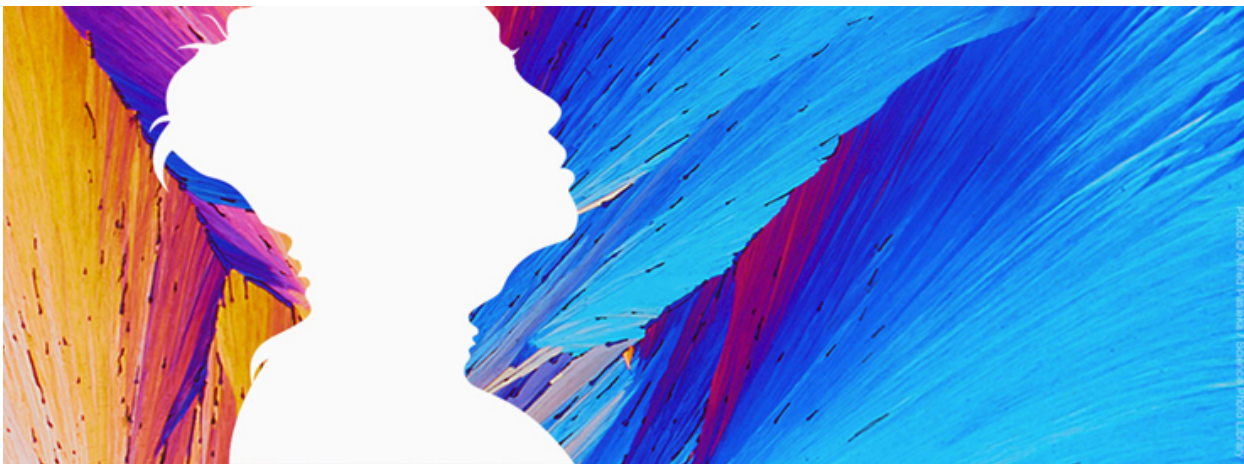

Тема торжественных мероприятий 2018 г. — «Движущая сила перемен: женщины в сфере инноваций и творчества»

Ежегодно 26 апреля мы отмечаем Международный день интеллектуальной собственности, который позволяет рассказать, как права интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки, промышленные образцы, авторское право) способствуют развитию инноваций и творчества. В этом году в рамках мероприятий по случаю Международного дня интеллектуальной собственности прославляются ум, изобретательность, пытливость и смелость женщин, которые своим трудом заставляют мир меняться и формируют наше общее будущее. Как минимум полтора столетия женщины доказывают, что практически во всех областях человеческой деятельности, могут быть талантливыми и гениальными наравне с мужчинами, их вклад в науку, технику, искусство можно проследить на примерах российских женщин, которые сумели реализовать свои творческие возможности. Наверное, нет ни одной области человеческой деятельности, где бы не проявила себя женщина. Назовем лишь некоторых из них.

Наталья Владимировна Малышева — женщина-конструктор, участвовавшая в создании двигателей для маневрирования и торможения на орбите первых баллистических ракет и космических кораблей, в том числе и для гагаринского «Востока». Она была единственной женщиной в государственной комиссии по испытанию ракетных комплексов, участвовала в создании двигателей для ракет зенитно-ракетного комплекса, но на пике карьеры ушла в монастырь и стала известна на всю страну, как матушка Адриана. О ней издана книга, известный художник Шилов написал ее портрет, а за заслуги перед Отечеством она получила высшую награду России – Орден Андрея Первозванного. Всю Великую Отечественную войну она прошла разведчицей, причем секретные задания ей поручал не кто иной, как сам маршал К.К. Рокоссовский.

Зинаида Виссарионовна Ермольева – выдающийся микробиолог и эпидемиолог. Именно она создала российский пенициллин – лекарство, без которого невозможно представить современную медицину. З.В. Ермолевой удалось не только создать препарат, но и организовать и наладить его промышленное производство в тяжелейший для Советского Союза период Второй мировой войны. Пенициллин активно использовался на фронте и, возможно, сделал для победы больше, чем десятки солдатских дивизий. И она же спасла от эпидемии холеры осажденный Сталинград. Для того, чтобы

обеспечить все население города и находившиеся в нем войска холерной сывороткой, было организовано производство препарата непосредственно в стенах осажденного фашистами города. Каждый день его принимали почти 50 тысяч человек, и таких примеров история ещё никогда не знала.

Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская – российский и советский историк-медиевист, палеограф, член-корреспондент АН СССР, писательница, преподаватель. первая в России женщина, получившая в 1918 г. степень доктора всеобщей истории. Объектом ее научного изучения и преподавательской деятельности было западноевропейское Средневековье, особое внимание она уделяла истории крестовых походов. Ее книга о Ричарде Львиное Сердце до сих пор пользуется популярностью среди ученых.

Софья Васильевна Романская — первая женщина-астрономом, с 1918 г. вела программные наблюдения широт на большом Пулковском зенит-телескопе. Занималась теоретической астрономией, участвовала в «Службе времени», была участником экспедиции по наблюдению солнечного затмения в 1927 г. в Швеции. Большую часть она жизни посвятила изучению движения полюсов Земли и изменямости широт. Именем С.В. Романской даже названа малая планета.

Софья Васильевна Ковалевская - первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина - профессор математики. Жизнь С.В. Ковалевской была наполнена различными событиями, но уже с подросткового возраста она смогла понять свое призвание и посвятила свою жизнь математике. Материальные трудности заставили ее покинуть Родину, и именно за границей она реализовала себя как ученый, получив успех и признание среди своих коллег, и тем не менее до самой своей кончины она пыталась добиться того же и в России. Однако мало кто знает, что помимо математических способностей Софья Ковалевская обладала

еще и незаурядным литературным даром. Ее перу принадлежит роман «Борьба за счастье. Две параллельные драмы», который она написала в соавторстве со своей подругой — шведской писательницей Анной Шарлоттой Лефлер-Эдгрэн. Пробразом главной героини стала сама наша писательница. Ей принадлежат еще две повести, а именно «Нигилистка», в которой повествуется о том, как в XIX в. девушки из разных слоев общества боролись за свои права, и «Воспоминания детства» о своем детстве, жизни в родительском доме, о быте и нравах дворянской семьи.

Изабелла Григорьевна Башмакова — советский историк науки, математик, доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Международной академии истории науки. Темой ее научной работы стала история математики в России и в Древней Греции, история алгебры и теории чисел. Помимо этого, Изабелла Григорьевна с детства увлекалась поэзией, особенно любила произведения А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева. Была лично знакома с Б.Л. Пастернаком и многими другими известными поэтами, сама писала стихи.

Наталья Петровна Бехтерева по праву считается одним из ведущих нейрофизиологов современности. Человек с непростой судьбой, внучка великого психиатра и невропатолога В.М. Бехтерева, в свое время консультировавшего В.И. Ленина и И.В. Сталина (по слухам, распространенным в обществе и по сей день, отравленного, после того, как он поставил Сталину диагноз «паранойя»), и дочь выдающегося изобретателя и инженера Бехтерева Петра Владимировича, расстрелянного как врага народа. Жестокая действительность детского дома для детей репрессированных, куда она попала после ареста своих родителей, сформировала независимый, свободный дух, способный бороться, отстаивать свою позицию, собственное мнение. В союзе с волей, дарован-

ванной природой, эти качества характера не раз помогали Н.П. Бехтеревой отстаивать интересы своего дела. Окончив медицинский институт, затем аспирантуру, защитив кандидатскую и докторскую диссертации, она затем стала работать в Ленинградском научно-исследовательском институте имени профессора А.Л. Поленова – сначала возглавляла отдел, затем стала заместителем директора по научной работе и директором Научно-исследовательского института экспериментальной медицины АМН СССР. С 1990 года Наталья Петровна Бехтерева являлась научным руководителем Института мозга человека РАН. Больше полувека она кропотливо изучала "самый непознанный объект во Вселенной" - человеческий мозг; при этом она даже считала, что это некое живое существо, находящееся в нашем теле. Ей всегда хотелось заглянуть за грань, за предел, побывать там, где никто еще не был, хотелось понять, что именно делает человека — человеком. Будучи академиком АН СССР (позднее – РАН) и АМН СССР Н.П. Бехтерева создала оригинальную научную школу в области исследования мозга человека. При широком использовании в нейрофизиологии возможностей физики, математики, нейробиологии ею был разработан комплексный метод исследования принципов структурно-функциональной организации головного мозга человека, разработана методология исследования мозговых механизмов мышления, памяти, эмоций, творчества. Исследования Н.П. Бехтеревой, положенные в основу принципиально новых методов лечения заболеваний нервной системы человека. Она первой в мире применила способ долгосрочного вживления электродов в мозг. В круг ее интересов по мимо работы входили живопись и музыка, а также литература. Уже в конце своей жизни она написала для массового читателя книгу «Магия мозга и лабиринты жизни», где понятным для непосвященного читателя языком рассказала о мозге человека и его загадках.

Умные, талантливые, полные творческой энергии женщины особенно ярко проявляют свои способности в творческих отраслях: киноискусстве, анимации, музыке, моде, дизайне, скульптуре, танце, литературе, искусстве. С момента зарождения кинематографа женщинам было очень трудно прорваться в такую мужскую профессию как кинорежиссер. Зато те, кто добивался успеха в этом на первый взгляд безнадежном деле, порой создавали такие шедевры, как «Семнадцать мгновений весны» **Татьяны Михайловны Лиозновой**, «Гардемарины» **Светланы Сергеевны Дружининой**, за которой не случайно закрепилось звание «королевы дворцовых переворотов» — ведь действие её фильмов происходило в эпоху заговоров и нескончаемой борьбы за власть. Не менее трудная задача стоит у женщин композиторов. Один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины XX века – **Софья Асгатовна Губайдулина**. По мнению многих, это самая выдающаяся женщина-композитор современности. Её творчество — стремление к органичному объединению искусства Запада и Востока. Наряду с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым Губайдулина входит в так называемую «троицу» московских композиторов авангардного направления.

**Татьяна Михайловна
Лиознова**

**Светлана Сергеевна
Дружинина**

Софья Асгатовна Губайдулина

Можно до бесконечности перечислять те области, где женщины проявляли и проявляют свои творческие возможности, но в первую очередь хочется назвать имена тех из них, чьи удивительные идеи, воплощенные в реальные изделия оставили и оставляют не менее яркий след в истории моды. У истоков производства модной одежды в России стояла **Надежда Петровна Ламанова**, потомственная

Надежда Петровна Ламанова

дворянка, которая, оказавшись без средств к существованию, закончила школу кройки и начала зарабатывать закройщицей в известной мастерской Войткевичей. Влюбленная в свое дело, полная идей и замыслов, Надежда Петровна открыла в Москве свою мастерскую и школу прикладного искусства, продолжая сама постоянно обучаться искусству дизайна одежды. При создании своих произведений она отказывается от слепого подражания французской моде, стремясь при этом подчеркнуть колорит и самобытность русского народного костюма, в котором она видела основы нового модного направления. Не без ее участия формируется уникальный русский стиль, продолжателями которого становятся все последующие русские дизайнеры. Ее заслуга и в том, что именно в этот период мода в России переживает период настоящего расцвета. О высочайшем уровне ее мастерства говорит тот факт, что Н.П. Ламанова официально стала поставщиком царского двора, а с 1904 года она начала создавать роскошные наряды для императрицы Александры Федоровны Романовой. В это же время она благодаря мужу знакомится с богемой, и начинает сотрудничать с Московским Художественным Театром, работа с которым продолжалась до конца ее жизни. Ламанова создает целую коллекцию костюмов к балетным постановкам по эскизам известного театрального художника Леона Бакста, которой рукоплещет Париж, в советское время создает костюмы для спектаклей МХТа: «Женитьба Фигаро», «Анна Каренина», «Мёртвые души» для студии Евгения Вахтангова в «Принцессе Турандот», «Егору Булычову», «Гамлету», «Коварству и любви». (Заметим в связи с этим, что именно Н.П. Ламановой доверил создание костюмов к своим фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный» выдающийся советский режиссер Сергей Эйзенштейн). Революционные события 1917 года в корне меняют жизнь этой замечательной женщины; арестован и расстрелян ее муж, она сама оказывается в тюрьме на два месяца, у нее отбирают мастерскую, закрывают школу. Все это могло сломать любого человека, но только не Надежду Петровну, которая и в застенках работала над новыми моделями платьев. Заступничество её клиентов позволяют ей выйти на свободу и начать создавать новые коллекции – теперь для советского народа. И уже в 1925 г. в Париже на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств ее модели, выполненные в стиле «A-La Russe» из домотканого полотна, украшенные народными вышивками, получают «Гран-при». В 1927 году на юбилейной выставке искусства народов СССР Н.П. Ламанова представляет ещё одну коллекцию, навеянную мотивами народов Севера, за которую художни-

це присуждают почётный диплом. Ее смерть в начале Великой Отечественной Войны 15 октября 1941 года, в возрасте 80 лет оборвала блистательный путь Мастера, но именно ее творческая энергия и организационный талант фактически создала методологическую базу всего советского моделирования. К сожалению, сейчас имя этого талантливого человека и видного деятеля, внёсшего такой огромный вклад в культурное наследие страны, практически забыто и известно разве что лишь историкам и искусствоведам, знатокам моды и музейным работникам. Ее уход из жизни совпал с самыми тяжелыми для страны годами, военное время не позволяло думать о моде, но с успехами на фронте появляется возможность создания в 1944 году Московского Общесоюзного Дома моделей (ОДМО). Но

Дореволюционные модели платьев от Н.П. Ламановой

Модели платьев от Н.П. Ламановой послереволюционного периода

лишь в начале 50-х годов началась активная работа по созданию отечественных модных коллекций. Общесоюзный Дом Моделей оставил огромный след в истории развития моды в СССР. Он подарил стране множество талантливых и ярких дизайнеров. Среди них: **Вера Аралова, Татьяна Осмеркина, Галина Гагарина, Валерия Горовец, Нина Голикова, Света Кочарава, Тамара Мокеева, Ирина Крутикова, Елена Иванова, Елена Стерлигова и Елена Телегина.** Это были лучшие наши художники-модельеры, уникальные специалисты и знатоки своего дела.

Вера Ипполитовна Аралова – модельер, график, живописец и сценограф. После окончания Московского изобразительного техникума она работала на Московской киностудии в качестве театрального художника. Одновременно писала пейзажи, портреты, натюрморты, а также активно участвовала практически во всех художественных выставках. На одной из многочисленных театральных вечеринок Вера познакомилась с Ллойдом Паттерсоном, выпускником одного из американских театральных колледжей. Они поженились, и их брак оказался счастливым – в их семье появились на свет три мальчика. Старший из них – Джим вскоре станет настоящей звездой экрана, снявшись в фильме «Цирк» (1936), а впоследствии – и известным советским поэтом. Семейная жизнь и трое детей не помешали Араловой заниматься тем, чем она хотела – написанием

картин и театральными декорациями, и 1948 году она становится ведущим художником-модельером Всесоюзного дома моделей. Среди ее изделий выделяются полушубки, декоративно расшитые разноцветной кожей, в стиле ля рюс, но это – не народная крестьянская одежда, а новый стиль, в котором чувствовались народные корни. Аралова создает коллекцию моделей, которые участвовали в Международном конкурсе одежды, проходившем в Варшаве, и получила там золотую медаль. Кроме того, она начала разрабатывать эскизы собственных моделей женской обуви. В 1959 году произошло событие, повлиявшее на все мировое обувное производство. А именно: на «Неделе «Русской моды» в Париже советский модельер Вера Аралова продемонстрировала кожаные красные сапожки на невысоком каблучке с причудливой аппликацией, с достаточно длинным голенищем и вшитой в него змейкой. Увиденное произвело небывалый фурор! Иностранцы сразу же назвали эту обувь «русскими» сапожками, и все было бы хорошо, но эту новаторскую обувь привезли назад в СССР, отправили на склад и ... благополучно о ней там забыли. Однако Европа – не забыла и уже через год все сколько-нибудь значимые фирмы, занимающиеся изготовлением обуви, начали массовое производство этих самых сапожек. Тогда в Советском Союзе было не принято патентовать свои новшества, поэтому европейцы предпочли быстро забыть о том, кому на самом деле принадлежала идея изготовления этой тогда необычной, а ныне ставшей столь привычной обуви.

Русские сапоги от Араловой

Еще одним достаточно успешным модельером того времени была **Галина Николаевна Гагарина**. Она также начала свой творческий путь в ОДМО. «Мы, модельеры, делаем женщин красивыми. Я из любой уродины могу сделать женщину с притягательной силой. Могу скрыть изъяны фигуры и выявить достоинства...» - говорила Галина Николаевна. Классика — вот что вдохновляло Гагарину на создание великолепных коллекций.

Валерия Горовец. Модели, которые она предлагала, словно стирали границы, обусловленные пресловутым «железным занавесом». Ее творчество призывало современниц выглядеть так же элегантно и стильно, как парижанки, независимо от того, спешат ли они на работу или посещают концерты и театры, предлагая для этого как вечерние платья с пышными юбками, так и «смелые» декольте.

Нина Голикова, член Союза художников СССР, главный художник-модельер Дома моделей на Кузнецком Мосту. В свое время именно она подготовила большую коллекцию работ, посвященных молодежной моде. Страна как раз готовилась к проведению Международного фестиваля молодежи и студентов, а потому была поставлена весьма важная задача - в промышленном масштабе выпустить одежду, достойную страны Советов.

Во второй половине 50-х годов проектирование модной одежды было сосредоточено в 16 домах моделей, которые находились в столицах союзных республик и крупных городах, таких как Новосибирск, Ленинград, Свердловск, Львов. Одним из лучших в СССР считался Рижский Дом моделей. Именно тогда начали проходить первые модные показы как наших дизайнеров за рубежом, так и зарубежных модельеров в Стране Советов. Коллекции советских мастеров неизменно пользовались большим интересом и вызвали восторг у европейских модников. В дальнейшем огромную роль в становление советской моды сыграли два выдающихся дизайнера – **Вячеслав Михайлович Зайцев** и **Валентин Абрамович Юдашкин**, которые вывели советскую, а затем – и российскую моду на новый уровень и показали, что здесь тоже есть мода и то, что русский стиль в одежде может успешно конкурировать с западным. Их коллекции, созданные тогда, и создаваемые сейчас являются идеалом стиля и красоты. Однако возвращаемся к женщинам. После падения «железного занавеса» в России появилась информация о зарубежных Домах Моды и их продукции – модной, красивой, стильной, ослепительной. Эти вещи восхищали и вдохновляли, но для многих одежда от французских и итальянских кутюрье оставалась недостижимой мечтой. Позволить себе изысканные модели могли далеко не все, особенно если учесть, что в России они продавались и продаются по завышенной цене. Но спрос, как известно, рождает предложение, и вот творческие молодые люди стали демонстрировать широкой публике свои творения. Многие из них уже стали очень известны, причем отнюдь не только в узких кругах людей, пристально следящих за развитием моды. Но чтобы удержаться на рынке, приходится сочетать многие качества: быть творцом, художником, маркетологом, артистом, режиссёром и собственником салона. Можно назвать только несколько женских имен, чья творческая энергия восхищает и позволяет добиваться успеха и признания и поныне.

Юлия Далакян – одна из самых опытных и уважаемых дизайнеров в отечественной модной индустрии. Свой творческий путь модельер начинала, ориентируясь на западных клиентов. Достигнув успеха за рубежом, Юлия открыла Дом Моды в России, и ныне она входит в число тех немногих российских дизайнеров, которые регулярно с 1996 г. выпускают свои сезонные коллекции. Предметом художественного интереса Юлии Далакян является современная, независимая, энергичная Женщина, отличающаяся высоким уровнем требований и активностью образа жизни. Ее одежда отличается остроумными конструктивными решениями, использованием неожиданных фактур и изысканностью цветовых решений. Осенью 2017 года Юлия стала одним из наставников конкурса для юных дизайнеров «Поколение М».

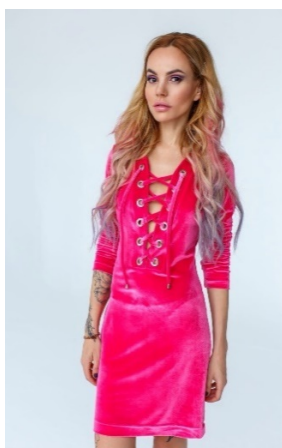

Модели платьев от Юлии Далакян

Маша Цигаль является ярким представителем творческой семьи - работы мамы Маши представлены в Третьяковской галерее и Русском музее, а памятники, созданные ее дедом, можно увидеть по всей Москве. Сама же она - основатель торговой марки Masha Tsigal, российский стилист и эпатажный дизайнер. Все ее коллекции отличаются оригинальным стилем, ярким цветовым решением и прекрасным качеством изделий. При изготовлении одежды используются натуральные ткани, сложный крой, разнообразие отделочных материалов, ручная вышивка. В свои изделия Маша вносит порой некоторую легкомысленность – к примеру, на одном из показов она продемонстрировала серию забавных спортивных

костюмов, выполненных в розовых и голубых тонах, свойственных детским изделиям. Теперь такие плюшевые костюмы с ушками – визитная карточка Цигаль. К слову сказать, Уитни Хьюстон, дававшая в свое время концерт в Москве, купила у нее пять спортивных костюмов российского дизайнера и даже вышла в одном из них на сцену. Да что там говорить – Принц Монако Альберт носит костюм от Цигаль, сшитый по его просьбе, одежда от Masha Tsigal есть в гардеробе многих отечественных знаменитостей, рок-музыкантов, актеров, звезд эстрады и простых представителей светского бомонда. Журнал «Лица Года. Кумиры России» дважды называл Машу в числе лучших дизайнеров года.

Модели от Маши Цигаль

Елена Супрун – известный модельер, знаток истории моды, является также специалистом по историческому городскому костюму, обладательница уникальной коллекции старинной одежды, постоянная участница российских показов мод. Ее модели классического силуэта, находясь как бы «вне времени», отличаются женственностью и элегантностью, при этом для каждого своего платья модельер подбирает уникальные ткани и еще более уникальную отделку, а также создает эскизы обуви и сумок для каждого из этих изделий. Супрун являлась художником по костюмам к таким фильмам как: «Нет смерти для меня», «Скорый из Берлина», «Небо, самолет, девушка» и др.. У нее свой модный дом "Elena Soup run", который очень популярен и за рубежом.

Модели от Елены Супрун

Татьяна Парфенова — еще один хорошо известный модельер, ее модный дом Tatyana Parfionova является одним из старейших в Петербурге и в стране. Свою первую коллекцию «Сафрон» модельер показала в 1995 году в Вильнюсе и получила приз «Золотая пуговица» из рук знаменитого французского модельера Пако Рабана. Затем она создала платье из 74 деталей, которое сразу попала в Русский музей. Татьяна Парфенова всегда была новатором — многие ее идеи прошлых сезонов можно увидеть на мировых подиумах и сегодня. Кутюрная линия пользуется невероятным спросом в среде творческой и бизнес-элиты России.

Оно и понятно, ведь все эти вещи — подлинные коллекционные шедевры. Кроме кутюра, Парфенова развивает Home collection, куда входит одежда для дома и предметы интерьера, выпускает сервизы вместе с Императорским фарфоровым заводом. Недавно дом запустил линию балетной одежды в сотрудничестве с балериной Дианой Вишневой — Diana Vishneva by Parfionova for Grishko — и возобновил линию prêt-à-porter WHITE by Parfionova, которую уже свозили на парижскую выставку Tranoï, где дом получил заказы байеров. Пожалуй, Парфенова — одна из немногих, кто занимается искусством каждый день: пишет полотна, книги, устраивает театрализованные перформансы в Царском Селе, участвует в выставках и сотрудничает с Эрмитажем и Русским музеем.

Модели от Татьяны Парфеновой

Помимо, названных, в России имеется еще целая плеяда талантливых дизайнеров с известными именами: **Алена Ахмадуллина** (бренд Alena Akhmadullina), **Ульяна Сергиенко** (Ulyana Sergeenko), **Лиза Романюк** («Вемина»), **Юлия Янина** (Yanina), Елена Бадмаева (Elena Badmaeva) и многие другие.

Зав. отделом обслуживания патентной и нормативной документацией
УНИЦ КНИТУ

Т.И. Михайлова