

№04(34)
2023

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

TATFOLK. НОВЫЙ
ФОРМАТ

ТЕМА ВЫПУСКА:

С ПРАЗДНИКОМ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ!

30 марта в России отмечается День ремесленника, посвященный ручному производству и творчеству. Это профессиональный праздник людей, которые своими руками создают настоящую красоту, сохраняя народные ремесла, декоративно-прикладное искусство.

Татарстан славится мастерами «золотые руки». Глиняная посуда и игрушки, ручное ткачество, ковка, столярное и плотницкое мастерство, резьба и роспись по дереву, ювелирные изделия, традиционная валка обуви, а также декоративное мокрое и сухое валяние, вязание и вышивка одежды и аксессуаров, лозоплетение, кружевоплетение, лоскутное шитье, кожаная мозаика – эти и другие изделия делаются руками наших замечательных ремесленников.

Мы поздравляем мастеров с их профессиональным праздником и желаем здоровья, счастья, успехов в творчестве, вдохновения для создания новых шедевров, которые будут радовать людей и дарить им тепло и радость.

Наш выпуск приурочен к Дню ремесленника, но по сравнению с прошлым годом он посвящен мастерам и мастерицам, имена которых пока не на слуху у любителей народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Многие из них были участниками конкурса «Ремесленник года – 2022». И хотя они и не стали победителями, но каждый получил добрый отзыв от членов жюри.

Формат сборника предполагает размещение всего нескольких статей о мастерах, но впереди у нас еще несколько профессиональных праздников, посвященных ремеслу: 10 июня – Всемирный день ремесел, 18 июня – День народно-художественных промыслов, установленный Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2022 года. И в новых выпусках мы тоже будем знакомить вас с талантливыми умельцами.

ПОДРОБНЕЕ О МАТЕРИАЛАХ ВЫПУСКА:

● Гость номера – художница из Республики Крым Ирина Муковоз. Любимая техника, в которой работает Ирина Алексеевна – точкование или точечная роспись («Point-to-Point»), когда рисунок наносится акриловыми красками с помощью простых точек.

4

● Многие люди просто запрограммированы на творчество, имеют потребность дать жизнь чему-то оригинальному, поделиться с окружающими собственными внутренними ценностями через творчество. К таким людям относится и Айгуль Серегина, достигшая успеха сразу в нескольких направлениях декоративно-прикладного искусства.

9

● Став гончаром случайно, Наиля Усманова из Челябинска навсегда связала свою жизнь с керамикой и из года в год совершенствует свои навыки. Ныне она творит в Казани в ООО «ПКФ «ПРЕЗЕНТ» под руководством опытейшего мастера Алсу Шамильевны Зубковой.

15

● Юлдуз Мухамадеева из Мамадыша не профессиональная вышивальщица. Она – педагог, но ее работы вот уже долгие годы притягивают взгляд искусным сочетанием разноцветных нитей, неповторимыми национальными орнаментами.

23

● Золотное шитье занимает особое место в истории вышивки, и по сей день остается одним из самых трудоемких и кропотливых видов рукоделия. Мастерицы золотного шитья ценятся по всему миру, а их работы стоят достаточно дорого. Славится мастерами золотного шитья и Республика Татарстан, среди которых Анастасия Юсупова.

19

● Секрет счастливой жизни мамы троих детей Гульнары Нурмухаметовой – в крепкой семье, в возрождении и сохранении национальных ценностей и традиций татарского народа, бескорыстной помощи людям. Совмещать все это ей удается в полной мере.

29

ГОСТЬ НОМЕРА

Гость номера – художница из Республики Крым Ирина Муковоз.
Любимая техника, в которой работает Ирина Алексеевна – точкование или точечная роспись («Point-to-Point»), когда рисунок наносится акриловыми красками с помощью простых точек.

Я ЯРКИМИ КРАСКАМИ ЖИЗНЬ УКРАШАЮ

Муковоз Ирина Алексеевна,
художник, член Гильдии художников
и мастеров земли Киммерийской

Я выросла в Крыму, где закончила общеобразовательную и художественную школы. Затем обучалась на факультете живописи одного из старейших учебных заведений Крыма – Художественного училища им. Н. С. Самокиша. В 2002 году поступила в Киевский национальный университет технологии и дизайна, где закончила программу бакалавра и программу специалитет. Получила профессию «Дизайн. Художественное моделирование». Работаю в разных направлениях, таких как: графика, живопись, иллюстрации. Много лет веду скетчбук с зарисовками из поездок и путешествий разных лет.

К декоративному творчеству пришла в 2014 году, когда решила, что буду рисовать для себя и как мне хочется. Одна из

любимых техник – пуантилизм (Стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма отдельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта). Чаще эту технику называют точечной росписью – «Point-to-Point».

Суть техники в том, что в качестве основного элемента выступает точка. Из последовательности разноцветных или однотонных точек состоят линии и пятна, образующие орнамент или контур любой фигуры по желанию художника. Готовый рисунок смотрится легким, воздушным, иной раз кажется, что он подвижен, ведь точки плавно перетекают из одной линии в другую. С ее помощью можно превратить любой бытовой предмет – посуду, обложки для документов, обувь, вазы, одежду в уникальное произведение искусства.

Точечной росписи в Крыму не было. Это сравнительно новое веяние в искусстве на наших просторах. Когда я начинала писать картины в этой технике, в Крыму были мастера, которые пробовали точечки, но это носило характер маленьких, пробных и единичных работ. Попробовав эту технику я и не предполагала, что буду заниматься ей долго и углубленно.

Моя первая работа в этой технике – «Маки». Сначала попробовала точковать гуашью, но точки получились лишённые объема. Тогда я приобрела пару тюбиков акрила и все получилось. До сих пор храню эту работу как память.

Для точечной росписи многие используют специальные акриловые краски-контур. Они выпускаются в тюбиках с тонкими наконечниками. Имеют вязкую густую консистенцию, поэтому с их помощью легко проводить тонкие линии и ставить

«Маки»

аккуратные круглые объемные точки. Контур для стекла и керамики универсален, отлично ложится на любую твердую поверхность – камень, дерево, кожу, жести, металл, пластик и т. д. Контур для ткани подходит только для ткани, так как он более жидкий для лучшего сцепления с нитями. Я работаю на холсте, в основном использую обычный художественный акрил. Контур, конечно, хорошая вещь, но я редко использую в последних работах, точкую тонкими нейлоновыми кистями.

Я очень люблю цветы и большинство моих работ – цветочные натюрморты.

«Голубые ирисы»

«Лилии»

6 «Мальвы»

«Подсолнухи»

Морской бриз

Пишу работы по-разному: иногда делаю набросок или эскиз будущей работы в цвете, иногда сразу начинаю работать на холсте, иногда это стилизованная натура (поставленный специально натюрморт).

Активно занимаюсь выставочной деятельностью. В 2017 году дебютом для моих работ в технике «Point to Point» стала выставка «Художник и море». Также принимала участие в выставках: «Contrast Art», «Мой Крым». В 2018 году на фестивале «Республика мастеров» стала лауреатом II степени в номинации «Изобразительное искусство».

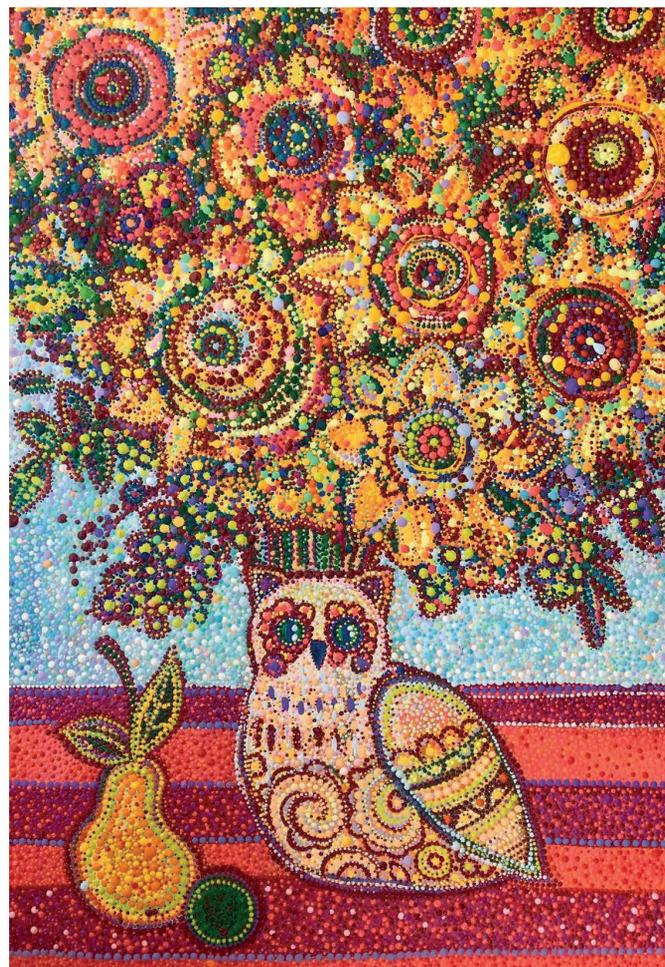
Провожу мастер-классы по обучению моей технике. Участники мастер-классов, в основном, – взрослые люди, мамы в декрете, другие мастера и художники,

студенты вузов. С 2018 года и по настоящее время работаю в Городском подростково-молодежном центре города Симферополя на должности руководителя клубного формирования, обучаю детей и подростков изобразительному искусству. Очень люблю детское творчество, это моя отдушина.

Жажда новых знаний побудила меня продолжать образование. С 2022 года являюсь участником двух магистерских программ Крымского университета культуры, искусств и туризма: «Коммуникативный дизайн» и «Музеология и охрана объектов культурного наследия». Большая радость, что я прошла крымский отбор в Союз художников России.

Являюсь членом Гильдии художников и мастеров земли Киммерийской. В 2022 году наша команда стала победителем в четвертом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Это открывает для нас новые перспективы.

Букет подсолнухов

Я побывала в Елабуге в 2020 году в рамках выставочного проекта «Огни Солхата». Это была поездка, которая запомнилась надолго. Понравился и город, и музеи. Запомнилась экскурсия в Казань. Впечатлил национальный орнамент и колорит. До сих пор общаюсь с некоторыми людьми, с которыми познакомилась во время поездки, наблюдаю за их творчеством. Надеюсь еще не раз побывать в разных городах Татарстана, познакомить их со своим творчеством.

Мой девиз в творчестве – «Искусство должно быть добрым!». Я счастливый человек, я смотрю на цветы и краски. И мое творчество – про добро и счастье. ■

Многие люди просто запрограммированы на творчество, имеют потребность дать жизнь чему-то оригинальному, поделиться с окружающими собственными внутренними ценностями через творчество. К таким творческим людям относится и Айгуль Серегина, достигшая успеха сразу в нескольких направлениях декоративно-прикладного искусства.

КАЖДЫЙ РОЖДЕН ДЛЯ СВОЕГО ПУТИ

Серегина Айгуль Фаритовна,
мастер декоративно-прикладного
искусства

Родилась я в Пермском крае, а вот детство и юность прошли в Лаишево. Там я окончила школу, а затем с красным дипломом Лаишевский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер-экономист. Но уже на производственной преддипломной практике я поняла, что я и бухгалтерия – несовместимы. Поиск себя продолжился в Казанском государственном технологическом университете (КХТИ), где я обучалась специальности инженера-технолога по коже и меху. На последнем курсе я вышла замуж и поработать по специальности у меня не сложилось. Ну и, наверное, так оно и должно было быть.

Счастье я нашла в семье. У нас с мужем 4 замечательных детей. Но вот однажды моя вторая половина сказала мне: «Если хочешь быть абсолютно счастливой, занимайся любимым делом...». Я стала лепить из японской глины. Но поняв, что самостоятельно ремесло не освоить, я пошла учиться к прекрасному мастеру, основателю и руководителю студии художественной керамики «Ceramics&Decor» Нафисе Рехман. Полимерная самоотвердевающая японская глина мягкая, нетоксичная, идеальная для лепки цветов. Лепестки и листики из этой глины получаются тонкими и нежными.

Мои букеты из японской глины

Хотя позже появились и другие увлечения, лепкой я занимаюсь постоянно уже много лет. Изготавливаю изделия и из запе-

каемой глины (пластики). Это в основном сувениры, в том числе и национальной тематики.

Но мне хотелось познавать все больше и больше. И вот однажды в 2015 году я случайно нашла на просторах интернета фото куклы. Только в описании я увидела, что она выполнена из ваты, по старинной технологии XIX века. Это меня просто заворожило! Как можно сделать куколку в красивом платице, в теплой шубке, платочке и с комочком снега в руках – и все это из ваты? Я сказала себе: «Ты должна попробовать это сделать! Не просто попробовать, а суметь!!!». А ведь игрушка из ваты только звучит просто. А на самом деле это очень кропотливый, непростой, завораживающий процесс. Из пласта ваты может получиться все что угодно – и зверушка, и даже личность со своим настроением и характером.

Из любой гнущейся проволоки делаем схематический «скелетик» человека (ручки, ножки, головка). Дальше обматываем его тонким слоем ваты и закрепляем (хаотично обматываем) нитками. С тельцем почти разобрались. Теперь о реальной трудности, которая может подстергать начинающего творца. Это головка, вернее, личико. И вот здесь мне пригодилось умение лепки.

Личико я леплю полое, и оно одевается на каркас головы сверху и закрепляется клеем. Рисовать глазки и ротик можно на любом этапе, как вам удобно. А дальше варим крахмальный клейстер (в стакане холодной воды разводим столовую ложку крахмала и, помешивая, доводим до загустения, но не кипятим), обмазываем тельце этим клейстером и прикладываем кусочки ваты, чтобы выровнять поверхность, спрятать бугорки и впадинки, а также обмотку, создать образ куколки. Дальше нужно просушить фигурку. Изделие из ваты ни в коем случае не должно быть мягким и при нажатии на него не должно ничего проваливаться внутрь и деформироваться. Просушили и беремся за краски. Я рисую одежду и прочие аксессуары акриловой краской. Я не делаю эскизов будущей игрушки. Приступая к работе, сама не всегда знаю, какой образ получится. Игрушки бывают не только елочными. Поэтому я делаю не только новогоднее убранство, подарки, но и самодостаточные интерьерные вещи. А рассматривая их, не всегда угадывается, что сделаны они из ваты.

Есть у меня и целый цикл кукол в национальных татарских костюмах разных регионов России. Было очень интересно над ним работать, узнавая особенности национального костюма.

Мне хочется и, надеюсь, удастся вкладывать в образ каждой куклы, в каждое изделие глубокий смысл. Чтобы зрители размышляли, трактовали работы по-своему. Особенно ярко это проявляется в трех работах цикла «Мироздание души».

Казанская писательница Айгуль Галиакберова, автор блога «Кофейные романы», увидев моих коняшек, написала очень

глубокий, философский, литературный текст. Его смысл в том, что каждый по жизни несет свое послание. «Каждый рожден для своего Пути, иногда мы сворачиваем с него, плутаем, теряемся. Но, слушая свое сердце, мы возвращаемся на него, неся в мир то послание, которое заложено в нас Богом». Я полностью с ней согласна и рада, что этот вывод она сделала, рассматривая мои работы.

Люблю сочетать несочетаемое и экспериментировать. Поэтому в моих изделиях из ваты можно увидеть вставки из полудрагоценных и драгоценных камней.

Куклы в костюмах татарок разных регионов России

Участники мастер-класса в оздоровительно-образовательном комплексе для детей «Байтик»

Мои ватные создания не остаются незамеченными. Моя работа «Кармен» была отмечена на конкурсе «Виват, театр!», организуемом мануфактурой «Московская игрушка». Это единственная в стране мануфактура, профессионально занимающаяся возрождением производства традиционной ватной игрушки, как русского сувенира. Я с радостью передаю искусство традиционной техники ватного формирования на мастер-классах для детей и подростков.

Есть у меня еще одно любимейшее направление в декоративно-прикладном искусстве – это роспись натуральных камней в технике миниатюрной лаковой живописи. В Москве есть одна примечательная школа – школа миниатюрной живописи по камню Светланы Беловодовой. Светлана художница, мастер лаковой миниатюрной живописи, член творческого Союза художников России, член Союза художников декоративно-прикладного искусства. Она в 1996 году окончила Федоскинское художественное училище, работала на Федоскинской фабрике. В 2009 году начала эксперименты в своей живописной технике на натуральных камнях. Эксперименты оказались удачными, и родилось новое

направление в декоративно-прикладном искусстве – лаковая миниатюра на камне. Это стало уникальным созвучием красоты природного материала и особого мастерства художников лаковой миниатюрной живописи.

И вот случайно на экране своего телефона я увидела очень красивое фото клевера с росинкой. И никак не могла поверить описанию под фото, где было написано, что это роспись по камню. Так это было достоверно передано и росинка была такая мокрая, и клевер был такой живой!!! Я нашла автора работы. Созвонившись и записавшись к Светлане Беловодовой на курс, уже через пару недель я ехала на обучение в Москву.

Именно этот момент, что камень после работы с ним ювелира должен заиграть полностью, сподвиг меня пойти учиться по программе Worldskills в наш Казанский техникум народных и художественных промыслов и получить специальность ювелира.

И вот так я стала создавать авторские украшения: кулоны, броши, расписывая их на натуральных камнях, таких как селенит, перламутр, агат, лабрадор, кварц и другие. При этом я стараюсь сохранить рисунок и блеск самого камня.

Пока делать изображения людей я не решаюсь, поэтому расписываю камни рисунками животных и растений. Роспись на натуральных камнях дело не дешевое, поэтому пробую расписывать керамогранит, изготавливая изделия для интерьера.

Я принимаю активное участие в различных конкурсах и выставках. Горжусь, что стала лауреатом I степени в 2018 и 2019 годах, победителем в 2020 и 2021 годах в престижном конкурсе «100 лучших товаров Республики Татарстан».

Чем больше я узнаю, тем больше хочется узнавать и самосовершенствоваться. Сейчас я учусь в Казанском технологическом университете по направлению «Декоративно-прикладное искусство». И искренне советую всем мечтать, дерзать, находить себя. Как говорит мой педагог Светлана Беловодова: «...мечтайте от всей души, как в детстве... И отпускайте ваши мечты, как воздушные шары в небо... А оно мудрое, и само позаботится, чтобы даже самые противоречивые и спонтанные мечты – каждая в свое время – сбылись!»

Став гончаром случайно, Наиля Усманова из Челябинска уже навсегда связала свою жизнь с керамикой и из года в год совершенствует свои навыки. Ныне она творит в Казани в ООО «ПКФ «ПРЕЗЕНТ» под руководством опытейшего мастера Алсу Шамильевны Зубковой.

ГЛИНЯНЫЕ ЧУДЕСА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Усманова Наиля Равилевна,
керамист, гончар

Я родом из города Челябинск. Всегда была творческим ребенком: любила рисовать, танцевать, петь, много читать. С раннего детства у меня было тонкое восприятие фактуры, цвета, формы, я постоянно собирала разные камушки, ракушки, деревяшки, засушивала растения, видела во всем этом особую красоту и гармонию.

После окончания школы поступила в Южно-уральский государственный университет на творческую специальность, где изучала технологии декоративно-прикладного искусства, рисунок, живопись, историю искусств и многое другое, в том числе и керамику. Но лепкой из глины прониклась не сразу. Больше всего тогда меня привлекал дизайн одежды. Моей дипломной работой стала коллекция одежды, посвященная гениальному испанскому архитектору Антонио Гауди, сформировавшему собственный, безошибочно узнаваемый, стиль. Антонио Гауди выработал новые представления об архитектуре, черпал вдохновение в формах живой природы, разработал оригинальные средства пространственной геометрии. Он ненавидел замкнутые и геометрически правильные пространства, а стены доводили его прямо-таки до сумасшествия; он избегал прямых линий, считая, что прямая линия – это порождение человека, а круг – порождение Бога.

Меня и сейчас вдохновляют его необыкновенные сказочные работы. Одно из самых популярных сооружений Гауди – дом 15

Каса Бальо, его можно рассматривать и вдохновляться им бесконечно. Это сооружение – плод причудливой фантазии, имеющей чисто литературное происхождение. В нем разработан сюжет: Святой Георгий убивает дракона. Первые два этажа напоминают кости и скелет дракона, фактура стены – его кожу, а кровля сложного рисунка – его хребет. На кровле установлены башенка и несколько групп дымовых труб разнообразных сложных форм, облицованных керамикой.

А гончаром я стала совершенно случайно. После выпуска из университета искала работу, и подруга позвала меня в мастерскую, где нужно было вести мастер-классы по лепке из глины для детей. Я учила детей лепить сувениры, и сама потихоньку изучала гончарное ремесло уже на круге.

Вскоре я познакомилась с девушкой, которая решила открыть свою гончарную мастерскую «Счастье рядом». Мы придумывали разные творческие мастер-классы и

курсы, причем я вела не только лепку и гончарное дело, но и батик, валяние, декупаж. Были и выездные мастер-классы и корпоративы, на которых серьезные дяденьки и тетеньки превращались в детей и с удовольствием пачкали руки, ваяя свои шедевры.

Работа за гончарным кругом очень похожа на медитацию, ты отключаешься от внешнего мира и полностью погружаешься в процесс, вращение круга завораживает и успокаивает, а сенсорные ощущения благоприятно воздействуют на нервную систему. Интересно было наблюдать, когда люди вечером после работы приходили к нам загруженные, хмурые, а уходили с совсем другими лицами, расплывшимися в улыбке. Очень частая фраза на мастер-классах: «Я с детства мечтал(а) поработать за гончарным кругом», а влюбленные парочки вспоминали знаменитую сцену из фильма «Привидение» – поцелуй во время лепки.

И, конечно же, параллельно с мастер-классами я совершенствовала свои

навыки, изучала новые приемы, формы, а когда начала работать с глазурью, по-настоящему влюбилась в мир керамики, полный экспериментов и непредсказуемости. Меня всегда больше увлекало создание посуды или украшений для интерьера, а глазурь делает керамику утилитарной, влагостойкой, что позволило мне развивать эту тему.

Я очень люблю экспериментировать с фактурой и цветом изделий. Глина позволяет отпечатать на ней все что угодно. Это могут быть растения, ткани, кружева и вообще все, что попадет под руку. Специальными стеклами можно вырезать орнамент, тем самым создав интересный неповторимый рисунок и фактуру. А с глазурью можно экспериментировать бесконечно и при этом результат, который получится после обжига, не всегда предсказуем. Иногда он

удивляет и восхищает, а иногда расстраивает. Я очень подолгу могу рассматривать переливы глазури, которые получились, анализировать, составлять схемы, пропорции, сочетания.

В 2020 году я переехала в Казань, познакомилась с руководителем ООО «ПКФ «ПРЕЗЕНТ» Алсу Шамильевной Зубковой, и она пригласила меня в свою мастерскую, где изготавливают различные сувениры, в том числе и с национальными татарскими мотивами. И так как я татарка, эта тема не оставила меня равнодушной. Теперь она прослеживается в моем творчестве. Я продолжаю свою «посудную» тему, изготавливая чаши, пиалы, кружки. Мои изделия идут под брендом «Shulay. Ceramica».

Одной из последних и, наверное, самых дорогих для меня работ стал набор

колокольчиков «Татарская семейка», для создания которой я подробно изучала татарский национальный костюм, орнаменты, музыкальные инструменты и традиции. Мне хотелось сделать их так, чтобы была видна текстура глины и красок, поэтому я использовала сочетание техник ангобной и глазурной росписей.

Мои работы с национальными мотивами участвовали в конкурсах «Ремесленник года» и «100 лучших товаров Республики Татарстан».

Также мои изделия мой руководитель Алсу Зубкова представляла на многих республиканских и всероссийских ярмарках и выставках.

В керамике можно повышать свое мастерство бесконечно, осваивать новые материалы, искать свой стиль, создавать уникальные вещи, которые приносят радость и уют в дом. Ведь как приятно пить чай из кружки, сделанной полностью вручную и с душой, в такой кружке и чай вкуснее. Проверено! ■

Золотное шитье занимает особое место в истории вышивки, и по сей день остается одним из самых трудоемких и кропотливых видов рукоделия. Мастерицы, владеющие техниками золотного шитья, ценятся по всему миру, а их работы стоят достаточно дорого. Славится мастерами золотного шитья и Республика Татарстан, среди которых Анастасия Юсупова.

МОЕ ДРАГОЦЕННОЕ РУКОДЕЛИЕ

Юсупова Анастасия Евгеньевна,
директор ООО «Фонд художников РТ»,
руководитель золотошвейной
мастерской

Я родилась в Казани. Азы ремесла вышивки получила от бабушки. Ее дом всегда украшала вышивка – картины, наволочки, скатерти. Она научила меня всему, что умела сама: вышивке гладью, крестиком, тамбуром. Моя мама – Михайлова Надежда Владимировна 20 лет посвятила работе в Художественном фонде Республики Татарстан. И, конечно, находясь в такой творческой атмосфере, я окончила художественную школу, а затем поехала учиться в Торжокское художественное училище «золотного шитья» (ныне работает на базе педагогического колледжа).

Золотное шитье занимает особое место в истории вышивки, и по сей день остается одним из самых трудоемких и кропотливых видов рукоделия. В процессе вышивки участвуют обе руки, поэтому золотное шитье выполняется на прямоугольных пяльцах. Раньше вышивка создавалась

из золотых и серебряных нитей и называлась «золотой». Сейчас же она получила название «золотной»: при золотном шитье используются не «драгоценные», а металлизированные, созданные фабричным способом нити «под золото». Современные нитки уже не такие хрупкие, как много веков назад, но одна из основных техник остается прежней: основная нить (шнур) укладывается по узору и прихватывается более тонкой вспомогательной ниткой. Чтобы узор получился объемным, под металлизированную нить подкладывается подложка из тонкого картона, сукна, кожи, веревки. Украшается вышивка жемчугом, бисером, стеклярусом, бусинами, пайетками.

Техника торжокского золотного шитья отличается от используемой техники в нашем регионе. В торжокской вышивке более мелкая гладь, мелкий орнамент, исполненные кованым литым швом. В нашем регионе золотая гладь более крупная, исполняется латунной канителью. Соответственно есть большие различия и в используемых орнаментах. Для изучения татарского национального орнамента я долго работала со старинными вещами в запасниках Государственного музея изобразительных искусств РТ, изучала типовые элементы орнамента по монографии Фуада Валеева «Орнамент казанских татар».

Вернувшись в Казань, я работала преподавателем в торговом техникуме, в ООО «Туран» художником по вышивке. Окончила Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета.

С распадом Художественного фонда Республики Татарстан моя мама в 2004 году основала ООО «Фонд художников РТ», возглавила его и фонд стал нашим семейным предприятием. При Фонде в 2005 году была открыта золотошвейная мастерская. Первоначально в мастерской работали более

20 человек, так как были большие государственные заказы: создание и вышивка парадного занавеса (по старинным эскизам) для Академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, занавес на минбар, панно и большие интерьерные шамаили для мечети Кул-Шариф, вышитые занавесы для сцены в «Туган авылым» и др.

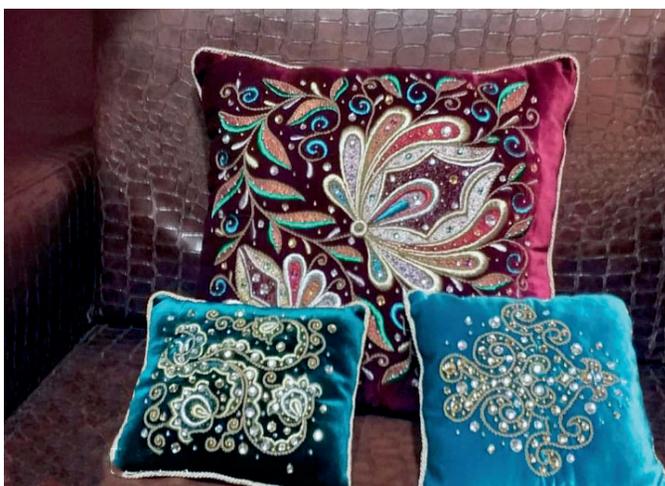
Это был огромный, объемный труд. Эскизы нам составляли художники, дизайнеры, каллиграфы, но каждый эскиз нужно было «отрисовать» под вышивку. Конечно, применялась машинная вышивка. Ее не нужно путать с компьютерной, которая полностью механизует труд. Машинная вышивка ныне приравнивается к ручной, т.к. она вручную «отрисовывается» и на конечном этапе идет ручная обработка изделия.

Наша мастерская стала лауреатом I степени конкурса-выставки, посвященного 1000-летию Казани. Я награждена медалью «В память 1000-летия Казани».

Год назад я сменила маму на посту директора ООО «Фонд художников РТ». В нашей команде – в золотошвейной мастерской сейчас 12 человек: профессиональные портные, закройщик, машинные вышивальщицы, сборщики тюбетеек и ручные вышивальщицы. Но если получаем большой заказ, то привлекаем к работе дополнительно других мастеров.

По моим образцам изготавливаем национальные костюмы, современную одежду и аксессуары с золотой вышивкой. Много заказов на тюбетейки, изю, дамские сумочки, косметички, очешники, декоративные подушки, шамаили. Постоянно обновляем костюмерную для проекта Национальный ремесленный центр «Мельница» в комплексе «Туган авылым». Гости проекта знакомятся с историей костюма и могут при желании поучаствовать в фотосессии, почувствовав себя жителем Казанского ханства или купеческой Казани XIX столетия.

С радостью делюсь своим мастерством: веду курсы по татарской вышивке, на территории комплекса «Туган авылым» провожу мастер-классы для туристов и гостей города (в основном это вышивка тюбетеек и калфаков). Постоянно участвую в программах «Университета талантов» в качестве педагога по вышивке.

Мои работы находятся в экспозициях Музея исламской культуры, Национального музея РТ, Музея изобразительных искусств РТ. ■

Юлдуз Мухамадеева из Мамадыша – не профессиональная вышивальщица. Она педагог с физико-математическим образованием, но ее работы вот уже долгие годы притягивают взгляд искусным сочетанием разноцветных нитей, неповторимыми национальными орнаментами. Ни одна выставка народных умельцев района не обходится без участия мастерицы. Ее работами, выставленными в социальных сетях, восхищаются жители всей республики и России.

ЧТО УШЛО, НЕ ДАДУТ ЗАБЫТЬ, ТКАНЬ, ИГЛА И ЦВЕТНАЯ НИТЬ

Мухамадеева Юлдуз Саяфовна, методист по естественно-научным предметам Отдела образования Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, специалист по национальной вышивке

Я родилась 30 сентября 1961 года в деревне Средние Кирмени Мамадышского района. Получив специальность учителя физики и математики, с 1983 года работала педагогом по специальности. С 1992 года работаю методистом по естественно-научным предметам в Отделе образования Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.

Вышивка гладью, ковровая и тамбурная вышивки – это мое любимое хобби. Рукоделием занимаюсь с детства. Этим мастерством ранее в деревнях владели все. Мы учились этому искусству от мам, а те – от своих мам и бабушек, и так далее: ремесло передавалось из поколения в поколение.

Каждый народ имел свой, уникальный вид шитья, внося в него свои национальные элементы. Человек, хорошо разбирающийся в технике вышивки, может сразу определить по характерным чертам рисунка, орнамента к какой народной традиции относится вышитое изделие. Я продолжаю и развиваю именно традиции татарской национальной вышивки.

Критик, историк искусств Владимир Васильевич Стасов еще более 100 лет назад, изучая вышивку, отметил: «У народов орнамент никогда не вмещал в себя ни одной лишней линии, каждая полосочка имела

здесь свое определенное значение... Это сложный язык, последовательная мелодия, которая имела свою основную причину и предназначена не только для глаз, но и для ума и чувств».

Поэтому я подробно изучала историю становления и развития татарского орнамента, язык, основу и цвет орнаментов. Много работала в запасниках Национального музея РТ. Приобрела практически все монографии наших искусствоведов по этому вопросу.

На основе своей практической деятельности, теоретических основ мной разработан проект «Кич утырганда», рассчитанный на различные возрастные группы по обучению не только технике вышивки, но и именно на знакомство с символикой татарского орнамента.

Тамбурной вышивкой, которая является одним из самых традиционных и древних видов художественного творчества татар, я вышиваю подушки, салфетки, скатерти, полотенца.

Не забываю вышивать и традиционной гладью. Вышитые мною картины украшают все стены в нашем доме.

Моя гордость – авторский проект по созданию эксклюзивных ковриков на основе татарских орнаментов в технике петельной ковровой вышивки (также ее часто называют нетканым гобеленом).

Многих пугает название техники. Кажется, что сделать ковер собственными руками – это что-то нереальное. На самом деле вышивка не такая уж и сложная. Кропотливая, долгая, но, если приловчиться, все получится.

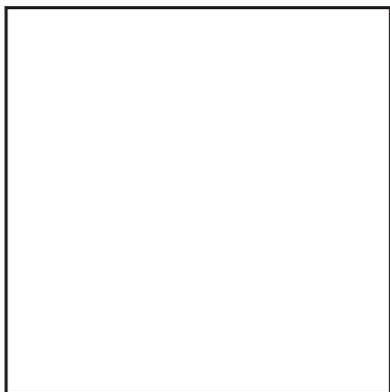
Для организации рабочего места нам понадобятся:

- ковровая игла (продается в специализированных магазинах);
- ножницы;
- линейка (1 м);
- линейка, ручки и маркеры для рисования;
- крючки вязальные 5,6;
- деревянная рамка или пальцы;
- материал для основы.

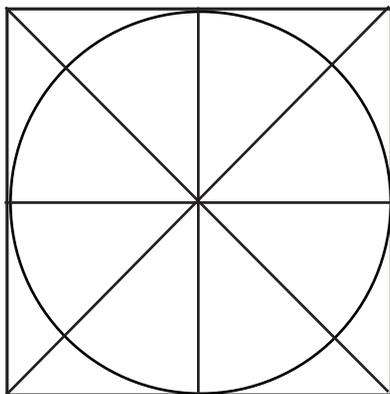
Есть множество вариантов для формы ковра: круглая, квадратная, прямоугольная, шестигранная и пр. Я выбираю в данном случае круглую.

Основание (канва) играет огромную роль. Я использую спанбонд.

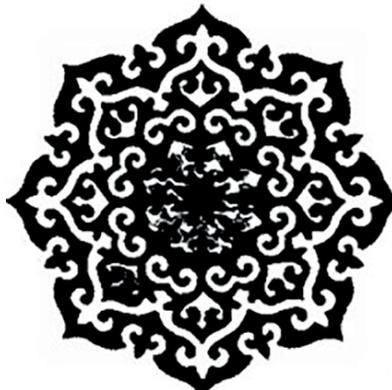
● **Вырезаем из спанбонда квадрат размером 100 x 100 см.**

● **Делим на сектора с помощью метровой линейки и шариковой ручки.**

● **Готовим эскиз.** Его можно нарисовать самостоятельно или выбрать понравившуюся картинку. Узор можно, как я, переносить по секторам, можно нанести с помощью трафарета или перевести с помощью кальки.

● **Готовим цветовую схему** (цветными карандашами или фломастерами). Подбор цветовой гаммы – достаточно ответственное занятие. Сочетание цветов в дизайне всегда было основной из задач. Нужно ориентироваться хотя бы на сочетания родственно-контрастных цветов.

Рисунок наносят на изнаночную сторону канвы, вышивку делают также с изнанки.

Изначально нужно заправить иглу. Для ковровой техники подходит фактически любая вязальная пряжа. Главное, чтобы по толщине она соответствовала игле. Чем толще нити, тем крупнее и объемнее

петли. Оптимальный вариант – акриловая или шерстяная пряжа, а также хлопок (только не тонкий). Если взять пряжу со слишком тонкими нитями, вышивка не получится пушистой. Внутри ковровой иглы есть небольшая полость. Нитку надо продеть насквозь. Для этого нужен нитковдеватель. Когда нить появится с другого конца – нитковдеватель удаляют. В него нить продевают с другой стороны, и нить оказывается в ушке иглы для ковровой вышивки.

Пяльцы (или планка) – обязательный атрибут ковровой вышивки. Иглу в основание вы будете вводить с небольшим усилием, поэтому степень натяжения – важный момент.

Натянув ткань на рамку, начинаем основную работу иглой и нитками. Каждая петля делается простым точным движением иглы: с изнанки на лицевую сторону. Частота стежков зависит от того, насколько плотной и объемной планируется делать вышивку.

Для себя отметим следующее:

- рисунок лучше начинать от центра к краю;
- иглу нужно держать строго перпендикулярно ткани;
- нужно определить плотность проко-

лов (Для меня достаточными оказались стежки и меж рядное расстояние в 2-3мм. Можно было бы и плотнее, но тогда и расход ниток и соответственно время выполнения было бы больше. Чем мельче деталь, тем гуще нужно делать петли. Это сделает данный цвет заметнее и четче среди других цветов);

– высота петель (Изначально я задумала петельки длиной в 1см, а значит, длина иглы настраивалась в 2 см).

Сначала мы вышиваем контур нашего рисунка, потом заполняем все его внутреннее пространство. Когда работа с иглой закончена, края (по спанбонду) обрезаются ножницами и обрабатываются крючком.

Конечно, начинающим будет трудно сразу исполнить коврик с национальным орнаментом. Продаются готовые наборы для ковровой вышивки, по которым вы можете освоить технику и постепенно совершенствовать свое творчество. Есть подробные мастер-классы по ковровой вышивке и в сети интернет.

Для желающих заниматься этим видом искусства я даю мастер-классы на Дне города Мамадыш, на районном Сабантуе, на празднике, посвященном возрождению традиций и обычаев татарского населения

Мамадышского района «Кирмән жыены», Республиканском празднике удмуртской культуры «Гырон Быдтон», Всероссийском фестивале кряшенской культуры «Питрау». За участие в последнем дважды награждалась дипломом за проведение мастер-класса по вышиванию и за самый популярный мастер-класс.

С удовольствием участвую в конкурсах творческого мастерства. Неоднократно была призером, в том числе конкурса «Болгар радиосы» «Алтын куллы энием», конкурса «Оста куллы гүзэл затлар», организованного Всемирным конгрессом татар.

Мы с супругом Ильсуром воспитали трех дочерей. Все они окончили художественную школу и также любят заниматься рукоделием в свободное время. ■

Секрет счастливой жизни мамы троих детей Гульнары Нурмухаметовой – в крепкой семье, в возрождении и сохранении национальных ценностей и традиций татарского народа, бескорыстной помощи людям. Совмещать все это ей удается в полной мере.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫШИВКА – КОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРЕДКОВ

Нурмухаметова Гульнара Равилевна,
руководитель мастерской
«Казан сөлгесе»

Я родилась в городе Вятские Поляны Кировской области. Когда мне исполнилось 11 лет, мы переехали на родину моего папы в село Адаево Кукморского района. Каждый населенный пункт, подобно человеку, отличается своими характером и особенностями. Вот Адаево, например, сохранением национальных традиций, ремесел. Пожалуй, все родители моих одноклассников валяли валенки, сохраняя традиционный промысел. Именно здесь я узнала и полюбила бережно сохраняемые жителями народные обряды и обычаи. Особенно мне запомнились помочи «Каз өмәсе», которые были значительным событием в каждой татарской семье. Это не только работа по обработке гусей, но и время общения, развлечения, веселья, возможность показать себя. Я даже стала инициатором того, что наша семья стала разводить гусей. Поэтому и мы могли также приглашать односельчан к себе, вместе проводить этот старинный обычай.

В старших классах мы с девочками обязательно вышивали платочки к нашему любимому празднику Сабантуй. Узор вышивки хранили втайне друг от друга. Вышивали гладью, края обвязывали крючком. Кроме Сабантуя вышитые платочки дарили парням на проводах в армию. Помогали будущим невестам вышивать полотенца к Сабантую, которые они дарили батырам-победителям. Кстати, один из них – чемпион мира по 29

борьбе керэш, мастер спорта международного класса Азат Нурмухаметов позже стал моим мужем. Так что в какой-то мере нас соединило полотенце Сабантуя.

Кукморский район стал для меня хорошей школой в плане познания татарских ремесел, традиций, обычаев.

После школы я окончила факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального университета. Работала в Гостелерадиокомпании «Татарстан». Появилась семья, дети. И во время декрета я занялась вышивкой сёлге (полотенец), потому что очень хотелось, чтобы дома меня и мою семью украшали элементы татарской культуры. Элементы национального орнамента изучала по интернету, по доступным печатным источникам, начала работать с дизайнерами, которые создавали готовые узоры.

Я поняла, что вышивка – это работа для меня, для моей души и именно этим я и хочу заниматься. Так я стала индивидуальным

предпринимателем, а позже – самозанятой и открыла свою мастерскую «Казан сөлгесе». Мы изготавливаем и украшаем тамбурной вышивкой и вышивкой гладью: полотенца, скатерти, прихватки, хлебницы, намазлыки. Но наша гордость – это фартуки. Они у нас на любой вкус: с крылышками и без, с оборками и более простые, белые и цветные... Когда-то фартуки были составляющей национального костюма сельчан, но ныне каждый не прочь получить в подарок красивый вышитый фартук, который украшает женщин разного возраста, делает нарядной любую кухню, превращает будничные день в праздник.

У нас в мастерской есть машинки для вышивки гладью и вышивки тамбурным швом. Это позволяет увеличить число выпускаемых изделий. Но узоры – это не шаблон, они разрабатываются дизайнерами. Есть и изделия с ручной вышивкой: их мы берем на реализацию от мастеров вышивки-надомников.

Я очень рада, что исконное рукоделие татарских женщин – вышивка активно возрождается и наша мастерская также этому способствует. И вообще, национальные ремесла и декоративно-прикладное искусство татарского народа сейчас на высоте. Я помню, что во время первых фестивалей новой татарской культуры «Сенной базар» («Печән базары») мы не могли предложить гостям столицы национальные сувениры. Сейчас же их в изобилии.

Я провожу занятия по национальной вышивке в дошкольных учреждениях. Конечно, мы работаем не с иголками, а раскладываем или приклеиваем составляющие орнамента на макеты одежды или бытовые

вещи. Обычно это первое знакомство детей с национальным искусством.

Еще одно направление, которое наполняет мою жизнь счастьем – это благотворительность. Им я занимаюсь много лет, помогая женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Каждая встреча с ними, когда видишь, что ты реально помогла, поддержала – дорогого стоит. В планах на ближайшее будущее – углубленное изучение татарского орнамента, смысла всех его элементов, использование этого в работе и обучение всех желающих. Ведь национальная вышивка, национальный орнамент – код культурного наследия предков. ■

Ждем ваши материалы,
дополненные фотографиями
на электронную почту
evgeniya.shemelova@tatar.ru.

ГБУ «Таткультуресурсцентр»
Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, 74 а
E-mail: evgeniya.shemelova@tatar.ru

Редактор Е. Г. ШЕМЕЛОВА
Дизайнер Д. Л. НАВРОЗОВА

Казань-Казан
2023
выпуск 04