо питання дизайну має бути дискусійним, то питання якості це константа і обговоренню не підлягає. Аргумент якості є домінуючим, і звісно, що він потребує фундаментальних знань. Те про що я повторюю вже багато років потроху знаходить розуміння і втілюється в реалії.

Минулорічні колекції рівня «У ритмі мегаполісу», «Цифровые аборигены», «Аскет» і ще деякі, наразі назви не пригадаю, звісно, при умові повної комплектації, варто показувати світу, на одному подіумі з визнаними відомими брендами.

«У ритмі мегаполісу»
Людмила Сіндарова (Україна)

Щодо моди, то я справжній «журналюга». (посміхається) З позиченою акредитаційною карткою оператора проповзала на backstage на показі «Valentino» в Парижі, щоб подивитися якої якості вироби представляють на подіум. Проводила власну порівняльну аналітику асортименту і цін в butikах відомих брендів в Європейських столицях від Відня до Антверпена, хоч і була страшенно розчарована. Відверто дивувалася асортименту і якості одягу в найдорожчих butikах Лос-Анджелеса (це, навіть окрема тема). Порпалася на американських сейлах відомих брендів на сезонних розпродажах, де можна детальніше роздивитися технологічні рішення та помацати фактури, не повертаючи до себе особливої уваги. Повірте, знаю про що я кажу щодо, вже згаданих, студентських колекцій.

Щоби впевнено просуватися до лідерства у формуванні смаків, думок, споживацьких вподобань на «Печерські каштани» потрібно запрошувати більше зарубіжних учасників і гостей, підвищувати планку і рівень колекцій-учасників.

Важливо, що ви розумієте значення самого антуражу, способу подачі колекцій на подіумі, локаційні переваги, технічне оснащення. Все має значення. Словами класика «Детали имеют значение ...» Як в ювелірній справі, яким би дорогим не був діамант, без відповідної огранки можна і не помітити.

Приємно вражена оновленим підходом керівництва університету до вдосконалення викладацького складу. Студенти, дивлячись в очі викладачам, прагнуть знайти там підтримку і відповіді на всі запитання. Кожна така щоденна колаборація працює на розвиток і просування. Співпрацюючи, зростають інаставники і студенти.

«Цифровые аборигены»
Сергій Мерещук (Молдова)

«Аскет»
Володимир Найденов (Україна)

Ще одне. Важливо, що підприємці розуміють важливість підтримки творчої молоді. Партнери конкурсу нагороджували переможців призами, що потрібні для подальшої роботи. Виготовлення колекцій потребує певних витрат і на власні кошти студентській творчості важко «розгулятися». Тому пропоную студентам безпосередньо звертатися по допомогу до підприємців. Вірю, що більшість не відмовить. А про тих, що пошкоднують кілька метрів тканини повідомляйте мені, така інформація потребує оприлюднення. Студентські ініціативи – перші вадливі кроки, але найфундаментальніші на шляху до формування та визнання нашої школи моди в Європі.

Наше завдання цілком реальне, - отримати свою надійну нішу на європейському ринку модної індустрії. Я вірю в українську моду. У нас багато талановитих людей. Не вистачає стабільної економіки і розвитку технологій. Тож за економіку воюватимемо всі разом, а інтелектуальний та економічно-технологічний потенціал за Вами Іване Михайловичу.

Може, комусь це видасться пафосом, але так і буде.

Іван Грищенко:

- Дякую за об'єктивну оцінку, віру в наші сили і моральну підтримку. В кінці минулого року на замовлення університету створена майже півгодинна документальна стрічка під назвою «ТОР-креатив» де задіяні архівні матеріали понад 60 річної історії та розвитку «Печерських каштанів». Її можна переглянути в мережі інтернет на сайті КНУТД. Ми щорічно аналізуємо хід і підсумки конкурсу, робимо висновки. Наразі працюємо над тим аби цьогорічний подіум став ще ефективнішим.

Анжеліка Долженко:

- А знаєте, Іване Михайловичу, я Вам зараз скажу те, чого не планувала і, навіть на думку не спадало. Коли ви запросили мене на зустріч, я не зовсім і розуміла яка моя думка може когось цікавити, про що говоритимемо? Я маю пояснити, що я журналіст не за фахом, а за покликанням. Мене на будь якому конкурсі, де я була в журі, на будь яких показах модного одягу, або взуття чи аксесуарів цікавило тільки те, що я побачу на подіумі, його якість, рівень, конкурентоспроможність.

Все решта, на кшталт того, які селебретіз будуть присутні, хто в чому прийде і з ким, а тим більше хто є в журі, чи хто ректор зовсім не цікавить. От, якось так: ректор, як ректор, звичайний собі, черговий ректор, головне ж рівень продукту на подіумі. (сміється...)

Я завжди переймалася розвитком української моди і вважала, що локомотивом має стати саме наш університет, але віри в те, що можна щось конструктивно змінити в мене не було.

Я просто знала з досвіду, що «Печерські каштани» це шалена купа несподіваного студентського креативу і відповідально ставилася до свого членства в журі, але не далі того. І, на свій сором останні з десяти років не дуже цікавилася життям університету і тим, що відбувається за лаштунками самого конкурсу.

Тільки зараз я усвідомила реальний Ваш підхід до справи. Наскільки важкі і важливі кроки від віртуальної до справжньої реальності Ви робите, ламаючи зашкарублу «совкову» ментальність.

За увагу, підтримку і розвиток «Печерських каштанів» Вам РЕСПЕКТ ! Приємно вражена змінами.

Дякую, бажаю креативних та продуктивних рішень і результатів.

Іван Грищенко:

- До зустрічі на 17-тих «Печерських каштанах» цього року ...

P.S.

Анжеліка Долженко: Трохи дивне у нас з Вами вийшло інтерв'ю Іване Михайловичу. Зазвичай я ставлю питання, і власне до такого формату і готувалася, а вийшло все навпаки. Схоже, що і в журналістиці Ви впровадили щось нове. Але ж це на краще...

Микола Петрушенко

ЗАМІСТЬ КОМЕНТАРЯ

Сьогодні ми спостерігаємо, як люди починають частіше шукати речі з лейблом “Зроблене в Україні”. Виробництво починається із стін вищих навчальних закладів. В університетах ми маємо можливість разом інтегрувати свіжі молоді ідеї в промисловість і таким чином розвивати свою конкурентоспроможну українську індустрію моди. «Печерські каштани» це вибух творчої енергії, акумульованої невтомною працею, талантом і гарячими серцями небайдужих людей. І організатори, і учасники – ентузіасти, які щиро вірять, що роблять найпотрібнішу справу – створюють індустрію моди.

Попре всі труднощі, це вдається. Так стверджують не лише в Україні. Зокрема, американський журнал CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій, оприлюднив результати рейтингу Кращих дизайнерських університетів світу 2016 року. Сто кращих дизайнерських університетів були ранжовані відповідно до трьох чинників: знання, практичний досвід, вплив і значення. Під час збору інформації було проведено опитування понад 62 000 випускників. Всього оцінювалось більше 307 дизайнерських шкіл всіх континентів. **Київський національний університет технологій та дизайну увійшов в ТОП-100 і посів 88 місце.** Крім того, в цьому рейтингу він єдиний представник ВНЗ України і країн пострадянського простору.

Важливо, що отримані знання студенти й випускники реалізують не лише участю в конкурсі. Університет, фактично, став науково-дослідною базою легкої промисловості і його напрацювання використовують практики. Приміром, на замовлення Асоціації хутровиків України університет розробив концепцію розвитку галузі, яку затвердили як програму. Робота в т.ч. й її дизайнерський розділ настільки змістовна, що привернула увагу «Міжнародної хутрової Асоціації». За її підтримки нещодавно в Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся Міжнародний форум з хутра. Його мета – залучення молодих українських дизайнерів до міжнародної співпраці. Аби сприяти справі виконавчий директор Української асоціації хутровиків Ігор Зварич упровадив для студентів-практикантів стипендію.

Те, що студенти з конкурсу несуть на виробництво-новації, засвідчує й генеральний директор столичного підприємства «Чинбар» - переможця конкурсу імпортерів м. Київ 2015 року Віктор Ліщук.

- Ректор університету Іван Грищенко, - каже він, - ініціатор створення столичного кластеру легкої промисловості, до якого увійшли університет, міськдержадміністрація та київські підприємства. Очолюють їх і працюють там провідними фахівцями здебільшого випускники університету.

Тож маємо підтвердження слів члена журі конкурсу Анжеліки Долженко, що учасники «Печерських каштанів» несуть найкращі здобутки у виробництво. Це означає, навіть, що мистецтво не для мистецтва, а для життя. В цьому сила освітнього процесу в Київському національному університеті технологій та дизайну. Подивитися колекції всіх учасників та переможців можна на сайті КНУТД: www.knutd.com.ua

Микола Петрушенко

Інформаційна довідка:

CEOWORLD Magazine - це електронний комерційний журнал, який був створений в Нью-Йорку індійцем Амарендром Бхушаном (Mr.Amarendra Bhushan, Master's Degree in University of Bedfordshire, UK) в 2008 році. Журнал регулярно публікує різні освітні та бізнес рейтинги та є одним із провідних експертів у світі бізнесу і технологій та направлений на керівників високого рівня в компаніях по всьому світу. CEOWORLD Magazine, як інформаційний веб-сайт, забезпечує своїх читачів практичним змістом обговорення успішних бізнес-стратегій, висновків експертів, тематичних досліджень, тенденцій, які намічаються, власними дослідженнями, а також методами управління, які допомагають керівникам ефективно управляти своїми організаціями.

18 травня 2016 року CEOWORLD Magazine оприлюднив результати власного рейтингу кращих дизайнерських шкіл та університетів світу. 100 кращих дизайнерських інституцій були ранжовані відповідно до трьох чинників: знання і практичний досвід, вплив і цінність. Під час збору інформації було проведено опитування понад 62000 випускників. Всього оцінювалось більше 307 дизайнерських шкіл та профільних університетів по всьому світу.

Перше та друге місце було присуджене британським навчальним закладам з Лондону, а саме London's Central Saint Martins (CSM) (98,6 балів) та Лондонському коледжу моди (London College of

Fashion), третє місце присуджене американській школі дизайну з Нью-Йорку (New York based Parsons School of Design).

Київський Національний університет технологій та дизайну посів 88 (86,5 балів) місце випередивши наприклад такий всесвітньо відомий британський університет як Liverpool John Moores University (97 місце, 85,6 балів, навчається близько 25000 студентів більш ніж з 100 країн світу, 2500 співробітників та має 250 ступеневих курсів і є одним з найбільш динамічних і прогресивних університетів у Великобританії).

Слід зазначити, що CEOWORLD Magazine не є такою спеціалізованою організацією, яка робить рейтингові дослідження на кшталт рейтингу кращих університетів світу (наприклад QS World University Rankings), але враховуючи їх офіційний статус та більш ніж 10 мільйонний щомісячний перегляд його сторінок можна з впевненістю констатувати, що опублікований рейтинг носить об'єктивний не заангажований характер.

Слід також відмітити, що минулого року проводилося аналогічне дослідження: List Of The Best Fashion Schools In The World, 2015 Ranking, яке визначило 20-ку найкращих дизайнерських шкіл світу в 2015 році.

