

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

TATFOLK.

НОВЫЙ
ФОРМАТ

ТЕМА ВЫПУСКА:

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ

Валяние – самая древняя техника изготовления текстиля на Земле.

Возникновение первых валяных изделий археологи датируют 8000-летним возрастом. Существует красивая легенда о том, что первый валяный ковер появился на Ноевом ковчеге. Овцы, плившие на нем, находились в очень тесных помещениях. Их шерсть падала на пол, намокала и взбивалась копытами. И когда овцы покинули ковчег, то в помещении остался валяный ковер.

Изобретение войлока произошло гораздо позже, чем ткачество. Причина этого в том, что войлоковаление не могло существовать до момента, пока не получило свое развитие овцеводство. Шерсть дикой овцы не валяется, у нее нет чешуек, которые позволяли бы волокнам сцепляться друг с другом, поэтому было необходимо вывести домашние породы овец. Материал, получаемый в процессе валяния шерсти, назвали войлок. Войлок помогал человеку выжить – защищал от холода и зноя, служил одеждой и кровом. Некогда этот материал был единственным видом текстиля для многих народов, особенно кочевых. Им покрывали юрты, делали из него ковры, чехлы, матрасы и подушки, головные уборы.

Для создания изделий в традиционной технике использовалась грубая шерсть, вода, мыло и руки. В принципе, валяние руками в щелочной среде возникло и развивалось во всех странах, где были одомашнены овцы и козы. Особенно глубоки традиции

валяния в Азии, Финляндии и Перу. Да, пожалуй, нет ни одного народа в мире, который с древнейших времен не создавал бы в этой технике множество удобных и полезных вещей для жизни.

ИЗ ИСТОРИИ ВОЙЛОКОВАЛЯНИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДА

Как было отмечено исследователем и сотрудником Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук Еленой Георгиевной Царевой, «татары принесли культуру войлоковаления на берега Волги».

Татары с давних времен владели технологией войлоковаления овечьей шерсти, не теряя навыки и по прошествии столетий. Распространенным летним головным убором среди татарского сельского населения была валяная (катаная) шляпа с полями «эшлэпэ», которая защищала от летнего зноя. Причем валяные головные уборы

могли носиться как мужчинами, так и женщинами, которые во время полевых работ надевали их поверх платка. По сведениям этнографа Светланы Владимировны Суловой, чаще всего их делали из белой овечьей шерсти. Черные шляпы встречались лишь у татар-кряшен, да и они больше предпочитали серый цвет.

На босую ногу татары надевали чулки, некоторые виды которых также изготавливались из войлока. Например, «киез оек» валялись из белой овечьей шерсти. Носили их в межсезонье, то есть в сырую, холодную погоду с кожаными, позднее резиновыми калошами.

Валенки для татар были зимней обувью. Изготавливались как с коротким «киез ката», так и с длинным голенищем «киез итек», «пим», их носили с ичигами или суконными чулками (оек). Мужчины средних лет и молодежь предпочитали высокое голенище. Женщины обычно выбирали короткие валенки, и, выходя из дома, они надевали их поверх ичиг вместо кожаных калош.

Формировалась пара валенок на одну колодку, то есть не было различия между правой и левой ногой. Валяная обувь была с ворсом (чесаные) или гладкая, и лишь трех природных цветов – серого, черного, белого. Изначально войлочная обувь была дорогим удовольствием. Связано это с тем, что шерсть обрабатывалась вручную, и подобную обувь могли позволить себе только достаточно зажиточные люди. В Российской империи валенки приобрели широкое распространение только в первой половине XIX века, когда их начали изготавливать промышленным способом.

Популярны и любимы не только среди татар были валенки, изготовленные в деревне Кукмор Мамадышского уезда Казанской губернии. Мастера катали как черные, так и белые валенки. Однако особо любимыми стали светлые с вышивкой по голенищу красной гарусной нитью в виде стилизован-

ного растительного узора, линий, точек и геометрических фигур. С середины 60-х годов XIX века в Кукморе действовала мастерская валяльной обуви, а позднее братьями Николаем и Сергеем Комаровыми была открыта фабрика. Войлочная обувь, изготовленная на фабрике, пользовалась обширным спросом и большими партиями вывозилась на Мензелинскую, Казанскую, Нижегородскую, Симбирскую ярмарки. Качественная войлочная обувь, изготовленная на фабрике, отмечалась медалями и экспонировалась на российских и международных (1889 год, почетный отзыв Парижской всемирной выставки) торгово-промышленных выставках. Приятно, что и ныне Кукморский валяльно-войлочный комбинат, продолжая традиции прошлого, занимает одно из первых мест в Российской Федерации по производству валяной обуви и известен даже в мире.

В наше время войлоковаление переживает поистине второе рождение, во многом превращаясь из жизненно необходимого ремесла в яркую форму художественного выражения. Современные мастера изготавливают в этой технике одежду, обувь, всевозможные аксессуары и украшения, уникальные игрушки. С помощью валяния выполняется рисунок на ткани и войлоке, создаются картины и даже целые панно.

Мастеров войлоковаления и, в целом, по Российской Федерации, и у нас в Татарстане довольно много. Нужно отметить, что сообщество валяльщиков дружное: они общаются, учатся друг у друга, что благоприятно сказывается на совершенствовании мастерства и каждого в отдельности, и ремесла в целом.

В сегодняшнем номере мы познакомим вас с известными мастерами войлоковаления, с направлениями работы каждого из них, раскроем некоторые секреты творчества.

В НОМЕРЕ:

4

В 2020 году в Казани была создана Региональная общественная организация Республики Татарстан развития ремесла войлоковаления «Киез Нур» («Сияющий войлок»). Его основная задача и главное направление деятельности – возрождение национальных традиций.

11

В июле 2021 года в целях развития, сохранения и актуализации народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан впервые проведен Республиканский конкурс «Ремесленник года». Среди победителей в номинации «Интерпретация» – мастер по войлоковалению Татьяна Владимировна Табакова.

15

Ольга Смирнова – представитель семейной династии потомственных мастеров войлоковаления. Она нашла свое направление в ремесле, постоянно его совершенствует, ищет новые формы, новые образы. Является победителем Республиканского конкурса «Ремесленник года-2021» в номинации «Сувенир»

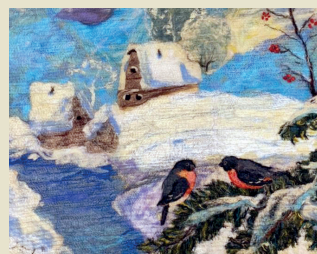
19

Картины традиционно пишутся на холсте с использованием акварельных и масляных красок, карандашей, мелков и других художественных материалов. А вот у Любови Никурюк из Крыма материалом для картин служит шерсть. Ее «Шерстяные акварели» – это достаточно молодой вид творчества, ставший очень популярным благодаря своей оригинальности, эффекту объема, потрясающей энергетике и излучаемому теплу.

25

Обувь из войлока у большинства людей ассоциируется преимущественно с валенками и тапочками. Но из войлока сейчас изготавливают модную современную трендовую обувь. Наталья Фатхиева из Набережных Челнов из войлока делает эксклюзивные сапожки, ботинки, кроссовки.

29

Гульсина Сафина уверена, что ремеслом валяния из шерсти может овладеть каждый, лишь бы это ремесло было по душе. Гульсина Анваровна самостоятельно освоила процесс сухого валяния и сейчас обучает детей на уроках технологии в школе №184 города Казани.

Объединения ремесленников одной специальности имеет давние исторические корни. К сожалению, большинство современных ремесленников и мастеров работают разобщенно, чаще всего самостоятельно постигают азы мастерства, не имеют должного профессионального общения. В 2020 году в Казани была создана Региональная общественная организация Республики Татарстан развития ремесла войлоковаления «Киез Нур» («Сияющий войлок»), которая, возможно, побудит к объединению и ремесленников других направлений.

ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСТЕРОВ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Шкляева Людмила Михайловна,
кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
Института языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики
Татарстан.

Искусство войлока в Татарстане тесно связано с эволюцией ремесла, продолжающего развиваться у тюркских народов, унаследовавших эстетические каноны жизнеустройства их далеких прапредков – степных кочевников. Сотни лет оно передавалось из поколения в поколение.

Хотя в известных археологических памятниках тюркского средневекового государства Волжская Булгария и не были

обнаружены войлочные изделия, их отсутствие компенсируется сообщениями путешественников того времени, сообщающих о белых войлочных юртах болгар. В их жилищах с давних пор использовались изделия из войлока. До середины XX в. татары изготавливали киезы – ковры из овечьей шерсти, представляющие собой неотъемлемую часть интерьера татарского дома до 1960-х годов. Ими покрывали и пол, и деревянный

настил, на котором спали. Для выделки киеза ручным способом в деревне у кого-либо из родственников собирались исключительно женщины по 10-15 человек. Они раскладывали очищенную овечью шерсть (осенней стрижки) ровным слоем на полу, обрызгивали ее по всей поверхности кипятком, после чего покрывали белым полотном, вновь поливали кипятком, закатывали на круглую ровную палку и били валиками. В результате многократного повторения процесса кошма становилась белее, тоньше, мягче и меньше по размерам. Документальные источники подтверждают наличие войлочного дела в 188 деревнях Казанской губернии конца XIX века, получившего наибольшее развитие на территории современного Кукморского района Татарстана, где ремесленное производство валяльной обуви постепенно перешло на фабрично-заводскую основу.

В Татарстане на рубеже XX–XXI вв. войлоковаление, как вид домашнего занятия или ремесла, находится в стадии угасания, но при этом все больше приобретает актуальность в сфере художественного творчества.

Своеобразным импульсом, пробудившим в республике интерес к художественному войлоковалению, стал Международный симпозиум «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность» в 2009 году, организованный Министерством культуры Республики Татарстан, Союзом художников Республики Татарстан, Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы, Государственным учреждением «Дом дружбы народов Татарстана», Ассамблеей национальных культурных объединений Татарстана (куратор проекта – доктор искусствоведения, заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства ИЯЛИ Рауза Рифкатовна Султанова). Его участниками стали искусствоведы, историки, культурологи, этнографы, фольклористы, художники,

мастера декоративно-прикладного искусства из разных городов и регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана, Калмыкии), а также стран ближнего и дальнего зарубежья (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции). В рамках симпозиума состоялась научно-практическая конференция, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» прошли мастер-классы для преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений, педагогов и учащихся детских художественных школ. Большой интерес вызвала выставка «Современное искусство войлока в тюркском мире. Азербайджан, Казахстан, Башкортостан, Татарстан», представившая изделия из войлока, изготовленные по разным технологиям и во всевозможных жанрах.

Одним из рекомендаций, прозвучавших на симпозиуме, было напоминание, что работа с войлоком – традиционное занятие татар и нужно приложить все усилия для того, чтобы возродить и развивать промысел, чтобы изделия из этого материала были доступны туристам, которые приезжают в нашу республику.

Несомненно, у нас были мастера, работающие в национальных традициях, но в то время их было явно недостаточно.

В 2019 году именованное жюри, работая на Республиканском конкурсе-выставке «Золотая птица – Алтын кош» по декоративно-прикладному искусству, организованном по инициативе Татарстанского отделения Ассоциации искусствоведов (ТатАИС) совместно с Министерством культуры РТ, а также Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, вновь отметило, что работ в национальном стиле именно в войлоковалении недостаточно. Вот тогда и возникла идея создания объединения по ремеслу войлоковаления. Его основная задача и главное направление деятельности – возрождение национальных традиций. Это наглядно отражено на знаке-символе объединения.

Я стала руководителем этого объединения.

Первоначально оно было создано в 2020 году на базе Детской художественной школы № 5 города Казани из педагогов, обучающихся школьников основам войлоковаления. При реализации новых замыслов творческая группа расширилась. Так возникла общественная организация «Киез Нур – Сияющий войлок».

Сейчас в состав Региональной общественной организации Республики Татарстан развития ремесла войлоковаления «Киез Нур» входят:

Ахметов Ринат Хаметлатифович, художник, лауреат премии им. Баки Урманче, член Союза художников России и Республики Татарстан;

Бердникова Ольга Юрьевна, художник, преподаватель ДХШ № 5, член Союза художников России и Республики Татарстан;

Зиннатова Рушания Ревкатовна, художник;

Нигматуллина Эльфира Талгатовна, художник, преподаватель ДХШ № 5; член Союза художников России и Республики Татарстан;

Салахова Рада Инсафовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Казанского государственного института культуры, член Союза дизайнеров, руководитель экспериментальной лаборатории «Основы художественного войлока», специалист

Инжинирингового Центра при КазГИК;

Смирнова Ольга Владимировна, художник, преподаватель ДХШ № 5, член Союза художников Республики Татарстан.

Это не просто ремесленники, не просто мастера, а художники, каждый из которых может создавать уникальные произведения декоративно-прикладного искусства.

Начали мы с того, что для работы стали использовать наш, татарстанский, обычный деревенский войлок. Именно из него веками валяли изделия наши предки. Первыми изделиями «Киез Нура» стали намазлыки – неотъемлемый атрибут мусульманского культа у татар.

Все намазлыки, в декоре которых воплощается идея райского сада, изготовлены

Нигматуллина Э. Намазлык «Яблоневый цвет»,

Нигматуллина Э. Намазлык «Голубые цветы»

из овечьей шерсти методом мокрого валяния. Первоначально для орнамента мы покупали шерсть, а затем научились сами ее красить. Два наших участника – Рада Салахова и Ольга Смирнова ездили к мастерам Республики Крым для обучения технике покраски шерсти. Работы «Символы ислама» покрашены самостоятельно и в них присутствуют шелковые волокна.

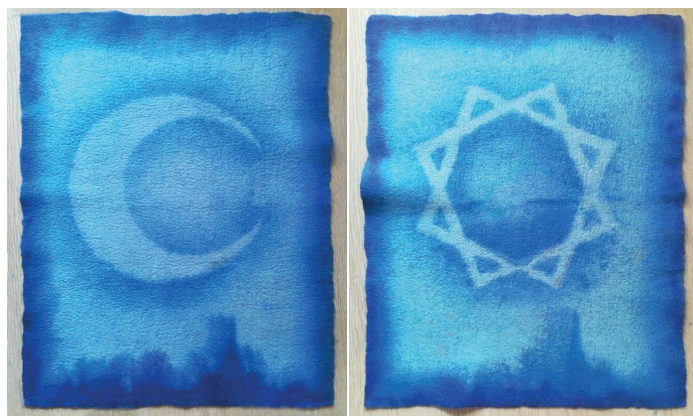
Все участники организация «Киез Нур» освоили и применяют различные техноло-

Бердникова О.Ю. Намазлык «Время молитвы»

гии искусства войлока, как в собственном творчестве, так и в педагогической практике. Они используют мокрое валяние, фелтинг, «нунофелтинг» (присоединение шерстяных волокон к шелковым), что усиливает выразительность зрительно осязаемой фактуры. Авторы декорируют войлочную поверхность сложными композициями с характерными для тюркского мира орнаментальными мотивами, соблюдают такие национальные стилевые особенности, как полихромное колористическое решение, тамбурная вышивка, традиционные мотивы вкатанных орнаментов («веревка», «рога барана», «солярная розетка», «трилистник» и «лотос»). Так украшались войлочные изделия у всех тюркских народов, в том числе и татар, сохраняющих принципы преемственности, имеющие глубинные исторические корни.

Мы создаем одежду, обувь, игрушки, а также произведения в форме панно. Прак-

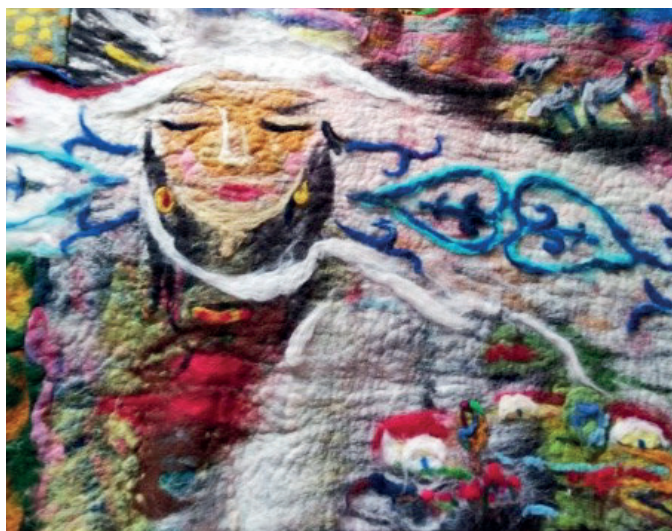

Жилет «Зәңгәр» Ольги Смирновой и Эльфиры Нигматуллиной создан в стиле, популярном у казанских татарок XIX века.

тически сразу после создания в 2020 году мы приняли участие во Всероссийской выставке в Москве «Кукла в традиционном костюме». Творческий коллектив «Киез Нур» удостоился Диплома участника. Представленная нами игрушка называлась «Кукморские валенки». Так «Киез Нур» популяризирует не только себя, но и войлочный промысел Татарстана.

Домашние ичиги «Узоры Булгарии» Ольги Смирновой стилизованы под традиционные кожаные сапожки.

Панно Ольги Бердниковой «Навруз» отражает тему пробуждения степи после зимы, тюльпаны символизируют возрождение жизни.

Для нас было интересно сотрудничество по проекту с инклюзивным театром «Э-моция» (директор Инесса Клюкина, художественный руководитель Наиля Суркина), для которого мы создали 15 костюмов из войлока.

Также важное направление нашей деятельности – приобщение к ремеслу, обучение его приемам молодых и всех желающих. Участники «Киез Нура» – педагоги ведут занятия по войлоковалению в рамках курса «Декоративно-прикладное искусство» в Казанской художественной школе № 5». Дети выполняют изделия в технике сухого валяния.

Работа учащихся ДХШ № 5

Рада Салахова ведет курс по войлоковалению в Казанском институте культуры и искусств.

Мы используем каждую возможность провести мастер-классы на наших выставках и в галереях Казани.

Ольга Бердникова на мастер-классе в галерее Ильдара Зарипова.

Я выезжала в Узбекистан по обмену опытом в сфере сохранения и развития народной культуры. В Узбекистане государственную поддержку получают только те мастерские, в которых обучаются несколько учеников. Поддержка значительная и в каждой мастерской есть молодые ученики. Они обучаются ремеслу бесплатно и получают сертификат, как только создадут хорошее изделие. Поэтому там много молодых мастеров. Было бы замечательно, если такой опыт вошел и в практику нашей республики.

Наше объединение «Киез Нур» работает всего второй год. Впереди большие пла-

ны по расширению деятельности и надежда на большую мастерскую, где мы бы не только творили, но и проводили выставки, мастер-классы. Большие надежды возлагаем на Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан, чью поддержку мы ощущаем с момента нашего создания.

Объединение наше хоть и молодое, но уже доказало свою эффективность. Надеюсь, что в «Киез Нур» вольются новые участники из числа мастеров войлока республики. А ремесленники и мастера других направлений декоративно-прикладного искусства по нашему примеру найдут форму объединения. ■

О ШЕРСТИ И О ВДОХНОВЕНИИ

В июле 2021 года в целях развития, сохранения и актуализации народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан впервые проведен Республиканский конкурс «Ремесленник года». Учредителем конкурса является Министерство культуры РТ, организатором – Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Среди победителей в номинации «Интерпретация» – мастер по войлоковалению Татьяна Владимировна Табакова.

Татьяна Владимировна Табакова, мастер по валянию из шерсти головных уборов, одежды и аксессуаров, национальных декоративно-прикладных сувениров.

Я родилась в небольшом поселке Урмары Чувашской республики. С детства была увлечена рисованием, вязанием, шитьем, изготовлением поделок из разнообразнейших материалов. Окончила художественную школу. Но профессию выбрала другую: окончила геологический факультет Казанского государственного университета и с 2004 до 2010 года работала ювелиром-модельером. Но мне не нравилось делать по точному об-

разцу то, что тебе заказывают. Всегда было стремление сделать что-то свое.

Будучи в декрете я в интернете увидела валяный коврик. Мне сразу захотелось заняться валянием, и вот с 2010 года я занимаюсь мокрым валянием из шерсти. Во время декретного отпуска я осваивала это мастерство и потихоньку начала делать бусы, сумочки.

Я просто влюбилась в войлок. Это удивительный материал, еще не раскрывший себя полностью. Пластичный, мягкий, теплый, великолепно держит форму, а цвет и фактура дают возможность для воплощения любых фантазий. Тепло, которое дает шерсть – лечебное, сухое. В изделиях из шерсти человек никогда не потеет, потому что шерсть очень гигроскопична и отлично проводит воздух.

Изначально, кроме самообучения, я также обучалась ремеслу у известных мастеров: прошла трехдневный мастер-класс у Ирины Садыковой из Стерлитамака и покупала видео мастер-класс у Кати Коршун из Праги. Также в целях совершенствования мастерства окончила Российско-итальянскую высшую школу «Стиль» Института дополнительного профессионального образования КГТУ по программе «Школа живописи». Обучилась на курсах «Кройки и шитья». Уже через два года после начала занятий войлоком в 2012 году выиграла грант от Министерства экономики Республики Татарстан на развитие народно-художественных промыслов и успешно его использовала для развития ремесла. Мне удалось открыть творческую мастерскую «Шерстяное дерево». Это было очень активное время: заказчики, выставки, ярмарки. В 2013 году приняла участие в выставке «Рождественские сказки о войлоке» в центре «Эрмитаж-Казань» и в этом же году стала Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Татарстан» в номинации «Изделия народных и художественных промыслов».

Валяние – процесс достаточно трудоемкий. Технически это происходит так: берется шерсть, тонко раскатывается в несколько слоев, поверх раскладываются кусочки шерсти или декоративные волокна. Затем это все скручиваешь в валик и трешь достаточно долгое время. Каждая шерсть ведет себя по-разному, имеет значение все – осеннего она сострига или весеннего, жесткая или мягкая. По обработке техника стара,

но постоянно совершенствуется. Например, сейчас можно использовать множество декоративных волокон. Отмечу, что у каждого мастера свой стиль.

Мои вещи полностью изготовлены из натуральных материалов. Работаю в технике мокрого валяния тонкой мериносовой шерстью. Для работы я использую мыло, воду, вибро-шлифовальную машинку, трубу для валяния. Также у меня есть барабанный кардер, на котором я смешиваю шерсть и декоративные волокна. Есть ножная прялка, на которой я пряду арт-пряжу, применяю ее в валянии тоже. Шерсть я покупаю итальянскую немецкой выделки, но также активно использую троицкую из Кабардино-Балкарии. Шерсть, как правило, крашенная, но часто я окрашиваю шелк для валяния, волокна декоративные или целиком уже готовое изделие. Использую в работах натуральный шелк из Германии, Индии, Китая и Узбекистана.

Мне нравится смешивать разные техники валяния, фактуры, неожиданные цвета и материалы. Я люблю работать на заказ – делать и творить для определенного человека, это очень интересно. Работаю под аудиокниги или слушаю лекции по психологии, дизайну интерьера, различные интервью, иногда под музыку, которую очень люблю.

У меня разнообразный ассортимент изделий.

Когда я начинаю создавать изделие, я представляю белый лист бумаги, на котором я рисую шерстью, волокнами и тканью. Я люблю играть цветом и фактурой. И еще я представляю в голове, как мои изделия будут сочетаться с базовым гардеробом покупателя. Для вдохновения мне важно иногда отвлечься от валяния и заняться другим хобби: лоскутное шитье, вышивка, рисо-

вание, прядение, реставрация мебели, синеель. Большое место в моей жизни занимает увлечение масляной живописью – я пишу картины.

Немногие знают, о замечательном онлайн-проекте «Шерстиваль» (<https://sherstival.ru>), который проходит два раза в год весной и осенью. 10 вечеров подряд в прямом эфире мастера-профессионалы выступают с интересными мастер-классами, подробно раскрывая секреты и нюан-

сы работы с непряденой шерстью. Участие в «Шерстивале» бесплатное. Достаточно просто зарегистрироваться. Я – постоянный участник «Шерстиваля». Это дает возможность поучиться у мастеров, узнать современные тенденции в мире войлоковаления.

Также важным источником вдохновения для меня являются ярмарки. Участвовала в крупнейших арт-ярмарках в различных городах страны: «Формула рукоделия» (Москва, 2016-2020), «Ладья» (Москва, 2018, 2019), «Арт-галерея» (Казань, 2012-2020, Нижний Новгород, 2018), ежегодно выезжаю с выставками изделий на Спасскую ярмарку в Елабугу, международный этнический фестиваль «Крутушка». Мои последние достижения: Дипломант и лауреат конкурса «100 лучших товаров Республики Татарстан»

(2019, 2021), победитель республиканского конкурса «Ремесленник года – 2021» в номинации «Интерпретация» с палантином «Татарские узоры».

Мои мастер-классы печатались в нескольких республиканских СМИ. Сейчас у меня нет мастерской, но я живу в частном доме. Здесь у меня большая светлая комната, которая отведена под мастерскую. Там же я провожу мастер-классы.

Самая большая проблема — это дорогое участие в выставках. Самые важные и масштабные для меня выставки «Жар-птица» и «Ладья в Москве». Но они непосильно дороги: два метра площади для участника стоят 35000 рублей! И в этом и мне, и другим мастерам нужна помощь от республики. ■

Ольга Смирнова – представитель семейной династии потомственных мастеров войлоковаления. Она нашла свое направление в ремесле, постоянно его совершенствует, ищет новые формы, новые образы. Ольга Владимировна – победитель Республиканского конкурса «Ремесленник года – 2021» в номинации «Сувенир».

МАСТЕРСТВО ПО НАСЛЕДСТВУ

Смирнова Ольга Владимировна,
мастер народно-художественных
промыслов по войлоку.

Я – представитель семейной династии потомственных мастеров войлоковаления. Мой дед, Смирнов Георгий Сергеевич (1913-1986 гг.) работал на предприятии «Татвойлок» с 1934-1975 года. Перерыв пришелся только на годы Великой Отечественной войны, где на него выпало тяжелое испытание: он два года был в плену. После войны, вернувшись с фронта, работал главным технологом предприятия. И даже на пенсии несколько лет был консультантом и писал рецензии на дипломные работы студентов в техникуме легкой промышленности. Моя бабушка, его жена, Покровская Устинья Ивановна (1915-2010 гг.) 40 лет проработала на

том же предприятии. Пришла в 17 лет уборщицей, а ушла на пенсию мастером цеха.

Азы художественного образования я постигала в Казанской детской художественной школе № 5. Затем окончила Казанскую строительную академию по специальности «Архитектура». Работала архитектором-реставратором памятников истории и архитектуры в Казани.

Войлоковалением начала заниматься с 2009 года. Самостоятельно освоила способы валяния плоскостных и объемных изделий, а также бесшовной одежды. Изучала технологию валяния традиционных валенок в городе Кукмор и у народных умельцев в деревнях Чувашии. Уже с 2009 года стала принимать участие в выставках декоративно-прикладного искусства, фольклорных праздниках Татарстана. В 2010–2012 гг. занялась поиском новых форм и отработкой технологии в изготовлении домашней войлочной обуви. В 2011 году прошла мастер-класс по изготовлению цельноваленной одежды в Москве у Алены Селезневой.

Организовала мастерскую на базе крестьянско-фермерского хозяйства по разведению верблюдов Кириченко С.В. Эта мастерская работает по сей день. Ассортимент продукции большой: одеяла; жилеты мужские, женские и детские; пояса; носки валяные и вязаные; игрушки; головные уборы; шарфы и варежки. Но сейчас я там уже не работаю.

Ныне я преподаю предмет «Декоративно-прикладное искусство» в Детской худо-

Головные уборы «Весенний мотив»

жественной школе №5, которую когда-то и окончила. У меня собственная мастерская, помещение под которую я арендую.

Работаю в технике мокрого валяния. Изготавливаю одежду, обувь, головные уборы, аксессуары.

Шерсть для одежды я покупаю в Подмоскowie на Троицкой камвольной фабрике, где большой выбор качественной шерсти

мериноса. Она уже выкрашена, но для коллекции я крашу уже готовое изделие один или два раза. Для обуви покупаю шерсть у местных заготовителей разных натуральных оттенков. Процесс изготовления обуви точно повторяет традиционный процесс изготовления валенок, но с последующей покраской и посадкой на обувные колодки. В моделях сочетаю шерсть с волокнами ви-

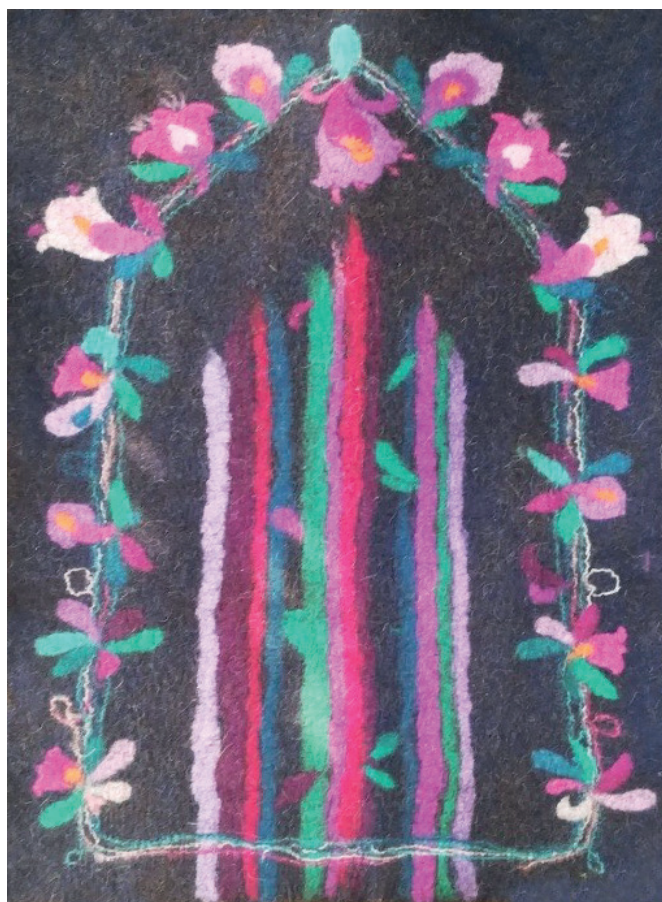
скозы (крашеной), шелком (шелк красится вместе с шерстью), маргиланским шелком (это особый разрезанный шелк), реже – с кружевами на сетке, мохеровой пряжей.

На изготовление изделия – с раскладкой шерсти, сваливанием, двукратным окрашиванием уходит от двух до трех недель.

В 2019 году я принята в Союз художников Республики Татарстан.

В 2020 году я вошла в состав творческого коллектива «Киез Нур». В коллективе профессионалов работать легче и интереснее. Работа строится продуктивнее и быстрее, на выходе получается продукт более качественный и профессиональный, более высокого уровня.

Именно в составе «Киез Нур» я начала работу над серией намазлыков из войлока, декорированных с использованием элементов татарского цветочно-растительного орнамента.

Намазлыки: «Цветущий сад», «Вечный путь», «Размышления о благочестии»

Также в творческом коллективе «Киез Нур» у меня ведется работа по проекту «Сказки старой Казани» с инклюзивным театром «Э-моция». Я сваяла длинное платье на сложном шаблоне-книжке с очень большими рукавами. Это была сложная и интересная работа, которая стала одной из моих любимых. Сейчас изготавливаю для театра обувь.

По данному проекту я провела обучение искусству войлоку участников театра – людей с особенностями физического развития. Было проведено 10 индивидуальных уроков, в результате которых было отобрано 5 человек, достаточно неплохо освоивших ремесло. Сейчас они работают в моей мастерской.

Была участником многочисленных выставок, в том числе и международных. У меня неплохие достижения: неоднократный Лауреат премии «Лучшие товары Республики Татарстан», Диплом победителя II Республиканского конкурса декоративно-прикладного искусства «Золотая птица» в номинации «Искусство войлока». В 2021 году я стала победителем конкурса «Ремесленник года» в номинации «Сувенир» (войлочная национальная обувь).

В творчестве все складывается неплохо: продолжаю совершенствовать технику валяния, ищу новые формы, новые образы. Сложнее проблемы материальные. В частности, высокая арендная плата за мастерскую. ■

МОЕ ШЕРСТЯНОЕ СЧАСТЬЕ

Все знают, что картины пишутся на холсте с использованием акварельных и масляных красок, карандашей, мелков и других художественных материалов. А вот у Любови Никурюк из Крыма материалом для картин служит шерсть. Ее «Шерстяные акварели» – это достаточно молодой вид творчества, ставший очень популярным благодаря своей оригинальности, эффекту объема, потрясающей энергетике и излучаемому теплу.

Любовь Николаевна Никурюк, мастер декоративно-прикладного искусства, член Крымской региональной общественной организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской»

Я родилась в Башкирии, жила в небольшом городке Бирск. С детства любила пейзажами, а они в Башкирии прекрасны: холмы, перелески, луга, река Белая. Каждый день, проведенный у бабушки в деревне, начинался со сбора разноцветных букетов цветов. И я восхищалась их изяществом, совершенством линий, магической красотой.

Моя мама хорошо рисовала, и я с детства полюбила рисовать. Папин брат – художник-самоучка писал маслом очень красивые пейзажи. Так что фундамент моего будущего творчества был заложен еще в детстве.

Я окончила школу, затем Бирский государственный педагогический институт, и мы вместе с родителями переехали в Крым. Вскоре вышла замуж и стала жить в Керчи. После 28 лет преподавания в школе биологии вышла на заслуженный отдых.

Однажды я гостила у дочери в Одессе, и она подарила мне картину из шерсти

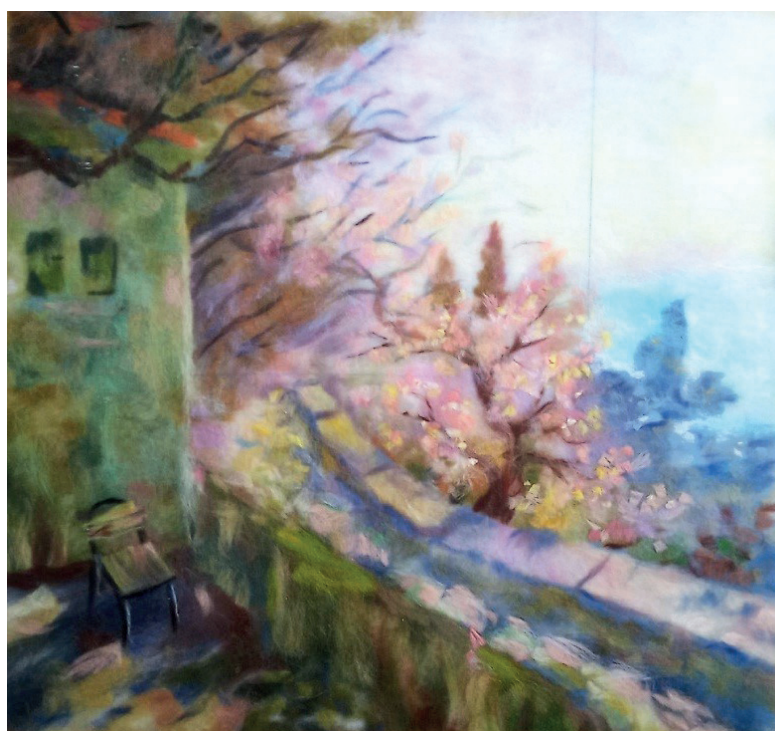
«Розы». Я была потрясена не только тем, что это сделала моя дочь, но и тем, что из шерсти можно делать картины! Мы с дочерью отправились на мастер-класс в творческую мастерскую «Ирис». Я очень волновалась, но через три часа работы моя первая картина была уже заправлена в рамочку, и я поверила в чудеса. Спустя несколько месяцев я вновь побывала в мастерской. Вторую работу я делала уже ни на секунду не сомневаясь в результате. Затем выписала набор цветной шерсти, и работа закипела!

В дальнейшем проходила еще мастер-классы, но больше всего мне понравились занятия у Александры Федоровой. Несколько работ я сделала под ее руководством и по ее рекомендациям.

Свои картины я создаю из шерстяных волокон в технике «послойное выкладывание цветной шерсти без приваливания» методом сухого валяния.

Сюжеты картин я «вольно» копирую с работ художников Крыма, с интернет-ресурсов. Выбираю те, что с первого взгляда западают в сердце, соответствуют настроению и вкусу. И цветовые решения я беру готовые. Но в итоге неизбежно моя работа будет отличаться от оригинала. Тематика работ зачастую привязана к сезону: зимой хочется видеть снежные просторы, рождественское волшебство, весной – пробуждение природы, летом – пейзажи и яркие цветы. Хотя букеты цветов могу свалить в любое время года. Люблю работать в тишине, музыку включаю лишь иногда.

Для работы в моей технике необходимо:

1. Выбрать сюжет и желательно распечатать его на цветном ксероксе;

2. Рамочка со стеклом для прижатия шерсти (поэтому технику иногда называют «шерстяная пастель» – за сыпучесть и мягкость);

3. Закрепленная на подложке бумажная салфетка, нетканый материал или лист акварельной бумаги, чтобы шерстинки чешуйками зацепились за основу и не сдвигались;

4. Разноцветные пряжки шерсти, есть готовые наборы – 98 цветов (первые свои работы я делала из Троицкой шерсти, она грубовата, хотя и дешевле, а сейчас покупаю итальянскую, у нее и палитра богаче, и работать с ней легче);

5. Ножницы, иногда пинцет;

6. Волокна разных цветов: вискоза (дает блеск), шелк, лен, крапива;

В технике шерстяной живописи есть несколько приемов:

1. «щипание» – создается «облачко», его можно разрезать – один край получится четкий, а другой – размытый (как в акварели);

2. «вытягивание» – получится тонкая полупрозрачная пряжка;

3. «скручивание» – будут жгутики разной толщины;

4. «скатывание» – создаются «шарики»-капельки;

5. «нарезание ножницами» – в дополнение к любому элементу.

Полученные элементы послойно выкладываются, прижимаются руками или чуть теплым утюгом. А если не спешить – стеклом. Шерстинки сцепляются своими чешуйками и объединяются.

Самое интересное в живописи шерстью – нужно самой додуматься, догадаться и иногда методом проб и ошибок найти решение – как изобразить, какие приемы применить? Самое захватывающее в работе с шерстью – контакт с ней, восприятие ее энергетики, возможность ее трансформировать. Самое практичное – много раз собирать и разбирать цветные пряжки, исправлять ошибки, добиваясь передачи образа.

Работаю я дома, на столе. Родные терпят летающие шерстинки, поддерживают, помогают советами, любят и всегда гордятся моими успехами.

На создание работы уходит от 4 (простой сюжет, картина 20x30 см.) до 30 часов

(сложная картина со множеством деталей, 50x70 см.). Работаю всегда по несколько подходов по два, два с половиной часа, затем – перерыв. Именно в перерыв прижимаю стеклом – это дает возможность увидеть мое пушистое творение уже в плоском варианте.

Расход материала небольшой: на работу размером 20x30 см уходит примерно 10 грамм шерсти. Самое дорогое – оформление: приобретение рам, стекол. Продажа работ частично окупает затраты.

Мои самые любимые работы – «Маки» (по одноименной акварели Фабио Сембранелли), «Ангел рождества», «Букет подсолнухов».

С удовольствием участвую в выставках и конкурсах. Каждая для меня дорога и интересна по-своему. Кстати, мои работы в рамках проекта «Огни Солхата» демонстрировались в Казани и Елабужском государственном музее-заповеднике Республики Татарстан. Одна из работ подарена Елабужскому музею-заповеднику.

Люблю выставки в родном Крыму, где я с удовольствием провожу мастер-классы.

Моей техникой овладеть несложно. Но советую начать с посещения мастер-класса у опытного педагога. В интернете сейчас размещены отличные мастер-классы для новичков, но именно живое общение с мастером придаст вам уверенности. По трудо-

емкости шерстяная живопись, как и обычная живопись, но это проще, чем, например, плести кружево на коклюшках.

Моя мечта – приобщить к шерстяной живописи как можно больше людей. ■

И В ПИР, И В МИР...

Обувь из войлока у большинства людей ассоциируется преимущественно с валенками и тапочками. Но из войлока сейчас изготавливают и модную современную трендовую обувь. Наталья Фатхиева из Набережных Челнов делает из войлока эксклюзивные сапожки, ботинки, кроссовки. На ее счету более 100 пар обуви, собственноручно сваляных, поставленных на подошву и прошитых.

Рукоделие передавалось в роду Натальи по материнской линии. Прабабушка шила, бабушка вышивала, мама вязала и шила. Наталья тоже научилась прекрасно шить и вышивать, но увлечение не стало ее профессией. Она закончила Институт управления в Набережных Челнах и сейчас рабо-

тает дизайнером в типографии. Рукоделие оставить не смогла и особенно неравнодушна была к сумкам: шила их из джинсы, вязала. Находясь в декретном отпуске, в 2014 году увидела у знакомой сумку из войлока и сразу заинтересовалась новым материалом.

Для начала прошла мастер-класс по изготовлению самого войлока. Для работы Наталья выбрала классический способ мокрого валяния. Его особенность в том, что для облегчения перемешивания и взаимопроникновения волокон шерсти, используют мыльный раствор. Он значительно уменьшает трение между волосками, и под воздействием сжимающих и давящих движений ладоней волоски располагаются в толще материала так, как их ни за что не удалось бы расположить в слое войлока в сухом состоянии. Помимо этого в горячей воде волоски шерсти значительно удлиняются – таково природное свойство шерсти. Эта техника великолепно подходит для создания украшений, аксессуаров, обуви, одежды и предметов интерьера.

Начала Наталья с изготовления сумок, были даже целые коллекции: «Ягодный микс», «Шерстяная магия», «Секрет стиля». От продажи коллекционных сумок делала отчисления в благотворительный фонд больным детям.

А потом ее «затянуло» изготовление обуви. «Обувь я любила всегда, – рассказывает Наталья. – Для освоения техники изготовления валяной обуви поехала на мастер-класс к Елене Максимовой в Тульскую область. Она профессиональный мастер – окончила Школу обуви и кожи в Москве. Затем дома начала осваивать и совершенствовать мастерство, пока не научилась делать такую обувь, которая бы устраивала меня по всем параметрам».

В работах Натальи Фатхиевой стильный дизайн сочетается с высокими требованиями к качеству – шерсть немецкой выделки (мериноса или новозеландской овцы), подошва от лучших производителей Украины, натуральная кожа. Шерсть покупает цветную, сама покраской не занимается. Колодки заказывает по интернету, клей, гвозди, супинаторы, кожу покупает в мастерской «Сапожок» в родном городе. Наталья, как профессионал, заправски управляет с затяжными клещами, гвоздями. «Это для меня нетрудно, – поясняет она. – Сложнее изготовление цельновалаляного верха».

Дизайн модели определяет, просматривая многочисленные интернет-ресурсы, рекламирующие обувь. Но никогда не копирует точно: что-то берет из одной модели, что-то – из другой, свою задумку вносит и получается оригинальная обувь. Отделяет обувь кожей, при необходимости иногда вставляет итальянские резинки. Иногда при изготовлении обуви Наталья миксует шерсть, смешивая тонкую и толстую шерсть. Сейчас освоила тонкое валяние.

«Вообще у валяной обуви удивительные свойства. Она – оздоравливающая, легкая, экологичная, терморегулируемая, немаркая и влагоотталкивающая, – поясняет мастер. – Многие валяной обуви не доверяют, считают, что она промокает, хотя это не так. Качественно сваленный войлок не протекает, потому что он уже содержит 30-40 процентов влаги. Капли просто отскакивают от него. Если об-

увь испачкалась, то достаточно высушить и протереть ее мыльным раствором».

Иногда Наталья делает комплекты: платье и сапожки, сумка и туфли.

Наталья в платье и сапожках собственного изготовления

Комплект «Тропический ливень» (сумка и туфли)

«Одежду я сейчас делаю редко, – признается Наталья. – Ее изготовление требует долгой раскладки, большого пространства. А у меня мастерской нет, валяю я в своей квартире и то только поздними вечерами – после основной работы».

Работы Натальи Фоатовны получили международное признание. В 2018 году на престижном международном конкурсе «Войлочное вдохновение» ее валяные сумки заняли второе место, а в 2019 году на этом же конкурсе ее обувь также заняла 2-е место. Наградой за победу в 2019 году стал Сертификат на публикацию в журнале «Арт-войлок».

О массовом производстве валяной обуви Наталья только мечтает, оставить для этого основную работу не решается. Пока ее эксклюзивная обувь расходуется по знакомым, да и «сарафанное радио» работает.

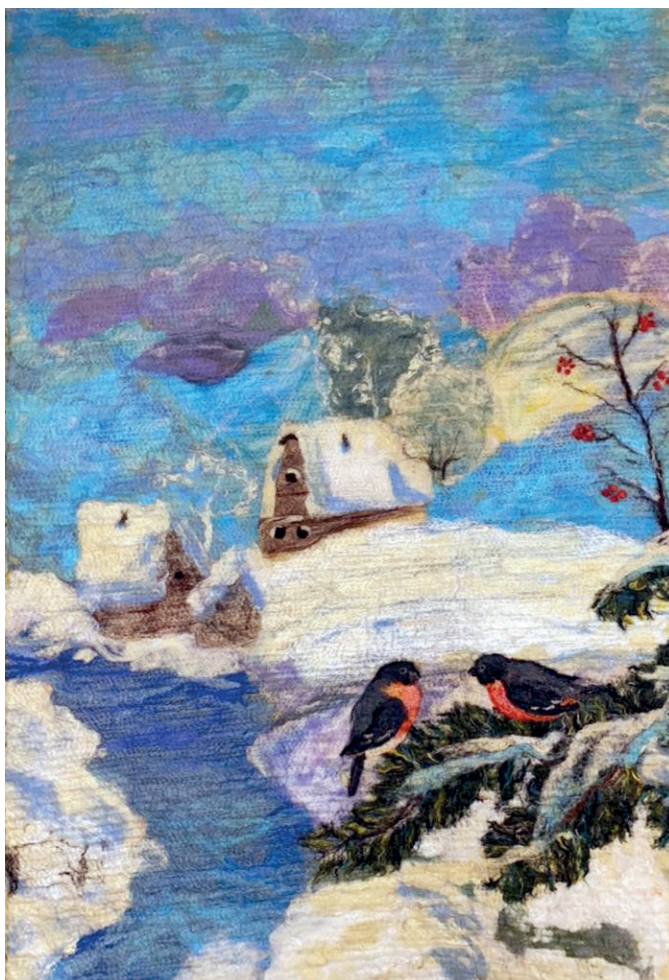
«У каждого, кто захочет заниматься изготовлением войлочной обуви, должны быть такие качества, как: терпение, аккуратность, чувство вкуса и обязательно любовь к обуви. Тогда и изделия будут красивыми и в них – хоть на пир, хоть в мир, хоть в добрые люди!» – подытоживает Наталья Фатхиева. ■

ТВОРЧЕСТВО – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Гульсина Сафина уверена, что ремеслом валяния из шерсти может овладеть каждый, лишь бы это было по душе. Гульсина Анваровна самостоятельно освоила процесс сухого валяния и сейчас обучает детей на уроках технологии в школе.

Сафина Гульсина Анваровна,
преподаватель
технологии средней
общеобразовательной
школы с углубленным
изучением отдельных
предметов №184
им.М.И.Махмутова
Советского района
г.Казани.

Панно «Снегири»

«Горный пейзаж»

Я родилась в городе Казани. Училась в школе № 93. В детстве часто ездила в деревню к бабушке. Там мы с ней ходили в лес, собирали ягоды, лечебные травы. По вечерам, когда бабушка переделывала все дела, она садилась за вышивку. Вышивала гладью цветы, ягоды. Вот тогда, наверное, у меня и появилось желание вышивать, творить, фантазировать. Первой моей работой была вышитая юбка.

Окончила я Казанский государственный профессионально-педагогический колледж по профессии учитель технологии. Работала в школах Казани, в школах военных городков России, Центрах творчества.

Заниматься войлоковалением начала, когда работала в Центре дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района г.Казани. Моя коллега – педагог по изобразительному искусству и сама умела валять, и учила ремеслу учеников. Вот тогда меня войлоковаление и заинтересовало. Еще больше возрос интерес, когда я изучила историю возникновения и развития валяния из шерсти. Сама начала пробовать валять. Не всегда получалось сразу, тогда я переделывала, в итоге получалось изделие.

Свои работы я создаю из шерстяных волокон методом сухого валяния. Использую овечью шерсть-меринос. Приобретаю ее уже крашенную в казанских магазинах. При создании панно работаю специальными иглами. На их концах есть насечки, именно они проталкивают шерстинки. Покупаю разные иглы: и толстые, и тонкие. Для подложки использую жесткий войлок или поролон.

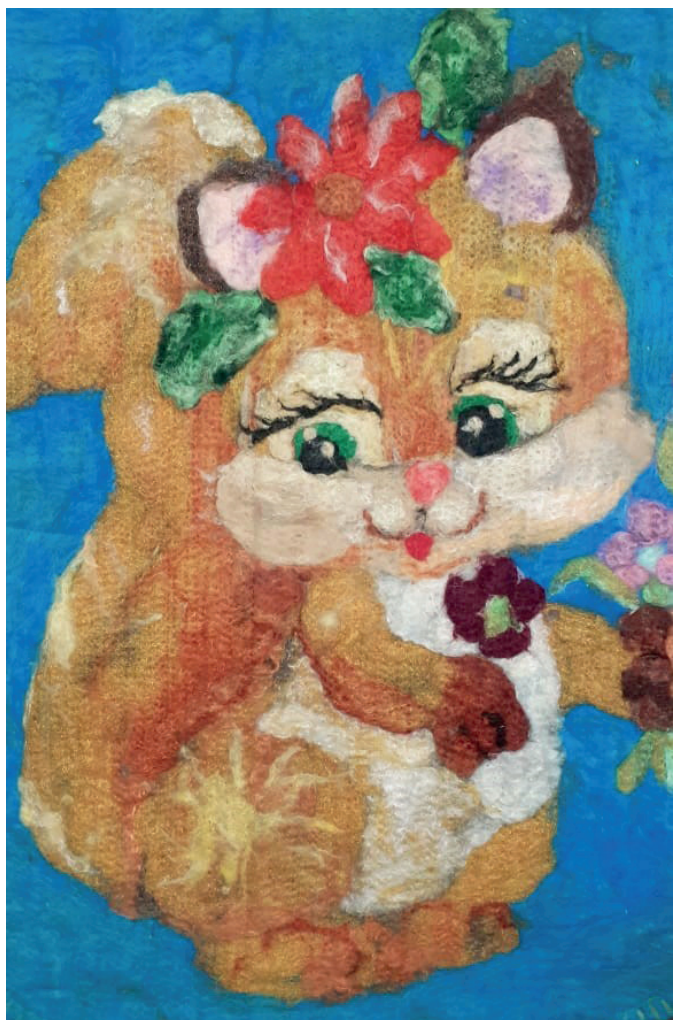
Моей первой работой было панно «Снегири», которую я выполняла в течение месяца. Затем я поработала над «Горным пейзажем».

Сюжеты для панно и картин беру с художественных открыток – их у меня целая коллекция. Но почти всегда добавляю в готовый рисунок что-нибудь свое.

Картины создаю методом послойного выкладывания шерсти. Изготовление картины начинаю с создания фона, который выкладываю сверху вниз в соответствие с выбранной схемой, рисунком. Затем пинцетом – края фона, а затем – середину. Только после этого выкладываю основной мотив

картины. Первым делом делаю контуры основной фигуры, заполняю ее материалом требуемых оттенков. Затем при помощи дополнительных цветов «рисую» контуры остальных элементов. После этого прижимаю пряжу стеклом. При необходимости подправляю, добавляю, заменяю шерстинки. Готовая работа вставляется под стекло в рамку.

Кроме шерсти при создании картин использую волокна вискозы (дает блеск), шелка. Также при выполнении своих работ использую методы: «щипание», «вытягивание», «нарезание ножницами».

Моя любимая работа – панно «Белочка».

На создание изделия уходит от двух недель до одного месяца. Работаю, когда есть время, по несколько часов. Отложив работу, всегда домысливаю, что можно еще добавить, или же, наоборот, убрать.

В настоящее время преподаю технологию в средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №184 им.М.И.Махмутова Советского района Казани. Наряду с другими видами рукоделия учу девочек 6-7 классов основам войлоковаления. К сожалению, у учебного заведения нет возможности обеспечить нас шерстью, поэтому ее покупают родители. Для экономии пряжи при выполнении игрушек-зверюшек под основу туловища, головы вставляем синтепон.

К сожалению, «рукастых детей» с каждым годом все меньше, но что-то получается. Эти работы мы выполнили и показывали на открытых уроках в своей школе.

Свои работы создаю дома в свободное время. Семья уже привыкла к творческому беспорядку. Раньше продавала свои работы, сейчас чаще дарю. К большому моему сожалению, я не вела каталог и многие работы сохранились только в памяти.

Считаю, что каждый может освоить мастерство валяния, но только в случае, если оно интересно, «по душе». Ремесло несложное, но требует терпения. Советую всем заниматься творчеством, тем, что больше нравится. Творчество – это состояние души, именно в творчестве раскрывается наше сердце. ■

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
2021
выпуск 7