

Business DIALOG Media

RBC

Russian Business Guide

2/165 Январь 2022

With the
support of the
CCI of Russia

www.tpprf.ru

ENG+RUS

**В ПОИСКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ:**

2022 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА
И МАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ФЕЛИКС КОМАРОВ,

предприниматель, создатель галереи «Русский мир»:

**«ВАКЦИНА ПОЗИТИВА ПОБЕДИТ
ВИРУС ЗЛА»**

ГОНЧАРНАЯ ШКОЛА ЗАВАЦКИХ

Уникальная экоусадьба в 100 км от столицы

Шоу-рум керамики и Кудиновского фарфора

Продолжение традиций коломенской Гончарной слободы

Сотвори своими руками целый мир из глины!

Russian Business Guide

www.rbgmedia.ru

Деловое издание, рассказывающее о развитии, отраслях, перспективах, персоналиях бизнеса в России и за рубежом.

12+

Учредитель и издатель:

ООО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»

при поддержке ТПП РФ

Редакционный совет:

Максим Фатеев, Вадим Винокуров,

Наталья Чернышова

Главный редактор:

Мария Сергеевна Суворовская

Редактор номера:

Михаил Николаевич Грунин

Заместитель директора по коммерческим вопросам:

Ирина Владимировна Длугач

Дизайн/вёрстка: Елена Кислицына

Перевод: Мария Ключко

Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР»,

г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 20, стр. 3.

Материалы, отмеченные значком R или «РЕКЛАМА»,

публикуются на правах рекламы. Мнение авторов

не обязательно должно совпадать с мнением

редакции. Перепечатка материалов

и их использование в любой форме

допускается только с разрешения редакции

издания «Бизнес-Диалог Медиа».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес редакции:

143966, Московская область,

г. Реутов, ул. Победы, д. 2, пом. 1, комн. 23.

E-mail: mail@b-d-m.ru

Тел.: +7 (495) 730 55 50 (доб. 5700)

Издатель: ООО «Бизнес-Диалог Медиа».

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникации. Свидетельство о регистрации

средства массовой информации ПИ № ФС77-65967

от 6 июня 2016.

Russian Business Guide № 2/165 январь 2022

Дата выхода в свет: 31.01.2022

Тираж: 30000

Цена свободная.

Russian Business Guide

www.rbgmedia.ru

Business publication about development, industries,

prospects, business personalities in Russia and abroad.

12+

Founder and publisher:

BUSINESS DIALOG MEDIA LLC

with the support of the CCI of Russia

Editing Group: Maxim Fateev,

Vadim Vinokurov, Natalia Chernyshova

The editor-in-chief: Maria Sergeevna Suvorovskaya**Managing Editor:** Mikhail Nikolaevich Grunin

Deputy Marketing Director: Irina Vladimirovna Dlugach

Designer: Elena Kisitsyna**Translation:** Maria Klyuchko

Printed in the printing house of VIVASTAR LLC, Moscow,

ul. Electroavodskaya, 20, building 3.

Materials marked R or "ADVERTISING" are published

as advertising. The opinion of the authors does

not necessarily coincide with the editorial opinion.

Reprinting of materials and their use in any form is

allowed only with the permission of the editorial office

of the publication Business-Dialog Media.

Materials are not reviewed and returned.

Address: 23-1-2 ul. Pobedi, Reutov,

the Moscow region, 143966

e-mail: mail@b-d-m.ru

tel.: +7 (495) 730 55 50, доб. 5700

Publisher: Business-Dialog Media LLC

Registered by the Federal Service for Supervision of

Communications, Information Technology, and Mass

Media. The mass media registration certificate

PI # FS77-65967 from June 6, 2016.

Russian Business Guide № 2/165 January 2022

Date of issue: 31.01.2022

Edition: 30000 copies

Open price

ОФИЦИАЛЬНО

2

ЧИСТОТА НАШИХ ПРОМЫСЛОВ

Если не поддерживать хранителей подлинно российских традиций, то корни нашей идентичности скоро придется искать на рынке китайского ширпотреба.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

6

ФЕЛИКС КОМАРОВ: «ВАКЦИНА ПОЗИТИВА ПОБЕДИТ ВИРУС ЗЛА»

Среди более чем семнадцати тысяч лягушек, которых собрал в своей коллекции бизнесмен Феликс Комаров, наверняка есть и те, которых можно назвать царевнами.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

12

БЛАГОРОДСТВО «СЕВЕРНОЙ ЧЕРНИ»

Это уникальное предприятие народного художественного промысла сложилось в городе Великий Устюг в XVII веке.

16

НОВАЯ ДРЕВНЯЯ ГЖЕЛЬ

Синий узор на белом фарфоре – это только верхушка айсберга, целого пласта самобытной русской культуры под названием «Гжель».

20

СКАЗКИ «РУССКОГО СЕРЕБРА»

Если двигаться вниз по течению Волги, то сразу за Костромой попадаешь в живописные места. Здесь, в Нечерноземье, всегда была благодатная почва для народного искусства.

24

ПОД ЗВУКИ КРУЖЕВА

Каждый день под звон деревянных коклюшек в руках мастериц происходит таинство рождения «Елецкого кружева».

28

В КИСЛОВОДСК НА ВОДЫ? ЗА ФАРФОРОМ!

Секрет превращения природных материалов в шедевры бережно хранят кисловодские мастера предприятия «Дельта-Х».

32

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО «ФЕНИКСА»

Фарфор «Феникс» стал одним из самых узнаваемых отечественных брендов.

36

ЧУДО ИЗ «КУДЕС»

В Великом Новгороде есть компания, мастера которой создают украшения по образцам археологических находок – все как у древнеславянских модниц.

38

ФИЛИГРАННЫЕ ТАЙНЫ

Как рождается на свет знаменитая Казаковская филигрань.

40

100 ПРОЦЕНТОВ КОВРОТКАЧЕСТВА

Качество продукции «Сибирской ковровой фабрики» возвращает моду на ковры.

42

«ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР»: НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРИННОГО РЕМЕСЛА

Здесь сохраняют давние традиции мастерства и совершенствуют форму и содержание уникальных глиняных изделий.

44

ШЕДЕВРЫ НА КОСТИ

Талантливые мастера «Тобольской фабрики косторезных изделий» предпочитают ручной труд.

46

«ВЯТСКАЯ КОРЗИНА»: КАК СТАРИННОЕ РЕМЕСЛО СТАЛО МОДНЫМ БРЕНДОМ

Ремесло будет жить до тех пор, пока изделие современно, востребовано, когда его хочется приобрести.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

48

СТУДИЯ «ЭГРИСИ»: КОГДА ТВОЯ ДУША ТАНЦУЕТ

«Восьмое чудо света» – так называет международная пресса грузинские национальные танцы.

Business DIALOG Media

RBC
Russian Business Guide

ЧИСТОТА НАШИХ ПРОМЫСЛОВ

В поисках национальной идентичности самое время задуматься о развитии народных художественных промыслов. Если не поддержать хранителей подлинно российских традиций, то корни нашей идентичности скоро придется искать на рынке китайского ширпотреба.

2022 год объявлен годом народного искусства и материального культурного наследия. Президент РФ Владимир Путин поручил каждому из глав регионов лично контролировать вопросы соблюдения государственной политики в данной сфере, использовать в работе общественные объединения, которые работают в этом направлении, активно задействовать возможности СМИ. В этом журнале представлена широкая палитра материалов, ярко иллюстрирующих многообразие существующих в стране народных художественных промыслов (НХП), ремесел, искусств, оригинальных самобытных традиций и обычаев, благодаря которым сохраняются основополагающие ценности нашего общества. О том, в каком положении находятся промыслы сегодня и какую поддержку им необходимо оказать, рассуждает председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» (АНХП) ГЕННАДИЙ ДРОЖЖИН (по материалам «Российской газеты»).

По оценке Минпромторга, за 30 лет страна лишилась более 200 промыслов. На порядок сократилась численность мастеров и художников НХП. Все, что удалось сделать – это замедлить полное исчезновение промыслов, которые сегодня находятся в катастрофическом состоянии.

В стране работают около 300 организаций промыслов. Коронавирус углубил

ситуацию – сбыт отсутствует, из-за сокращения турпотока остановлена выставочная и экскурсионная деятельность, производство частично приостановлено. При этом около 35% промыслов по различным причинам не смогли в полном объеме воспользоваться господдержкой, предоставляемой организациям из пострадавших отраслей.

Социальная функция промыслов – занятость населения, особенно в небольших населенных пунктах – в связи с кратным сокращением численности мастеров и художников потеряна. В промыслах сегодня работает не более 10 тысяч мастеров и художников. В Кубачах (село в Дагестане, знаменито уникальными изделиями из серебра) работало более тысячи человек, сейчас на порядок меньше. В Хохломе (Нижегородская область, исконно русская декоративная роспись по дереву) было более полутора тысяч работающих, сейчас – в три раза меньше. В Богородске (Московская область, игрушки) работало 200 человек, сейчас 10.

Коллективы стремительно стареют, средний возраст работающих около 50 лет. Молодежь из-за низкой зарплаты не идет работать на промыслы. Средняя

зарплата, если отыскать рублей получают, говорят, что это здорово. А то, что делают мастера лаковой миниатюры «Холуя» и «Палеха» (темперой на папье-маше, Ивановская область), «Федоскино» (Московская область), «Мстёры» (Владимирская область) – это высший художественный уровень отечественной и мировой культуры и искусства!

Сегодня организации НХП существуют исключительно благодаря выделению из федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат по основной деятельности, получить которые довольно трудно – промыслы работают в тисках промышленных критериев, что не поз-

воляет в полной мере пользоваться государственной поддержкой. За многие годы только одно предприятие смогло получить поддержку Фонда развития промышленности, да и то сейчас просит о реструктуризации. Многие промыслы вообще отказываются от получения субсидий из-за предлагаемых показателей результативности и сложности оформления документации.

Сокращается объем субсидий по основной деятельности – примерно на 10-15% без учета инфляции, а еще с суммы компенсаций надо вернуть в бюджет налог на прибыль. При этом господдержка охватывает только пятую часть промыслов. Большинство промыслов не получают никакой поддержки.

Многие страны потеряли это наследие. Россия одна из немногих, кто пока что его сохранил. Но в отрасли накопились проблемы. Основные вопросы необходимо решить в ближайшее время. Для этого мы предлагаем создать межведомственную комиссию при правительстве РФ, куда войдут представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минкультуры и других ведомств, которые нами занимаются.

Промыслы всегда ощущали поддержку государства. С XIX века кустарная промышленность официально находилась в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ России. В этот период проводилась целенаправленная работа по популяризации промыслов как в стране, так и за рубежом – в Европе и Америке. Первую Всероссийскую кустарно-промышленную выставку в Санкт-Петербурге в 1902 году лично посетили император Николай II и члены императорской фамилии.

Особый расцвет промыслы получили в советское время. Даже в Великую Отечественную войну мастера и художники промыслов отзывались с фронта, их запрещали отвлекать на другие работы. Художественным предприятиям выделя-

лись инструменты, сырье и материалы. Готовые изделия продавались в США, а оттуда шли оружие и другие товары. В советское время некоторые промыслы не знали, куда девать валюту, а сейчас экспорт изделий нулевой.

Позже изделия промыслов экспортировались во многие страны. В СССР этим занимались сразу несколько внешнеэкономических организаций. Благодаря НИИ художественной промышленности возродились многие промыслы, выпускались изделия высокого художественного уровня. Изделия мастеров НХП долгое время являлись визитной карточкой страны.

И сегодня мы ощущаем поддержку на самом высоком уровне. В частности, президент Владимир Путин спас промыслы, запретив передачу государственной поддержки на региональный уровень. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 лет поддерживает и помогает промыслам.

Но сейчас необходимо по каждому предприятию составить план, чтобы они не исчезли. Не надо разбавлять еще одну методическую рекомендацию, нужно конкретно прописать, что для возрождения этого предприятия надо оборудование, для другого – сделать магазин. В областных центрах магазинов по народным художественным промыслам как не было, так и нет.

Обязательно нужно возрождать художественные салоны. Сбыт и торговля для НХП – это самое главное. В ежегодной специализированной выставке «Ладья», которая длится всего пять дней, прини-

мают участие мастера из более чем 60 регионов, там продаются вещи, которые нигде больше нельзя купить. Выставка всегда собирает огромное количество людей. И народные промыслы – это отнюдь не удел пенсионеров. Люди пенсионного возраста составляют всего 9,2% от общего числа посетителей.

Одной из главных задач по развитию НХП остается развитие инфраструктуры сбыта. В московском регионе десятки миллионов жителей, а сколько торговых организаций реализуют НХП? Крайне мало. Если сделать в столице салоны

дагестанских, уральских, подмосковных мастеров, это были бы изюминки для жителей и туристов.

Мы как-то стесняемся своей культуры и не видим, как Запад поглощает все то, от чего мы отступаемся. Иностранцы всегда восторженно относятся к изделиям наших народных мастеров. Это мы стесняемся своей культуры. Все наши промыслы – это богатейший клад, который сейчас надо немножко раскопать. Помочь промыслам представить свои изделия потребителю так, чтобы у него было желание их купить. Необходимы

современные сайты промыслов с интернет-магазинами с понятным и при этом красочным, современным интерфейсом, представляющими не только информацию об изделии, но и о том, как это изделие можно использовать в быту.

Не менее важно помочь предприятиям организовать страницы в соцсетях при поддержке грамотных smm-специалистов. Также необходимо правильно организовать существующие магазины промыслов и открывать новые, привлекая возможно ведущих маркетологов и дизайнеров для их оформления. В этих магазинах кроме торговых зон должны быть также выставочное пространство и, возможно, зона, где мастера промысла могли бы проводить мастер-классы, лекции по истории промысла. Понятно, далеко не у всех организаций есть средства на эту работу, но предприятия из федерального перечня могли бы получать субсидии, компенсирующие эти расходы, а остальным, считая, должны помочь региональные органы исполнительной власти, которые могли бы также субсидировать продвижение промыслов, их брендов из региональных бюджетов, поскольку в первую очередь сам регион должен быть заинтересован в повышении своей туристической привлекательности.

Для начала необходимо определить болевые точки. Отрасли необходимы техническое перевооружение и модернизация подготовительных производств для восстановления роста объемов производства. Сейчас абсолютное большинство

промыслов представляют собой микро-, до 10 человек, и малые предприятия.

Серьезнейшая проблема – деградация художественного уровня выпускаемой продукции. Много вопросов к работе художественно-экспертных советов как на федеральном уровне, так и в регионах.

Несмотря на то что торговые представительства находятся в ведении Минпромторга, экспорт изделий нулевой. При этом за границей наши промыслы любят и ждут, тем более что у нас сохранились уникальные производства, которых за рубежом нет.

Из первоочередных мер необходимо создать в регионах рабочие группы под председательством руководителей субъектов. Ввести в критерии оценки деятельности руководителей регионов развитие НХП и ремесленничества. На муниципальном уровне разработать конкретные меры по поддержке НХП. Рассмотреть на временной комиссии Совета Федерации вопрос о законодательном обеспечении деятельности НХП с учетом существующих инициатив по развитию промыслов. Подготовить законодательные инициативы по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Сегодня главное – не обсуждать перспективные вопросы, а в срочном порядке разработать и принять проект постановления правительства «О первоочередных мерах по сохранению и развитию НХП», чтобы в течение трех лет переломить ситуацию в отрасли, определив единую отраслевую вертикаль как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

«ЛАДЬЯ» В ЭКСПОЦЕНТРЕ

15-19 декабря 2021 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне состоялась выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2021». Профессионалы называют ее главным событием в мире народного искусства. Эта площадка не только дает возможность производителям представить свои лучшие работы, но и способствует взаимообогащению культур, укреплению дружеских связей между народами России. Ежегодно ее устраивает Ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Минэкономразвития, Минкультуры, ООГО «Российский фонд культуры», Минпромторга и Торгово-промышленной палаты РФ. Это единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Площадь экспозиции составила более 25 000 квадратных метров.

Немаловажным шагом стало бы возрождение Научно-исследовательского института художественной промышленности на базе Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, а также начало технического перевооружения отрасли.

В новых экономических условиях жизнь ставит новые задачи. Это обязывает нас осовременить законодательство, подзаконные акты под существующие реалии, не забывая, что главной задачей остается сохранение и развитие промыслов. Разработанный проект поправок к закону о промыслах оторван от жизненных реалий. Например, в действующем законе НХП – это неотъемлемое культурное достояние, одна из форм народного творчества, а в новом проекте НХП – это традиционные знания. Раньше был мастер, а согласно внесенным поправкам – творческий работник, статус которого еще нужно получить. Для мастеров это означает потерю идентичности.

Законопроект не учитывает сегодняшнее крайне тяжелое состояние промыслов, не отвечает современным и будущим вызовам в работе и существовании

НХП. Он бюрократизирует и усложняет действующее законодательство в этой сфере и существование НХП как значимой составляющей отечественной промышленности.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия законопроекта Минэкономразвития сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о том, что законопроект содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для участников регулирования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов участников регулирования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

Вся красота и наша сила в нашей самобытности. Мы возродили гордость за отечество, заново открыли традиционные ценности. Сегодня необходимо беречь достигнутое и, конечно, двигаться только вперед.

ФЕЛИКС КОМАРОВ:

«ВАКЦИНА ПОЗИТИВА ПОБЕДИТ ВИРУС ЗЛА»

Среди более чем семнадцати тысяч лягушек, которых собрал в своей коллекции бизнесмен Феликс Комаров, наверняка есть и те, которых можно назвать царевнами. Но выделять кого-то он не любит, что правильно: зачем обижать остальных? Да, далеко не все из них поселились у него в квартире, но бездомными и остальные не останутся. Об этом – чуть позже, потому что, помимо фигурок этих животных, есть у Феликса Романовича и ещё одна потрясающая «коллекция» – это коллекция историй о встречах и дружбе с интереснейшими людьми. С людьми, составившими целую эпоху в российской культуре. Даже несмотря на то, что часть из них в своё время покинула родину. Феликс Комаров тоже какое-то время жил в Соединённых Штатах, но даже там он создал галерею, название которой говорило само за себя: «Русский мир» (Russian World Gallery).

О том, что происходит сегодня в мире, и не только русском, как научиться видеть, насколько этот мир прекрасен, о том, как важно среди холода и темноты увидеть «зелёный огонёк», и многом другом – в сегодняшней беседе.

ИГРА ПОД НАЗВАНИЕМ «ЖИЗНЬ»

– *Феликс Романович, давайте представим себе кино, в котором главные герои, богатые и здоровые, живут счастливой размеренной жизнью, не сталкиваясь ни с какими проблемами и препятствиями, где всё у них легко и быстро получается, а мечты сбываются, едва появившись. Думаю, вряд ли это кино кому-нибудь было бы интересно смотреть. Но именно о такой жизни многие и мечтают. Можно ли научиться... не то что так жить. Можно ли научиться относиться к своей жизни как к фильму: чем страшнее, тем интереснее?*

– Хорошая мысль, но я бы её расширил. Знаете, часто говорят, что наша жизнь – это игра, это театр, в котором мы только актёры, и т. д. Сейчас и на телевидении, а уж тем более в интернете, есть немало игр, участники которых сталкиваются с какими-то препятствиями, со страшилками: на них то дикие животные, то змеи со скорпионами, то мертвецы выскакивают. Так вот в такие, особенно трудные периоды в жизни я бы рекомендовал молодым людям – да и не только молодым – рассматривать это, как вы правильно говорите, как некую увлекательную игру. Игру под названием «Жизнь».

Более того, надо не только преодолевать те «уровни», которые жизнь нам предлагает, но и стараться самому моделировать, компоновать эти задачи, эти образы, эти дороги... Есть такая фраза

и даже рассказ у О. Генри: «Дороги, которые мы выбираем...» Но иногда оказывается, что это не мы их, а дороги нас выбирают. Или выбирают за нас. И это не всегда плохо. Просто эти плюсы надо уметь увидеть.

Вспомнилось... Раньше в Москве поймать такси было большой проблемой, особенно в дождь, в снег, в плохую погоду. Своих, частных машин у людей было не так много, такси стоило в принципе не так уж и дорого, а потому было очень востребовано и все им пользовались. Таксопарков было несколько, но их всё равно не хватало, машин тоже. Поэтому «поймать» такси было непросто. И вот стоишь ты под дождём и ветром и вдруг видишь, что едет автомобиль с зелёным огоньком!..

– *Значит, свободный...*

– Да, и это была такая радость! Пусть маленькая, пусть ненадолго, но радость. Водитель подъезжал, ты открывал дверцу, садился на сидение, прячась от этого дождя, мокрого снега, и говорил адрес. Это было как в сказке, как будто волшебник тебя доставлял туда, где тебе было уж совсем хорошо. Вот и сейчас мне кажется: очень важно, чтобы вот такие «зелёные огоньки» людям иногда светили. Я не имею в виду такси: сегодня их полно вокруг, можно вызвать без проблем машину любого класса. Это в широком смысле: пришла помощь, пришло... чудо!

Вы наверняка видите, что сегодня большой, просто огромный всплеск веры. А почему так много появилось верующих людей? Потому что люди сталкиваются с огромным количеством жизненных трудностей и неурядиц: тут не складывается, там не получается, здесь минусы и с другой стороны без плюсов. Брат подвёл, друг предал, жена ушла... Или муж... На работе проблемы. Здоровье стало сдавать... И люди начинают искать хоть какую-то опору. Им хочется хоть во что-то, хоть кому-то верить! С этого и начинается вера в Бога, в какие-то высшие силы, которые помогут.

– *«Не бывает атеистов в окопах под огнём...»*

– Да, именно поэтому люди и стоят в многочасовой очереди, чтобы поклониться какой-то иконе или чьим-то мощам. Они надеются, верят в то, что случится чудо, исцеление, придёт помощь.

Очень сильно выросла скорость движения по жизни. И не просто машины стали передвигаться быстрее, хотьправиладорожного движения и ограничивают скорость. Быстрее стал поток информации... Все ругают «ящик», телевидение, все говорят, что смотреть по нему нечего, что всё это пропаганда, ложь, белиберда, глупость какая-то, а то и просто «гимн насилию». Но всё равно большинство людей телевизор смотрит. Разве что молодые люди стали от него отказываться, переключились на интернет. И они не

Родившиеся в один день (25 января) – Владимир Высоцкий и Феликс Комаров

видят в этом какого-либо минуса, да и я один плюс точно вижу, потому что в телевизоре сегодня, начиная от программ новостей и заканчивая фильмами, 90% – негатив. Столько-то убили, столько-то зарезали, столько-то погибло в автомобильных катастрофах...

– ...и хроника заражения коронавирусом.

– Да, сегодня люди столкнулись с таким вопиющим, необозримым злом, как коронавирус, который вносит всё новые

правильно, я не берусь возражать, у меня для этого нет оснований. Я надеюсь, что вакцину всё-таки создали и производят люди, которые понимают, что они делают. Но! Мне кажется, что это опять-таки должно быть как-то очень грамотно, очень просто и открыто подано людям.

Должны проводиться круглые столы, необходимо активнее подключать то же телевидение. Но не просто: «Все идите и вакцинируйтесь!» Да я не против, но вы не пугайте людей и не угрожайте им. Вы

шире открылись глаза, появилось определенное доверие. Да, их и тогда во многом обманули. Да, их в чём-то подвели, но мне кажется, что политика гласности, политика открытости очень важна. И сегодня её не хватает. Отсутствие гласности порождает слухи, а любое насилие – противодействие...

«ЖИВОЙ КОНТАКТ С НАСТОЯЩИМ – ВОТ ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!»

– Раз уж не получается закрыть тему пандемии на мировом уровне, давайте попробуем это сделать на уровне нашего интервью. Тем более что, как вы правильно заметили, жизнь продолжается даже во время войны. Второй год заканчивается, как длится эта напасть, статистика говорит о том, что и болеет гораздо больше, и умирает, но... Люди, кажется, уже просто устали бояться...

– Действительно, это качество слегка притупилось. Люди научились с этим жить. Лечиться ещё, может быть, не научились, но жить с этой пандемией – да. Олимпиаду перенесли, много громких событий, культурных и спортивных, полностью отменили, но... Что-то уже возвращается. Жизнь очень изменилась. Люди, наверное, даже ещё не поняли, насколько сильные изменения в их жизнь внесла эта пандемия. Поменялись целые области деятельности: что-то ушло в интернет, сократился формат концертных и театральных выступлений, закрылось много ресторанов и кафе. Изменилось многое из того, что «завязано» на контакте людей между собой. Сегодня актуальны «музей на диване», концерт онлайн, беседы в Zoom...

– Некоторые даже выпивать с друзьями умудряются через WhatsApp...

– А мне кажется, что если человек всё равно пойдёт в музей, то даже та живопись, те скульптуры, которые он там увидит реально, а не на экране монитора, они по-другому на него воздействуют, по-другому!..

– Конечно!

– Сравните эффект: когда в том же ресторане играют просто чьи-то записи, пусть даже с хорошим диск-жокеем, с тем, когда играет живой оркестр...

– У меня не раз бывало, что к какому-то музыканту относился, мягко говоря, не очень, а когда оказывался вдруг на его живом выступлении, то впечатление оставалось потрясающее.

– Как в старом анекдоте: «Все кричат: «Паваротти, Паваротти!..» А оказывается, это полная дрянь!» – «А ты что, был у него на концерте?» – «Нет, мне товарищ напел...» Это всё суррогаты, подделки. А люди тянутся к оригиналу, к истине, к

Могила поэта Михаила Танича
на Ваганьковском кладбище

и новые негативные моменты в жизнь даже не человека, а человечества. На всех континентах. Где-то в большей, где-то в меньшей степени. Многое в преодолении этих моментов зависит от страны, от государства.

Нове́дья жизнь продолжается! Ведь так? Можно сказать, что сегодня идёт война, война с этим вирусом... Мы, к счастью, не застали Великую Отечественную, но её застало поколение наших родителей. Мы сами напрямую этой войной не обожжены, но через них, через их память и боль, мы знаем, что это такое. Но и тогда, в годы той войны, жизнь продолжалась. Люди рождались, жили, любили, писали стихи, снимали фильмы... Конечно, свой отпечаток на всё это война не могла не наложить. Потому что люди не только слушали сводки Совинформбюро, они ещё и получали «похоронки» с фронта, теряли близких, любимых ими людей.

Так же и сегодня с коронавирусом. Пандемия – это огромное бедствие. Тем более что до сих пор в мире нет какого-то единого, скажем так, «алгоритма сопротивления», противостояния этому вирусу. А любые трудности порождают страхи и самые неописуемые слухи. Фантазия разыгрывается... Да ещё эта хроника подаётся, видимо, сознательно в таком плане, чтобы напугать как можно сильнее. Чтобы люди тут же вскочили и побежали делать прививки! Может быть, это и

аргументированно докажит людям, что это действительно необходимо. Покажите им все преимущества вакцинации, и тогда они сами пойдут – побегут! – делать прививки.

– Не кажется ли вам, что главная беда той же вакцинации – это именно недоверие к ней? И людей можно понять, если вокруг столько лжи... Помните, как в старой легенде про мальчика, который постыдно кричал: «Волки, волки!», а когда они напали на самом деле, ему уже никто не поверил...

– Мне кажется, сегодня очень важно говорить с людьми более откровенно. И говорить должны врачи, профессионалы. Объяснять должны те, кому верят. А пока люди больше верят историям, что кому-то сделали прививку и ему стало плохо. Или ещё хуже: что болеют и умирают даже вакцинированные. Как болеют? Чем болеют? Расскажите! Ничего не скрывая! Людям нужна правда!

В своё время в СССР появилось такое понятие, как гласность. Она, мне кажется, была в очень сильной степени революционна. По крайней мере, для жителей нашей страны, где всегда присутствовала политика замалчивания, политика утаивания, политика искажения фактов, реальности.

И вдруг, когда обовсём стали говорить прямо, открыто, у людей, скажем так,

свету, к красивому, хорошему, настоящему. Живой контакт с настоящим – вот что действительно очень важно! Мне кажется, это тоже надо учитывать. Сейчас, во время, когда роботы, машины, новые технологии меняют жизнь всего человечества и каждого человека в отдельности, надо, чтобы человек, прежде всего, оставался Человеком. Пусть это звучит и немного патетично, но именно так: Человеком с большой буквы.

хорошее и будет. Если будешь думать о плохом, то... соответственно. Поэтому я всю жизнь стремился к позитиву.

Да, к сожалению, не всегда наша жизнь – это дорога через какую-то «галерею роз», встречаются на ней и более негативные пространства: с менее приятными видами и запахами, но это и есть жизнь! По ней надо идти и всё равно всегда и во всём стараться видеть позитив, видеть то, что можно «положить на

– Русские действительно гораздо веселее. Будем считать, что нам с нашими «андерсенами» повезло больше...

– Вот смотрите: ставит, допустим, царь перед героем задачу: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».

– Это тоже очень по-нашему...

– И он идёт! И приносит! Вот это очень важно.

ПРО ЛЯГУШЕК И ЛЮДЕЙ

– Феликс Романович, среди героинь наших сказок есть лягушка-путешественница и даже Царевна-лягушка. Тему вашей коллекции мы здесь не сможем обойти, да и не надо...

– В моей нью-йоркской галерее бывало очень много известнейших людей. И вот однажды в неё зашла Хиллари Клинтон. Её подруга Мадлен Олбрайт, тоже личность известная, любила броши, и супруга тогдашнего президента, до которой, видимо, какие-то слухи о «Русском мире» и о том, что в нём можно приобрести, дошли, пришла, села за мой стол, огромный такой «творческий стол» со множеством эскизов, на котором сам процесс творчества был необыкновенно приятен, и стала говорить про броши, наводить справки о ценах и т. д. А потом смотрит и говорит: «Я вижу, что у вас в галерее много лягушек». У меня их там действительно было около пятидесяти штук, стояли аккуратненько расставленные. «Да», – отвечаю. «А вы что, коллекционируете их?» – «Коллекционирую». – «А вы знаете, что мой муж тоже собирает лягушек? Вы вообще знаете, кто мой муж?» – «Знаю, конечно! Но не знал, что он собирает лягушек. И много их у него?» – «Очень много, около шестисот!» – «Да, говорю, это очень много...» У меня на тот момент было уже больше 13 тысяч...

– Но вы ей этого не сказали?

– Нет, зачем огорчать жену президента...

– Вас наверняка часто спрашивают «Почему именно лягушки?» и «С какой из них началась коллекция?». Это я таким образом маскирую то, что сам хочу об этом спросить...

– Да, спрашивают, и не только журналисты. Я всегда отвечаю, перефразируя классика: «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю лягушек». Марк Твен сказал это про собак.

Лягушка – существо уникальное, которое живёт на границе трёх сред: это воздух, земля и вода. Во многих странах, особенно в Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, лягушка – символ успеха и богатства. Там очень много фигурок лягушек, которые сидят на кучке монеток и т. д.

В мастерской легендарного Фёдора Конюхова

– Недостаток живого общения – это, пожалуй, самое ужасное, потому что оно не только «способствует заражению». Именно общение-то зачастую и спасает людей! Кто поднимет настроение? Кто скажет слова поддержки в трудную минуту или просто, что называется, подставит плечо? Не телевизор же... И даже не интернет.

– Вообще, я вам хочу сказать, что на всё, на любую ситуацию надо смотреть немножко с юмором, с иронией. Именно это и помогает преодолевать все трудности, делает нашу жизнь цветной, наполненной, объёмной!

С иронией и позитивом! Да, сегодня жизнь сложная, но разве это только сегодня? Я абсолютно не хочу себя причислять к тем людям, которые часто повторяют: «А вот раньше...», «А вот в наше время...». Да нет!.. Всегда было и что-то хорошее, и что-то, наверное... не очень хорошее. Мне кажется, очень важно, чтобы люди это хорошее имели и к хорошему стремились.

У каждого из нас есть какие-то убеждения, свои позиции, какие-то мысли. Очень много лет назад, когда я был ещё совершенно молодым человеком, я считал, что слова материальны. Сейчас об этом тоже говорят, иногда относя это к области мистики... И я, например, считал, что если ты о хорошем думаешь, то

правую чашечку весов». Это очень важно. В этом случае и люди к тебе лучше относятся.

С другой стороны, мы всё о добре, о позитиве, это правильно, но... Нехочется выглядеть таким «добреньшем». Я не такой... Жизнь – она жёстче, незря же у нас говорят, что и добро должно быть с кулаками... И вообще, жизнь – это совершенно такая цветная картинка. Здесь, кроме зелёных, голубых и розовых цветов, есть и более тёмные, более унылые. И люди должны быть к ним готовы, иначе они сломаются.

Человек, конечно же, должен оставаться в реальной системе координат, не быть оторванным от жизни, но должен он помнить и о «корнях», о том, что впитывал в себя с детства. Например, из сказок. У нас ведь в стране такие сказочные традиции!.. Когда мы вступаем в жизнь, то сталкиваемся с целым миром. Миром, где добро в борьбе со злом побеждает всегда, в любом случае! На Западе про такое говорят «хеппи-энд», счастливый конец. Где вы видели сказку с плохим концом?

– У Андерсена много таких грустных сказок...

– У Андерсена, может, и много, но я говорю о русских сказках. В них добро всегда побеждает.

Часть уникальной коллекции лягушек

– Или во рту монетку держат...

– Да, или так. Помню, мне один очень известный человек, не хочу называть его имени, подарил одну: «У тебя, наверное, нет такой». Я мог бы ему сказать, что у меня такого типа – около пятисот штук, но ответил: «Да, конечно же нет...»

– Тоже не хотели огорчать? Хотя это был и не президент Соединённых Штатов...

– Увы, но у меня есть лягушка, которую мне подарил Аль Пачино. Есть лягушка из метеорита. Есть лягушка от моего друга и бывшего соседа, который, к сожалению, уже ушёл от нас, от Иосифа Давыдовича Кобзона. Я помню практически всех своих лягушек. Помню, откуда они и как появились в коллекции. Иногда, когда я что-то забываю, успокаиваю себя мыслью: «Это у меня ячейки памяти заняты лягушками». Но вообще, это увлечение в чём-то упростило, а в чём-то усложнило мои дни рождения. В этот день, особенно раньше, ко мне поступало просто огромное количество лягушек. Люди знали, что мне дарить. Вообще, лягушки вошли в жизнь многих людей, которые со мной соприкасались: они теперь видят их в каком-нибудь магазине или салоне и сразу меня вспоминают...

– Вы говорите, что помните всех своих лягушек, но первую не называете, почему?

– Знаете, однажды в Америку, когда я там жил, приехал Ролан Быков, с которым мы дружили, и очень попросил, чтобы я его отвез к Эрнсту Неизвестному. И он мне рассказал такую интересную историю...

Будучи ещё молодым режиссёром, он готовил новогодний капустник, участие в котором принимало много уже маститых к тому времени режиссёров: там были и Герасимов, и Бондарчук, и Алов с Наумовым... Он их всех выстроил в ряд, что-то нашептал каждому на ушко, а потом скомандовал: «На первый-второй рассчитайтесь!» И вот, они начинают по

очереди, как в армии, делать шаг вперёд, каждый говорит: «Первый!», «Первый!», «Первый!». Когда уже пятый и шестой сказали: «Первый!», весь зал хохотал. Потому что «вторых» среди этих людей не было. Все они были исключительно «первыми» – лучшими! Вот так и у меня с лягушками...

– Но не все они «живут» у вас дома...

– Да, здесь, конечно, только те, что «прошли фейсконтроль» с точки зрения дизайна. А остальные... пока на складе. Знаете, для меня совершенно понятна история с иконами, я их уже передал. С картинами тоже – они уже ждут своего пространства и т. д.

Но для меня долгое время было не совсем понятно, куда направится это огромное количество лягушек? Ведь я много раз видел, как уходят коллекционеры... Мы все уйдём, и я тоже. Уходит коллекционер, и с его коллекцией приключается беда: родственники, наследники варварски распродают какие-то её сегменты, коллекция разрушается... То есть умирает человек – и умирает его коллекция. Я стал думать: «А кому эти лягушки будут нужны после меня?», «Что будет с ними дальше?». И продумал им «судьбу», начал ею заниматься. Я хочу на двух радиальных улицах от Москвы, недалеко от окружной дороги построить два домика с условным названием «Ква-ква». В помещениях, в залах этих домиков, будут «болотца», водопады, такая небольшая «пересечённая местность». Там и станут находиться, стоять, «жить» мои лягушки. И туда будут привозить детей: из больниц, детских садов... Может быть, это будут дети с ограниченными возможностями, то есть те, у кого детство оказалось не очень-то и счастливым. Их будут кормить там незатейливым, но, я надеюсь, вкусным обедом, будет играть музыка, и они будут получать какую-то радость от контакта с игрушками-лягушками.

– Почему-то стало грустно...

– Это тоже жизнь... Знаете, ещё одна история: когда ушёл, надеюсь, влучший мир мой друг Михаил Танич, я полностью организовал и оплатил создание надгробия. Помочь в этом я попросил Эрнста Неизвестного, и тот отреагировал определённо, сказал: «Филюня, – так он меня называл, – я уже одной ногой там, в вечности, что мне?..» Я привёз ему пять книжек со стихами Танича и обратил его внимание на одно стихотворение: «Роза красная моя, привыкаю к боли, навсегда к тебе шипы сердце моё прикололи...» Эрнст Неизвестный всё-таки сделал надгробие Танича. Сделал в виде его книжки и букета роз. На обложке – барельеф его лица. Ограда – столбики в виде патронов, авторучек, соединённые колючей проволокой, ведь были в жизни поэта и война, и лагеря... На задней стороне этой композиции, этого памятника, бронзовая табличка, на которой написано: «Скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Феликс Комаров». Этой табличкой я очень горжусь.

– Не помню, кто сказал: «У жизни не может быть счастливого конца». Но у неё может быть интересное продолжение. Трудно поверить в то, что все ваши проекты в прошлом. А что сегодня? Что завтра? Вы сказали мне, что «вакцина позитива победит вирус зла». Значит, пора «ревакцинироваться»...

– Есть такой путешественник – Фёдор Конюхов...

– Вы и с ним знакомы?

– Да, недавно он улетел в Лондон, где заказывает большой шар для покорения мирового рекорда полёта в стратосферу. Сегодня рекордная высота – 21 км, а он идёт на 25 км. Точнее, не он, а мы. Мы с ним вдвоём летим...

– Кроме восхищения и зависти, на ум приходит только: «Ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово...» Для чего это нужно именно вам?

– Ну, во-первых, мне хочется посмотреть, «убедиться», что Земля действительно круглая, потому что с высоты моей квартиры этого ещё не видно, а вот, как говорят, с высоты подъёма 18 км уже заметно. А во-вторых, честно говоря... просто очень хочется! Один мой друг, задав, скажем так, «в более свободной форме» тот же вопрос: «Зачем?», поинтересовался, сколько времени займёт полёт. «Восемь часов», – отвечаю. – Если не будет нештатных ситуаций». Он спрашивает: «А если случится нештатная ситуация, полёт может затянуться?»

«Нет, – говорю, – тогда он закончится гораздо раньше...»

– Феликс Романович, долгого вам полёта! Продолжение должно быть! В том числе и у этого интервью...

Беседовал Алексей Сокольский

Феликс Комаров и посланники вечности

БЛАГОРОДСТВО «СЕВЕРНОЙ ЧЕРНИ»

Это уникальное предприятие народного художественного промысла сложилось в городе Великий Устюг в XVII веке. С тех пор здесь сохраняют и развивают трехсотлетние традиции древнерусского искусства – чернения по серебру, не имеющего аналогов в современном ювелирном деле. Около 2000 наименований изделий из серебра 925-й пробы: предметы сервировки стола, интерьера, религиозного назначения, украшения, сувениры и подарки. Все это – завод «Северная чернь».

СЕРЕБРО ВЕКОВ

Уже со времен Киевской Руси черневое серебро стало изюминкой русского ювелирного искусства. Одно из первых сохранившихся документальных упоминаний о великоустюгской черни относится к 1683 году. В XVIII веке черневое искусство в Великом Устюге достигло высшего расцвета. Местные мастера освоили ряд художественных и технических приемов, придававших их работам неповторимые черты. «Северная чернь» оказала влияние на многие центры русского ювелирного производства черневых изделий. Например, в 1744 году в Москву был вызван великоустюгский мастер Михаил Климшин «для обучения одного мастерства московских жителей из купечества».

В XIX веке промысел пришел в упадок. А возрождение «северной черни» в XX веке связано с именем потомственного мастера М.П. Чиркова. Под его руководством молодые мастера освоили художественные приемы и технику черневого дела. Объединившись в 1933 году в артель «Северная чернь», они наладили выпуск ювелирных изделий. С привлечением на работу артель Е.П. Шильниковского, выпускника Петербургской академии художеств, возрос художественный уровень создаваемых изделий, великоустюгское черневое серебро вновь получило мировое признание. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже за комплект посуды с рисунками по мотивам сказок А.С. Пушкина артель «Северная чернь» была удостоена Большой Золотой медали.

С ростом объемов производства артель в 1960 году была преобразована в фабрику, получившую в 1973 году статус завода. Сегодня это ЗАО «Северная чернь».

ДЕЛО СТАРИННОЙ ТЕХНИКИ

Уникальная технология производства ювелирных изделий из серебра и индивидуальное ручное исполнение позволяют современным мастерам великоустюгского завода «Северная чернь» вновь и вновь удивлять мир подлинными произведениями декоративно прикладного искусства, по праву являющимися национальным достоянием России. Все из-

делия производятся традиционным для народного художественного промысла ручным способом, с соблюдением в технологии основных приемов старинных мастеров.

Изготовление ювелирного изделия начинается с создания его формы. Проходя различные процессы, пластина драгоценного металла обретает очертания изящной посуды, украшений, сувениров. Затем на поверхности серебряного из-

делия специальным резцом-штихелем вырезается рисунок, задуманный художником. Гравирование под чернь — ручная, очень кропотливая, филигранная работа, от которой зависит качество и выразительность будущего черного рисунка.

Специальный сплав — чернь, имеющий вид темно-серого камня, размалывают в порошок, смачивают и накладывают ровным слоем на поверхность с

выгравированным рисунком. Изделие прокаливают на огне и чернь, расплавляясь, заполняет все углубления, сделанные резцом гравера.

При обжиге чернь прочно сплавляется с основным металлом, превращаясь в твердое темное покрытие, которое затем в несколько приемов снимают, пока не появится черновой рисунок на серебре. Черный сплав остается только в углубленных изображениях.

Наконец, поверхность изделия выглаживается специальным инструментом — полировальником до зеркального блеска. При этом полировку делают выборочно, оставляя матовый фон внутри черного рисунка, тем самым значительно обогащая его образное восприятие.

Обучение на гравера длится больше полугода. Искусство мастера важно, чтобы точно определить, в какой момент и в какой пропорции добавить в чернь другие необходимые ингредиенты. А когда чернь расплавляется над огнем, она должна аккуратно затечь в бороздки рисунка. Если она закипит, то изделие забраковывают, потому что чернь будет выпадать. Кстати, все отходы идут на переплавку и затем — вновь в производство. А если все сделано правильно, то мастера проверяли: можно ударить по серебряному бокалу, например, молотком, он согнется, но чернь никуда не денется.

ВОЛШЕБСТВО НА ЗАКАЗ

Завод выполнял заказы для президента, патриарха, многих людей бизнеса и искусства, для частных коллекционеров в России и за рубежом. Изделия «Северной черни» можно встретить в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Великобритании, Италии, Канаде.

Для патриарха Алексея II мастера изготовили посох весом в 2,5 кг. Патриарший жезл был полностью расписан серебряным узором и инкрустирован гранатами. В подарок экс-министру сельского хозяйства России Алексею Гордееву был изготовлен серебряный серп. У одного из представителей руководства страны имеется трехлитровый самовар «Душа традиций» с видами Москвы. А для заказчика из Азербайджана сделан другой самовар — с видами всемирно известных мечетей.

«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ» В ЦИФРАХ

НА 85% ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «СЕВЕРНОЙ ЧЕРНИ» СОЗДАЕТСЯ РУЧНЫМ ТРУДОМ. 90% ИЗДЕЛИЙ — ВЕЩИ ПРИЗНАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. ПРЕДПРИЯТИЕ ВХОДИТ В ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА. ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАЕТСЯ ОКОЛО 100 НОВИНОК. ЗАВОД ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ОТ 2 ДО 3 ТОНН СЕРЕБРА В ГОД. ДО 1/4 ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА — ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА ЗАКАЗ.

В январе 2008 года на Рождество, в вотчине Деда Мороза, президенту России Владимиру Путину вручили особый подарок — матрешку, выполненную в традиционной черни с применением конфорения, позолоты, различных видов гравировки и с использованием элементов из красного золота.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАГНИТ

Великий Устюг — это не только резиденция Деда Мороза. Туристов, среди которых немало любителей ювелирных украшений, манит сюда и завод «Северная чернь». Ювелиры ничего от путешественников не скрывают и с удовольствием делятся секретами мастерства. Тем более, что пытаться повторить это дома не стоит, все проделано профессионалами высшей пробы.

В демонстрационном зале предприятия проводятся интерактивные программы с увлекательными экскурсиями и показом экспозиций изделий из серебра, рассказывается о промысле, особенностях технологического процесса. В интерактивной части экспозиции зала можно понаблюдать за работой мастера-гравера, который вырезает штихелем традиционный узор на серебряном изделии.

Можно и попрактиковаться. Участникам мастер-класса «Секреты старого мастера» рассказывают об истории промысла и тайнах изготовления серебряных изделий с чернью, показывают уникальные изделия старых и современных мастеров, дают поработать штихелем, например, выгравировать для себя волшебную снежинку на монете, приносящей удачу.

СЕРЕБРЯНАЯ БАЛАЛАЙКА ВЗЯЛА «ЗОЛОТО»

В декабре 2021 года подведены итоги Всероссийского конкурса ювелиров «Лучшие украшения России», прошедшего в рамках выставки «JUNWEX Москва 2021». Балалайка «Северной черни» из серебра 925-й пробы, украшенная цветочным орнаментом из русских народных сказок, награждена дипломом за 1-е место в номинации «Этнические мотивы». В нынешнем творческом состязании профессионалов ювелирной индустрии приняли участие 25 предприятий, представивших на суд жюри 42 изделия.

«ВИНОГРАД» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ

По итогам XXIV Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в конце ноября «Серебряная чернь» стала Лауреатом конкурсной программы. Награды удостоен «Виноград» – набор для воды из серебра. Работа уже заслужила популярность у покупателей. Четкость проработанных линий черного узора и благородный оттенок металла изделий создают неповторимую атмосферу красоты и роскоши. «100 лучших товаров России» – одна из самых престижных наград страны в области качества продукции.

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

В ноябре 2021 года состоялось открытие офиса ЗАО «Северная чернь» в самом центре Москвы. Новый офис соответствует требованиям самых взыскательных покупателей. Уникальные изделия из запасников музея предприятия, изысканные новинки и хиты продаж – все это можно не только увидеть в гостиную, но и приобрести. Менеджер поможет выбрать изделие и оформить его на заказ. Адрес московского офиса: ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, 2 подъезд, офис 4013. Телефон для оформления пропуска: +7 (921) 066-86-09.

НОВАЯ ДРЕВНЯЯ ГЖЕЛЬ

У большинства людей гжельская роспись ассоциируется с синим узором на белом фарфоре. Но это только верхушка огромного культурного айсберга, целого пласта самобытной русской культуры под названием «Гжель». У промысла богатейшая история, он стал одним из самых узнаваемых образов России для иностранцев, очень многие (и не только в нашей стране) пытаются работать в этой технике. Признанным центром производства настоящей гжели является «Гжельский завод художественной росписи», расположенный в Раменском округе Московской области, который ежегодно производит около 40 тысяч уникальных и разнообразных изделий знаменитого народного промысла.

ЗАВОД С 700-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Открывая XXX выставку народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2021», вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отметила, что Подмосковье представлено здесь самым большим, самым красивым стендом. «Более 60% промыслов нашей страны находятся на территории Подмосковья, и мы занимаемся их развитием при поддержке губернатора. В этом году нам удалось собрать продукцию 40 мастеров Гжели, ведь это не только бело-синяя роспись, но и цветная роспись. Гжель — это многообразие», — сказала Наталья Виртуозова.

История Гжели начинается примерно с XIV века. Исстари люди на Гжельской земле занимались гончарным промыслом. Для земледелия почвы были здесь скудные, но в недрах своих таили огромные запасы глины. Сама местность Гжель, как дворцовая волость впервые упоминается в одной из грамот Московского князя Ивана Даниловича Калиты в 1339 году. Само название Гжель («жгель»), предположительно, указывает на основной процесс производства гончарных изделий — жечь, обжигать глину, хотя точно это не известно.

Местом сбыта Гжельских изделий служила вся Россия: от Петербурга до Крыма, от западных губерний до Сиби-

ри. В начале XVIII века Гжель становится всероссийским центром художественной майолики, которая пользовалась огромной популярностью не только в России, но и за ее пределами. К концу XIX века здесь обнаружили месторождение белой глины, которая, по выражению Ломоносова, считалась самой белой. И вновь, здесь наблюдается образование небольших артелей по производству фарфоровых изделий. Потом происходит небольшой спад. Но со второй четверти XX века интерес к Гжельскому народному промыслу проявляется с новой силой. В возрождении промысла большая заслуга принадлежит заведующему отделом керамики ГИМ А.Б.Салтыкову, создавшего «азбуку мазков», которой обучали местных мастериц, а также художницы Н.И. Бессарабовой — сотрудницы НИИ художественной промышленности. Сначала 1980-х годов в Гжельском регионе начинают создаваться и возрождаться производства по выпуску фарфоровых изделий с подглазурной росписью кобальтовыми красками.

Коллекционирование гжели в СССР стало популярным хобби, многие пополняют коллекции и по сей день. Бело-голубой фарфор стал визитной карточкой России: ее производили на экспорт, да-

рили иностранным гостям. К Олимпиаде-80 были выпущены десятки тысяч рядных пышных самоваров, чайничков, сахарниц, вазочек, шкатулок, олимпийских мишек. А в годы перестройки гжель прочно укрепила в номенклатуре подарков первым лицам, до сих пор встречи на высшем уровне редко обходятся без гжельского фарфора.

ООО «Гжельский завод художественной росписи» создано в 1989 году в селе Гжель Раменского района Московской области на месте традиционного быто-

вания гжельского народного керамического промысла для его воссоздания и развития многовековых традиций. Как предполагают историки и искусствоведы, именно на этом месте, на берегу реки Гжелки, где сейчас находится завод, и была когда-то одна из небольших фабрик по производству гончарных и майоликовых изделий в селе Гжель.

Производство выпускает более 700 наименований фарфоровых изделий: столовые, чайные, кофейные сервизы, предметы интерьера, изразцы для ками-

нов и много другое. Ассортимент выпускаемой продукции каждый год обновляется и расширяется. Используя ручной труд на каждом этапе производства, можно получить самобытные, качественные, экологически чистые и благотворно влияющие на эмоциональное состояние современного человека фарфоровые изделия, при этом соблюдая многовековые традиции гжельских мастеров. У властей есть грандиозный план по созданию целого туристического кластера Гжель. Проект должен включить в себя различные Гжельские производства и музеи, строительство мини-гостиниц, гостевых домов, ресторанов, кафе.

А сейчас «Гжельский завод художественной росписи» славится необычной, интересной и самобытной атмосферой: камин из гжельских изразцов при входе в фарфоровый цех, большое количество цветов, русская печь, необычные светильники и прозрачный потолок в живописном участке. Отдельного внимания заслуживает территория предприятия, ступив на которую вы попадаете в сказку. В центре располагается пруд с фонтаном, а рядышком среди раскидистых елей прячется белоснежная часовенка с колокольней. На заводе проводятся экскурсионные программы, в которые входят посещение производства, музея, зоопарка и чаепитие. Проводятся Новогодние и Рождественские мероприятия, Масленичные гуляния.

КАК РОЖДАЕТСЯ ГЖЕЛЬ

Все гжельские изделия можно разделить на фарфор и майолику. Отличает их то, что фарфор производят из белой глины, а майолику – из красной. Причем фарфоровые изделия получают достаточно хрупкими, а изделия из майолики более толстыми. Подглазурная роспись кобальтовой краской более практична, ведь эту посуду можно использовать в микроволновой печи, а также мыть в посудомоечной машине. Посуде с надглазурной росписью такое применение нежелательно, ведь часть рисунка может со временем испортиться или смыться.

Первый этап создания фарфоровых изделий включает в себя изготовление заготовок – гипсовой оснастки. Сначала из гипса вытачиваются модели будущих

изделий на специальном гончарной круге. Эти модели создаются по эскизам художников. Затем делают гипсовые формы на каждое изделие и на каждую отдельную деталь.

В эти гипсовые формы на следующем этапе заливается жидкая глиняная масса. Именно гипсовая форма впитывает влагу, благодаря чему на стенках ее набирается определенная толщина этой глины. Интересно, что каждая деталь изделия, будь то ручка для кувшина, носик для чайника, изготавливается отдельно в различных формах, а потом все соединяется этой же глиняной массой. Простояв определенное время, форма переворачивается и остатки глины вытекают, а на стенках этой гипсовой формы остается изделие. Спустя время, когда глина подсохнет и начнет отходить от краешка,

форма открывается и из нее очень аккуратно достают будущее фарфоровое изделие. Оно сначала достаточно мягкое, ведь эта совсем сырая глина. Работа по соединению частей (носовых, ручек) очень кропотливая и требует большой точности и аккуратности мастера.

На третьем этапе каждое изделие вручную зачищается специальным резачком, убираются все швы и неровности, которые остались при склейке элементов. Затем тщательно замывается поверхность изделий при помощи поролонового валика.

Только после этих процедур изделия отправляются в печь на первый обжиг. Первый обжиг длится довольно долго. Почти сутки находятся изделия в печи. После первого обжига изделия становятся более крепкими. Они приобретают механическую прочность.

Четвертый этап включает в себя контроль и отбраковку изделий. Чтобы определить наличие на изделиях дефектов, их опускают в розовато-фиолетовый раствор фуксина. Внимательно просматривается каждое изделие со всех сторон. Если выявляются дефекты, то их по возможности устраняют – зачищают и шлифуют губкой. Здесь же, на проверенные изделия ставят товарный знак специальной зеленоватой краской.

Пятым этапом является роспись изделия. Роспись – это важный этап в изготовлении гжельских изделий. Именно на этом этапе происходит чудесное преобразование посуды. Роспись производится окисью кобальта специальными белыми кисточками и конечно, происходит вручную. Кобальтовая краска изначально имеет черно-серый цвет, и только в

результате второго обжига становится сине-голубого цвета. Эта черная краска наносится на изделие быстрыми сочными мазками. Кистевой мазок с тенями обладает широким тональным диапазоном, от глубоких и темных тонов до очень светлых и легких россыпей веточки изавитков. Поэтому каждый узор неповторим, всякий раз создается новый вариант орнамента, меняются мотивы и насыщенность цвета краски. Каждый мастер имеет свою уникальную и неповторимую манеру. Кроме того, на каждом изделии художник-живописец ставит свою подпись, так тарелка или кувшин становятся авторским произведением искусства.

На следующем этапе все расписанные изделия поступают в глазуровку. Здесь они вручную окунаются в специальный раствор белой глины – глазури и становятся белыми. И теперь все эти белые, глазурованные изделия опять отправляют в печь на второй обжиг. Он длится намного дольше, чем первый, — целых восемнадцать – двадцать часов, ведь температура в печах поднимается до 1300 градусов. При этом происходит много химических сложных превращений – глазурь расплавляется и изделие становится белым, блестящим, а черная кобальтовая краска становится сине-голубого цвета.

После этого на свет появляются известные на весь мир изделия гжельских мастеров. Интересно, что почти все этапы труда выполняются вручную и трудятся на таких заводах в основном женщины. Ведь работа эта очень тонкая и кропотливая.

ОБРАЗЦОВЫЕ ИЗРАЗЦЫ

Первые обожженные керамические изразцы, украшенные объемным узором в виде орнамента и покрытые налитой глазурью, появились в России в конце XV – начале XVI веков. К концу XVI века в Москве было налажено производство терракотовых печных изразцов, которые изготавливались из красной глины методом «набивки» – с применением деревянных форм с вырезанным объемным рисунком. В это же время здесь начинается и выпуск муравленых изразцов, то есть покрытых муравой – полупрозрачной зеленой глазурью, содержащей свинец.

«Золотым веком» в истории русских изразцов принято считать вторую половину XVII века, когда широкое распространение получают рельефные многоцветные изразцы, покрытые непрозрачной глазурью, и в яркие керамические панно одеваются бесчисленные печи и фасады зданий и сооружений.

Посещая в 1697–1698 годах Голландию, первый российский император обратил внимание на прекрасные «кафели». Голландские изразцы привлекли Петра I своей гладкостью рисунка и более при-

глушенной цветовой гаммой. Вскоре он отдал приказ, благодаря которому в России было открыто новое направление в изразцовом искусстве. Чужеземные изразцы представляли собой гладкие глиняные пластинки, покрытые непрозрачной белой эмалью, поверх которой синей глазурью наносился рисунок. Краска для росписи изготавливалась с применением кобальта, который, как известно, позволяет художнику получить любые оттенки синего и голубого цветов. Так зарубежный опыт изготовления изразцов лег в основу нового направления в русском керамическом искусстве, которое и в наши дни, то есть три столетия спустя, остается образцовым и носит название «гжельская керамика».

Одним из крупнейших керамических центров в то время становится Гжель. Совершенствуя технологии керамического производства, поколения гжельских мастеров прошли путь от простых глиняных изделий до чудесных творений из полуфаянса, фаянса и фарфора и создали самобытную традицию росписи под глазурию кобальтом.

Гжельские изразцы невозможно спутать с какими-то другими керамическими изделиями. Эта роспись по керамике – не просто два цвета. Синий цвет гжель-

ских изразцов – это целая палитра оттенков, возникающих благодаря знаменитому гжельскому мазку. А глубину и сочность этих красок усиливает контрастирующий с ними белый фон.

Однако правильно распорядиться таким секретом способен далеко не каждый. Задача живописца – создать сбалансированный, гармоничный узор с правильным распределением цвета и «взвешенным» центром. В итоге на свет рождаются уникальные растительные и геометрические орнаменты, сюжеты из народной жизни прошлого, миниатюрные пейзажи. Запечатленным под стекловидным слоем глазури, этим неповторимым картинам суждено согреть своей красотой не одно поколение, ведь гжельские изразцы неподвластны времени.

Эстетические достоинства гжельских изразцов высоко ценились среди простого народа и в кругах русской аристократии. Примечательно, что и в наши дни старинные изразцы сохраняют свой первоначальный внешний вид и остаются настоящими произведениями керамического искусства. Неудивительно, что сегодня искусство гжельских мастеров переживает свое второе рождение, а спрос на декоративные панно из изразцовой плитки растет.

СКАЗКИ «РУССКОГО СЕРЕБРА»

Если двигаться вниз по течению Волги, то сразу за Костромой попадаешь в живописные места. Этот край даровит и самобытен. Здесь, в Нечерноземье, всегда была благодатная почва для народного искусства. Сложен и труден путь бытовавших здесь промыслов из глубины столетий к нашему дню. С одним из них мы и хотим вас сегодня познакомить.

Волгореченск – совсем небольшой и уютный городок, молодой и современный. И вот здесь совершенно неожиданно можно обнаружить уникальное предприятие, основанное на многовековых традициях и старинных технологиях – Волгореченский ювелирный завод «Русское серебро». Здесь создают коллекции столового серебра по русским сказкам.

Приглядитесь: вот Ель растет перед дворцом, а вот под ней хрустальный дом с Белочкой, там дети прячутся от гусей-лебедей под яблонькой, а здесь сама Баба-Яга вылетает из своей избушки на сказочные деяния... И еще много-много других известных нам детства сюжетов. И все это знакомо ценителям ювелирного искусства уже много лет под брендом «Русское серебро».

– Перед нами стояла интереснейшая задача соединения устного народного творчества с ювелирным искусством, – говорит главный художник предприятия Валерий Бучин. – И делать это необходи-

мо на самом высоком уровне, чтобы сказки через наши изделия воспринимались как настоящая драгоценность. Лучше всего для этих целей подходит серебро – очень благодатный драгоценный металл для художника. В наших местах серебряную посуду изготавливали еще с XVI века, но сначала это существовало как промысел, ремесло, а вот на уровень искусства наши серебряники смогли выйти только после визита в наши места Екатерины II, когда она подарила принадлежавшие ей здешние дворцовые деревни графу Владимиру Орлову. Именно он смог поднять уровень существовавшего здесь промысла на новую высоту, взяв на обучение самых талантливых и перспективных юношей, которые затем смогли вдохнуть этот новый уровень в ауру местного ювелирного промысла. Так появились известные на всю округу мастера, которым было дано редкое право помечать свои изделия собственным клеймом: Рукавишниковы, Рыбкины, Маниловы... Их изделия

можно встретить в крупнейших российских музеях, а их потомки и сейчас живут на нашей земле, и нас очень радует, что многие из них связали свою трудовую деятельность именно с нашим предприятием.

Идейственно, попадая на этот уникальный завод, сразу чувствуешь какую-то особую атмосферу, не свойственную обычному производству: все устроено по-домашнему, по-теплому; люди улыбаются и везде много цветов. Говорят, что цветы хорошо растут у добрых людей. Эту примету подтверждает еще один факт: если взять в руки изделия, произведенные здесь, то уже не хочется их выпускать из рук. Они излучают какое-то сказочное тепло. Видимо, с душой сделаны. И что интересно: ведь каждое изделие проходит не через одни руки, а тепло создателей сохраняет. Это отмечают все посетители выставочного зала завода, в котором, кстати, кроме возможности купить изделия, можно заказать интереснейшую экскурсию и узнать не только об истории самого промысла, но и о глубочайшем смысле, заложенном нашими предками в русских сказках, и о связи этого смысла с производимыми «Русским серебром» изделиями. У каждого рожденного здесь предмета своя история, своя головоломка сочетания смысла и функциональности.

– Мы не можем использовать в своих работах сюжеты, которые не несут для души какой-то пользы, – говорит Вале-

рий Бучин. – Ведь предмет будет стоять у человека дома многие годы, он будет его видеть и невольно иногда размышлять о нем. И вот если посредством наших изделий человек сможет осознать те простые истины, которые из века в век передавали своим потомкам наши прадеды, если душа человека сможет стать хоть чуточку лучше – значит, наше предприятие работает не зря. Мы с большим трепетом для себя открыли значение русских сказок для нашей культуры, и стараемся их сохранить в первозданном виде для наших сегодняшних ценителей и их потомков, которым эти изделия достанутся по наследству. Вызвать желание перечитать сказку в наилучшем ее изложении, при всей красоте и богатстве русского языка – это одна из наших целей. Пушкин, Ершов, Афанасьев – их произведения должны знать наши современники и потомки.

И действительно, каждая сказка в разном возрасте воспринимается совер-

шенно по-разному: в детстве все просто и ясно, в юности открываются новые краски, в зрелом возрасте возникают ассоциации со своим жизненным опытом. И только в мудрости человек с высоты прожитых лет и осознанных ошибок может преподнести драгоценность сказки своим внукам – так, как этого бы хотели наши предки. Изделия «Русского серебра» помогают в этом.

Что интересно, несмотря на смысловую насыщенность, эти сказочные предметы нашли себя как прекрасные подарки. Их с большим удовольствием дарят на юбилеи, свадьбы, какие-то большие празднования или даже в качестве официального подарка – уровень всех изделий подтвержден паспортами художественной ценности, подписанными ведущими искусствоведами крупнейших российских музеев. Также при выходе в свет нового изделия оно сразу отправляется на суд компетентного жюри на

РУССКОЕ СЕРЕБРО
ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД

ближайшем крупном российском ювелирном конкурсе – в результате все без исключения изделия имеют дипломы победителей различных степеней. И копии этих документов на заводе предоставляют каждому покупателю вместе с сертификатом подлинности.

Есть еще одна особенность на этом предприятии – здесь проводят политику пожизненного сопровождения своих изделий. Это означает, что в случае необходимости всегда можно обратиться непосредственно на завод за любой помощью, касающейся произведенных здесь изделий: от консультации по уходу до восстановления внешнего вида или подбора случайно разбившихся хрустальных деталей.

О хрустале здесь стоит упомянуть отдельно. Сами серебряные изделия созда-

ны как настоящая драгоценность, каждый миллиметр продуман художниками до мельчайших подробностей, обработан с ювелирной кропотливостью. Здесь и уникальная монтировка (ювелиры знают, как сложно паять крупные изделия, не потеряв форму), и аккуратнейшее гравирование, и ручное золочение и оксидирование, кропотливо расчищенное мастерами вручную. Здесь располированные вручную места соседствуют с матовыми поверхностями, которые специально созданы для выразительности образов. А блеск полудрагоценных камней завершает образ ювелирного изделия как настоящего произведения искусства.

И вот хрусталь здесь играет особую роль. Само сочетание серебра и хрустала – настоящая классика, безупречный образ, соединяющий в себе легкость и

прозрачность хрустала с насыщенностью и кропотливой проработкой металла. Во многих изделиях это именно так. Но здесь, на «Русском серебре», изобрели свой, уникальный подход к хрусталу: он не просто дополняет металл своей легкостью, он содержит свой смысловой код, расширяя пространство вокруг персонажей: вот в подстаканнике Василиса прекрасная махнула рукавом – и поплыли по озеру белые лебеди, а в самом изящном стакане ручного выдува – ручная гравировка легких лебединых перьев на ветру, шелест волн озера и торжественная роспись золотом на вершине. И то же в Иване-царевиче: три дня ходил он по лесу, стрелу свою искал; вот зашел в болото – глядь – лягушка стрелу его держит... В самом подстаканнике весь сюжет, а в стакане продолжают кивать головками

болотные травы, легкие бабочки вылетают из них, испуганные прикосновением Ивана-царевича... И все это ручная гравировка по хрусталу, разработанная непосредственно на самом предприятии. Уникальным образцом виртуозного искусства гравирования по хрусталу можно считать креманку «Морозко». Здесь уже художник задумал соперничать по красоте узоров с самим Морозом – глубокие борозды ледяного вихря на хрустальной основе скрывают очертания самого могущественного зимнего волшебника. Даже на ощупь можно понять, что здесь те самые морозные узоры, что нарастают на стеклах чудесным образом в очень морозный день. А здесь рукотворное чудо! Сама форма креманки шестигранная, как у настоящей снежинки, и кажется, что положи туда шарик мороженого, он не растает никогда... А небольшая серебряная ножка вместила в себя весь сказочный сюжет: тепло ли тебе, девица; тепло ли тебе, красная?

– Наши изделия позволяют, хоть ненадолго, окунуть взрослого, уставшего от забот современной жизни человека в сказку, – говорит генеральный директор завода «Русское серебро» Елена Михайловская. – Мы часто выезжаем на выставки в крупные города, знакомим посетителей с изделиями, нашим отношением к русской сказке, с таким видом национального искусства. Наше предприятие несмотря на свою молодость – всего четверть века – уже производит продукцию со званием народных художественных промыслов. Мы с удовольствием принимаем гостей и у себя в выставочном зале, общаемся с ними в соцсетях и на своем сайте. Не скрою, что особую радость нам доставляет, когда наши изделия (они нам как дети) находят себе новый дом, где их любят и ценят. Мы стараемся не терять связи с нашими покупателями, и они почти всегда возвращаются к нам за новыми покупками.

ПОДЗВУКИ КРУЖЕВА

Здесь сохраняют и творят историю. Фабрика НХП «Елецкие кружева» является ведущим производителем уникальных изделий, украшающих музейные галереи по всему свету и весьма популярных у современных покупателей. Каждый день под звон деревянных коклюшек в руках мастериц происходит таинство рождения елецкого кружева.

Им вот уже два века восхищаются не только во всей России, но и за рубежом. Эти дивные узоры сравнивают то с легкой паутинкой, то с морозным рисунком на зимних окнах. А перезвон коклюшек звучит как волшебная музыка.

Сейчас кружево воспринимают как типично русский промысел. И трудно представить, что у этого искусства заграничные корни. Считается, что техника плетения на коклюшках была изобретена в Италии, во второй половине XV века, и затем распространилась по всей Европе. Другими признанными центрами этого декоративно-прикладного искусства были также Фландрия, Франция и Испания. Тогда кружева представляли собой узенькую полоску с зубчатыми контурами и геометрическим орнаментом. Украшение считалось роскошью для избранных. В гардеробе богачей и аристократов оно обрамляло декольте на корсажах платьев, выглядывало из-под манжет рукавов, украшало шелковые носовые платки.

В России кружева долго были привозными. Но плетение как таковое было известно русским мастерам еще в древности. Многочисленные памятники средневекового прикладного искусства декорированы разнообразными «плетенками». В технике плетения на коклюшках из известных ранних образцов русского кружева выполнены изделия московской Царицыной мастерской палаты, которые относятся ко второй половине XVII века.

Первые кружева на Руси плелись из драгоценных и шелковых нитей. Они украшали одежду нашей аристократии – князей, бояр, высшего духовенства. Кружево стоило очень дорого и в то время даже продавалось на вес. Существует предание, что Петр I в 1725 году вывез кружевниц из Бранта, который тогда славился искусством кружевоплетения. Их разместили в Новодевичьем монастыре для обучения беспризорных детей. Оттуда ремесло и получило широкое распространение по России.

С давних времен для этого промысла была создана благодатная почва в Ельце. Здесь из шерсти плели особый шнур – гарус, который использовали для вышивания солдатских мундиров. Плели его на восьми толстых коклюшках и на подушке, снизу плоской, сверху выпуклой. Техника и инструменты очень похожи на плетение кружева. Поэтому елецким мастерицам легче было овладеть этим искусством. То есть кружевоплетение в Ельце выросло на основе уже существовавшего промысла.

Первой документально подтвержденной датой наличия кружева в Ельце считается 1801 год. Об этом свидетельствует старинное полотенце с надписью: «Сей плат шила диаконова дочь Александра Ивановна». На нем – белые кружева с золотой шелковой сканью по контурам фигур. Птица, цветочный куст и олень,

В АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ ООО ФАБРИКИ НХП «ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА» БОЛЕЕ 2000 НАИМЕНОВАНИЙ. ВСЕ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ. ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В БЛАГОРОДНЫХ КРУЖЕВАХ ТОНЧАЙШЕГО ПЛЕТЕНИЯ, КРУЖЕВНАЯ ОТДЕЛКА ОДЕЖДЫ, НОСОВЫХ ПЛАТКОВ, СКАТЕРТЕЙ, ДЕТСКИХ ТКАНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИДАЕТ КАЖДОЙ ВЕЩИ СВОЙ ОСОБЫЙ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

чье изображение стало одним из доказательств елецкого происхождения изделия. Ведь на гербе Ельца изображен именно олень. В пользу этой версии и то, что сетка на полотенце характерна для местных мастериц – она легкая, невесомая, ажурная. Это своеобразный почерк елецких кружевниц, отличающий их искусство от других видов кружева, например, от вологодского промысла.

Следующая важная веха в истории Елецкого кружева – 1867 год. Писатель и общественный деятель Софья Давыдова в своем исследовании пишет, что кру-

жевного товара в разные края России в том самом году вывезли на 75 тысяч, сумма по тем временам колоссальная.

В Ельце плели кружева и самые простые и сложные, и дешевые и дорогие. Сперва промысел был исключительно городским. В Ельце он достиг расцвета примерно к 1880 году. Плетением занимались только в купеческих семьях и помещичьих усадьбах. Плели в основном из металлических, льняных и шелковых нитей, а для украшения одежды богатых людей использовалось золото и серебро.

Ранним работам присущи в основном геометрические фигуры с решетками и орнаментом. Позднее появились тонкие и плавные растительные вкрапления. Помимо хозяек к работе привлекали дворовых крепостных девушек. Вероятно, именно им мы обязаны тем, что искусство кружевоплетения распространилось повсеместно, постепенно проникнув и в крестьянскую среду. В конце XIX века в Елецком уезде кружевным промыслом было занято 11 тысяч человек – треть всех кружевниц России. Елец стал важнейшим центром производства и торговли кружевом. Лучшими мастерицами слыли монахини Знаменского монастыря. Есть сведения, что всего за месяц они изготовили неповторимые по красоте платья для Великих княгинь Романовых – Ольги и Ксении.

В 1892 году была открыта первая школа кружевниц в Ельце. А год спустя в селе Свишни Елецкого уезда появилась школа

сельского хозяйства и домоводства с ремесленным отделением по кружевному, ковровому и ткацкому мастерству. Организация кружевного промысла проводилась путем кооперирования, которое началось уже в 1918 году. Впервые елецкие кружевницы были объединены в промысловый союз в 1924-м, до 1941-го он находился в ведении Всероссийского кооперативного совета. К 1933 году в 32 артелях состояло около 20 тысяч мастериц.

Промысел выстоял в тяжелые годы Великой Отечественной. В 1944 году Елецкий профсоюз кружевниц был восстановлен, в нем насчитывалось 7 артелей, а после – 23. Профсоюз существовал до 1960 года. Затем Союз кружевниц преобразовали в Комбинат художественных промыслов. С укреплением базы он получил статус производственного объединения. А уже в наши дни преобразован в фирму «Елецкие кружева».

В АКТИВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – БОЛЕЕ 600 ДИПЛОМОВ И ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ПЛЮС ДВЕ ПРЕСТИЖНЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ЗА КАЧЕСТВО. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА ТРУДА, НО И ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ЕЛЕЦКИХ КРУЖЕВ – БРЕНДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня здесь бережно хранят и преумножают секреты старинного промысла, который был и остается гордостью всей России. Европа впервые познакомилась с кружевным чудом из Ельца в 1873 году на Всемирной выставке в Вене. Работы елецких мастериц сразу привлекли внимание публики и получили высокую оценку специалистов. Кружева получали дипломы и медали в Париже, Брюсселе, Монреале, Осаке, Праге, Каире. Лучшие образцы работ хранятся в самых известных музеях России и мира.

С каждым годом это волшебное искусство совершенствуется, становясь все более филигранным и в то же время оставаясь верным традициям, лежащим в его основе уже более двух веков. При этом на предприятии стараются идти в ногу со временем. Например, есть единственный в своем роде цех машинного кружевоплетения. За 12-часовую смену в нем производят больше километра кружев. На каждой машине – свой узор. Кружевниц заменили слесари-наладчики, операторы плетельных машин.

Но в цехе ручного плетения – все так же, как сотни лет назад. Все что нужно – коклюшки, подушка, подставка и булавки. Подушкой называют валик, туго набитый соломой. В него вставляют булавки-гвоздики для закрепления переплетенных нитей. Сверху подушку обшивают тканью, чаще белой, чтобы кружево не окрашивалось. Коклюшки делают из древесины твердых пород – клена, березы, дуба. Чем чище и мелодичнее перезвон во время плетения, тем качественнее считаются коклюшки. Мелодия каждой кружевницы неповторима, как и любое изделие. А несколько кружевниц – это уже настоящий оркестр, в звуках которого музыка их души и искусства.

Почерк елецких мастериц ни с чем не спутаешь, здесь особые узоры. У каждого свое ласковое название. «Паучки», «Во-

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ЭТО НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕЖНИХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА, ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА ЕЛЕЦКОГО КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ

роний глаз», «Елецкий цветок», «Сливка», «Гречишка», «Реченька», «Павлинка»... Незатейливыми деревянными палочками и нитями кружевницы будто рисуют на ажурном полотне всю прелесть дорогой их сердцу русской природы. Сложно понять, как им удается не запутаться в этой сложнейшей паутине тончайших нитей, разобраться, какую из сотен (!) палочек нужно поменять местами с другой, чтобы сложился дивный узор. Однако мастерицы уверяют: в их работе нет ничего сложного, ведь все коклюшки у них – парами. Отсюда и название техники кружевоплетения – парное, или многопарное. Порой при таком плетении все задействованные в работе коклюшки даже сосчитать трудно.

Еще такое кружево называется мерным, так как измеряется метрами. Из Вологды и Вятки в Елец пришло кружево

сцепное. В отличие от мерного оно выполняется небольшим количеством коклюшек по определенному узорному рисунку-схеме, нанесенному на специальную твердую бумагу и прикрепленному к подушке.

Любой узор, каким бы сложным он ни был, состоит из четырех основных элементов: «плетешок», «полотнянка», «сетка» и «мушка». С их изучения начинается обучение кружевницы, как с алфавита. Как для музыканта все начинается с первой ноты, так для кружевницы – с «плетешка». Затем учатся плести «полотнянку» и «сетку», а потом – «мушку», это самый сложный элемент. И потом – от маленькой салфетки до потрясающих своей красотой и грандиозностью изделий. Жилеты, платья, шали, скатерти, даже пальто!

Инет задач, неподвластных мастерству, таланту и фантазии елецких кружевниц.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СОЗДАН РЯД ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ КРУЖЕВНОГО ИСКУССТВА КАК С МЕЛКОЙ, ТАК И С КРУПНОЙ ОРНАМЕНТИКОЙ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЙ, «ЕЛЕЦКИЙ» ХАРАКТЕР УЗОРОВ. ОНИ БОГАТЫ БОЛЕЕ СВЕТОЙ СЕТКОЙ, УЗОРЧАТЫМИ ДЕТАЛЯМИ, РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ПЛЕТЕНИЯ, ВЫБОРОМ НОВЫХ МОТИВОВ В ФОРМАХ ЦВЕТОВ И ЛИСТЬЕВ. ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА ВЫДЕЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ СВОЕОБРАЗНЫМ ПОСТРОЕНИЕМ КОМПОЗИЦИИ РИСУНКА. ОРНАМЕНТ НА КРУПНЫХ ВЕЩАХ СОСТОИТ ИЗ НЕБОЛЬШИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ УЗОРОВ, РОЗЕТОК, КВАДРАТОВ И НАРЯДНЫХ РЕШЕТОК. ВЕСЬ РИСУНОК КРУЖЕВА ПОСТРОЕН В СТРОГОМ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМ РИТМЕ: ДЕТАЛИ ЧЕРЕДУЮТСЯ, НО ВМЕСТЕ СОСТАВЛЯЮТ ЕДИНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ, ОСМЫСЛЕННУЮ, ГАРМОНИЧЕСКИ СЛИТНУЮ КАРТИНУ

В КИСЛОВОДСК НА ВОДЫ? ЗА ФАРФОРОМ!

КАК ИЗ ВОДЫ, ГЛИНЫ, ОГНЯ
И РУК ЧЕЛОВЕКА РОЖДАЕТСЯ ЧУДО

*Эксклюзивные творения, созданные
руками лучших мастеров, облада-
ют особым характером и неповто-
римым почерком*

У российского фарфора славная история. С незапамятных времен его называли «белым золотом», он и был на вес золота, а технологию производства строжайше охраняли. Но наши мастера производство все равно освоили. И стали делать такие вещи, которые в мире не найдешь. Секрет превращения природных материалов в шедевры бережно хранят кисловодские мастера предприятия «Дельта-Х».

художник выбирает сам, потом его решение выносится на обсуждение коллектива. Все создается талантом и трудом множества людей. Продукцию предприятия отличает конструктивная сложность, изделия состоят из огромного количества деталей.

Это не чудо природы, а творение талантливых мастеров. Каждая мельчайшая деталь выполнена вручную и расписана с тонким пониманием сути живого цветка. Это делает каждое изделие неповторимым. Например, фарфоровый коллаж – сочетание объемного изображения и объемного цветочного рельефа. Цветочные корзины, наполненные будто бы настоящими ромашками, маками, пеонами, розами. Изящные вазы, украшенные объемной росписью белоснежных цветов ландыша. Цветочные букеты ручной лепки с тончайшими и хрупкими лепестками.

Постепенно ассортимент расширялся, формы усложнялись, производство обогащалось новыми технологиями декорирования. Но принцип творческого ручного наполнения оставался неизменным. Уже в 1993 году продукция «Дельта-Х» была отнесена к изделиям народно-художественных промыслов. А с 2010 года художественные достоинства многих произведений признаны на федеральном уровне.

Сервизы, памятные сувениры, вазы, светильники, фруктовницы, конфетницы, самовары, шкатулки, светильники, жанровая и анималистическая скульптура и даже бижутерия — далеко не весь ас-

сортимент, представленный «Дельта-Х». Особое место в ассортименте занимают электротовары. Электрические самовары, чайники, светильники – фирменное ноу-хау предприятия. Они функциональны, но при этом отличаются уникальным художественным оформлением. Изделия с живописными полотнами знаменитых художников, видами городов, именные самовары с авторскими портретами станут украшением любого интерьера.

Двух одинаковых работ просто не бывает. Даже если роспись имеет одну и ту же «картинку», декорирование каждого изделия совершенно индивидуально. Это интересно и художникам, и, конечно, покупателям. Приятно же стать

Молочно-белые изделия, расписанные нежными, природными красками, светятся изнутри

обладателем прекрасной авторской вещи, которой ни у кого больше нет и никогда не будет! На каждом изделии, помимо фирменного знака предприятия, обязательно есть подпись художника.

От момента начала работы до выхода готового изделия проходит не меньше месяца. Сперва появляется сухая фарфоровая масса. Это ничем не примечательная субстанция. Начало ее чудесного преобразования – соединение с водой. Разведенная смягченной водой, она сутки перемешивается в специальном барабане, становится однородной. Это сырьё готово к работе – его называют шликером.

Основа изделия получается путем литья в гипсовую форму. Способ основан на способности формы быстро впитывать влагу из шликера. Потом его сливают, и получается полая гипсовая заготовка. В ней изделие обретает объем в пластiline, дереве или том же гипсе. И только после этого по ней готовится разъемная гипсовая форма. В ней и рождается будущий шедевр. Некоторое время он там «созревает», потом аккуратно вынимается мастером и отправляется на сушку.

На этом этапе заготовка мало напоминает конечный продукт. Далее следует оправка – ювелирная работа, требующая большой осторожности. А уже оправ-

ленные изделия переходят в руки мастеров-живописцев. Начинается процесс подглазурной шликерной росписи, лепного декора, наносится разметка рисунка. Подглазурные краски должны выдерживать высокую температуру, поэтому их палитра ограничена.

После декорирования идет обжиг, придающий изделию механическую прочность. Следующий этап – глазурирование. После него фарфор становится гладким и блестящим. Глазурирование тоже основано на способности фарфора впитывать влагу. Она притягивает к поверхности твердые частицы глазури, и потом глазурный слой плотно и равномерно держится.

Затем следует второй обжиг, после которого изделие готово к надглазурной росписи и декору. Важнейший этап, именно на нем все наполняется цветом и красками, идеи художника получают свое воплощение. Мастера предприятия используют в своей работе краски, глазури, а также золото отечественных и европейских производителей. Вещь, прошедшая воду и огонь, обретает жизнь.

Каждый шедевр, рожденный в стенах предприятия «Дельта-Х», может состоять из множества элементов, каждый из которых должен пройти сложный путь. Лишь потом, соединившись в руках мастера-

Ассортимент «Дельта-Х» отличает тонкая ювелирная работа мастеров и характерные приемы декорирования

КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА-Х» ЯВЛЯЕТСЯ
ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРОГРАММЫ-КОНКУРСА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»,
«ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ»,
УДОСТОЕНА ЗОЛОТОГО
ЗНАКА КАЧЕСТВА XXI ВЕКА НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
«ВСЕМИРНАЯ МАРКА».
ООО «ДЕЛЬТА-Х» СТАЛО
ОБЛАДАТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО
СЕРТИФИКАТА КАК ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ
2020 ГОДА

сборщика, вещь становится тем светильником, самоваром, вазой или шахматной доской, которые так полюбили поклонники фарфора.

Специалисты говорят, что с фарфором без любви ничего не получится. Он как бы все чувствует и понимает. Любовь к своему делу и профессионализм позволяют создавать шедевры, которые будут радовать своих обладателей очень долго.

Если, конечно, они будут относиться к фарфору бережно и не нарочно не разобьют. Впрочем, уникальные изделия «Дельта-Х» берегут – ведь это произведения искусства.

Шедевры кисловодских мастеров пользуются большим успехом в России и за рубежом

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО «ФЕНИКСА»

Артель «Феникс» была образована в 1930 году, но изначально – как художественная мастерская резьбы по кости и рогу. И только в 1960-х было решено, что в популярном курортном месте гораздо перспективнее выпускать посуду и сувениры из фарфора. Так что кисловодский фарфор «Феникс» появился сравнительно недавно. Однако успел стать одним из самых узнаваемых отечественных брендов. Иностранцы обязательно везут из Кисловодска фарфор, это для них как сходить на балет в Москве или купить самовар в Туле.

КРУЖКА С НОСИКОМ ОТ КОСЫГИНА

Сегодня АО «Кисловодский Фарфор – Феникс» выпускает декоративный фарфор ручной работы. Ассортимент изделий состоит из более чем 700 наименований. Золотые руки мастеров создают уникаль-

ные «Фениксы» и сейчас. Дело еще и в том, что сырье для такого сложного производства в одном месте найти нельзя. Карелия, Донбасс, Поволжье, Урал... Можно сказать, кисловодский фарфор впитал в себя все многообразие нашей природы.

А вот отменные мастера подобрались именно здесь. Неслучайно фарфор Кав-

кавказ расцвел приехал на 1970-е – 1980-е. Артель была обласкана вниманием властей. Есть даже любопытная легенда, что знаменитую форму плоских фарфоровых кружек с носиком для питья нарзана (объем 150 мл – стандартная доза) придумал партийный деятель, дважды Герой социалистического труда Алексей

ные произведения. Визитная карточка предприятия – лепка. В последнее время применяются и другие известные виды декорирования фарфора, сложные технологии ангобной, подглазурной, мини-атюрной и люстровой росписи.

Первые печи для обжига построили в 1965 году. Интересно, что местное сырье для производства не использовалось и

**В 1988 ГОДУ «ФЕНИКСУ» ПРИСВОЕН СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ.**

**В ИЮЛЕ 2000 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
УСТАНОВИЛО МЕСТОМ ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ НАРОДНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР» ГОРОД
КИСЛОВОДСК**

**АО «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР –
ФЕНИКС» ЯВЛЯЕТСЯ ЛАУРЕАТОМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНКУРСА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»,
НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ «ЛИДЕР
КАЧЕСТВА СТАВРОПОЛЬЯ»,
ДИПЛОМАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА НАРОДНЫХ
МАСТЕРОВ, КУБКОВ МЭРИИ
Г. МОСКВЫ И ДР. ЭТО ПЕРВОЕ
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
УДОСТОЕННОВ В 1994 ГОДУ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ НА
МИРОВОМ УРОВНЕ В ПАРИЖЕ**

практически не используется до сих пор. Разные виды глины, гипс и прочие необходимые компоненты завозят из разных уголков необъятной страны. Такая практика, когда успешные производства скрепляли целое государство, была широко распространена в СССР, продолжает

казских Минеральных Вод завоевал такую популярность не только на курорте, и не только в родном отечестве. В советские годы «Феникс» давал стране твердую валюту – довольно много продукции шло на экспорт. Артель вскоре превратилась в градообразующее предприятие, в лучшие годы на нем работало около двух тысяч человек.

Косыгин, любивший поправлять здоровье в Кавказских Минеральных Водах. А воплотил – художник «Феникса» Николай Бирюков.

СЕКРЕТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

С середины 1970-х ведущим направлением промысла становится выпуск

ВЫДАЮЩИМСЯ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ «ФЕНИКСА» СТАЛО ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ «КУСКОВО». ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ В ЕВРОПЕ СОБРАНИЕ КЕРАМИКИ И ФАРФОРА, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ПОТОМСТВЕННОЙ УСАДЬБЕ ШЕРЕМЕТЕВЫХ. ФЕНИКС – ПЕРВОЕ РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ, КОТОРОЕ ОРГАНИЗОВАЛО СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ НА ТАКОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

художественных изделий из фарфора, ассортимент которого значительно расширяется. Методы декорирования изделий все разнообразнее, а их художественный уровень все выше. Появляются характерные признаки кисловодского фарфора, это – особая пластика в формообразовании, наличие ассортимента типично кавказской тематики, сдержанная цветовая гамма. В основном изделия декорируются ручной кистевой росписью, кобальтом и коричневым подглазурным пигментом поразличным солевым подложкам. Постоянно совершенствуется технология производства фарфоровых изделий, улучшается техническое качество фарфора, его белизна и тонкостенность черепка. Это позволяет решать новые творческие задачи.

С точки зрения вариантности, технология ручной лепки настолько мобильна и многообразна, что сразу же породила ряд новых образцов, стала одной из основных в художественно-стилевой направленности промысла. Фениксу принадлежат сотни форм изделий, которые с помощью творческого варьирования разнообразно декорируются и получают эксклюзивные изделия ручной работы. Ручная лепка и бисквитная технология достигли в творчестве кисловодских мастеров высокого художественного, технического совершенства и виртуозности. В процессе работы над ней у мастеров сложилась определенная культура мастерства, оттачивалось чувство меры. Этот прием во многом обусловил декор и специфику выразительных изделий – растительный характер орнамента, условная декоративность и пластика. Творческое варьирование в процессе изготовления

изделий кисловодского фарфора получает самое широкое развитие.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

С приходом нового времени появились сложности. Ведь фирменная особенность этого производства, которая и сделала его известным на весь мир, – это ручная работа. Конечно, в рыночных условиях трудно конкурировать с теми, кто ставит фарфоровые изделия «на поток». Сейчас предприятие не может позволить себе выпускать такие объемы продукции, как это было в СССР. Но «Феникс» выстоял и возродился. Именно благодаря тому, что не изменил своему принципу, не ушел в ширпотреб, сохранил выдающихся мастеров, в руках которых продолжают рождаться узнаваемые, но в то же время неповторимые произведения декоративного искусства.

В конце девяностых организуется сначала один, затем несколько участков, объединяющих живописцев и лепщиков, которые прошли специальное обучение, дающее право на авторскую подпись каждого произведенного изделия.

Было очень непросто. К объективным экономическим трудностям добавилось и то, что рынок заполнили подделки недобросовестных конкурентов. Десятки кустарей стали небезуспешно торговать фарфором под известным брендом, на самом деле, не имея к нему никакого отношения. И в 90-е, и сейчас законы наши защищают правообладателей неважно, об этом говорят практически все представители народных художественных промыслов.

Впрочем, подделку отличить несложно. Во-первых, на изделиях «Феникса» всегда есть уникальное фирменное клеймо. Во-вторых, пираты ни когдане достигнут того

«ФЕНИКС» ВОСКРЕШАЕТ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ФАРФОРИСТИКИ. ЖИВОПИСЦЫ ВОСПРОИЗВОДЯТ НА ВАЗАХ, ТАРЕЛЯХ И КОФЕЙНЫХ НАБОРАХ ИЗВЕСТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ АНСАМБЛИ, ПЕЙЗАЖИ И ПОРТРЕТЫ НАШИХ СОВРЕМЕННОК. ПОКУПАТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРодОВ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ И ЧАСТНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

уровня художественной выразительности, которого добиваются мастера «Феникса». В лучшем случае они могут что-то скопировать, но все равно это изделие будет с изъянами. В-третьих, стоит приглядеться к деталям. Можно зайти в фирменный магазин и прикинуть, сколько весит то или иное изделие. Фальшивка скорее всего будет легче. У пиратов, как правило, ниже качество окраски. И, разумеется, цена. Не может фарфоровая ваза, например, на которую ушел месяц кропотливого труда талантливых людей по уникальным технологиям, продаваться в десять раз ниже реальной стоимости!

Говорят, о вкусах не спорят. Но художественный вкус воспитывается, он не бывает врожденным. И воспитать его помогают фарфоровые изделия кисловодских мастеров, которые своим качеством и эстетикой выделяются на фоне фабричной штамповки и кустарной работы.

Кисловодский
ФАРФОР

Fenix

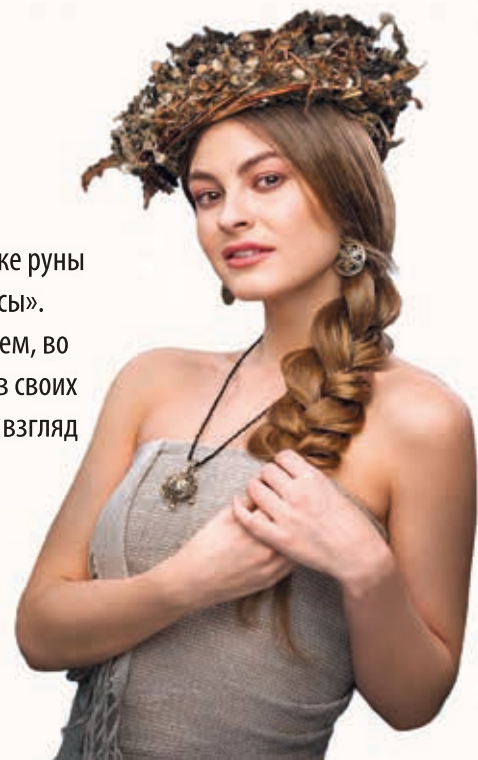
Кисловодск, ул. Станичная, 2
E-mail: market@fenix-kislovodsk.ru

Телефоны: +7 928 008 61 88,
(87937) 518 60

Instagram: [farfor_fenix_official](https://www.instagram.com/farfor_fenix_official)

Сайт: www.fenix-kislovodsk.ru

В Великом Новгороде есть компания, мастера которой создают украшения по образцам археологических находок. Серьги, браслеты, перстни, подвески, даже руны и обереги – все как у древнеславянских модниц. Называется компания «Кудесы». Откуда такое название? Это просто – чудеса на языке наших далеких предков. Впрочем, во все времена есть талантливые люди, способные не просто воссоздать давнюю эпоху в своих произведениях, но и привнести в них частицу своей прекрасной души и искушенный взгляд современного художника.

ЧУДО ИЗ «КУДЕСЫ»

Новгородские мастера воссоздают магию старинных украшений

ИСТОРИКИ И СОВРЕМЕННОКИ

«Все, кто здесь работает, интересуются историей родного края, — комментирует коммерческий директор ООО «Кудесы» Владимир Олегович Матвеев. – В основе наших украшений лежат археологические находки на территории России.

По этим находкам из экспозиций музеев мы изучали искусство древних мастеров. Их стиль, формы, орнамент. По техническим вопросам общались с кафедрой ХИПОМ

Новгородского Университета. На основе всех этих данных появилось несколько пробных изделий. Мы пробовали разные технологии и техники. Делали чеканку, штамповку, травление, но такие изделия нам показались невыразительными. Тогда мы решили усложнить процесс и занялись литьем. Из материалов для украшений выбрали бронзу, латунь и медь. Делаем серебрение, работаем с драгоценными металлами.

Есть направление создания копий и

реplik. Но куда интересней заниматься стилизацией под современного покупателя. Мы стараемся привнести в этот стиль что-то свое. Используем древние техники, но ищем и новые».

Пожалуй, нет в России таких музеев, с которыми бы не сотрудничала фирма «Кудесы». Это и Новгородский музей-заповедник, и Русский музей, галереи в Рязани, Смоленске, Москве, Ростове Великом... Активно развивается торговля в Крыму. Есть регулярные заказы из ближнего и дальнего зарубежья. Фирма сотрудничает с частными магазинами, использует онлайн-продажи. Причем компания не стремится неоправданно взвинчивать цены на свою продукцию.

Большую часть оборудования мастера сделали сами. Ведь производство здесь уникальное, а вещи авторские. И стандартное оборудование надо дорабатывать.

ТРАДИЦИИ РУССКИХ УКРАШЕНИЙ

Традиции украшений на Руси связаны с объединением в единое государство нескольких народов, которые уже к тому моменту имели богатую культуру и обрядовость. Согласно «Повести временных лет», первыми народами, вошедшими в состав Руси, стали чудь, меря, веси, кривичи, дряговичи, словене и др. То есть Русь была образована слиянием славянских, финно-угорских и скандинавских народов, и как следствие, слиянием их обрядов и традиций.

Наиболее распространенными украшениями в тот период у вошедших в состав Руси народов были серьги, бусы и браслеты. За многовековую историю существования появилось множество форм и видов этих украшений. Так, например, на Руси носили серьги таких видов: колты, пяди, одинцы, двойцы, тройчатки, орлики, голубцы и бабочки. Самые древние из этих украшений

— колты. Наибольшую популярность они имели в IX–XIII вв. А самые молодые — бабочки. Их носили в XVIII–XIX веках.

Самые древние бусы делали из плодов растений и костей животных. Затем бусины стали деревянными и каменными. В этом виде они и дожили до наших дней. Разные виды ожерелий называются по-разному: гайтан, грибатка, колодочки, жгут, гривна, перлы, монисто, ленки, глунец или оплечье и множество других. Бисер, то есть мелкие бусины, был известен еще в I веке нашей эры. О стеклянном бисере писал еще Плиний Старший. Стеклянные бусины и браслеты до сих пор находят археологи, проводя раскопки на территории Приильменья.

Существуют браслеты-пружинки, браслеты-цепочки, замкнутые, шарнирные, составные и т. д. Но это по типу конструкции. Есть браслеты с шипами, их часто носили воины. Ведь при ударе они помогали травмировать врага. Кожанные браслеты имели охранное значение. Один из видов такого браслета — науз. Наузы берегли от сглаза и порчи, защищали от злых чар.

Весьма популярным украшением на Руси были русальные браслеты. Русальный браслет относится к ажурному типу. Одевался он в дни празднования Русалий — праздника поминовения мертвых и общения с существами из мира Нави. Потому и украшался он узорами, в которых угадывались очертания мистических животных и

богов. Ношение такого браслета обеспечивало более тесную связь с навьим миром, а значит ношившая его, имела возможность быть лучше понятой богами. Традиционными темами орнаментов так же были и Мировое Древо и скорморохи, и сами русалки.

Каждый символ такого орнамента имеет свое глубокое значение.

Согласно древней традиции, мастер, изготавливающий такие предметы, сам шел особым жизненным путем. Но в любом случае он следовал законам добра. Тогда и вещь, созданная им, обретала не только красоту, но и силу. Такую, что до сих пор люди приходят в музеи, чтобы восхищаться изделиями древних мастеров. А кто-то, как кудесники мастерской «Кудесы», создают и в наше время украшения, способные поспорить с произведениями самых именитых творцов прошлого.

ФИЛИГРАННЫЕ ТАЙНЫ

КАК РОЖДАЕТСЯ НА СВЕТ ЗНАМЕНИТАЯ КАЗАКОВСКАЯ ФИЛИГРАНЬ

В конце 1930-х годов в Казаковской металлической артели началось массовое производство сканной продукции. Сегодня нижегородское «Казаковское предприятие художественных изделий» создает настоящие произведения искусства. Ажурные изделия, свитые из тысяч тончайших серебряных и медных нитей. Ювелирные украшения, шкатулки, вазы, подносы, настенные панно – все это пользуется спросом не только в России, но и по всему миру.

Полный перечень изделий привести невозможно, в ассортименте предприятия более трех тысяч наименований продукции. Казаковские ювелиры изготовили подарочные ювелирные изделия для бывшего Председателя Правительства России В.С. Черномырдина, для бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, многих других мировых знаменитостей. В 1998 году казаковские мастера получили благословение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II представлять патриаршие мастерские. Предприятие выпускает изделия с

различной символикой и геральдикой. Сотрудничество с заказчиками самого высокого уровня способствует созданию соответствующего имиджа предприятия, росту его престижа и самих народных художественных промыслов.

Чем же так привлекательна казаковская филигрань? Что ж, приоткроем слегка некоторые секреты мастерства.

Технология создания изделий уникальна. Сперва художник рисует будущую филигрань карандашом на листе бумаги. В результате получается выкройка, по которой дальше мастера будут созда-

вать филигранное чудо. Тонкую проволоку наклеивают на бумагу, точно следуя рисунку. Это сканный орнамент, каждый его завиток делается вручную. Мастер отрезает небольшой фрагмент проволоки и аккуратно свивает его в кружевную спираль.

У каждого орнамента есть свое название и место в художественной композиции. Элементы филигранного узла разнообразны. «Веребочка», «Шнурок»,

СКАНЬ – ОТ ДРЕВНЕРУССКОГО «СКАТЬ» (СВИВАТЬ). ЭТУ РАЗНОВИДНОСТЬ ЮВЕЛИРНОЙ ТЕХНИКИ ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ ФИЛИГРАНЬ (ОТ ЛАТИНСКИХ FILUM – НИТЬ И GRANUM – ЗЕРНО), ПОСКОЛЬКУ УЗОР ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ ВИТОЙ ПРОВОЛОКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛЬЧАЙШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРИКОВ

«Плетение», «Елочка», «Дорожка», «Гладь» и еще множество других. Самое сложное – сделать завитки зеркально похожими друг на друга.

Компонуя узор, художник следит за пропорциональностью его отдельных частей, за плавностью и красотой изгибов крупных и мельчайших элементов. Важную роль в построении узора играет и рисунок просветов. Чтобы рисунок не распался, его покрывают специальным порошком, припоем, с 70-процентным содержанием серебра. Вместе с бумагой, которая, естественно, сгорает, изделие помещают в печь. Под воздействием высокой температуры порошок плавится, и металлические фрагменты узора прочно спаиваются. От мастера требуется точность и внимательность. Изделие должно находиться в печи ровно столько, чтобы скрепиться, но не дольше – иначе оно расплавится.

Сложные предметы потом, после обжига, нужно собрать. К примеру, самовар состоит из множества разных частей. Такое изделие попадает в руки монтажника, который составляет все эти детали в единое целое. Но и это еще не все. После сборки изделие отправляется в гальванический цех. Там его покрывают анодным серебром 999-й пробы, некоторое время опускают в емкости с разными растворами. После гальванического серебрения предмет карцуют, чтобы придать ему блеск. Лишь после этого изделие приобретает товарный вид. Последний штрих – покрытие оксидной пленкой для придания вида старого серебра.

ЦЕНТР СКАННОГО ПРОИЗВОДСТВА НАХОДИТСЯ В СЕЛЕ КАЗАКОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

В 1927 ГОДУ ОСНОВАЛСЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОМЫСЕЛ.

В 1939 ГОДУ АРТЕЛЬЩИЦЫ

КАЗАКОВСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

АРТЕЛИ ПОД РУКОВОДСТВОМ

О.И. ТАРАКАНОВОЙ СОБРАЛИ

СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛИГРАННЫЙ

ПОДСТАКАННИК

Часто в готовые предметы вплавляют медные шарики, их называют «зернь». Такая технология создает необычайную

наставничеству удастся сохранить неповторимый почерк казаковских филигранщиков.

На предприятии работает более полусотни человек. Молодые кадры составляет Павловский техникум народных художественных промыслов России. В течение первого года предприятие выплачивает им стипендию. Они учатся, за их успехами пристально следят старшие наставники. В таком сложном деле сразу ни у кого ничего не получится. И лишь потом, после долгих проб и ошибок, они начинают создавать изделия самостоятельно, становятся мастерами.

Это кропотливый ручной труд, у которого просто не может быть быстрых результатов. За день сборщица, например, может «набрать» на листе бумаги не больше шести подстаканников, а ювелир-монтажник смонтировать не больше двенадцати. Что говорить о более сложных изделиях, их порой собирают месяцами. Именно поэтому казаковские кружева в металле представляют такую ценность.

В 2002 ГОДУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА «КАЗАКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ» ОТНЕСЕНО К ОРГАНИЗАЦИЯМ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

фактуру, игру света и тени. Скань выглядит особенно нарядно и изысканно. Есть на предприятии и штамповка. Этим методом делают некоторые детали составных изделий, элементы спортивных кубков, значки.

Но в основе всего творческая, ручная работа. Поэтому золотой кадровый фонд предприятия – талантливые художники и опытные мастера. Они передают знания и умения представителям молодого поколения. За каждым новым сотрудником закрепляется учитель. Благодаря

СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПРАКТИКА», ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОТОРОЙ – ЗАКРЕПИТЬ МОЛОДЕЖЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО У ПРЕДПРИЯТИЯ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ, ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ, И ЧТО КАЗАКОВСКАЯ ФИЛИГРАНЬ БУДЕТ ЖИТЬ

100 ПРОЦЕНТОВ КОВРОТКАЧЕСТВА

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ «СИБИРСКОЙ КОВРОВОЙ ФАБРИКИ» ВОЗВРАЩАЕТ МОДУ НА КОВРЫ

Старинный промысел должен не просто сохраняться, но хорошо продаваться, быть востребованным у современников, в том числе и знаменитых. Например, отечественную и мировую моду на ковры возрождает «Сибирская ковровая фабрика» – единственное предприятие в России, которое сохранило традиционную технологию ручного ковроткачества, известную у нас еще с XVIII века.

КАК ОЦЕНИТЬ ЧУДО?

Герои фильма «Большой Лебовски» изображены на ковре, сотканном фабрикой для частного заказчика. Сам Джеффри Лебовски – в центре узора, а вокруг – портреты других персонажей фильма. Есть другие покупатели из Европы, Америки. А однажды поступил заказ от итальянской фирмы, производящей мебель из натурального дерева. Итальянцы при выборе технологии отдали предпочтение нешлифованному махровому ковру.

Сегодня основное производство расположено в Ишиме, в Тюмени находится фирменный магазин. Но купить сибирские ковры с доставкой можно в любой точке страны и мира. Они размещены на зарубежных маркетплейсах, спрос там есть. Зарубежом готовы платить за настоящую ручную работу, в нашей стране почему-то уникальный труд так не ценится...

Разумеется, стоит все это недешево. Мастерицы, которые имеют стаж 20 и более лет, не работают с синтетическими материалами. Минимальная цена – это сувенирная продукция. Стоимость

варьируется от 5 до 20 тысяч рублей, в зависимости от размера. Самой высокой стоимостью обладают ковры, изготовленные по ворсовой технологии. Сроки изготовления намного больше, чем у махровых ковров – достигает 9-10 месяцев. Такие ковры очень плотные, могут стоить полмиллиона рублей и даже выше.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ

Одно из отличий сибирской технологии в том, что она позволяет ткать ковры цельным полотном без ограничения по длине, а значит, и без швов. В длину изделие может достигать 6 метров (ковровые дорожки ручной работы, сделанные из шерсти, до сих пор украшают коридоры московского Кремля). В ковре используется до 100 цветов пряжи (в машинном ковроткачестве – не более 12 цветов). Весь процесс выполняется только вручную. Сырьем для ковровых изделий служит натуральная 100-процентная шерсть, а основой – хлопчатобумажная нить.

Для изготовления ковра с учетом определенного размера, плотности, техноло-

гии и рисунка художник предварительно делает эскиз будущего изделия, а потом

изготавливает технологичную карту. Рисунок вручную переносится художником на канвовую бумагу, разделенную на миллиметровые клетки, причем каждая клетка соответствует одному ворсовому узелку.

Прежде чем мастерицам сесть за станок, необходимо провести еще около 20 операций, включая подготовку чистошерстяной пряжи, хлопчатобумажной основы для каркаса ковра и заправку ковроткацкого станка. Каждый ковер заряжается частицей душевного тепла мастерицы и является уникальным. До того, как попасть в руки заказчику, готовый ковер подшивается и стрижется вручную, затем проходит тщательную чистку и шлифовку.

Процесс создания ковра кропотлив и не терпит суеты. На одном квадратном метре закладывается около 5 тысяч узлов. Чтобы получить ковер, например, 2х3 метра, двум мастерицам придется трудиться примерно два месяца, четко соблюдая необходимую технологию. За день работницы вяжут до 8000 двойных и полуторных узлов, тратя на каждый узел в среднем около трех секунд, поэтому срок изготовления ковра может достигать до полугода и больше.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОДЫ

Фирменный орнамент сибирского ковра – живописный букет цветов на черном фоне. Еще во времена ручного домашнего ковроткачества, мастерицы изображали гибискусы, розы, пионы, маки, шиповник. Ведущие цвета букета – красные и зеленые, остальные лишь обогащают гамму. Черный фон ковра символизирует плодородную землю и изобилие, которое она дарит людям. Яркие букеты – напоминание о красках богатого лета. А сочетание черного и красного цветов символизировало могущество и богатство. Именно тюменский

ковру вековечил художник В.И. Суриков на знаменитой картине «Взятие снежного городка».

Мода циклична, и все чаще возвращаются детали, ставшие признаками ушедших эпох. Так же случилось и с традиционными сибирскими коврами. Помимо того, что люди чаще стали отдавать предпочтение натуральным материалам, увеличился спрос на те самые «бабушкины» ковры с изображением ярких цветов на черном фоне. Изделия вызывают ностальгию и помогают «телепортироваться» в прошлое, вызывают много теплых эмоций и воспоминаний о душевных вечерах в кругу семьи.

ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ

Промысел живет и развивается. 2021 год был тяжелым, но продуктивным. Выполняли несколько заказов на ковры по индивидуальному дизайну, спрос

на традиционные махровые ковры не упал. Заказы поступали из Москвы, Петербурга, Владивостока, Казани, также отправили пару ковров за рубеж. В большинстве случаев приобретают именно махровые сибирские ковры с традиционным рисунком. Из необычных – поступали индивидуальные заказы на ковры по мотивам детских рисунков. В этом случае художники изготавливают технологическую карту для будущего ковра, сохраняя индивидуальность и видение юного мастера. Такой ковер может не только украсить детскую комнату, но и стать настоящей семейной реликвией, так как срок службы изделий – 50 лет и более.

«Сибирская ковровая фабрика» предоставляет услуги коврового ателье. Могут изготовить любое ковровое изделие, без ограничения в дизайне. В практике был случай, когда клиент за 5 минут набросал эскиз своего будущего ковра на листе А4. Получил он готовое изделие через 2 месяца и сказал: «В этом ковре чувствуется не только тепло рук мастерицы, но и мой собственный уникальный подход. Не могу поверить, что такой ковер есть только у меня!»

Сейчас планируется расширение ассортимента ряда новыми коллекциями изделий, в том числе созданными в партнерстве с известными художниками, такой опыт у фабрики есть. В конце 2021 года разработана пробная партия новой сувенирной продукции маленьких размеров. Практически всю партию разобрали как горячие пирожки, преимущественно в виде подарков на новогодние праздники. 2022-й тоже начался с разработки новых эскизов маленьких ковриков.

Спрос есть. Многие хотят получить хотя бы частичку настоящего сибирского чуда!

«ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР»:

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРИННОГО РЕМЕСЛА

Глина – наверное, первый материал, освоенный человеком, а гончарное дело – одно из первых ремесел на земле. Появилось стекло, потом металлы, затем и пластик. Но глина не умирает, потому что... она живая. А ремесло гончара стало еще более уважаемым, потому что это теперь не ремесло даже – подлинное искусство. До таких высот поднимают его немногие из оставшихся гончарных предприятий. Среди тех, кто не просто сохраняет давние традиции мастерства, но и ежедневно совершенствует форму и содержание уникальных глиняных изделий, выделяется ПК «Завод «Псковский гончар», расположенный в одном из древнейших городов России.

Псковский (Луковский) гончарный промысел существует более 300 лет. Природные залежи красной глины на берегу реки Черехи определили возможность развития гончарного промысла на окраине Пскова в деревнях Луковка, Лопатино, Приборок, Векшино. К концу XIX века гончарным промыслом занимались два десятка деревень. Сохранилось подробное описание дворов гончаров той поры. Одним из самых зажиточных был двор гончара Кувая. Его дети, внуки, правнуки и другие родственники тоже были гончарами. Сейчас на заводе работает мастером Ирина Николаевна Васильева – представительница шестого поколения семейства гончара Кувая! И это не единственный пример.

За время существования промысла сложился целый ряд художественно-стилевых особенностей, характерных для псковского гончарства. Прежде всего, формообразование. В пропорциях цер-

ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР» ВХОДИТ В ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ. АВТОРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖНИКОВ ЗАВОДА МОЖНО УВИДЕТЬ В ЭКСПОЗИЦИЯХ ИЗВЕСТНЫХ МУЗЕЕВ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПСКОВА И ДРУГИХ ГОРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВКАХ, ГДЕ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЯРКИЕ НОВИНКИ

квей, палат, деревянных изб, в их массивности и основательности есть такая органика, что кажется, они выросли сами по себе. Так же и гончарство всегда отличалось гармоничной, крепкой, основательной пластикой, приземистыми пропорциями, общим настроением ближе всего к древней Псковской архитектуре.

Здесь, как и много лет назад, используют местную глину, добываемую на Луковском месторождении. Это сырье сперва хранят на открытом воздухе в течение года. Потом перемалывают и преобразуют в формовочный шликер – специальную массу уникального состава. Шликер фильтруют, формируют из него

ПОКУПАТЕЛЯМ ИНТЕРЕСНА НЕ ТОЛЬКО ПОСУДНАЯ ГРУППА, НО И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, СУВЕНИРЫ. ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСКАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ АВТОРСКИЕ И МАЛЫЕ СЕРИИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ: ОТ УТИЛИТАРНОЙ ПОСУДЫ ДО АВТОРСКИХ БЛЮД, МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ И СКУЛЬПТУР. СЕГОДНЯ ЗАВОД РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ РАБОТЫ ГОНЧАРНОГО УЧАСТКА (ИЗДЕЛИЯ С МОЛОЧЕНИЕМ) И ВЫПУСКА ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОДГЛАЗУРНОЙ РОСПИСЬЮ

Скульптура «Сокольник» стала символом выставки «Охота», которая проводилась в рамках выставки НХП «Ладья» в декабре 2021 года

ВСЯ РАБОТА ПО ДЕКОРИРОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ВРУЧНУЮ. ПРИ СОЗДАНИИ АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ МАСТЕРА И ХУДОЖНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ТОЛЬКО ТРАДИЦИОННУЮ РОСПИСЬ ЦВЕТНЫМИ ГЛИНАМИ, ГЛАЗУРЯМИ, НО И КИСТЕВУЮ РОСПИСЬ ПИГМЕНТАМИ ПО СЫРОЙ ЭМАЛИ, НАЛЕПЫ, ШАМОТНУЮ МАССУ С ГЛАЗУРЯМИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕХАНИЗИРОВАНЫ, А ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДАЖЕ СЛОЖНОГО, ПРОИЗВОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗАВОДЕ

так называемые «коржи», а их затем пропускают через вакуум-пресс и разрезают на «валюшки».

Эти «валюшки» поступают на формовочные полуавтоматы, пресс и ручную лепку. Полуавтоматы создают формы будущего глиняного изделия, их еще называют «сырцами», которые потом подвергают глазуровке, расписывают и обжигают. Заготовки можно получать и методом литья в гипсовые формы.

Высушенные изделия проходят первичный обжиг — на этой стадии они приобретают механическую прочность. После первичного обжига изделия покрываются эмалью и далее декорируются при помощи разнообразных техник. Художники используют при декорировании посуды, напольных ваз, панно и сувенирного ассортимента цветные глазури, рельефный орнамент с подцветкой и кистевую подглазурную роспись по сырой эмали жаростойкими пигментами. Изображения закрепляются прозрачной бессвинцовой глазурью. Потом следует вторичный обжиг.

При декорировании изделий широко применяется ангобная роспись. В росписи используют геометрический орнамент, растительные мотивы, изображают животных и птиц. Декорирование выполняется вручную.

Методы нанесения ангоба на изделия разные. С помощью кисти (широкие полосы, целые площади — разрисовка), с помощью резиновой груши (в старину применялся рожок) для узких полос, волнистых линий, нанесения точек, штрихов и т.п.

Особое место в промысле занимает кистевая роспись. В современном производстве посуды используют в основном деколи, или механическое нанесение рисунка. Предприятие отличается именно тем, что применяет разнообразные техники ручной росписи.

На основе исторически сложившихся традиционных приемов декорирования гончарных изделий используется и метод поливки цветными глазурями и ангобами. Применяется техника сграфитто (процарапка). Это дает богатые возможности для нанесения всевозможных изображений, вариантов рисунков и композиционных решений.

Подготовлено по материалам Н.Ф. Левина (1928-2017), много лет бывшего юрисконсультом завода «Псковский гончар». Натаном Феликсовичем написано и опубликовано около 500 краеведческих статей, исследовательских публикаций, сборников, альбомов

ПК «ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР»
Россия, 180011, Псковская область,
г. Псков, пер. Ядровский, д.1
+7(8112) 62-56-86, +7(8112) 62-57-92
e-mail: goncharpsk@mail.ru
www.goncharpsk.ru

ШЕДЕВРЫ НА КОСТИ

Непревзойденными мастерами резьбы по кости считаются китайские умельцы, ведь в Поднебесной этим ремеслом занимаются уже не одну тысячу лет. Однако в России тоже было и есть немало талантливых резчиков. Особенно богатая и славная история у сибирской косторезной школы. И в отличие от своих сегодняшних предприимчивых китайских коллег, использующих приемы дешевой штамповки, талантливые мастера уникальной Тобольской фабрики косторезных изделий предпочитают ручной труд.

С давних времен под Тобольском находили кости мамонтов. Придумали люди пускать их в дело – вырезать из них различные фигурки для забавы и быта. Со временем кустарные мастерские превращаются в более централизованное производство, продукция которого участвует во многих выставках. Нынешняя Тобольская фабрика косторезных изде-

лий образовалась из артели косторезов и существует уже более 90 лет. Тобольская косторезная фабрика считается старейшим в России предприятием резки по кости. Первая косторезная мастерская была открыта в Тобольске 1874 году, а в настоящем виде «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» открылась в 1929-м.

В 17 веке, вместе с появлением в Сибири русских поселенцев, зародилась резьба по кости в районе города Тобольска. Первые упоминания о тобольских косторезных изделиях относятся к началу

18 века. Развитию и процветанию косторезного искусства способствовало обилие в Сибири мамонтовой кости, а также древнейшая резьба по ней, существовавшая у коренных народов Севера. Изготавливались в то время тобольскими косторезами гребни, табакерки, пороховницы, шкатулки, костяная отделка к оружию, пуговицы и т.д. Тогда же тобольские мастера начали создавать и первые скульптурные изделия.

Круглая скульптура стала одной из наиболее характерных особенностей тобольского косторезного искусства.

В Тобольске распространен своеобразный традиционный вид обработки кости – инкрустация – украшение изделий (шкатулок, ящичков для шахмат) из белой кости костью различных естественных оттенков. Оформился художественный стиль тобольского искусства – выделение точной, детально проработанной круглой скульптуры, со значительной долей северной тематики.

Творчество тобольских косторезов разных лет отмечено золотыми медалями на международных выставках в Париже и Брюсселе, а сама фабрика награждена орденом «Знак Почета». В настоящее время в собрании музея коллекция Тобольской резной кости насчитывает тысячи единиц хранения – все лучшее, что было создано тобольскими мастерами более чем за столетие. При фабрике есть выставка изделий мастеров прошлых лет и сувенирный магазин с богатым выбором продукции на любой вкус и кошелек.

Изделия тобольских мастеров – настоящие произведения искусства. Сейчас для производства используется не только кость мамонта, но и рога лосей, а также кости крупного рогатого скота, китовые клыки. На предприятии они проходят все необходимые стадии обработки и превращаются в красивейшие изделия.

Как же происходит волшебство превращения костей и бивней в произведения искусства? Сначала весь материал сортируется по цвету, размеру, состоянию, отрезаются дефектные части. Потом по заказу от мастеров выбираются фрагменты нужного цвета и размера. Мастер готовит заготовки для дальнейшей обработки, подгоняет их под нужные размеры. После чего сортирует по форме и размеру по разным отделениям. Далее в другом помещении происходит грубая

обработка оснований, на которых потом размещаются фигуры, шлифуются сами основания.

Большинство сотрудников занимается именно вырезанием, есть мастера и ученики, которые делают элементы разной сложности. Все мастера работают или бормашинами (инструмент позаимствован у стоматологов), или лобзиками, у каждого рабочее пространство расположено под вытяжной вентиляцией. Для всех изделий финишной обработкой перед сборкой является полировка. Фигурность и разнообразие работ, реалистичность персонажей, мастерство косторезов не могут оставить равнодушными никого.

В настоящее время бивень мамонта преимущественно не местный, доставляется из других регионов. Наряду с китовым усом бивень остается самым дорогим материалом. В относительно недорогих изделиях используется лосиный рог и коровья кость. Каждый мастер работает в своем стиле, у каждого определенно лучше получается какой-то конкретный жанр. Кроме художественных навыков необходима и техническая смекалка. Основной навык мастера обретают непосредственно на производстве. Профильное образование приветс-

туется и даже требуется, но практика на месте – это главное. В производстве используется и процесс выжигания. В сувенирной продукции и в приборах для письменного стола.

Меняется спрос – меняется и ассортимент. Сейчас, например, очень много продукции создается на тему нефтегазодобычи, это пользуется спросом у руководителей и сотрудников добывающих сибирских компаний. Также популярна продукция фабрики у охотников. На всю страну знамениты тобольские ножи. Лезвия изготовлены златоустовскими мастерами, а рукоятки и ножны делаются здесь, на фабрике.

Такой подарок не стыдно преподнести и VIP-персоне. Однажды главе компании «Мицубиси» подарили костяной автомобиль. Главе «Сибура» – макет завода «Полимер» в миниатюре. Владимиру Путину преподнесли прекрасный исполненный сувенир – Тобольский кремль. Среди постоянных заказчиков фабрики – Государственная Дума, ряд нефтяных компаний, подарочный фонд Президента России.

«Производство тобольских мастеров, как это и подтвердила жизнь, всегда славилось высоким качеством и сюжетным разнообразием. У старейшей в России косторезной фабрики большой потенциал и значительный, бесценный опыт творчества предыдущих поколений мастеров. Сейчас обновляется материальная база предприятия, у работников улучшаются условия труда, найдены новые рынки сбыта продукции. Поэтому у фабрики хорошие перспективы. Тобольские мастера еще удивят мир новыми произведениями косторезного искусства», – уверена Маргарита Нейкович, генеральный директор ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий».

ООО «Тобольская фабрика
художественных косторезных изделий»
Тел.: (3456) 25-35-52, 8-919-922-60-25

626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, 58А

e-mail: tfki@yandex.ru

www.tfki72.com

tobolskreznaiakost

«ВЯТСКАЯ КОРЗИНА»: КАК СТАРИННОЕ РЕМЕСЛО СТАЛО МОДНЫМ БРЕНДОМ

В отличие от произведений многих народных художественных промыслов лозоплетение – это не для музея. В стародавние времена из лозы делали необходимые в быту вещи – замены им не было. Потом появились другие материалы, более пригодные для промышленного производства. Ремесло не выдержало с ними конкуренции и не то что бы умерло, а как бы уснуло. Энтузиасты, хранящие секреты древнего мастерства, остались. И вот теперь, в XXI веке, старинный промысел не просто возродился, он снова стал востребованным. Моду на практичные, экологичные и весьма симпатичные изделия вернуло небольшое ремесленное предприятие «Азимут» из Кирово-Чепецка, что в Кировской области. Как это удалось? Рассказывает руководитель предприятия ЕЛЕНА КУВШИНОВА.

КОРЗИНА ДЛЯ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ ПЕРСОНЫ

Предприятие выпускает изделия под брендом «Вятская корзина». Но не стоит думать, что это только те корзинки, с которыми ходят по грибы. В ассортименте «Азимута» широчайшая линейка продукции из лозы, бересты, других природных материалов. Скоро предприятию исполнится четверть века – оно работает с 1998 года. За это время удалось не просто заявить о себе на рынке, надежно занять свои ниши. Сейчас уже довольно солидный портфель VIP-клиентов.

Уникальные изделия «Азимута», выполненные по индивидуальным заказам, украшают офисы государственных учреждений, крупных компаний. Среди заказчиков – знаменитые артисты, спортсмены, политики, бизнесмены. Чаще всего это люди с хорошим художественным вкусом, которые дорожат качеством материала, предпочитают простоту и изящество качественной, аутентичной вещи, созданной настоящим мастером из природных материалов.

РЕМЕСЛО В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

А что же на масс-маркете? Кирово-Чепецкие мастера добились замечательных успехов в изготовлении самых разных интересных, технологичных изделий, которые продаются в демократичном ценовом сегменте. Корзины, подносы, абажуры, шкатулки, конфетницы – сотни наименований. В ассортименте немало прекрасно стилизованных изделий, которые органично вписываются в любой интерьер. Неудивительно, что такая продукция расходуется по всей России, от Москвы и до Сибири, закупается в страны СНГ, продается за рубежом – в Австрию, Турцию, Францию.

Помимо хозяйственных и декоративных корзин, это разнообразное торговое оборудование. Владельцы самых разных магазинов оценили качество и привлекательность плетеных коробов для выкладки товара. Покупателям нравится, когда продукты или вещи лежат не в пластиковых контейнерах, а в стильных плетеных корзинах, которые здесь делают под заказ, любых форм и размеров.

ПОДАРКИ ИЗ ВЯТКИ

С 9 ПО 11 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛОЗОПЛЕТЕНИЯ «ИВА-ДИВНАЯ». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЛУЧШИЕ МАСТЕРА КОРЗИНОЧНОГО ДЕЛА ИЗ СЕМИ РЕГИОНОВ РОССИИ. СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПРОИСХОДИЛО НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АЗИМУТ». ДЕМОНСТРАЦИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, СОСТОЯВШАЯСЯ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ, СТАЛА НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ ФЕСТИВАЛЬ ЕЖЕГОДНЫМ. БЕЗУСЛОВНО, ЭТО ПОСЛУЖИТ СОХРАНЕНИЮ ЖИВОЙ МАСТЕРОВОЙ ТРАДИЦИИ ЛОЗОПЛЕТЕНИЯ.

Стабильным, устойчивым спросом пользуется подарочная упаковка из лозы. Ей сейчас никого не удивишь, но мастера «Азимута» сумели сделать вятскую продукцию узнаваемой на рынке: изделия органично дополнены ручной росписью, вышивкой, берестой и деревом. Применяются различные методы декорирования: окрашивание, нанесение цветной печати на плоские детали, гравировка. Во всем этом чувствуется неповторимый традиционный стиль.

Настоящим украшением любого дома стали переноски, спальные места и игровые домики для кошек, собак и прочих домашних любимцев, плетеные из лозы и сделанные с использованием деревянных деталей, натурального текстиля. Все это создано вручную, а потому стильно, удобно, качественно, долговечно и безопасно.

Особое место в ассортименте вятских ремесленников занимают наборы для творчества с подробным описанием технологии ручного производства. Покупателям предлагают самим попробовать себя в искусстве лозоплетения. Так художественные промыслы становятся массовым достоянием. Ведь в музее можно только восхищаться плодами чужих трудов, а здесь – почувствовать себя частью народной традиции, попытаться создать нечто уникальное. А вдруг получится не хуже?

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Впрочем, тут самое время вспомнить дежурную фразу: «Не пытайтесь повторить это дома, все сделано профессионалами». Попытаться – то можно, но получится уж очень хлопотно. Абсолютно все ручные операции этого промысла сохранены предприятием в неизменном виде: ручная заготовка сырья, в соответствии с сезонностью и сроками; ручная сортировка по размеру и сортности; пропаривание прута (раньше делалось в бане, а сейчас в ванне с кипятком); очистка от коры с помощью ручного приспособления «щемилка»; расщепление прута (раскол) с помощью ручного приспособления «колунок»; вылушивание сердцевин ивового ленту на ручном ноже «шофе» и, при необходимости, ручная ее калибровка; непосредственно создание изделия –

гнутым, плетением, сборкой; его декорирование.

Вятский корзиночный промысел – совершенно особенный. Здесь сочетается плетение из разных природных материалов. Помимо ивовой лозы применяется береста, лыко, сосновый корень, многое основано на комбинации плетения со столярной работой, применяется вятская роспись. Мастера учитывают требования современных покупателей, особенности их потребностей и вкуса.

В результате получаются вещи, которым нет аналогов на рынке. Практичные, качественные, стильные, да при этом еще и хранящие традиции народного художественного промысла.

Ведь промысел – это в первую очередь предметная среда. Если изделие стоит только на музейной полке, значит, само ремесло, скорее всего, умерло. Оно будет жить до тех пор, пока изделие современно, востребовано, когда оно в ходу, когда его хочется приобрести, и многие люди им пользуются в быту.

Елена Кувшинова,
руководитель организации народных
художественных промыслов
ООО «Азимут»
г. Кирово-Чепецк Кировской области
+7 (953) 675 90 32 (WhatsApp)
tel/fax +7 (833) 614-75-33
www.vkorzina.ru

www.georgian-dances.ru

По вопросам выступления:

+7 (916) 666-80-23

По вопросам записи в студию танцев:

+7 (985) 127-00-77

«Восьмое чудо света» – так называет международная пресса грузинские национальные танцы. Они темпераментны и грациозны, завораживающе красивы, и в то же время очень техничны. Научиться этому волшебному искусству мечтают многие, не говоря уже о том, как грузинские танцы в хорошем исполнении востребованы на торжествах. Носители древней танцевальной культуры есть и в России. Танцоры и педагоги Студии грузинских танцев «Эгриси» щедро делятся своим мастерством со всеми желающими.

СТУДИЯ «ЭГРИСИ»: КОГДА ТВОЯ ДУША ТАНЦУЕТ

СЕКРЕТЫ ПРАЗДНИЧНОГО ШОУ

На протяжении восьмилет шоу-группа работала под разными именами, состав постоянно менялся. Началом активной деятельности можно считать 2014 год. С этого момента студия стала создавать свою уникальную танцевальную программу, а публика начала запоминать эти яркие выступления. «Эгриси» заметили и на телевидении: «Первый канал», «Россия», «НТВ», «LifeNews», «Рен-ТВ», «Пятница».

Ансамбль активно выступает и гастролирует по всей России. Ведь ни один праздник, будь то свадьба, торжество или юбилей, не обходится без песни и танцев. Постановка свадебного танца особенно востребована. В Студии «Эгриси» поставлено более 500 танцев для молодоженов. Конечно, на больших свадьбах часто звучат пожелания исполнить танцевальные номера под живую музыку или настоящее грузинское многоголосие.

«Эгриси» предлагает самые разные специальные номера и танцы по индивидуальным запросам. А при желании в студии можно арендовать костюмы, атрибутику для свадьбы, юбилея или корпоративного праздника.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Другое востребованное направление работы студии — обучение грузинским танцам под руководством опытных наставников. В составе работают два дипломированных педагога. На занятиях они погружают учеников в культуру Грузии. Рассказывают историю каждого танца, движения, а затем уже приступают к изучению танцев.

Что же преподают на занятиях? Небольшой экскурс в «живую историю» танцев. Вот лишь некоторые из тех, что изучают в студии (помимо грузинского направления, здесь обучают танцам Кавказа и Закавказья, например, «произвольной Лезгинке»).

«Картули»

Визитная карточка любого грузинского ансамбля. По исполнению «Картули» можно определить уровень и про-

фессионализм коллектива. Считается свадебным и исполняется в дуэте. Танец показывает, что даже будучи влюбленным, мужчина сохраняет уважение и хорошие манеры, не прикасаясь к женщине и держа от нее на определенной дистанции. Взор женщины потуплен, она скользит по полу, как лебедь по гладкой поверхности озера. Исполнение танца является непростой задачей, ведь в нем много мелких нюансов, которые сложно многим, даже профессионалам, исполнить технически правильно.

«Ачарули»

Происходит из Аджарии, которой и обязан своим названием. «Ачарули» отличается от других танцев своими яркими, красочными костюмами и игривым настроением, которые создают простые, но точные движения танцоров на сцене. Танец характеризуется изящным, легким, шаловливым флиртом между мужчинами и женщинами. В отличие от «Картули», отношения между мужчиной и женщиной в «Ачарули» более непринужденные и беспечные.

«Хоруми»

Этот военный танец тоже происходит из Аджарии. В современной версии в «Хоруми» могут участвовать до 30 танцоров. Танец показывает жизнь грузинской армии прошлых столетий. Танец сочетает в себе темы выслеживания, войны и празднования победы, а также отваги и славы грузинских воинов. В «Хоруми» есть танцевальные движения, имеющие многовековую историю.

«Мтиулури»

Берет свои истоки в районе Мтиулет. Основан на состязательности. Соревнование происходит главным образом между двумя группами молодых людей. Это больше похоже на прославление ловкости и искусства. Сначала группы соревнуются

ются в исполнении сложных движений. Затем мы видим танец девушек, за которым следуют сольные мужские исполнения изумительных трюков на коленях и пальцах ног. В конце все исполняют красивый финал. Движения мужчин резки и стремительны, женщин — энергичны и проворны. Танец напоминает праздник в горах. В России упростили и обобщили «Мтиулури» с широко используемым названием «Горский танец» (в Грузии такого нет).

«Кинтоури»

Иллюстрирует жизнь горожан старого Тбилиси, столицы Грузии. Название происходит от слова «кинто», так в Тбилиси называли мелких уличных торговцев. Одеты в черные одежды и мешковатые штаны, кинто обычно разносили свои товары по городу на голове. Они отличались предприимчивостью, хитростью, проворством, веселостью и непринужденностью. Эти черты наглядно демонстрирует «Кинтоури» — танец легкомысленный и приятный для просмотра.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СТУДИИ ГРУЗИНСКИХ ТАНЦЕВ «ЭГРИСИ»

(в 2018 году окончили двухгодичный курс повышения квалификации для руководителей самодеятельных хореографических коллективов «Спутник» Московского Дома самодеятельного творчества по специальности педагог-хореограф)

Каха Концелидзе

Начал заниматься танцами с 6 лет. С 2005 года до 2009-й — ансамбль «Иверия». С 2009-го до 2019 года — солист ансамбля «Колхида». В 2014 году выдано свидетельство на основании окончания обучения по программе грузинской народной хореографии. С 2020 года педагог и руководитель ансамбля «Эгриси».

Ника Концелидзе

Начала заниматься танцами с 8 лет. С 2008 года по 2014-й — ансамбль «Иверия». С 2014 года до 2019-го — солистка ансамбля «Колхида». С 2020 года педагог и хореограф в студии «Эгриси».

DIALOG

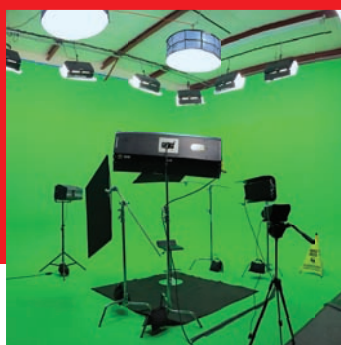
PRODUCTION

DIALOG PRODUCTION: КАЧЕСТВЕННЫЙ ВИДЕОКОНТЕНТ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ИМИДЖЕВЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ, ВИРУСНЫЕ, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ И РОЛИКИ

МЫ СОЗДАЁМ КАЧЕСТВЕННОЕ ВИДЕО

ДЛЯ ЛЮБЫХ БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ И БЮДЖЕТОВ

МЫ ДЕЛАЕМ

ВСЕ ВИДЫ ВИДЕО –
ОТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ФИЛЬМА ДО
ИГРОВОГО РОЛИКА

НАС ОТЛИЧАЕТ

СКОРОСТЬ,
ДОСТУПНОСТЬ,
АВТОРИТЕТ

МЫ ЛЮБИМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД И СВЕЖИЕ
ИДЕИ

МЫ ОТВЕЧАЕМ

ЗА РЕЗУЛЬТАТ
НАШЕЙ РАБОТЫ

BDM business
DIALOG
MEDIA

Контакты:

Московская область, г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 10, 2 этаж.

Телефон: +7 (495) 730-55-50 (доб. 5700)

E-mail: mail@b-d-m.ru

