

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Резьба по дереву – вид декоративно-прикладного искусства, при котором создается эстетический объект. Это один из древнейших и распространенных видов художественной обработки дерева, старинный народный промысел.

На территории современного Татарстана резьба по дереву возникла еще в далеком прошлом, чему способствовало обилие лесов хвойных и лиственных пород. О высоком уровне художественной обработки дерева у болгар свидетельствует находка в Билярске, представляющая собой дубовую облицовочную накладку. Ее лицевая сторона по бордюру украшена резным, растительного характера орнаментом спиралевидного очертания. Подобный мотив является типичным для болгарского орнамента. Датируется крышка XII веком.

С XVI века ручная резьба по дереву становится распространенным промыслом. В традиционной крестьянской среде выделяются две разновидности резьбы по дереву: бытовая и домовая, в зависимости от того, размещается ли она на бытовых предметах или используется для декоративного оформления жилища. Татарские резчики использовали в своей работе как мягкие породы дерева – осину, липу, так и твердые – березу, клен, дуб. Домики татарских поселений отличались нарядным разноцветьем и красивым резным орнаментом. Нарядными резными орнаментами и яркой цветной росписью отличалась и бытовая утварь татар: сундуки, посуда, прялки, конские дуги, тележки.

Народное искусство домовой резьбы у татар Среднего Поволжья, ее особенности и технологии подробно исследованы и изложены в трудах старшего научного сотрудника отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Людмилы Михайловны Шкляевой.

Конечно, резные орнаменты в татарском стиле в процессе развития испытывали влияние творчества окружающих их народов – тюркского, финно-угорского и русского. Но были и обратные заимствования, поэтому татарские резные изделия так разнообразны и самобытны.

Традиции обработки дерева казанских мастеров прошли сквозь века практически в неизменном виде. Современные резчики вдохновенно выполняют все виды резных работ. Декорируют мебель, лестницы и элементы интерьера, изготавливают предметы быта (рамы, декоративные тарелки, шкатулки, вазы, панно, жанровые скульптуры), применяя при этом различные приемы токарной и столярной обработки, скульптурной и орнаментальной резьбы, выполняют домовую резьбу. На сегодняшний день в Татарстане работают уникальные резчики, как профессиональные мастера, так и любители. ■

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГОСТЬ ВЫПУСКА:

**Начальник отдела культуры
Исполнительного комитета
Атнинского муниципального района
Гульнара Ревалевна ГАЛЯУТДИНОВА
(образование высшее, в должности
начальника отдела культуры
с января 2020 года).**

Татарское народное творчество славится искусством домовой резьбы. Дома в Атне и в селах вашего района издавна украшались красивым деревянным орнаментом. Сохранились ли у вас образцы деревянного татарского зодчества?

Да у нас сохранились трехэтажные байские дома XIX века: дом купца Даутова в селе Большая Атня и дом Валиуллы Бакирова в селе Большие Менгеры. Дому Гатауллы Даутова в селе Большая Атня посчастливилось войти в архитектурно-культурное наследие Республики Татарстан, теперь он отреставрирован.

Ныне здесь расположились фонды

Атнинского районного краеведческого музея, вдохнувшие новую жизнь в старинный байский дом. Дом Бакирова в селе Большие Менгеры пока в полуразрушенном состоянии, к сожалению.

Декоративное оформление байских домов сочетало в себе черты древних болгарских (мотивы «веревочки», розетки, солярные знаки, тюльпановидные капители и др.) и местных (бескарнизное решение торцового фасада) традиций с элементами русской классицистической и барочной архитектуры (декоративные детали, обшивка стен и т.д.). По словам исследователей, дома такого типа встречались только в Заказанье.

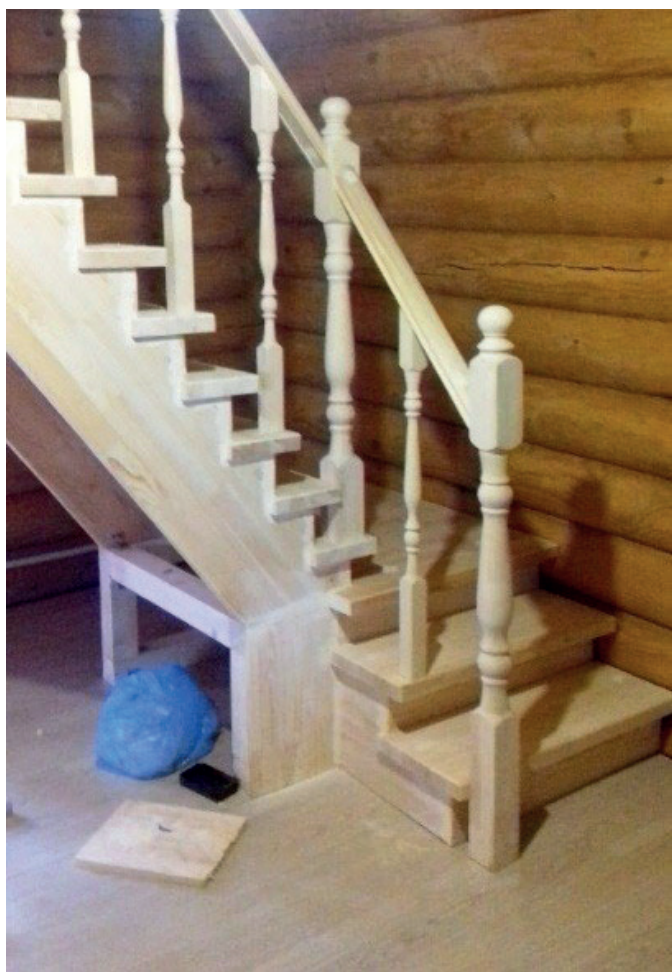
Дома атнинцев и ныне украшены резным и накладным орнаментом, да и внутри декорированы деревом. Без мастеров резьбы здесь не обойтись. Много ли их в вашем районе? Кто они?

Есть поговорка: «Джигиту и семидесяти профессий мало». Среди уроженцев района немало людей с золотыми руками. Хорошо, что среди них есть молодежь.

Все у нас знают Халитова Ильнура Габдулнуровича из села Кубянь. Он успешно окончил среднюю школу, получил профессию ветеринара в Атнинском сельскохозяйственном техникуме, работал по специальности в родном селе.

Работать с деревом Ильнур любил с детства. Ему было с кого брать пример, у кого учиться: его дед был известным в округе плотником, отец тоже все делал своими руками. Еще во время учебы в начальных классах Ильнур изготавливал скамейки, табуреты. А со временем стал делать на заказ двери, компьютерные столы, беседки, лестницы для вторых этажей с резными балясинами и т.д.

Во дворе детского садика дети с радостью играют на площадке, созданной Ильнуром. Он порадовал и свою семью, изготовив современный кухонный гарнитур, обшив кухню деревянным декором.

Какое село или может села в вашем районе особо отличается декоративным оформлением жилищ?

У нас все села красивые, не хочу никого выделять. А вот самый нарядный дом могу назвать: дом Рината Харисовича Ибрагимова в селе Большой Менгер весь в деревянных кружевах. Ринат Ибрагимов – уроженец села Большой Менгер. После окончания школы рабо-

тал шофером. В 1972 году женился и переехал жить в Туркменистан. После выхода на пенсию вернулся с семьей в родное село. Своими силами они построили новый дом. При строительстве дома у Рената Харисовича открылся талант резчика.

Какие виды художественной резьбы по дереву у вас бытуют?

Житель села Нижнее Шаши Атнинского района Махмут Хакимзянов вырезает миниатюрные скульптуры персонажей произведений Габдуллы Тукая

Это не случайно, ведь его отец Адель абый родился на родине поэта в деревне Кушлавич. Вырезать Махмут начал с детства. Работал над скульптурами зимой и осенью. Летом ездил в ближайший Кушарский лес и собирал корни, коряги для изготовления скульптур. Вырезает он, в основном, из липы. Махмут Хакимзянов видит и понимает красоту, делает ее собственными руками и радуется окружающим.

Спасибо за интервью! Желаем всем умельцам вашего района здоровья и творческого вдохновения!

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ

ИМАНБАЕВ Вадим Парсаевич родился 19 апреля 1959 года в деревне Старо-Актубаево Республики Башкортостан. Художественные способности у Вадима проявились очень рано, сказались гены отца – Парсяя Иманбаевича, который был талантливым художником-оформителем. Больше всего Вадим любил рисовать акварелью и карандашом животных, птиц. Тема природы, изображения животных, пришедшие из детства, навсегда остались в его творчестве.

В 1978 году Вадим Иманбаев окончил художественное училище города Бирска по специальности «Резьба по дереву». Учеба ему очень нравилась, особенно привлекала практика, которая проходила на базе художественной фабрики «Агидель». Именно сюда, на фабрику Вадим пришел на работу после окончания училища. Его ценили и за природный талант, и за быстроту изготовления изделий. Это очень редкий случай, когда резчик по дереву может работать и левой, и правой руками, а именно так Вадим и работал. На фабрике изделия изготавливались строго по заданному эталону, но талантливый юноша стал предлагать свои коррективы в художественное оформление. За творчество, инициативность художественная фабрика направила Вадима в г. Хотьково Московской области в Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов по специальности «Художественная резьба по дереву».

Иманбаев и во время срочной службы в армии совершенствовал свой художественный талант: оформлял служебные помещения. Был одновременно и резчиком, и скульптором, и живописцем, за что удостоился многих наград и занесен в Книгу почета части, где служил.

В 1985 году он переехал в Нижнекамск, где его талант резчика по дереву проявился в полной мере. Вадим Парсевич изготавливает сложные по технике изделия с большим количеством граней, которые различны по глубине, геометрии углов. Это позволяет изображать его любимых животных в движении – волки, медведи, лошади получаются как живые.

Талант мастера ярко проявляется и в том, что он не делает эскиз или модель будущей работы. «Я изделие вижу на материале, убираю лишнее и все получается».

ся. Иногда даже во сне вижу будущие работы, как будто я их уже делал когда-то, – говорит Вадим Парсаевич. – Люблю работать с липой, это очень податливый материал. Лучше получается из зимней заготовки липы – в ней мало влаги».

В Нижнекамске Вадим Парсаевич известен и как автор парковых скульптурных фигур во дворах, в парке аттракционов. Несколько скульптур Иманбаев передал в городской музей. После участия в выставке «Город мастеров» в Казани, в 2003 году Иманбаев принят в члены Палаты ремесел РТ. С этого времени он становится постоянным участником выставок «Город мастеров», проходивших в Ульяновске, Набережных Челнах, Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани, Чебоксарах, ежегодной

республиканской выставки «Край мой родной Татарстан». В 2009 году умельцу присваивается высокое звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Татарстан».

«Участие в выставках – обязательное условие для профессионального роста мастера, – отмечает Вадим Парсаевич. – Мы обмениваемся опытом работы, общаемся, поддерживаем, ободряем друг друга, радуемся успехам. Выставки, конкурсы – это как бы наши профессиональные праздники. Награждение дипломами, грамотами, Благодарственными письмами на конкурсах и выставках тоже радует, это же признание наших заслуг». Талант мастера замечен и высоко оценен Президентом Республики Татарстан Рустемом Миннехановым.

В 2020 году была достигнута еще одна победа: Вадим Парсаевич принят в Союз художников Республики Татарстан. В новом статусе мастер поехал на выставку российских художников «Татарский Аргамак» в поселок Джалиль Азнакаевского района. И Иманбаеву было чем удивить участников: лошади у него вырезаны на любой вкус.

Ныне выставка «Татарский Аргмак» находится в музее Азнакаево, затем будет экспонироваться в Бугульме, Актамыше, Казани.

У Вадима Парсаевича на заводе есть мастерская, где он изготавливает многочисленные сувениры. Но мечтает Вадим Парсаевич и о собственной мастерской, где он бы обучал молодежь работе с деревом. Пока учеников у него нет.

Одна из последних работ Вадима Иманбаева – шахматы. Фигурки здесь тоже сделаны в виде животных.

На вопрос: «Сколько же изделий он изготовил за свою творческую жизнь?»

Иманбаев отвечает, что он никогда не гнался за количеством. «Самое главное – чтобы изделие радовало и меня, и окружающих. Моя работа мне всегда в радость», – добавляет мастер. ■

«Бог позволяет родиться человеку на свет, чтобы тот выполнил свое предназначение... Важно познать себя, познать свою миссию и постараться выполнить ее максимально хорошо», – это слова мастера резьбы по дереву из Казани Евгения Николаевича Корезина. Вот уже четверть века Евгений Николаевич, выполняя свою миссию, занимается любимым делом, даря каждому, кто соприкоснулся с его творчеством, частичку своей души.

ВКЛАДЫВАЮ ВСЮ ДУШУ

КОРЕЗИН Евгений Николаевич,
Член Палаты ремесел РТ,
мастер резьбы по дереву и бересте

Моя фамилия – Корезин произошла от словосочетания «резать кору», т.е. мои предки занимались промыслом по бересте. Резьбой по дереву занимался мой дед. Он вырезал накладные элементы на мебель. Отец – Николай Петрович хоть и не был резчиком по дереву, но был мастером на все руки и мог делать абсолютно все. Так что путь мой был предначертан. Но на него я встал не сразу. После школы поступил в лицей, получил профессию токаря по металлу, три года проработал на Компрессорном заводе. Случайно в гостях у друга увидел красивое резное деревянное панно. И я решил

научиться резьбе по дереву, чтобы создавать такие вещи. Поступил в училище народных промыслов и понял, что нашел свое дело, которому готов посвятить всю жизнь, вложить душу.

Работать как резчик по дереву я начал в 1996 году. Училище дает навыки работы с деревом, но опыт настоящих умельцев, передающих тебе секреты, бесценен. Мне повезло встретить в мастерской художественного фонда талантливого резчика Андрея Мокшина, познакомиться с самобытным мастером художественных и декоративно-прикладных работ по бересте и дереву Ген-

надием Сарандовым из Зеленодольска. Я очень благодарен им за то, что они передали мне свои знания. Я освоил много способов обработки дерева: плоско-выемчатую резьбу по дереву, ажурную, скульптурную резьбу, резьбу по бересте, ручное тиснение по бересте.

В конце 90-х годов в Казани восстанавливались и реставрировались иконостасы в храмах, и основной работой для меня стала резьба орнаментов для иконостасов. Заниматься этим довелось в разных местах: на Раифском подворье на улице Кирова, в художественном фонде, в мастерской Натальи Девярых. Первой работой был киот для иконы с точной копией орнамента, как в кафедральном соборе Петра и Павла.

Мои иконостасы, находящиеся в храмах, особенные работы. Они не просто ремесленные изделия, а культурное

наследие, существующее, пока существуют храмы, в которых они установлены.

После орнаментов для храмов я долгое время резал скульптурки из дерева на национальную тему, в основном, по мотивам татарского фольклора (Шурале, Су Анасы, Зилант и т.д.).

Сейчас в основном делаю продукцию, которую продаю на ярмарках. Это резные подносы, посуда из дерева с орнаментами в разных стилях: от русской Кудринки до татарского орнамента, сувенирная продукция.

Затраты времени на изготовление работы зависят от ее объема. Например, скульптуру Шурале высотой в человеческий рост нужно делать месяц. А деревянный поднос с композицией «Татарское чаепитие» – примерно 4 дня. Изделия я изготавливаю, в основном, из липы. Материал покупаю на пилораме и

на рынке строительных материалов.

Приступая к новому изделию, я сначала всегда делаю эскиз. Эскиз в момент вдохновения могу нарисовать на одном дыхании, но иногда приходится долго и серьезно над ним работать: искать подходящие варианты в интернете, изучать

работы мастеров Татарстана либо общаться с ними лично. Особенно часто обращаюсь к резчикам, когда приходится создавать скульптуру или панно на национальную татарскую тему. С казанскими резчиками всегда стараюсь поддерживать связи и участвовать в совместных работах. Мы много делаем вместе с Алимбеком Хуснутдиновым (специализируется на геометрической резьбе), Тимуром Хайруллиним (плоско-рельефный орнамент), иногда сотрудничаю с Вадимом Ибрагимовым (панно на казанские темы, по фольклорным мотивам).

Отдельной мастерской у меня нет. Моя мастерская – это мой дом. Здесь протекает вся моя жизнь и рождаются мои изделия. Я работал в разных проектах и в разных мастерских, но лучшие изделия рождаются именно дома, тем более, что я работаю в соавторстве с женой, иногда и сын помогает.

Работа с деревом – это великое таинство. Если чувствуешь его, то дерево само помогает тебе и получается «живая вещь», а если еще и душу вкладываешь, то изделие как будто говорит с тобой и дело идет легко и просто. Творить мне помогает музыка или записи книг на интересующую меня тему. Раньше работал, включая записи российской музыкальной фолк-рок-группы из Казани «Медвежий угол». Сейчас во время работы я, в основном, слушаю аудиокниги. Мне нравятся произведения Виктора Пелевина – первого представителя современной философской прозы в России.

Работы я покрываю не лаком, а

специальной мастикой на основе воска и масла. Раньше мастику делал сам, а сейчас много хороших промышленных образцов.

Вниманием я не обделен. У меня много дипломов с выставок и фестивалей («Крутушка», «Каравон», «Перезвон», «День Земли», «Болгар», «Самовар-фест», «Арт-галерея», различные православные выставки), были и сюжеты по телевидению.

Для нас, мастеров, очень важно участие в ярмарках и фестивалях. Это жизнь, где мы в полной мере можем показать людям свое творчество. Мне нравятся выездные ярмарки, где я могу представить свое ремесло от Республики Татарстан, воочию продемонстрировать какое в Казани богатое культурное наследие, показать, что в нашем городе ремесла живы и продолжают свое развитие. Но пока у нас в Казани организуется очень мало ярмарок, где мастера могут представить свои работы.

Еще очень важно не забывать талантливых мастеров, которые ушли из жизни. Например, Геннадия Сарандова. Его работы содержат бесценный опыт для молодых. Нужно чаще устраивать выставки его работ или иметь постоянную экспозицию.

Мастер-классы и курсы обучения – это отдельный пласт в моей жизни, которому я уделяю большую часть своего времени, так как хочу передать свое умение молодому поколению. К сожалению, проектов в Казани, по которым проводятся мастер-классы, очень мало, проходят они нечасто. Иногда я провожу мастер-классы в «Туган авылым», иногда в Музее пушечного двора в Казанском Кремле. Кроме того, я еще провожу занятия в воскресной школе, их я веду с 2016 года. За это время сформировались две группы учеников: старшая и млад-

шая. В младшей группе занимаются дети от семи лет. Они, в основном, обучаются тиснению и плетению по бересте, а также пирографии по дереву.

В старшей группе проходят полноценные курсы резьбы по дереву. Здесь есть ученики, которые пришли научиться делать несложные вещи, например, шкатулки. Но есть и серьезные ученики, которые занимаются для того, чтобы научиться ремеслу и использовать его в своей работе. Вот Сергей Леонтьев – декоратор театра кукол «Экият» вырезал часы.

Священник отец Рустам своими руками вырезал иконостас для храма в Юдино, в котором он служит.

А это мой ученик Ильсур Минкеев со своими работами.

Я планирую открыть третью группу, где будут заниматься люди с ограниченными возможностями. Пока у меня в об-

щей группе занимаются четверо человек с ОВЗ. Мне бы очень хотелось, чтобы обучающихся занятий было больше, тем более что среди молодежи много желающих обучаться ремеслу. Ученики есть, но нет постоянной площадки для проведения обучения. ■

ВЕЛИКИЙ ДАР ТВОРЧЕСТВА

Способность к творчеству – это великий дар природы. Этим даром в полной мере обладает Николай Владимирович КАРАСЕВ из города Лениногорска. Достигнув высоких профессиональных успехов в трудовой деятельности, Николай Владимирович увлекся резьбой по дереву, стал писать картины, сочинять стихи и прозу. Невероятно, но он самостоятельно постиг мастерство искусства живописи и резьбы по дереву. Ныне Николай Карасев – член Союза художников РТ, кандидат в члены Всероссийской творческой общественной организации Союз художников России, резчик по дереву, самодеятельный поэт, прозаик, лауреат премии имени Шамиля Бикчурина в области искусства.

Родился Николай Владимирович Карасев 18 декабря 1952 года на станции Клявлино Куйбышевской (Самарской) области. Окончил Бугульминский индустриально-педагогический техникум.

Прошел трудовой путь от токаря до начальника производства. На работе был награждён многочисленными почетными грамотами, ценными подарками, отмечен в газетах, на досках почёта, как лучший рационализатор, награждён знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 2012 году вышел на заслуженный отдых, стал Ветераном труда. С 1981 года проживает в городе Лениногорск.

На протяжении всей своей производственной деятельности Николай Владимирович находил время для занятия творчеством. Возможности получить художественное образование у него не было и он все постигал самостоятельно.

Работой с деревом начал заниматься еще с 70-х годов. Самой первой своей работой считает деревянное корыто, которое с помощью отцовского топора попробовал сделать из цельного бревна. Хоккейные клюшки из гнутых черенков берёзы делал весь зимний сезон. В лесу находил сучья разной причудливой формы, сухие дубовые пеньки, приносил их домой, шкурил, покрывал лаком.

Много позже, в лихие девяностые, Николаю Владимировичу подарили штихеля (инструменты для резьбы по дереву). И он так увлекся резьбой по дереву, что ни работа, ни хозяйство, ни малые дети не мешали находить свободное время для занятия по душе.

Первые картины: «Девушка с леопардом» и «Старик-гуслер» Николай Владимирович сделал на липе. Далее резные работы стали появляться одна за другой. От резьбы по дереву Карасев переходил к живописи, от живописи к поэзии, прозе. По его словам, это было какое-то озарение.

Первым, кто увидел в Николае Владимировиче художника и резчика по дереву, был заслуженный деятель искусств, народный художник Мударис Мухетдинович Мингазов. Он предложил войти в группу художников юго-востока Татарстана. В 2012 году – в год выхода на заслуженный отдых у Карасева состоялась первая персональная выставка. В том же 2012 году он стал победителем в конкурсе «Край мой родной Татарстан», проводимом ООО «Татнефть».

Картины Николай Владимирович делал и делает по эскизам. Не имея художественного образования, он самостоятельно научился рисовать. Резьбе по дереву поначалу учился по иллюстрациям книги о Степане Дмитриевиче Эрзя. Однажды на глаза Николаю Владимировичу попался иностранный журнал, на странице которого было изображение распятого Христа. Он был поражен тем, как через дерево можно передавать чувства. После этого у него появилась своя работа «Образ Христа». Увидев иллюстрации в газете на татарском языке о Кубрат-Хане – основателе Булгар, у мастера возникло

«Любимый город».
Глубоко рельефная резьба по дереву.
1000x1000 мм, материал ель, сосна.

«Строительство нефтепровода Дружба».
Глубоко рельефная резьба по дереву.
1000x1000 мм, материал ель, сосна.

*«У стен крепости».
Глубоко рельефная резьба по дереву.
1000x1000 мм, материал липа.*

*«Вот эта улица, вот этот дом».
Глубоко рельефная резьба по дереву.
Материал липа.*

желание показать этот сюжет в дереве. Так родилась картина «Кубрат-Хан».

При помощи интернета у Николая Владимировича появилась возможность увидеть работы великих мастеров-резчиков по дереву. Он познакомился с творениями мастера резьбы народного художника РФ, Лауреата государственной

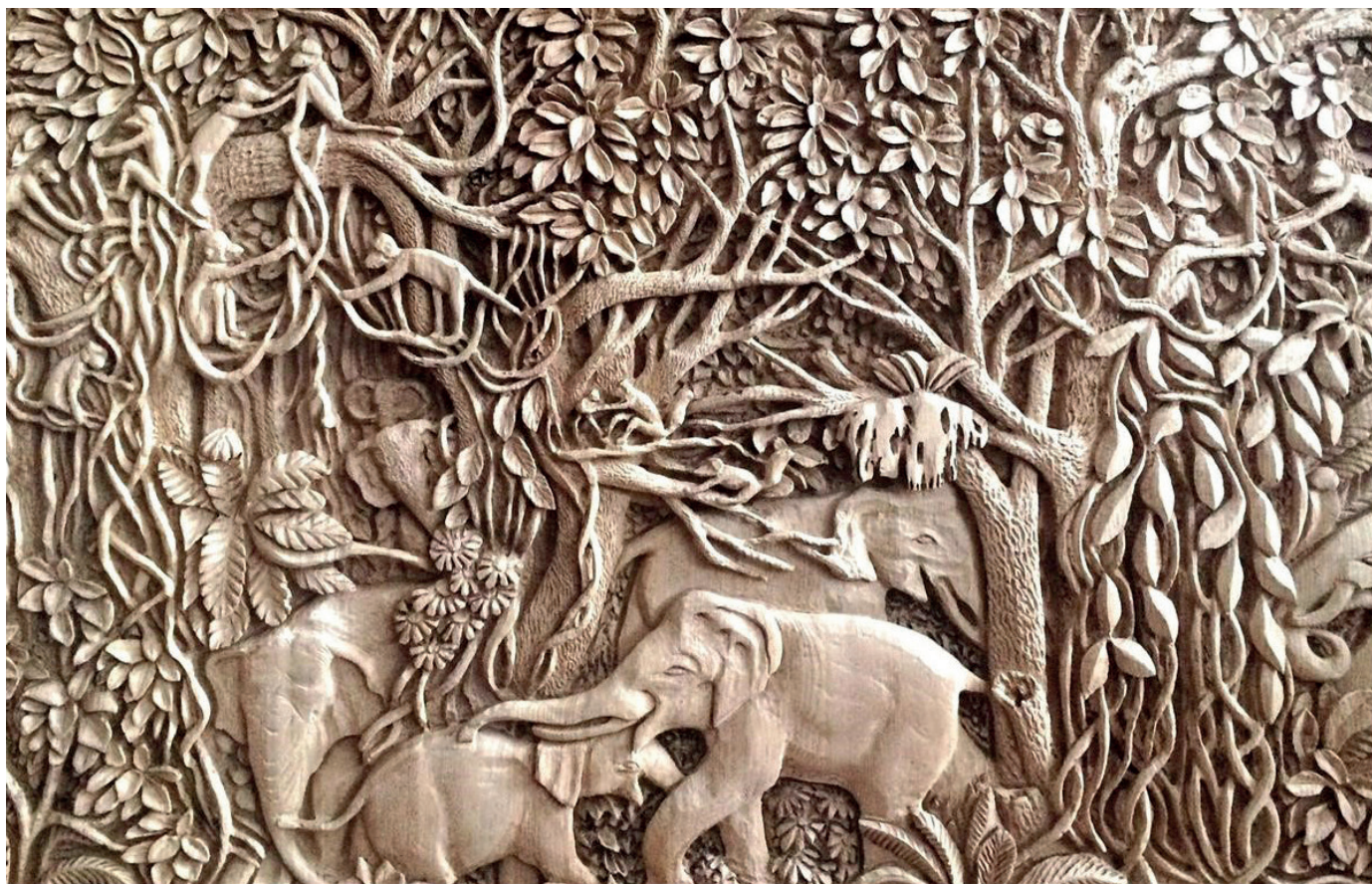
премии России, заслуженного работника культуры РСФСР и Карельской АССР Крониды Александровича Гоголева. Именно его работы, техника их исполнения оказали огромное влияние на творчество Николая Владимировича.

Путем проб и ошибок Николай Владимирович научился правильно создать эскиз работы, показать объем, глубину, прозрачность дерева, познал способы тонировки дерева, обеспечение его долговечности. Он сам научился тому, как упаковать, транспортировать изделия, как показать их зрителю, как рассказать о своей работе, чтобы людям было интересно.

От произведения к произведению повышалось и мастерство автора. Самые первые работы были плоскорельефные, простые в изготовлении, сделаны на мягких, удобных породах дерева. Сейчас у него есть работы, сделанные на твердых и неудобных для обработки породах, выполненные глубоко рельефной и скульптурной резьбой, они уже отличаются большой сложностью. В работе Николай Владимирович применяет различные породы дерева: ель, сосну, березу, липу, осину, вяз, дуб, клен, ясень, красное дерево. Многие художники удивляются, что его рукам удивительным образом поддаются даже не очень любимые среди резчиков ель и сосна.

К сложным в изготовлении мастер относит свои работы, созданные по принципу тайландских мастеров. Они отличаются сложностью содержания и исполнения. Благородному тикку Николай Владимирович нашел замену – простую, доступную в России березу.

Главные темы работ Карасева: сельский уклад жизни, история Руси, православие, природа, родной город.

Глубоко рельефная резьба по дереву. Название работы «Тропой джунглей». 1000x700 мм, материал ильм.

В 2014 году Николаю Владимирову Карасеву присвоено звание Лауреата премии имени Шамиля Бикчурина в области искусства. В 2018 году он был принят в Союз художников Республики Татарстан и кандидатом в члены Союза художников РФ. С 2012 года у Карасева Н.В. состоялось более 150 выставок, различного уровня: персональные (41), городские, региональные, межрегиональные, республиканские, российские. По их итогам он награжден почетными грамотами, благодарственными письмами, дипломами, денежными вознаграждениями.

Первое впечатление посетителей выставок от его работ – это удивление, что все изображенное на его картинах – от тончайшего изгиба лепестка до мель-

чайших деталей сюжета – сотворено из дерева руками человека.

С мая 2019 года Николай Владимирович организует персональные выставки художников Татарстана и России в созданном им постоянно действующем Центре при «Городском Совете ветеранов войны и труда». В Центре уже побывало более десяти тысяч посетителей.

Средствами массовой информации были опубликованы более трех десятков статей о выставках и творчестве художника. Многие работы Карасева нашли постоянную прописку в частных коллекциях, на предприятиях компании «Татнефть» и музеях республики.

Николай Владимирович всегда находит время для встреч со школьниками, студентами, пенсионерами города и

района. Он увлекательно рассказывает о своем творческом пути, об особенностях ремесла резьбы по дереву, о том, что вдохновляет его на творчество, как появилась та или иная работа. На каждой встрече мастер знакомит еще с одной гранью своего творчества – поэзией, артистично исполняя лирические и патриотические стихи. На встречах со взрослой аудиторией он читает еще и свою прозу, сказки, адресованные старшему поколению.

Кроме работы по дереву, Николай Владимирович освоил и книжную графику. В настоящее время он иллюстрирует

новую книгу писателя из Лениногорска Юрия Бормотова, для которой он создал 30 гравюр-рисунков.

Огорчает мастера то обстоятельство, что молодые не хотят обучаться его ремеслу. Его техника требует особых качеств характера: здесь важны терпение, усидчивость, кропотливость и, конечно же, талант. Не каждый обладает этими качествами. Молодых пугает, например, то, что на создание каждой работы уходит достаточно много времени: от 3-4 месяцев до полугода. Поэтому пока учеников у лениногорского резчика нет. ■

ЖИВОЕ ДЕРЕВО АНДРЕЯ БИКМУЛЛИНА

В Аксубаево живет и работает профессиональный мастер по художественной обработке дерева Андрей БИКМУЛЛИН. Благодаря ему поселок Аксубаево украшают деревянные скульптуры, декоративные мельницы, колодцы, избушки, которые органично вписались в ландшафт поселка.

С Андреем мы встретились в Аксубаевской детской библиотеке. Вот что он рассказал о себе.

«Родился я в Аксубаево 30 августа 1992 года. Закончил Аксубаевскую школу №3 и художественное отделение Детской школы искусств. Резьбой по дереву не занимался, но очень хорошо лепил

из глины и пластилина. Всегда добром вспоминаю Детскую библиотеку, где по иллюстрациям из книг создавал целые галереи птиц и динозавров. Здесь же, в библиотеке состоялись первые выставки моих работ. Мама поддерживала увлеченность лепкой, и при каждой совместной поездке в Казань покупала новую книгу, которая становилась своеобразным пособием для моих новых творений.

Уже к 10 годам появился интерес к созданию монументальных фигур. Но для этого нужно было учиться. В 2009 году поехал в Москву и поступил в Московский колледж художественных ремесел на факультет «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по специальности «Художественная обработка дерева», который закончил с отличием. Три года жизни в Москве дали очень многое: помимо самой учебы, я имел возможность бесплатно посещать художественные выставки, видел картины великих живописцев. То, чем я занимаюсь, называется художественная обработка древесины. Это вид декоративно-прикладного искусства и без знакомства с великим мировым искусством невозможно творить. Чем больше видишь красоты, тем больше заряжаешься позитивной энергией.

Несколько лет назад я съездил в Москву в колледж, где учился, показал фотографии своих работ. Преподаватели отметили, что я нашел свой путь в творчестве. По-моему, все это во многом благодаря тому, что после учебы я вернулся в Аксубаево. Здесь есть все для творчества (материал, поддержка друзей и родных, работа), а вот многие мои сокурсники из больших городов до сих пор не могут реализоваться в творчестве. Первую свою скульптуру – Сову я подарил Детской библиотеке, сотрудники которой всегда меня поддерживали».

Из дальнейшей беседы с Андреем я узнала, что его путь к профессиональному мастерству и успеху был не так-то и прост. Работа в районном Доме культуры и в Аксубаевском техникуме универсальных технологий особого удовлетворения не приносила, но «набивалась» рука, осваивались новые приемы работы с деревом. В то время большим спросом пользовались изготовленные Андреем деревянные львы.

Заметим, что скульптурная резьба, чему отдает предпочтение Андрей Бикмуллин, абсолютно не похожа на другие разновидности резьбы. Ее можно рассматривать с разных ракурсов, поэтому она должна быть максимально тщательно продумана, выполнена и обработана. Такая работа требует от резчика не только умения обращаться с древесиной, иметь навыки и опыт резьбы, но и знания законов композиции. В связи с этим скульптурную резьбу можно назвать вершиной ремесла резчика.

Да и обработка дерева требует значительных физических усилий. Для будущей скульптуры нужно выбрать хороший деревянный брус. Грубую обработку боль-

шой деревянной скульптуры выполняют пилой, топором, «болгаркой». Затем пользуются сначала крупными, а потом мелкими стамесками, то есть постепенно переходят от грубой к более тонкой обработке дерева. Срезать древесину необходимо вдоль волокон или наискось, перерезать очень осторожно, мелкими срезами, равномерно обрабатывая скульптуру со всех сторон. После создания скульптуры начинается другие, не менее важные этапы работы: шлифовка, пропитка древесины специальным составом.

В 2013 году Аксубаевская межпоселенческая центральная библиотека вы-

играла грант ОАО «РИТЭК» на создание около библиотеки «Экологической площадки». По проекту площадку должны были украшать деревянные скульптуры. Их доверили сделать Андрею. Как раз в это время через Аксубаево строили дорогу, и пришлось спилить тополя, которые посадили в 1941 году жители Аксубаево, уходя на фронт. Эти тополя по решению администрации района отдала Андрей. Так около библиотеки появились красавица Нарспи, русский богатырь, Батыр, медведь. А тополя ныне проживают новую жизнь в деревянной скульптуре.

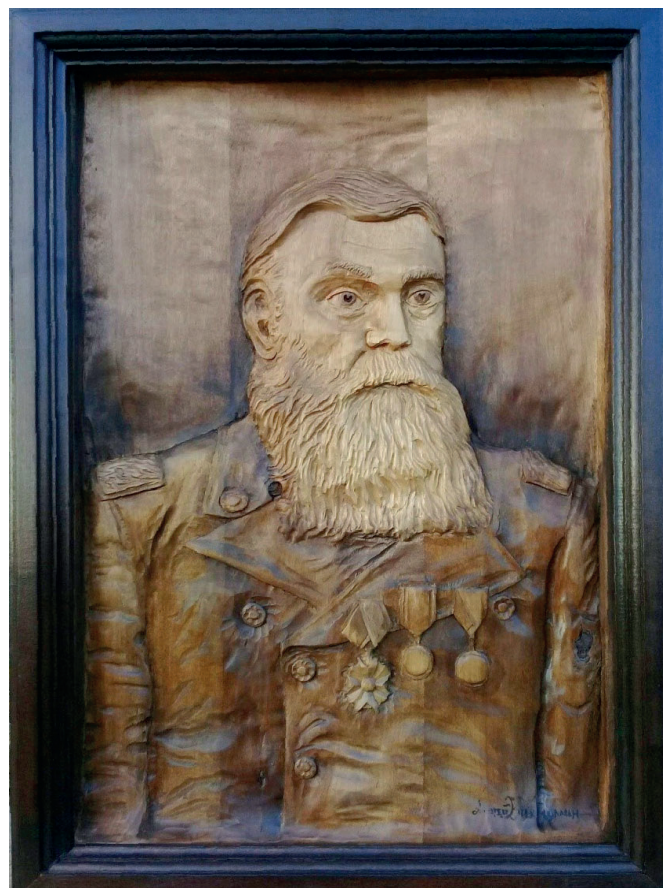
В каждую работу Андрей вкладывает частичку своей души. Над каждым своим творением он работает буквально на одном дыхании. По словам Андрея, образ работы как бы передается его рукам, которые сами высекают из дерева нужную вещь. Это, несомненно, сочетание большого мастерства и врожденного таланта. На вопрос: «Неужели в вашей семье никто кроме вас не занимался творчеством?», Андрей ответил так: «Я тоже думал, что я пока единственный. Но на родине моего прадеда Якова в селе Урмандеево, в его старом доме мы нашли верстак фирмы Sheffield. Это дорогая вещь, и, видимо, прадед тоже занимался обработкой дерева. Возможно, через гены это передалось и мне».

Андрей Бикмуллин может сделать из дерева любую вещь: красивый столик, резную шкатулку, игрушку, резную раму для картины, большую декоративную вазу и даже... деревянную пилу. Ее Андрей изготовил в подарок Аксубаевскому лесхозу.

Новый пласт в творчестве Андрея – создание объемных (плоскорельефных) картин из дерева. Их много, создаются они и по заказам, и по велению души.

Работа над созданием ритуального столба в Сюнчелеево

Работы Андрея Бикмуллина можно встретить не только в районном центре, но и в селах Аксубаевского района. Для села Сюнчелеево Андрей изготовил ритуальный столб. Раньше такие столбы устанавливались в каждом чувашском поселении. Таким образом, выражалось почтение благодарных потомков предкам.

Андрей – глубоко верующий человек, он посещает храм Феодосия Тотемского в Аксубаево, дружит с настоятелем храма протоиереем отцом Александром. И не случайно в июне 2018 года едет на IV Межрегиональный фестиваль деревянной скульптуры «Оживающая история» в город Тотьма Вологодской области (родину святого Феодосия Тотемского). В фестивале приняли участие мастера из разных регионов России. Каждый приехал со своими инструментами, а материал для обработки (6 метров бревна сосны на участника) предоставлялся непосредственно в Тотьме. Созданные за 5 дней деревянные скульптуры оценивало жюри, состоящее из профессиональных искусствоведов, представителей учебных заведений художественного профиля Вологодской области, администрации Тотемского муниципального района и Тотемского музейного объединения.

Андрей Бикмуллин смог в полной мере проявить свой талант резчика, свое воображение, свое видение древнего города и за скульптурную композицию «Историческое наследие Тотьмы – сохранить» ему было присуждено первое место.

Скульптурная композиция состоит из двух ладоней, которые держат культовый код города Тотьмы, оберегая его. Сова сверху символизирует мудрое ру-

ководство города. На обороте кода города – рельефно изображен город Тотьма.

Андрей отмечает, что победа в этом конкурсе для него очень почетна и важна. К тому же, конкурс дал ему возможность познакомиться с уникальным архитектурным наследием города Тотьма. А ведь это – вдохновение и новые идеи для творчества. Отметим, что Тотьма входит в список 42 исторических поселений страны, наиболее хорошо сохранивших историческую планировку и застройку.

Сейчас Андрей на профессиональной основе занимается скульптурами из дерева, он получил статус самозанятого. Наличие постоянных заказов дало ему возможность построить собственную мастерскую.

Помимо основной работы Андрей Бикмуллин обучает детей и молодежь работе с деревом, растит в Аксубаево новое поколение резчиков по дереву. Работать с детьми у Андрея получается очень хорошо. Природа одарила его не только талантом, но и спокойным, добрым характером, большим терпением и щедростью.

Желание работать с деревом есть у многих юных аксубаевцев. И пока в наших городах и селах есть такие мастера, как Андрей Бикмуллин, будет жива и самобытная культура художественной резьбы по дереву. ■

По специальности летчик истребительной авиации (ныне офицер в запасе), клубный работник, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, дизайнер интерьера, учитель труда и при всем при этом – самобытный мастер по дереву. Это – РАИМОВ Ильдус Шамилович из Дрожжановского района, который черпает вдохновение в окружающем мире, в природе.

НАДО ТОЛЬКО ВИДЕТЬ КРАСОТУ МИРА

Раимов Ильдус Шамилович родился в 1969 году в деревне Нижний Караки-тан Дрожжановского района Татарской АССР. Первая специальность – летчик истребительной авиации. Затем он работал на заводе в Казани, методистом по спорту и секретарем комсомольской организации, художественным руководителем СДК в Дрожжановском районе. Заочно окончил Елабужское училище культуры, Институт филологии и межкультурной коммуникации «Казанского (Приволжского) федерального университета» (кафедра изобразительного искусства и дизайна). В настоящее время работает

педагогом дополнительного образования, руководителем кружка «Резьба по дереву» в Доме детского творчества Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.

Ильдус Шамилович всегда интересовался декоративно-прикладным искусством и живописью, резьба по дереву была его мечтой с детства. Учился мастерству самостоятельно. Но в его селе был резчик по дереву, который показал приемы работы с деревом, рассказал какие инструменты нужны, какое дерево пригодно для творчества и подарил несколько своих небольших работ.

Первой работой Ильдуса было панно «Конек-горбунок и жар-птица», созданный на основе иллюстрации к сказке «Конек-горбунок». Постепенно Ильдус Шамилович освоил разные техники работы по дереву: плосковыемчатую, контурную, рельефную, прорезную, кудринскую, геометрическую резьбу. Любит вырезать в стиле барокко, рококо.

Мастер выполняет работы на липе и березе. Из более прочной березы он создает предметы мебели. Изготавливает панно, рамы для картин и зеркал, игрушки, предметы мебели и многое другое.

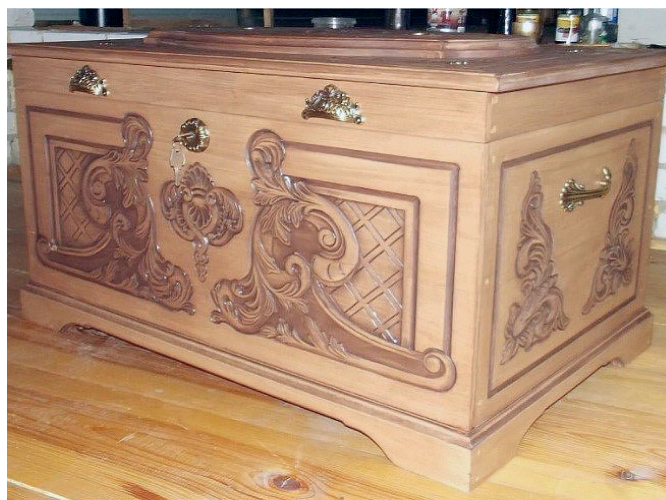

Форма и вид изделия формируются у мастера по-разному: под впечатлением чего-то увиденного или услышанного, просмотра интернет-ресурсов, а иногда – в результате долгих обдумываний, проб. «Главное, чтобы было вдохновение, а его я черпаю в окружающем мире, в природе. Жаль, что многие не замечают красоту нашего мира, которая окружает нас каждый день», – говорит Ильдус Шамилович. Сначала мастер рисует эскиз небольшого размера, потом увеличивает его на бумаге или кальке. Иногда для изготовления эскиза используются компьютерные программы.

Вырезает он и в тишине, и под музыку известных отечественных и зарубежных композиторов: Шопена, Шуберта, Мендельсона, Бетховена, Баха, Моцарта, Паганини, Чайковского, а также под эстрадные и народные русские и татарские песни.

В 2014 году в Казанском (Приволжском) федеральном университете, где в то

время учился Ильдус Раимов, состоялась его персональная выставка «Дрожжановские узоры», высоко оцененная преподавателями, студентами и земляками. По мнению кандидата социологических наук и доцента кафедры изобразительного искусства и дизайна КФУ Михаила Яо: «Это работы мастера, который вышел из народа. У него природное чувство материала, любовь к дереву, к мягким и теплым формам. Он, как раньше говорили, «умельный мастер». Это умение, которое сидит в крови».

Ильдус Шамилович признается, что занимается резьбой по дереву для себя, для души, но люди хотят приобрести его работы. Бывают и специальные заказы. Одним из последних заказов было изготовление сундука невесты. Их пришлось изготовить несколько штук на выбор.

Одну из последних работ – вырезные столы с национальным татарским орнаментом и кожаной мозаикой Ильдус Шамилович изготовил вместе с дочкой.

Больше двух десятков лет Ильдус Раимов передает основы и секреты мастерства резьбы по дереву ребятам из Дрожжановского района: на уроках технологии Марсовской средней школе и в

кружке «Резьба по дереву» в Доме детского творчества. На кружок ходят девочки и мальчики от 11 до 17 лет.

К сожалению, желающих заниматься в кружке с каждым годом все меньше. Дети заняты учебной подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Сложно и по экономическим причинам: приобрести древесный материал, наборы инструментов (резцы), электрические и ручные деревообрабатывающие инструменты, шлифовальные шкурки, лакокрасочные материалы совсем недешево. Да и пандемия в 2020 году свела очные занятия практически на нет.

Есть у Ильдуса Шамиловича заветная мечта: создать просторную мастерскую, приобрести профессиональные резцы, купить большой ЧПУ станок по дереву, оборудовать мастерскую другими станками и, пока еще есть время и немного здоровья, начать полноценно работать со своими учениками. Мастер хочет, чтобы его последователи тоже радовали людей своими красивыми изделиями, вырезной, натуральной деревянной мебелью и, в свою очередь, передали ремесло резьбы по дереву новому поколению. ■

ХУДОЖНИК ПО ДЕРЕВУ

Мастерам и умельцам нашей республики будет интересно познакомиться с самобытным мастером резьбы по дереву из города Симферополь Республики Крым Андреем Браиловым. Хотя Андрей в большей степени художник, чем резчик, потому что создает уникальные картины, но с помощью дерева. Андрей, недавно побывавший в Татарстане, с удовольствием рассказал о своей жизни и творчестве, а также раскрыл некоторые секреты мастерства.

Андрей БРАИЛОВ,
мастер резьбы по дереву
член Крымской региональной
общественной организации
«Гильдия художников и мастеров
земли Киммерийской»

Работе с деревом профессионально я не учился. С основами ремесла меня познакомил мой дедушка – Браилов Пантелей Ерофеевич. Он был мастер на все руки, и в том числе виртуозно владел плотницким и столярным инструментом. То, чем дедушка делился со мной, наверное, и повлияло на мой выбор, хотя и че-

рез многие годы.

А вот рисовать я любил с детства. Моя прабабушка – Анна Ивановна Леонова была художником, преподавала немецкий язык и рисование. Она ездила учиться в Санкт-Петербург в Академию художеств, где получала уроки у Ильи Репина. К сожалению, я с прабабушкой не виделся, но воспитывался на книгах, оставшихся в семье. Так как я, в отличие от предков, не владею языками, то многие книги на французском, немецком языках остались во мне только в виде картинок, которые я жадно изучал, впитывал. Книги на русском я глотал, несмотря на «яти». Это «Народоведение» в двух томах, энциклопедия Эфрона и Брокгауза, древнеиндийский эпос «Рамаяна», Библия, Коран. Они и стали моими учителями.

Так что предпосылки к занятию творчеством были, но связывать жизнь с ним я не планировал. Учился на механика пищевой промышленности, служил в армии на Северном флоте, работал в казино, на стройках в Израиле и Германии. В Иерусалиме испытал глубокий инсайт, который перевернул все мои взгляды и развернул внимание вглубь себя. Я понял, что буду создавать картины из дерева. По возвращению в любимый Крым для самоисследования поступил учиться на психолога.

С тех пор прошло 20 лет. Психологом я почти не работаю, разве что веду телесно ориентированные занятия, в которых помогаю людям освободиться от различных заболеваний. А вот что касается работы с деревом, картин, то это настолько меня втянуло, что другую деятельность для себя мне уже сложно и представить.

Я делаю неплохие пейзажи по мотивам природы Крыма, знаковым местам.

«Балта теймез» (переводится с караимского – не коснется топор). Место в Ясофатовой долине под Чуфут-Кале. Святыня караимов. Здесь находится караимское кладбище и долина Священных Дубов.

«Храм-маяк Николая Чудотворца». Храм находится в поселке Малореченское, построен в память пропавших на воде и в поддержку моряков. Создана картина в начале пандемии – с надеждой на поддержку и защиту Неба.

Есть картины и на библейские темы. Одна из них – «Поцелуй Иуды», притягивающая и отталкивающая одновременно, немного пугающая, но необычайно сильная и глубокая. Когда я только приступал к материалу, то предполагал, что покупателей на нее уж точно не найдется. Но ошибся: московский психолог мгновенно приобрел ее для личной коллекции.

Мне нравится создавать философские картины, в которых я размышляю о важном. Человек, рассматривающий картину должен задуматься о себе, о целях, смысле жизни, о чем-то своем, самом глубоком и важном.

Вот одна из философских картин под названием «Киммерийский тонглен». Крым – место во многих смыслах сакральное, и на картине изображены знаковые культовые святыни полуострова: кенасы

«Храм Андрея Первозванного»

Водопад Джур-Джур (журчащий)

Вид с Ильяс-кая на место, которое называется «Храм Солнца». Древний коралловый риф, почитаемый крымскими эзотериками и туристами.

Симферополя и Чуфут-Кале, Херсонес, где крестился князь Владимир, первая мечеть, построенная в Бахчисарае, форосская церковь. Почему тонглен? Среди тибетских монахов существует практика втягивать все страдания людей, пропускать их через себя и, таким образом, возвращать им же счастье и здоровье. Вот и на картине присутствуют черные птицы, как символ бед и несчастий, и белые – как символ чистоты. Зритель в процессе созерцания картины имеет

возможность «погрузиться» в себя.
«Птицы». Здесь – синие птицы, птицы счастья и удачи. Стоит остановиться, успокоить мысленный поток, немного отстраниться и можно заметить, что откуда-то из пустоты на тебя смотрят птицы счастья, они выстраиваются в очередь для встречи с тобой. Главное, чтобы ты был готов.

«Древо Киммерийское»

Одно из направлений моего творчества – создание картин по мотивам работ японских мастеров-классиков. Через них я учусь видеть великое в малом. Если говорить о технике, то при изготовлении картин использую около тридцати пород:

барбарис, боярышник, абрикос, акацию, граб, кизил, клен, осину, грецкий орех, сирень, карельскую березу, фисташку, шелковицу, грушу и другие. Кое-что из древесины заготавливаю сам, что-то покупаю, часто соседи просят выпилить из сада старые или больные деревья.

Некоторые картины я не раскрашиваю, но так не всегда получается донести ту идею, которая просится к реализации. Если использую, то выбираю копчение над свечой, морение разными составами, предпочитая натуральные.

Время работы над картиной, чисто с технической стороны, зависит от степени сложности изготовления и, конечно, от вдохновения, так как само состояние творчества не подвластно моей воле. Картина должна созреть сначала глубоко внутри меня. От замысла до воплощения уходит порой до нескольких месяцев, а то и лет.

Вот, например, картина «Устье» создавалась 6 лет. На протяжении 6 лет день в день я был рядом с одиноким и медленно умирающим человеком. В работе использовал фисташку и абрикос с проточенными ходами древоточцев.

Настраиваясь на работу, использую и музыку. Например, при изготовлении трона для глубокоуважаемого тибетского ламы Йонтена Гиалтсо я слушал музыку из Иволгинского дацана (центр современного буддизма в России, сравнительно молодой монастырский комплекс, построенный сразу после Великой Отечественной войны). При работе с японским пейзажем слушаю японскую музыку, слушаю и читаю хокку, при изготовлении картин на восточную тему – исламскую. Особо по душе индийские мантры.

Мне очень понравилось в Татарстане. Я, конечно, ценю искусство мастеров республики. Моя картина «Чаир. Воз-

«Устье»

«Чаир. Возрождение»

рождение» создана с глубоким уважением к памяти народного художника Татарстана, живописца, скульптора, мастера резьбы по дереву Ахсана Саримовича Фатхутдинова.

Чаир – уникальное садовое искусство Крыма. Сады чаиры выращивались в горах по особым правилам. В засушливом климате полуострова растения высаживали определенным образом – так,

чтобы они помогали друг другу аккумулировать воду и выживать в сложных условиях. Еще одна особенность этих садов – они являются коллективными садами. Люди, приходя туда, делали обрезку, высаживали новые растения, поливали и ухаживали, брали ровно столько плодов, сколько нужно их семье. Все держалось на совести и добропорядочности. Своей картиной «Чаир. Возрождение» я хочу призвать разные народы к творческому, созидательному общению не только в горном Крыму, но и везде.

Много хорошего могу сказать о Казани, но я бы еще хотел отметить Елабугу. Этот маленький городок не оставит равнодушным никого. Самые теплые воспоминания оставило во мне посещение в Елабуге музея, связанного с родом моего друга Саши Андреева. Он является прямым потомком Владимира Михайловича Бехтерева. Александр Сергеевич Андреев – ученый, астрофизик, доктор психологических наук, профессор. Именно ему я во многом обязан своим мировоззрением. С ним я познакомился в 1998 году, когда он преподавал у нас в институте, где я учился на психолога. С тех пор мы близко дружим. Сейчас с гордостью могу сказать, что Александр Сергеевич мой Учитель и лучший друг. Именно при его поддержке состоялись обе мои персональные выставки в Крымской астрофизической обсерватории. Надо сказать, что с детства это мое любимое место. Да, у меня были другие выставки – и персональные, и групповые, в музеях, галереях и выставочных залах. Но обсерватория – любимое место, где я планирую и следующие свои выставки.

Моя картина «Дача Нарышкина» на-

«Дача Нарышкина»

ходится в Этнографическом музее Крыма на постоянном хранении. Есть работы и в музее истории Симферополя.

Я не считаю себя учителем, поэтому у меня нет учеников. Но, время от времени, ко мне приходят дети и взрослые с теми или иными вопросами. Кто-то хочет научиться работать с деревом, кто-то разобраться в себе. А вообще, хотелось бы открыть школу-мастерскую, но не для развития и продолжения моего искусства, а для того, чтобы помочь людям избавиться от своих проблем и комплексов с помощью арт-терапии.

Мои картины, наполненные философским смыслом, плохо продаются. Я многократно пробовал оставить свое творчество, найти другую работу, но не смог этого сделать. Это мой Путь, он имеет Сердце и я не могу не следовать ему. Мне бы очень хотелось, чтобы бы мои картины помогали людям становиться чище, пробуждали в них Любовь. Не знаю, правильным ли я иду путем, но я уже не могу с него свернуть. ■

ЖДЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ,
ДОПОЛНЕННЫЕ ФОТОГРАФИЯМИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
evgeniya.shemelova@tatar.ru.

ГБУ «Таткультурресурсцентр»
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
2021
выпуск 4