

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ВЛАДИМИРА
ПОТАНИНА
МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ

Локальная идентичность и дизайн

ОПЫТ ВАРВАРЫ ЗЕНИНОЙ

Москва 2024

АРТЕЛЬ
лаборатория

Зенина Варвара - этнокультуролог,
дизайнер,
создатель бренда VARVARA ZENINA,
дизайн-наставник образовательных
проектов Благотворительного
Фонда Потанина, основатель
проектной лаборатория «Заря»

<https://zaryalab.ru>

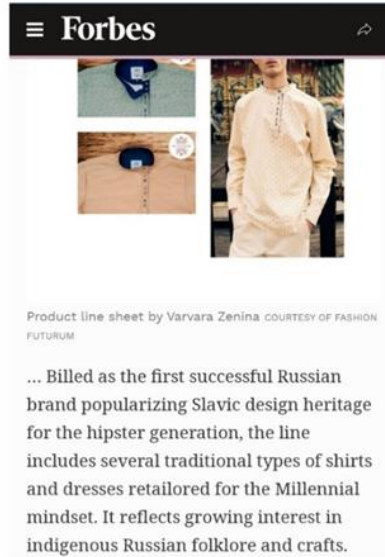
VARVARA
ZENINA

ЗАРЯ
Проектная лаборатория

СМИ О НАС

Мы сотрудничаем с Fashion Futurum, Mercedes-Benz Fashion Week. Наш стиль по достоинству оценили Spiegel и Forbes.

"...Billed as the first successful Russian brand popularizing Slavic design heritage for the hipster generation..."

"...Das Interesse an ihren Kreationen spiegelt eine wachsende Affinität für russisches Brauchtum und Handwerk wider..."

"... Интерес к вашим творениям отражает растущую близость к русским обычаям и ремеслам ..."

LENTA.RU ЭКОНОМИКА

Все Экономика Бизнес Религия Политика Деловой климат Социальная сфера

14.07.2019 10:00

Тонкая грань моды и традиции

Русская народная одежда как возможность самоидентификации

Добавить в избранное

Фото: Екатерина Зенина

Москвичка Варвара Зенина разрабатывает под собственным брендом современную русскую одежду, которую можно и нужно носить каждый день. О тонкостях подхода к традиционной одежде, позволяющих русскому костюму не скатиться в лубок или карикатуру, а быть востребованным на рынке, — в материале «Ленты.ру».

WVA WOMAN JOURNAL

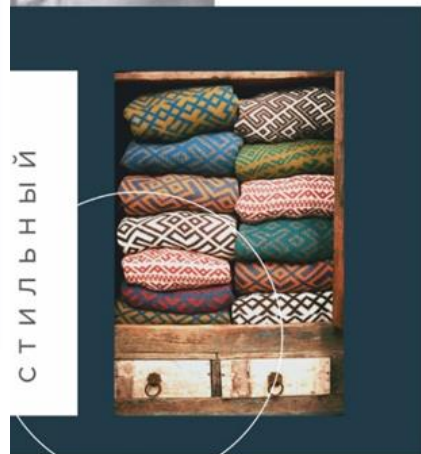
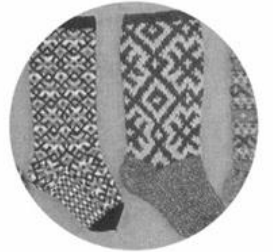
МОДА НЕДЕЛИ МОДЫ 12 ИЮНЯ 18:54

Новая коллекция VARVARA ZENINA: фото и видео

Добавить в избранное

11 июня завершился проект Global Talents Digital. В рамках мероприятия свою новую коллекцию показал бренд VARVARA ZENINA.

СТИЛЬНЫЙ

VARVARA ZENINA

VARVARA ZENINA

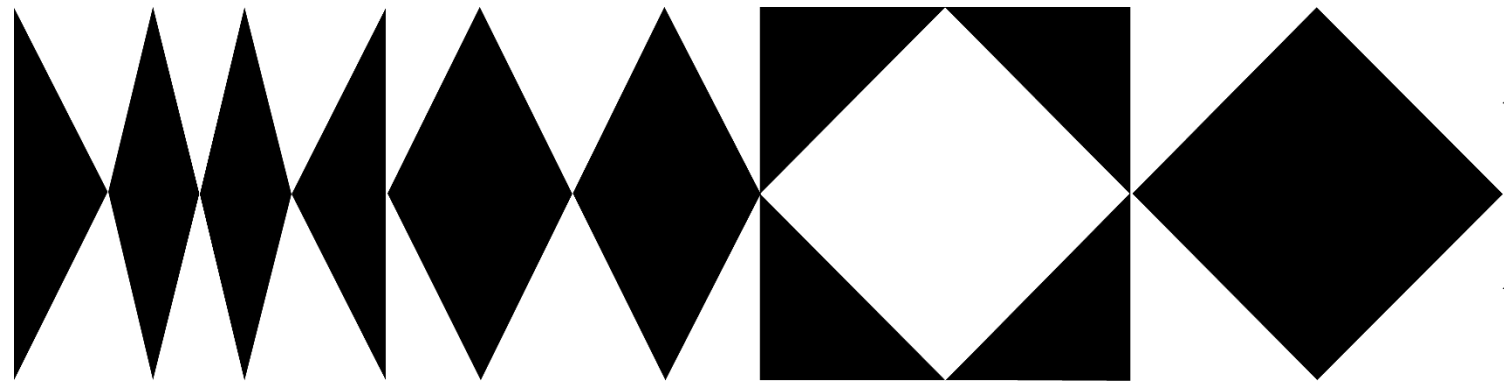

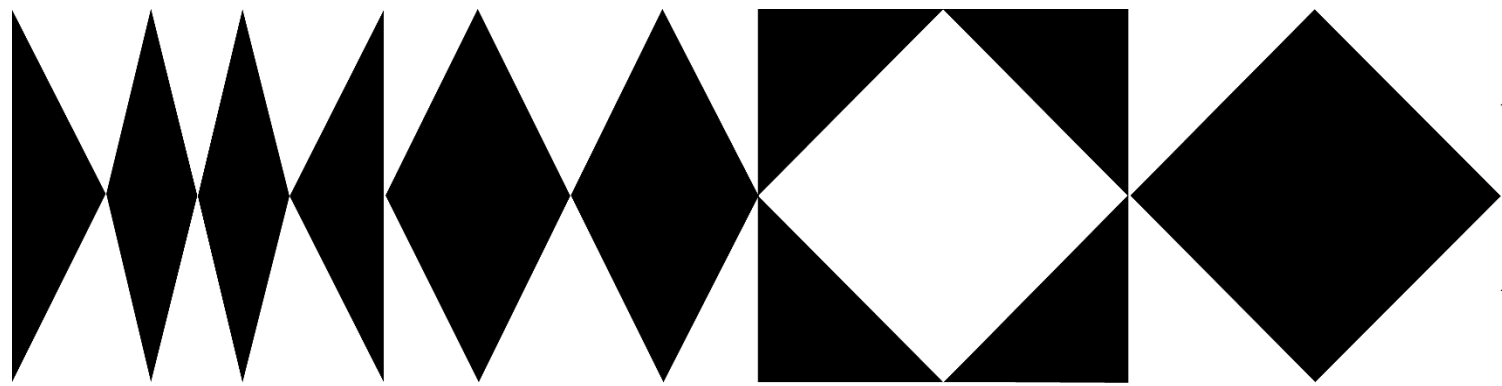
Люди игнорируют дизайн, который игнорирует людей.

Френк Химеро

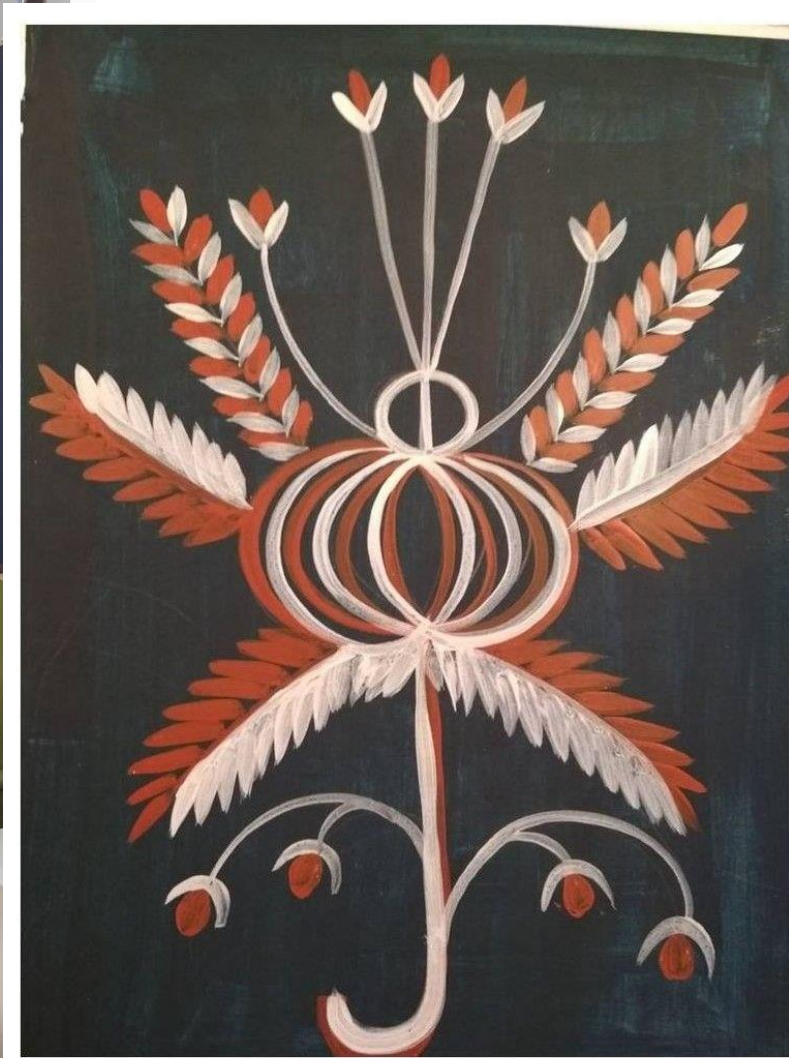
ДИЗАЙН деятельность по
проектированию
пользовательских и
эстетических свойств вещей

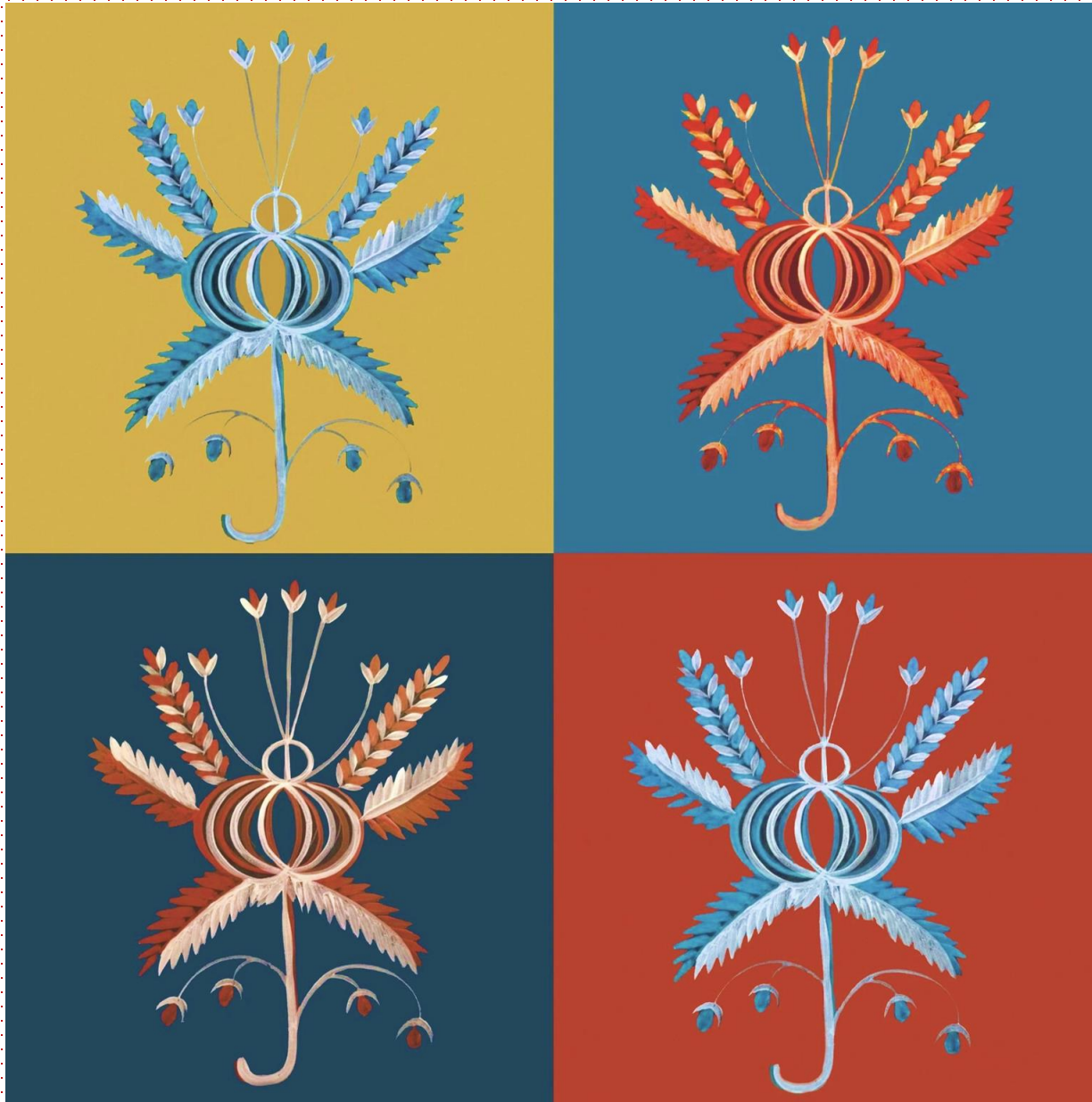

ИДЕЯ
МАТЕРИАЛ
ЗАДАЧА
ТЕХНОЛОГИЯ

НОВЫЙ ЦВЕТ

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Подол и грудка женского
фартука. Цветы и листья
защиты петлями и зигзагами
табурной цепочки. Северо-
восточные районы Башкирии
(33 — 1977 г.)

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

**Фрагмент ситца.
Ручная набойка.
1825 г.**

Ивановский
государственный
историко-краеведческий
музей имени Д.Г. Бурulina

Фрагмент ситца
Троицко-
Александровской
мануфактуры.
Начало XX в

Частное собрание
Эльмиры Ахмедовой

ИВАНОВО
2006

НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Ассортимент сувенирной лавки частной галереи Владимирской школы живописи г.Суздаль

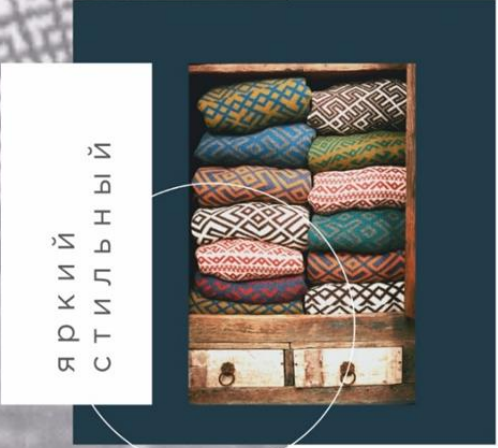

**СТАРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НОВЫЙ ПРОДУКТ**

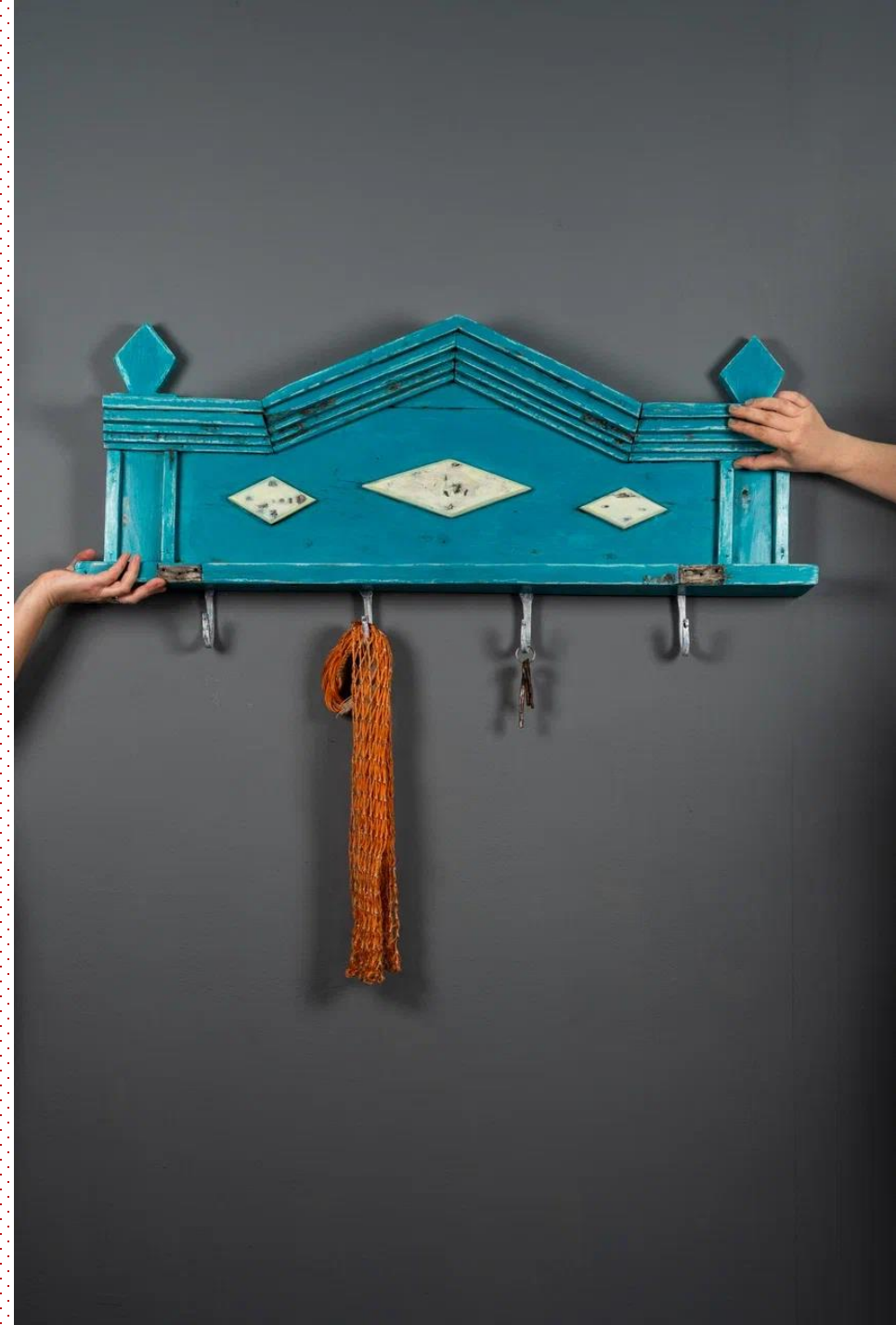
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТАРЫЙ ПРОДУКТ

яркий
стильный

НОВАЯ ФУНКЦИЯ

- 1. Миссия, цель**
- 2. Исследование**
- 3. Описание концепции/Бриф**
- 4. Разработка продукта**
- 5. Прототипирование**
- 6. Продукт**
- 7. Тестирование**
- 8. Создание упаковки**
- 9. Коммуникации**

Цель:

Сделать так, чтобы о харовоской росписи узнали.

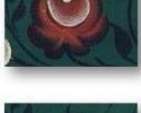
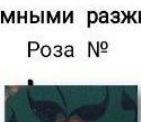
Исследование:

- Что это должно быть?
- Что мы уже знаем об этом?
- На что это должно быть похоже? Существуют или не существуют аналоги? Чем это будет отличаться?
- Чего я еще не знаю?

Красно-коричневые и синие розы с белильными

или тёмными разживками

Роза №

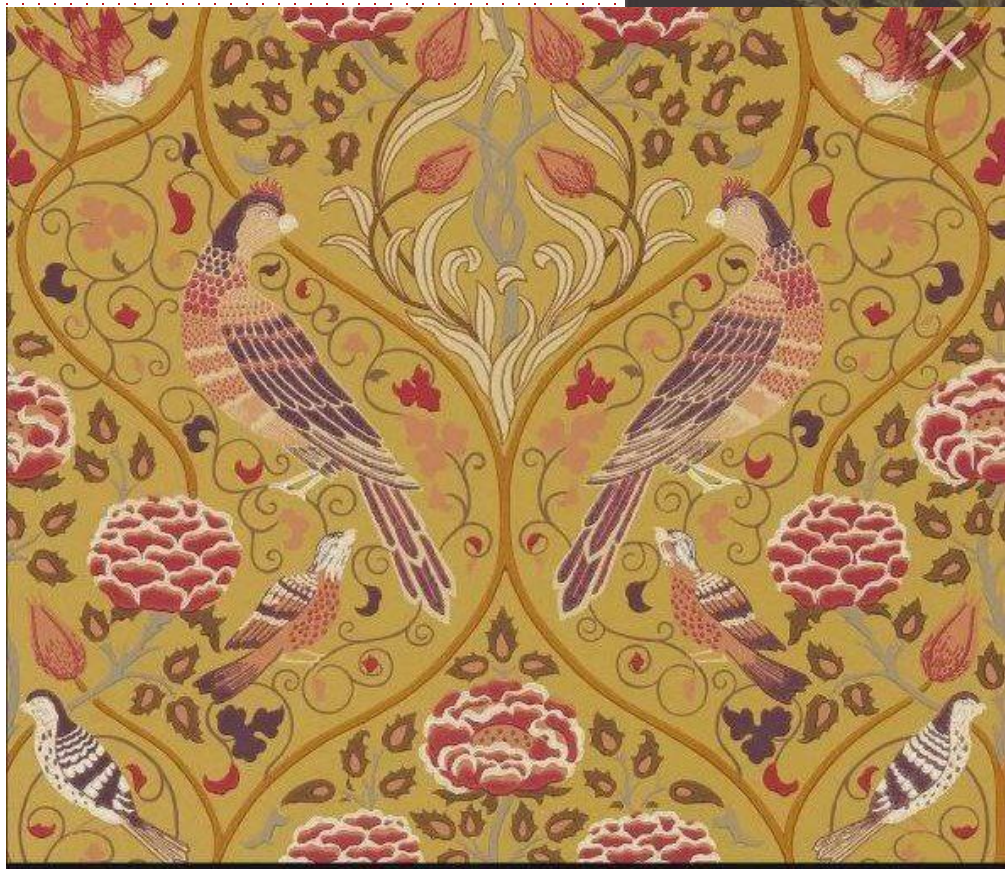
Роза № 2

Роза № 3

Авторские принты
Уильяма Морриса

Бриф

- Дизайнерские обои на основе харовской росписи
- Похоже на работы Уильяма Морриса
- Область назначения: детская, спальня, гостиная, общественные пространства (важно для цветовых решений)

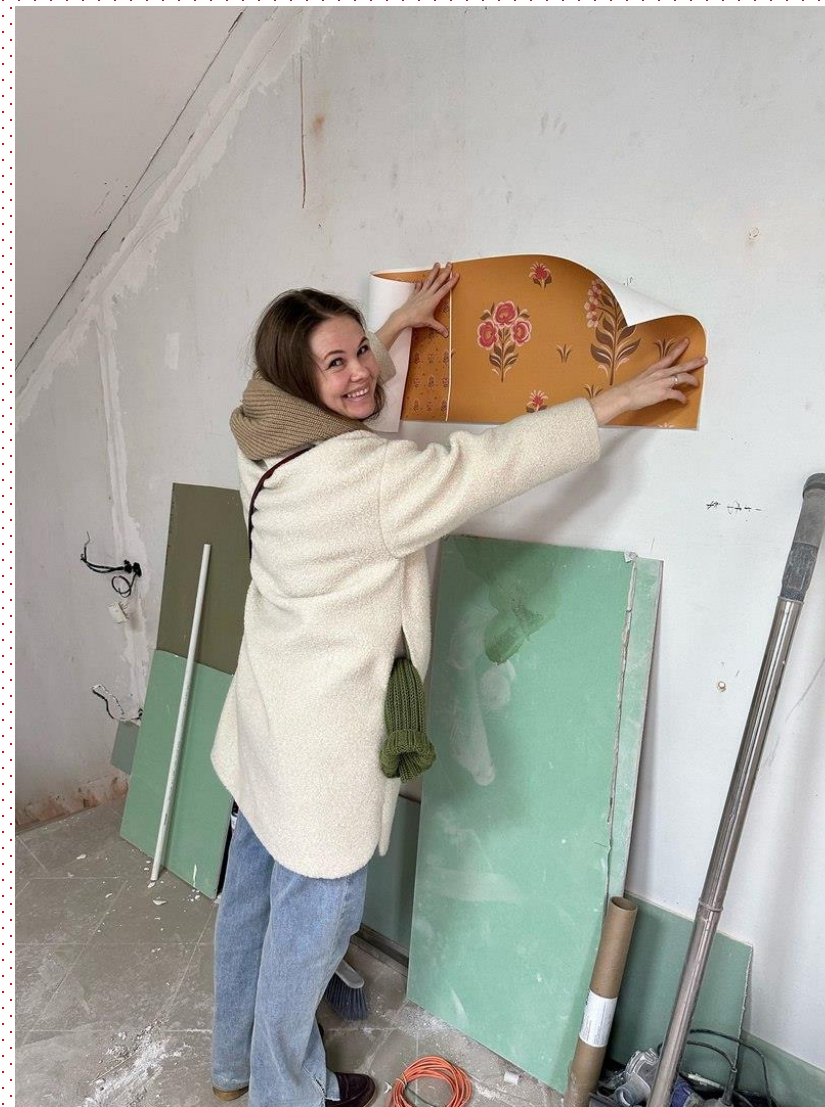
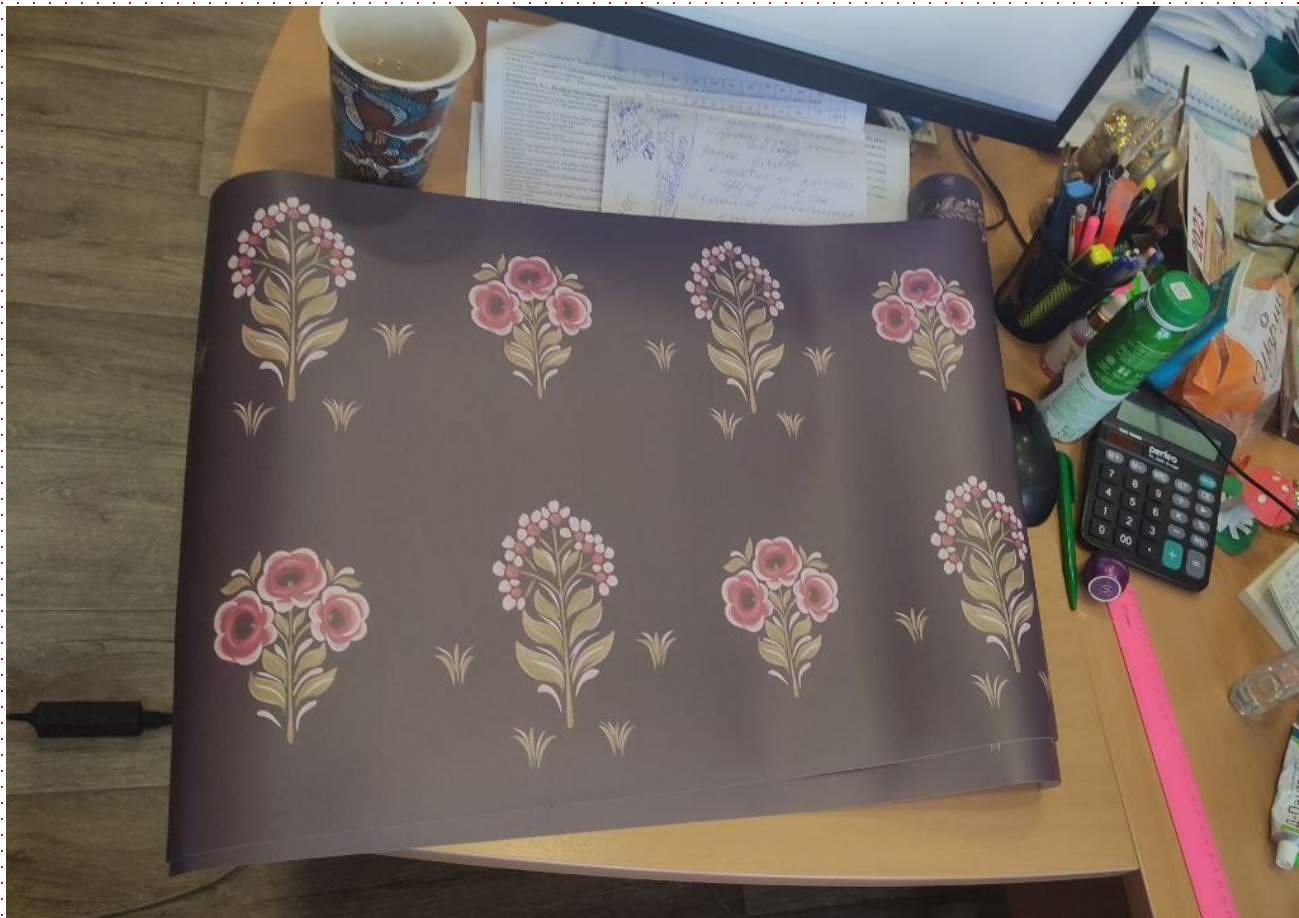
Разработка продукта

Разработка продукта

Прототипирование

Продукт и тестирование

Цель тестирования выявить
все возможные минусы
продукта
и вернуться на стадию выше
для их доработки

Продукт

Упаковка и коммуникации

ВКОНТАКТЕ Поиск +99 с. Большебыково, Белгородская обл. ...

Моя страница
Новости
Мессенджер 121
Звонки
Друзья 169
Сообщества 412
Фотографии 129
Музыка
Видео
Клипы
Игры 4
Стикеры
Маркет 1

Сервисы
VK Pay
Закладки 4
Файлы
Реклама
СЕЛЬСОВЕТ 1
АТЕЛЬЕ НАРО... 1
АКАДЕМИЯ РУСС...

Интерьерные обои Лидии Петровой
✓ Вы подписаны

Товары Фото

Умбра 4 500 Р
Мята 4 500 Р
Охра 4 500 Р

В основе сюжета обоев серии "Цветы и розы" лежат растительные мотивы росписи Харовского района Воло... Ещё

Подписаны 3 друга
Ирина, Лидия, Екатерина

13:33 Vo LTE

Путь ремесл 2.2K подписчиков

Закреплённое сообщение
Открыт прием заявок на участ...

11 5 1 1

712 11:21

В основе сюжета обоев серии "Цветы и розы" лежат растительные мотивы росписи Харовского района Воло...

Подписаны 3 друга
Ирина, Лидия, Екатерина

ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? ЧТО? ДЛЯ КОГО? КАК?

МИССИЯ и ЦЕЛЬ

- Ради чего большего?
- Зачем я делаю то, что делаю?
- Почему мне это важно?
- Что случится если этого не будет?

ИССЛЕДОВАНИЕ

- Исследуем себя
- Исследуем целевую аудиторию
- Исследуем источники вдохновения, материалы, технологии и ресурсы
- Исследуем существующие аналоги на рынке

Исследования локальной культуры:

- История и традиции:
народ, эпос, язык, фольклор(традиционные ремесла, кухня, костюм)
- География:
особенности ландшафта, природы (реки, моря, леса, горы)
- Гении места:
местные творцы и личности
- Архитектура:
местные достопримечательности
- Символические центры
центры паломничества, культурные центры и т.д.

Источники: исследования, архивы, каталоги, издания, музеи, экспедиции.

АУДИТОРИЯ

- Ценностный профиль
- Социально-демографическая группа
- География
- Общая проблема

- Какую задачу мы решаем для покупателя?
- Что он уже знает о нашем продукте?
- Какие свойства продукта важны, а какие не очень?
- Чего покупатель не знает и чему нам придется его научить?
- С чем мы соседствуем в одном ряду в мире покупателя покупателя? Есть ли аналоги и кто конкуренты?

- Не знает не покупает
- Знает не покупает
- Знает покупает
- Знает и не знает как покупать что-то еще

ТРЕНДЫ

*Что русскому хорошо — в Европе делали 10 лет назад
(пословица)*

Минимализм

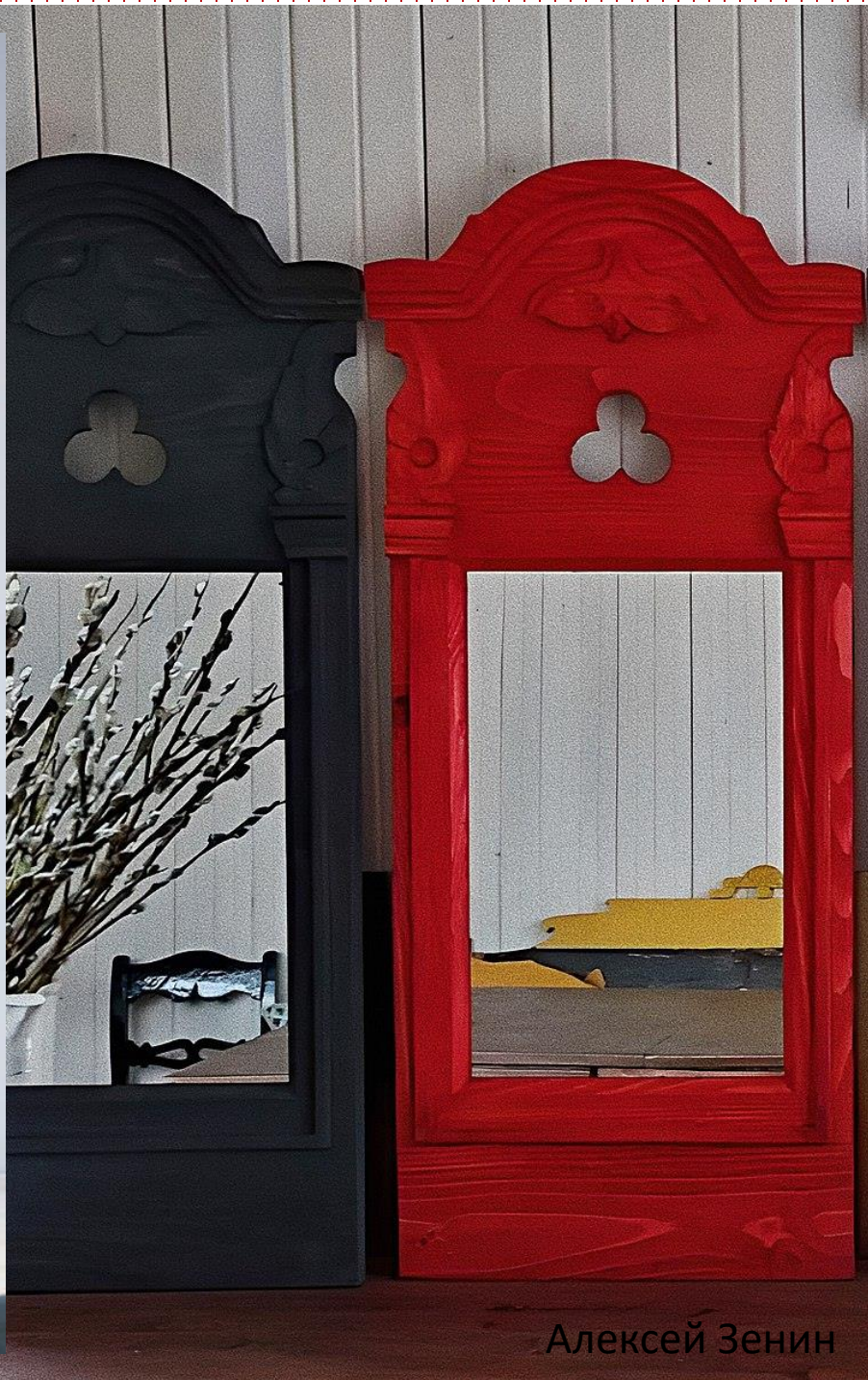

Александра Демина

Экологичность
Редизайн
Переработка
материалов

Banerbag

Ностальгия Винтаж

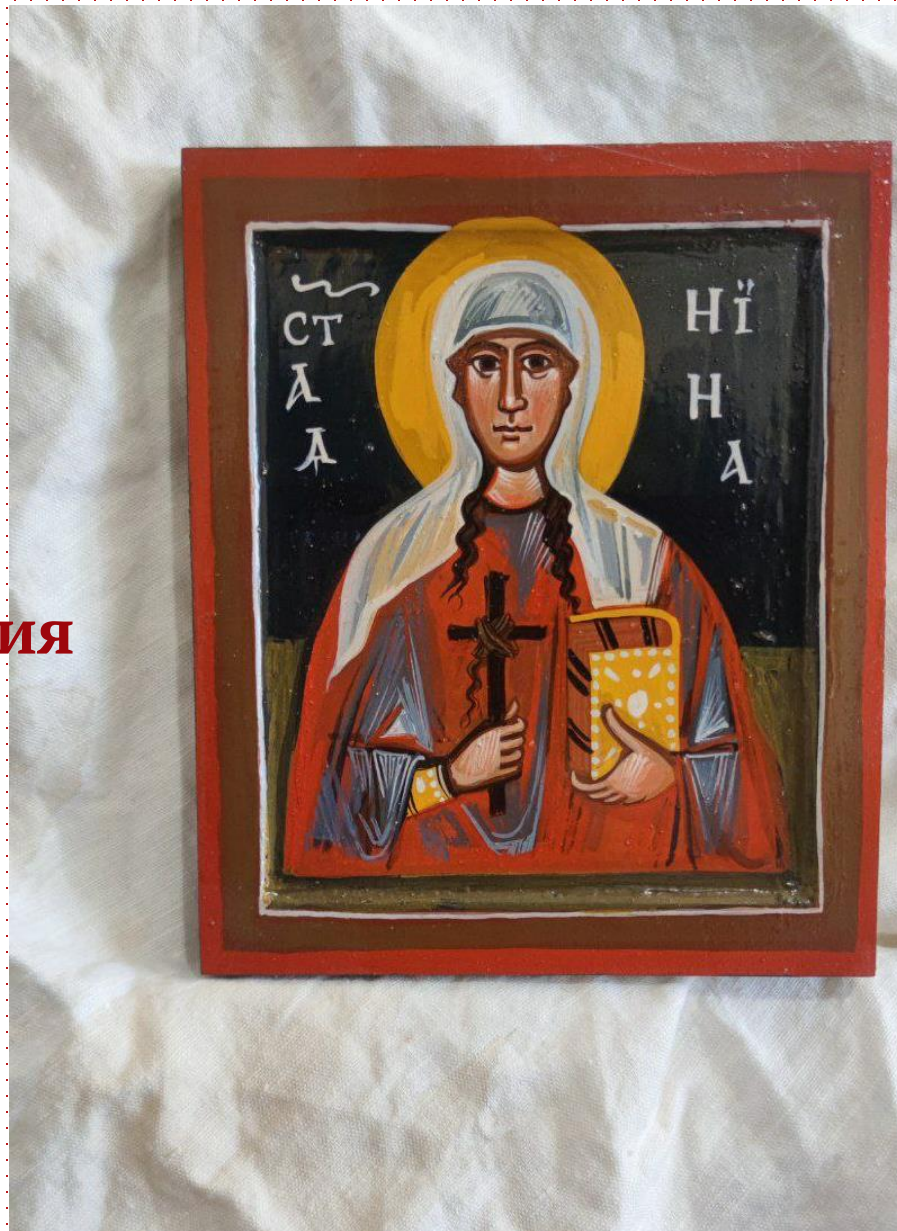
Алексей Зенин

Технологичностъ
Цифровизация
Технокрафт

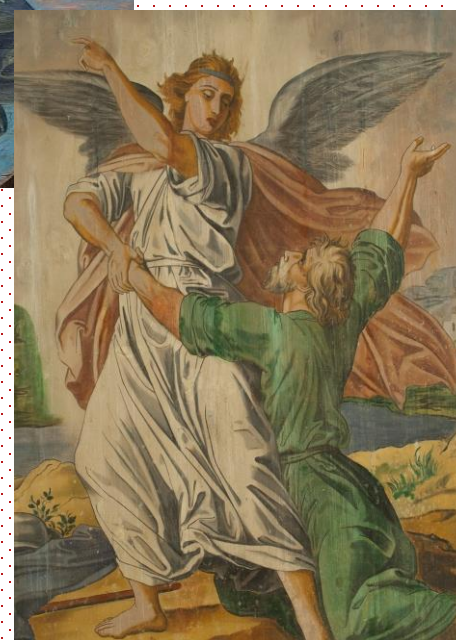
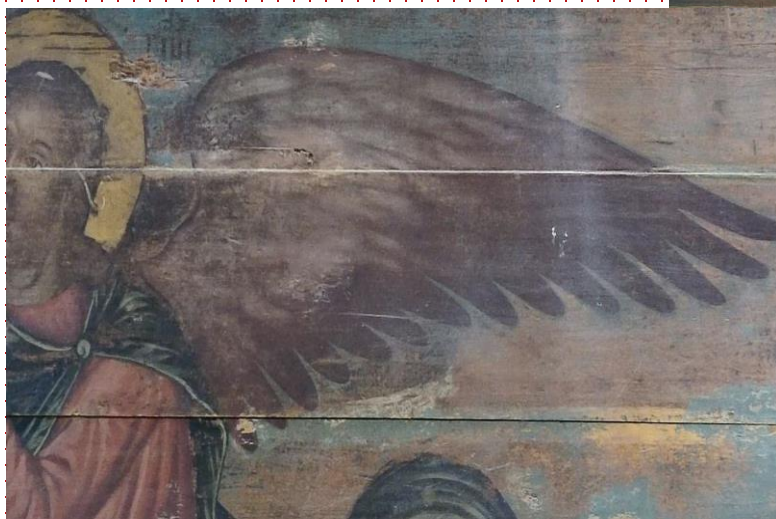
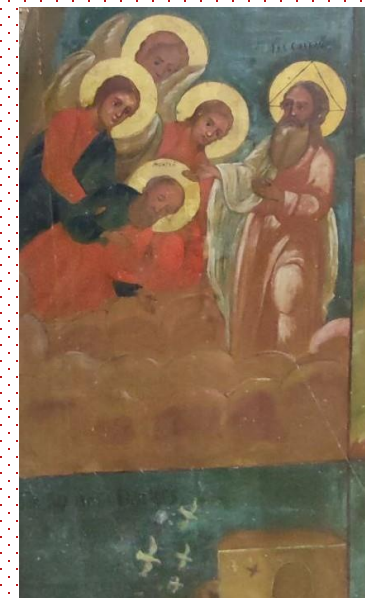

Кирилл Кошурник

Персоналізація

Игорь Каплун

КАРГОПОЛЬ. НЕБЕСА.

СВИТШОТЫ

Объемные свитшоты из
футера

ХУДИ

Объемные худи из
футера

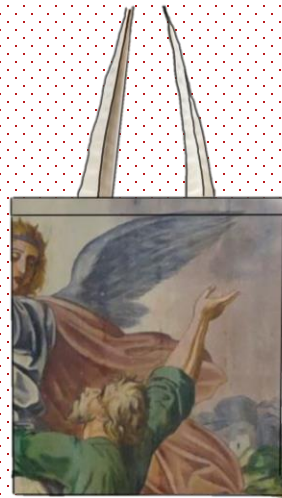
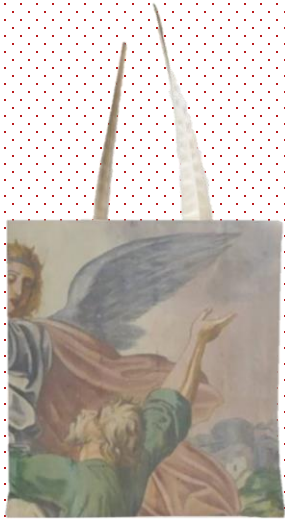

КЕПКИ «ДОКЕР»

VARVARA ZENINA

КРЕСТИКИ

ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

В Омской области есть уникальное село с необычным названием Крестики, где живут потомки чалдонов, русских старожилов Сибири.

Наследие села Крестики послужило вдохновением для создания коллекции дизайнера Варвары Зениной, именно из этих мест родом ее отец.

Традиционные силуэты крестинских платьев и парочек превратились в актуальные платья, блузки, костюмы и свитшоты, а яркие цветы крестинских ковров расцвели на бомберах, пуловерах и аксессуарах коллекции.

Ковёр на кресле в доме Зои Тимофеевны Щербаковой
(фотография Н. К. Козловой, 2014 г.)

20. Ковёр ворсовый.

Геометрический узор: «подносы».

Вторая половина XX века.

Мастера – Валентина Николаевна Кошлакова, родилась

в Ижевске в 1934 г., в Крестиках – с 1957 г., и её сын

Иван Владимирович Кошлаков, 1966 г. р., с. Крестики.

Дарители – семья Кошлаковых.

Шерсть, крашение, ручное ткачество,

120 x 59.

Сохранность – хорошая.

ЛК Козловой Н. К.

19. Ковёр ворсовый.
Геометрический узор: «поднос».
Первая половина XX века.
Мастер – Ульяна Владимировна Калабашкина,
родилась ранее 1915 г., с. Крестики.
Даритель – Антонида Степановна Афанасьева (племянница).
Шерсть, крашение, ручное ткачество,
146 x 66.
Сохранность – есть утраты.
ОФЭМОО ГЦНТ.

27. Ковёр ворсовый.
Стилизированный растительный
геометризованный узор («берёзка»);
Первая половина XX века.
Мастер – Пелагея Ивановна Авдеева,
родилась в 1923 г., с. Крестики.
Даритель – Пелагея Ивановна Авдеева.
Шерсть, крашение, ручное ткачество,
114 x 62.
Сохранность – хорошая.
ОФЭМОО ГЦНТ.

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ

**ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ВОРСОВОГО КОВРОТКАЧЕСТВА**

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

2

АРХИВНЫЕ ФОТОГРАФИИ
И ПОДЛИННЫЕ ОБРАЗЦЫ ОДЕЖДЫ
С. КРЕСТИКИОМСКОЙ ОБЛАСТИ

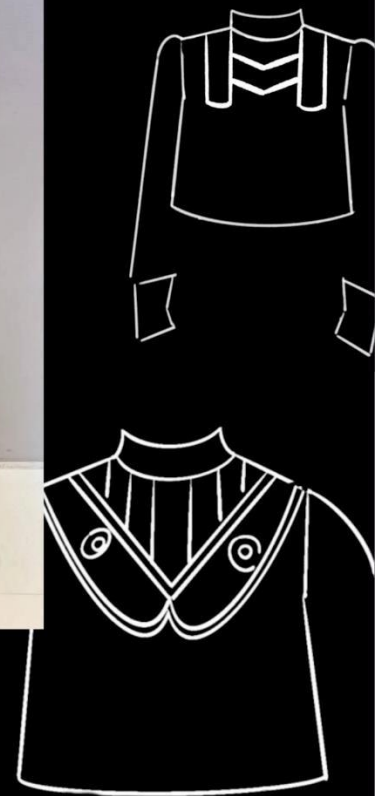
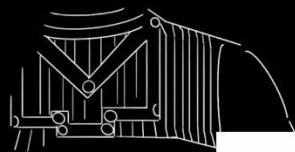

Свадебный костюм с. Крестики, нач. XX в

КОСТЮМЫ ПЛАТЬЯ СВИТШОТЫ

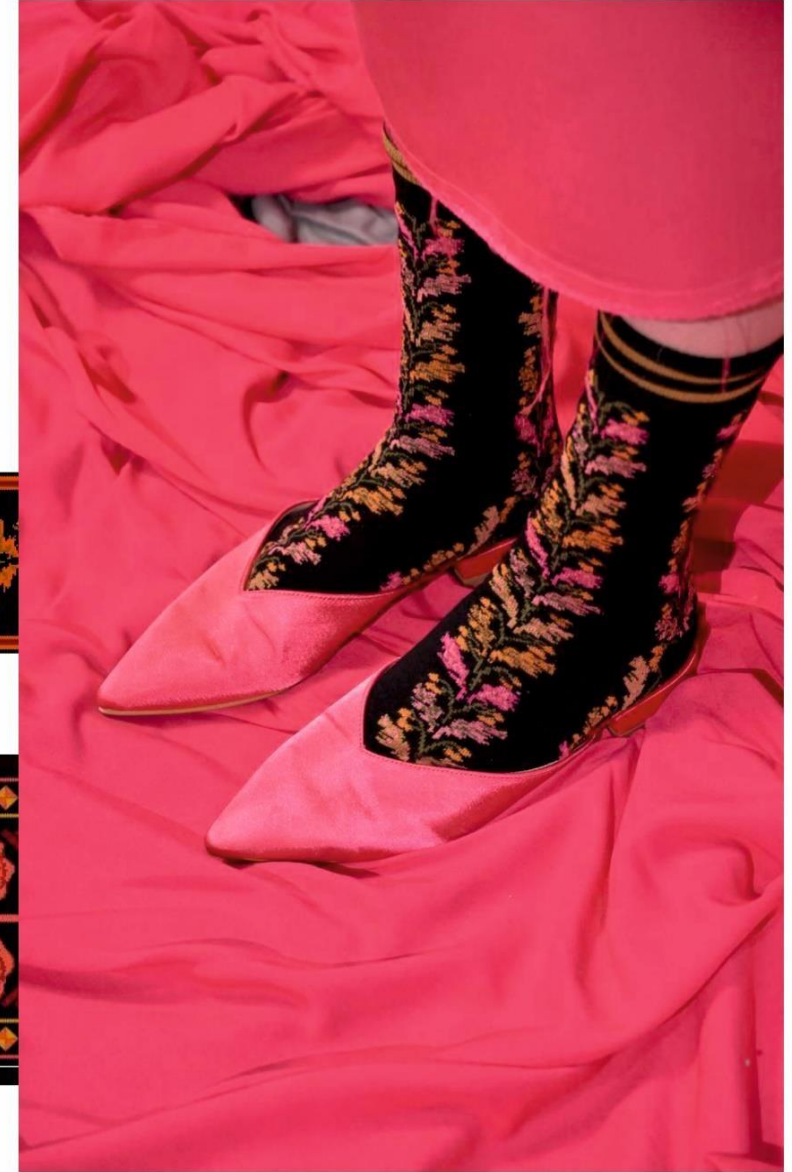
4

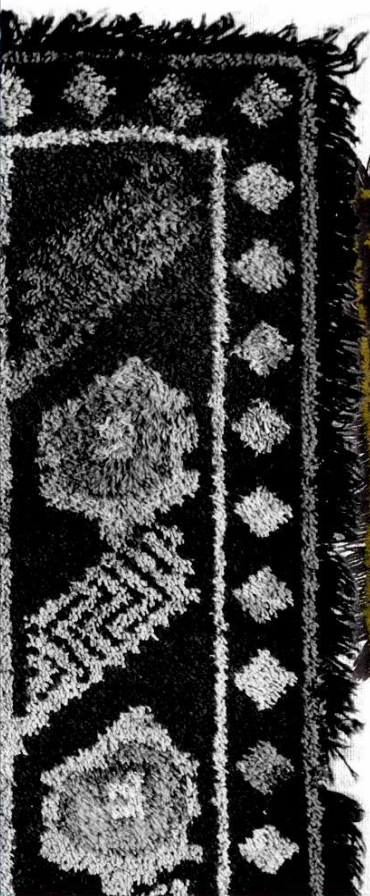
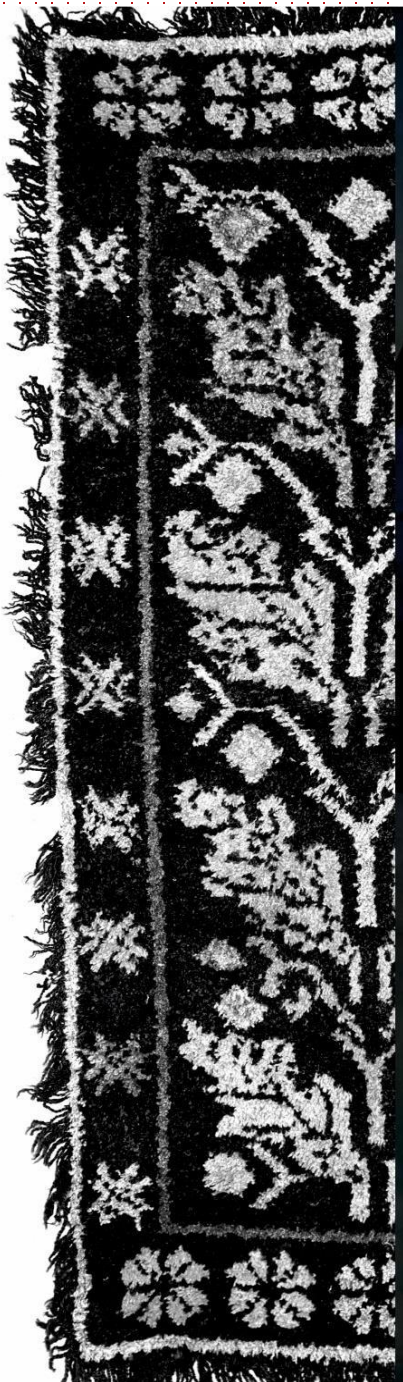

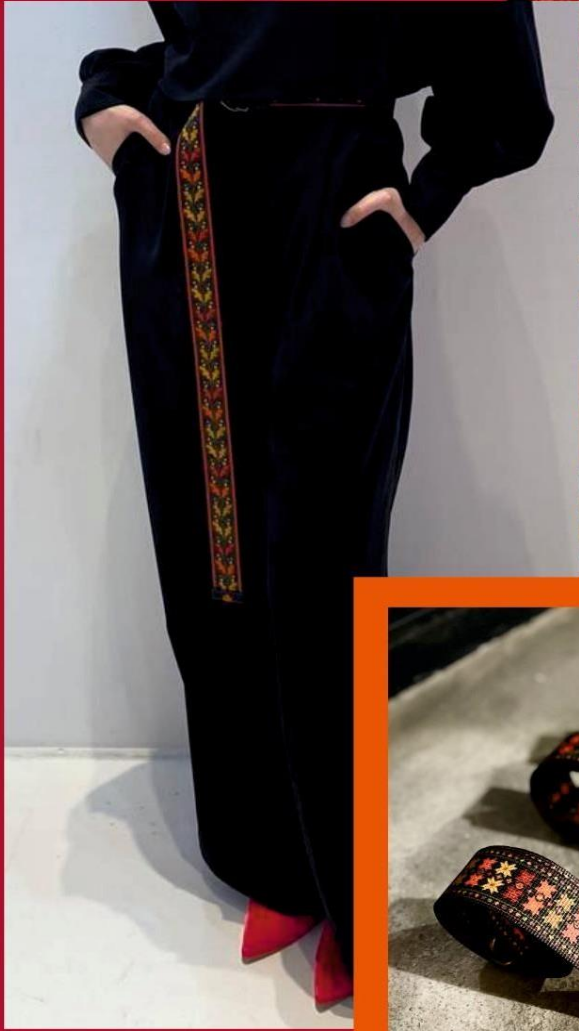

ПРИНТЫ КОЛЛЕКЦИИ,
СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ
КОВРОТКАЧЕСТВА

АКСЕССУАРЫ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ВЛАДИМИРА
ПОТАНИНА
МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ

VARVARA
ZENINA

VARVARAZENINA.RU

АРТЕЗЬ
лаборатория

АРТЕЛЬ

лаборатория

Образовательно-творческий проект: «Лаборатория АРТель. Традиционное искусство и актуальные художественные практики» реализуется победителем конкурса «Музей 4.0.» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина