

ТЕМА ВЫПУСКА:

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

Термин «керамика» происходит от греческого слова «keramos» – глина. Керамика – это гончарное искусство, наименование любых бытовых или художественных изделий, выполненных из глины или из смеси глин, обожженных в печи или высушенных на солнце. В узком смысле слово «керамика» обозначает глину, прошедшую обжиг.

Керамика принадлежит к древнейшим созданиям человека. Рождена она в первобытные времена, тогда ее производство определялось исключительно факторами пользы. Важнейшим этапом в керамике стало изобретение гончарного круга. Со временем керамические изделия совершенствовались, улучшалось их качество и, одновременно, росло стремление вырабатывать формы более разнообразные, а декор – богаче. Так керамика становится объектом художественного творчества и начинается ее яркая история.

Художественная керамика татарского народа прошла большой и сложный путь развития. Дошедшие до нас сосуды и фрагменты гончарных изделий волжских булгар и казанских татар свидетельствуют о высоком уровне ремесла, в котором бытовые задачи переплетались с декоративными. Наряду с бытовой посудой (кувшины, хумы, кумганы, блюда, чернильницы, светильники, игрушки), в мастерских гончаров создавались также облицовочная глазурованная керамика, фигурные кирпичики. Широко распространены приемами художественной обработки

сосудов, повышающими их декоративные свойства, являлись покрытие ангобом (белой, красной, серой глиной), прозрачной поливой и лощение в виде полос, образующих различный рисунок.

Основываясь на фундаменте развития ремесла и после завоевания Казанского ханства Московским государством, гончарный промысел продолжает развиваться. В первой половине XIX века в Казани и на территории Казанской губернии насчитывалось 8 гончарных и 10 горшечных заводов. В указателе города Казани за 1841 год в Казанской губернии названы три владельца заводов: Степан и Василий Горшенины и Николай Булычев. Во второй половине XIX в Казани открывалось много гончарных заводов и мастерских, которые быстро возникали и также скоро прекращали свою работу. Более устойчивое положение занимало гончарное заведение Л.И. Сычева, которое находилось в Суконной слободе и известно было выпуском печных изразцов.

Кроме Казани, гончарные мастерские находились и в пригородных селениях: Ометьево, мастерская Рябчикова в Борисково. Последняя известна экспонатами, представленными на Казанской ремесленной выставке 1886 года. Самое крупное гончарное производство было сосредоточено в селе Пестрецы.

Гончарное производство в виде местных промыслов было также разбросано по разным селениям бывшей Казанской губернии, где имела подходящая для работы глина. Кустари, в основном, занимались выработкой гончарной посуды и не изготавливали другие изделия, так как на них не было спроса со стороны населения.

Образцы керамических изделий прошлых веков широко представлены в Национальном музее Республики Татарстан.

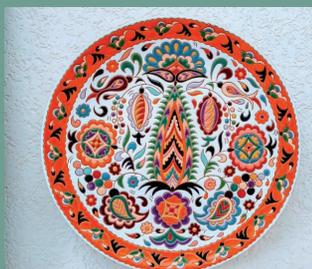
В 20-е – довоенные и первые послевоенные годы XX века гончарный промысел продолжал существование в немногочисленных артелях.

Национальные традиции художественной керамики возродились во второй половине XX века в творчестве художников-керамистов: Бориса Шубина (выпускника Абрамцевского художественного училища, художника цеха керамики Казанского комбината строительных материалов, создателя массового производства художественной керамики), Абрека Абзгильдина, Асии Миннуллиной. Именно с их именами связано второе рождение татарской национальной керамики.

Интерес к локальным дизайнерам и брендам в России (да и в остальном мире) в последние годы активно растет. Сейчас керамика становится средой, которую осваивают все большее число новичков, с каждым десятилетием в нашей республике растет число мастеров. Опираясь на традиции прошлого, они работают в режиме импровизации, создавая уникальные авторские изделия. Среди них: Татьяна Кривошеева, Фарид Сахабутдинова, Вета Айбетова, Наталья Пилюгина, Илья Салахова, Алсу Зубкова, Эльвира Абдулина, Лия Вечтомова, Нурания Алимова, Елена Крюкова и многие другие.

Мастерству керамики можно научиться в Казанском институте культуры, Казанском техникуме народных художественных промыслов. ■

В ВЫПУСКЕ:

4

Гость номера – Заслуженный мастер народного художественного промысла Республики Крым, член Крымской региональной общественной организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской» Эдем Ганиев, возрождающий и сохраняющий традиции крымско-татарского гончарства.

23

Основные направления деятельности, проекты и перспективы студии керамики «Абрикосова МарФа». Ее стиливой почерк – сочетание традиционных приемов исполнения в восточном и татарском стиле с современными тенденциями.

10

Подготовка специалистов на курсе «Изготовитель художественных изделий из керамики» в Казанском техникуме народных промыслов.

27

Как стать предпринимателем и открыть ремесленную мастерскую? Об этом расскажут создатели «Гончарного дворика».

15

Страницы истории знаменитого пестречинского гончарного промысла в начале XX века.

34

О работе по приобщению детей и подростков к гончарному ремеслу рассказывают: преподаватель скульптуры Детской художественной школы № 1 города Набережные Челны Лия Вечтомова и мастер художественной керамики, руководитель коллектива «Художественная керамика» Центра детского творчества поселка Дербышки Советского района г. Казани Елена Крюкова.

19

Возрождение и реконструкция традиционной керамической посуды, бытовавшей в Пестречинском районе, мастером народно-художественных промыслов, руководителем семейной мастерской керамики «Яратам Казан» Натальей Пилюгиной.

38

42

Как в Тетюшском районе появилась дымковская игрушка.

КРЫМСКИЙ СТИЛЬ

ГОСТЬ НОМЕРА:

Заслуженный мастер народного художественного промысла Республики Крым, член Крымской региональной общественной организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской» **Эдем Ганиев.**

Справка: В древние времена население Крыма представляло собой сложный этнический состав, в который входили потомки киммерийцев, тавров, скифов, греков, сарматов, аланов, готов. Это не могло не отразиться на развитии традиций изготовления керамических изделий и их декорирования. Слияние культур разных народов, проживающих на одной территории, привело к тому, что разные мастера перенимали друг у друга и использовали в своих изделиях лучшие

приемы и технологии, существовавшие на тот момент. Крымскотатарские мастера, используя технологию других культур, наносили на изделия орнаменты, идентичные узорам крымскотатарской вышивки, тем самым создавая и сохраняя самобытный национальный колорит.

Изготавливая современную посуду по древним образцам, современные мастера керамики строго соблюдают народные традиции и смело используют при этом передовые технологии сегодняшнего дня. Ярким примером слияния древности и современности являются работы крымских художников Рустема Скибина, Мамута Чурлу.

Тем, кто интересуется декоративно-прикладным и традиционным искусством крымских татар и просто ценит по-настоящему красивые изделия из керамики, хорошо известно имя Эдема Ганиева. Его работы украшают дома не только по всему Крыму, но и во многих странах мира.

Эдем Салимович, это большая честь опубликовать на страницах нашего издания материал о Вашей жизни и творчестве. Расскажите, пожалуйста, немного о Ваших жизненных вехах и, особенно, о том, как Вы пришли в творчество, кто Ваши учителя и наставники.

Я родился в поселке Туя-Бугуз в Узбекистане. На родину, в Крым с родителями вернулся в 1991 году. Для поселения мы выбрали город Старый Крым: это историческое, уникальное место с особой энергетикой. Здесь я окончил школу, а затем Феодосийское профессионально-техническое училище по специальности повар-кондитер. К гончарному делу пришел, можно сказать, по велению свыше. Так получилось, что в тяжелый жизненный период я восемь лет прожил в местной мечети. Научился читать по-арабски, читал азан, коран.

Здесь же увлекся и традиционным гончарством: попробовав это ремесло всего раз, больше не смог остановиться. Вначале глину для своих работ добывал в карьерах Бахчисарая. Первый гончарный круг и печь для обжига сделал без каких-либо чертежей, единственными моими помощниками стали знания из книг и собственные пробы и ошибки. Тем не менее за год я добился определенных успехов.

В 2006 году познакомился с именитыми мастерами Мамутом Чурлу и Рустемом Скибиным. Они заехали в мечеть после выставки. Именно они ввели меня в русло народной культуры, посвятили в тайны мастерства. Знания о системе знаков крымскотатарского орнамента и принципах его построения получил от Мамута Чурлу на организуемых им семинарах. Далее под его руководством начал применять орнамент в своих работах. Наставником в тонкостях керамических технологий у меня был известный мастер-керамист Рустем Скибин. Уже с 2008 года я стал участвовать в выставках.

Нам повезло увидеть Ваши работы в Казани в 2020 году на выставке в рамках проекта «Огни Солхата». Ваши работы – яркие, запоминающиеся. Расскажите о технике их изготовления и ассортименте изделий, а также о тайнах орнамента.

Одними из первых работ были терракотовые блюда и кувшины, расписанные в технике сграффито.

Справка: *Сграффито* (итал. *sgraffito*) или *граффито* (итал. *graffito* — процарапанный) — техника декорирования керамики, которая основана на процарапывании верхнего слоя краски или штукатурки до обнажения нижнего слоя, отличающегося по цвету.

После долгих экспериментов я занялся самостоятельным изучением глазурей и эмалей. За два года овладел технологией майолики, после чего стал применять ее в своей работе. Начал создавать многоцветные керамические произведения в технике майолики с традиционным крымскотатарским орнаментом. Это, в первую очередь, была посуда: блюда различных размеров, чайники, менажницы, чашки, пиалы, а также яркие майоликовые панно. Темы орнаментов, используемые в моих работах – семья, род, женское плодородие, продолжение и сохранение жизни, мотивы родного края. В Исламе запрещены изображения людей и животных. Именно поэтому орнамент стал неким кодом, в котором зашифрованы пожелания, мечты, послылы.

Панно «Родовое Древо». 165x80 см. Керамика, сграффито, майолика

Блюдо «Молитва». Диаметр 55 см. Керамика, сграффито, майолика

Блюдо «Семейное древо». Диаметр 32 см. Керамика, сграффито, майолика.

Чайный сервиз из 23 предметов

Кувшины

Гранат. Высота 12 см. Керамика, сграффито, майолика.

В орнаменте, дошедшем до нас от наших предков, сохраняется язык народа. Узоры могут рассказать очень многое.

Ваши работы демонстрировались на многих выставках. Какие из них для Вас самые памятные?

Часы. Диаметр 32 см. Керамика, сграффито, майолика

Все выставки важны. Но, пожалуй, самые памятные – это выставки в рамках масштабного проекта Мамута Чурлу «Крымский стиль», который объединил крымских мастеров декоративного искусства разных национальностей. В рамках проекта художник организовал более 20 выставок современных произведений в народном стиле, вы-

полненных крымскотатарскими мастерами, во многих городах Украины и за ее пределами (Варшава, Москва, Париж, Казань).

Запоминающимся было и участие в I Международном фестивале декоративно-прикладного искусства в г. Ташкент в 2017 году. В 2019 году в Крымской республиканской библиотеке им. И.Франко состоялась моя персональная выставка. Также в 2019 году мои работы экспонировались на передвижной выставке-форуме изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Караван городов. Путь созидания» в городе Котлас. В 2020 году мои работы побывали в Республике Татарстан в рамках межрегионального проекта «Огни Солхата».

У Вас есть ученики?

Да, свой опыт, знания и секреты ремесла я передаю своим ученикам, которые уже сегодня – восходящие звезды старинного крымскотатарского гончарства. Больше всего радуется, что по моим стопам пошел и сын Халид. Он с раннего детства играл с глиной, лепил из нее сначала танки, самолеты. Примерно с 13 лет начал лепить аромалампы, потом стал работать с керамическими глазурями. Теперь делает обливные тарелки, гранаты. У него свой стиль.

Что самое главное для Вас в занятии творчеством?

Главное, что я занимаюсь возрождением народного творчества, сохраняю традиции крымскотатарского гончарства. Занятия керамикой позволяют экспериментировать, постоянно пробовать что-то новое. Я могу не вставая работать часами, днями. Я нашел свое призвание, это очень важно для каждого человека.

Спасибо за интервью. Желаем Вам творческих успехов и надеемся, что Вы приедете в Казань с новыми работами. ■

Работы Халида Ганиева

ЗДЕСЬ УЧАТ СОЗДАВАТЬ ГЛИНЯНЫЕ ЧУДЕСА

Есть в Казани уникальное учебное заведение. Его основной миссией является изучение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, возрождение народных традиций материальной культуры, развитие и сохранение исторического и культурного наследия татарского народа путем подготовки квалифицированных кадров, а также дополнительного образования взрослых и детей. Это – Казанский техникум народных художественных промыслов.

Почти за 60 лет существования техникум прошел путь от городского профессионально-технического училища № 40 до государственного автономного учреждения со статусом ресурсного центра. В техникуме ведется подготовка квалифицированных кадров в области декоративно-прикладного искусства по следующим специальностям: «Ювелир», «Изготовитель художественных изделий из дерева», «Изготовитель художественных изделий из керамики», «Исполнитель художественно-оформительских работ», «Дизайнер», «ДПИ и народные промыслы», «Художник по костюму», «Порт-

ной», «Вышивальщица». В настоящее время в техникуме обучаются 324 студента.

Курс «Изготовитель художественных изделий из керамики» был введен в учебную программу в 2011 году. В разные годы преподавателями данного курса были Иванов Евгений Васильевич, Махинин Андрей Юрьевич, Юсупова Алсу Раиковна. С 2017 года курс ведет преподаватель, мастер производственного обучения Алсу Гумаровна Саттарова. Она окончила Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности «Декоративно-прикладное искусство» с присвоением квалифика-

ции «Художник декоративно-прикладного искусства (художественная керамика)».

На курс керамики принимаются учащиеся после 11 класса. Срок обучения -1 год. Каждый год на курсе обучаются по 7 человек. Также обучение изготовлению художественных изделий из керамики проводится для студентов в рамках специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла».

Со стороны может показаться, что работать с глиной легко. Но это не так. Керамика – сложный материал. Работа требует крепкой подготовки в рисунке, живописи и скульпту-

ре, знаний в технологии, изготовлении и обжиге. Методика обучения декоративной керамике предполагает полную информацию о различных керамических материалах, их свойствах и возможностях использования. Значительное число часов отведено практическим занятиям в керамической мастерской. Большое значение отводится и освоению гончарного круга. Изучение технологии керамики тесно связано с такими важнейшими специальными предметами как композиция. Нужна и математика: гончарное дело полно сюрпризов – никогда не знаешь, что получится в итоге. Ведь глина во время обжига уменьшается в размере на 10-20 процентов. Поэтому нужно уметь делать расчеты. Получая задания по предмету, студенты

занимаются проектированием и воплощают свои идеи в материале.

Благодаря профессиональному обучению и хорошей материальной базе, за относительно короткий срок студенты овладевают мастерством по созданию художественных изделий из керамики: изразцов, посуды, декоративных сосудов, декоративной скульптуры, керамических сувениров, глиняных игрушек.

«В настоящее время у нас имеются все условия для полноценного обучения студентов: две печи (большая и малая) для обжига, печь для просушки изделий, гончарные круги, раскаточный стол. Качественная глина поставляется нам в рамках движения WorldSkills. Большую поддержку получаем

от нашего директора Саубановой Раушании Киямутдиновны: она поддерживает все наши начинания, – рассказывает руководитель курса Алсу Саттарова. – Поэтому, если студент пришел на учебу с желанием, он всегда овладеет мастерством. Студентов на курсе немного. Атмосфера во время учебы почти домашняя. С каждым имею возможность позаниматься индивидуально. Приходят на учебу и вчерашние школьники, и уже взрослые люди, которые хотят приобрести новую профессию. Основной целью подготовки на курсе считаю формирование индивидуальной творческой личности».

Завершается учеба созданием диплом-

ной работы. В ней студент должен показать все, чему научился, свой творческий почерк. Лучшие работы выставлены в музее техникума. Это и гордость техникума, и своего рода учебные пособия для вновь поступающих.

Алсу Гумаровна – обладатель Дипломов всероссийского конкурса «Заповедный сувенир» (Ялта), фестиваля «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств». Но главным в своей жизни она считает не свои достижения, а успехи своих подопечных. Все свои идеи по созданию керамических изделий она воплощает в творчестве своих студентов.

С курса Алсу Гумаровны выходят полноценные специалисты. Например, Александр Стрелов работает в гончарной мастерской в Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике, изготавливает изделия и сувениры, проводит мастер-классы для тех, кто хочет попробовать свои силы в гончарном искусстве и росписи красками сувенирной продукции. Елена Никитина открыла в Красноярске свою арт-студию керамики.

Помимо обучения изготовлению изделий классических форм, Алсу Гумаровна всегда находит чем удивить и заинтересовать своих студентов. Сейчас ею разработаны декоративные многоярусные плакетки (рельефные пластины с нанесенным на них изображением) для украшения интерьера, изготовлены специальные формы для за-

главной пластины и придуманы оригинальные надписи для последующих пластин: «Грязного помыть», «Голодного накормить», «Открытое закрыть», «Грустного обнять». Студенты с восторгом воплощают ее идеи.

Со студентами Алсу Гумаровна принимает участие в городских и республиканских ярмарках, где палетки, декоративные украшения из керамики пользуются большим спросом.

«В этом году у нашего курса была большая победа, – рассказывает Алсу Саттарова. – Хотя наш техникум присоединился к движению WorldSkills уже в 2013 году, компетенция «Ремесленная керамика» была введена только в 2018 году. И впервые в этом году мы решили принять в ней участие. Первоначально я провела отборочный тур среди лучших студенток, которые выполнили домашнее задание, предложенное организаторами конкурса WorldSkills Russia. Победила Надежда Агапова. Соревнования по компетенции «Ремесленная керамика» проводились в Санкт-Петербурге на площадке Академии керамики. Кроме нас участвовали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Кемерово.

В рамках выполнения конкурсного задания, участникам нужно было изготовить керамическое изделие, выполнив все модули и произведя все необходимые технологические операции (проектирование, обжиг, декорирование, монтаж и пр.). Первым испытанием было изготовление трехцветного панно, которое было знакомо по домашнему заданию. Но организаторы конкурса внесли в него 30 процентов изменений, и Надежда практически заново его делала. Вторым испытанием было составление проекта глиняной кружки в масштабе 1:1. Надя справилась со всеми заданиями и по итогам заняла второе место, уступив только претендентке из Москвы». ■

КОРЯБИНА Елена Федоровна,
директор краеведческого
музея Пестречинского
муниципального района

ПЕСТРЕЧИНСКИЕ ГОНЧАРЫ

Со дня основания село Пестрецы славилось своими мастерами. В годы правления Ивана Грозного для строительства Троицко-Сергиевого монастыря сюда был согнан пестрый ремесленный люд со всей России. Наряду со столярами, плотниками, резчиками по дереву, малярами, бондарями, здесь осели и горшечники. Вначале лепили посуду самую необходимую для крестьянского быта, обжигали ее в примитивных печах, сложенных прямо в землянках, где добывали глину. С годами горшечное дело развивалось, приобретая все более массовый характер.

Промысел совершенствовался и в качественном отношении. Чтобы поднять заработок, некоторые крестьяне стали изготавливать орнаментированную посуду. Пионеры художественного промысла получили поддержку со стороны некоторых преподавателей Казанского художественного

училища, которые стали делать рисунки для посуды, а также учить этому делу самих кустарей. В связи с подготовкой научно-промышленной выставки в г.Казани в 1890 году промыслом заинтересовалось Казанское уездное земство. Оно и дало средства для постройки усовершенствованных печей для обжига, оборудования своего дела.

Пестречинцы изготовили для выставки неплохие образцы художественной посуды, которая заинтересовала посетителей и нашла достаточный сбыт. По итогам выставки в 1892 году в Санкт-Петербурге был издан «Справочный указатель кустарных промыслов и кустарных мастеров», в него были включены четыре наиболее известных пестречинских мастера по изготовлению гончарных изделий: Павлов, Ершов, Алексеев, Перухин.

В 1911 году в Пестрецы приехал выпускник училища барона Штиглица в Петербурге инженер-технолог Александр Иванович Ильинский с женой – художницей Еленой Владимировной. Еще во время учебы Ильинский познакомился с изделиями пестречинских кустарей, испытывал образцы пестречинской глины. Приехав в Пестрецы, уже на месте убедился в верности своего выбора. Здесь было прекрасное сырье, давно сложились династии мастеров. Но условия труда были чудовищные: мастерские располагались прямо в землянках, вырытых по склону глиняного оврага. Изготавливаемые изделия, в основном, представляли собой хозяйственные изделия, а спрос рос на керамику более современную и изящную Александр Иванович проявил недюжинные организаторские способности в проектировании, строительстве и оборудовании учебной мастерской. Выписывал из заграницы оборудование, монтировал его, даже печи для обжига складывал сам. Экспериментировал с красками и глазурью. Сам Ильинский преподавал технологию производства керамики, Елена Владимировна вела предметы: композиция, акварель, лепка, декорирование.

Ильинские быстро подняли производство на такую высоту, что ху-

дожественные изделия пестречинских мастеров в самый короткий срок завоевали одно из первых мест и заслуженную славу в дореволюционной России.

В 1915 году керамические изделия из Пестрецов заняли призовое место на выставке в Париже. Так Пестрецы в конце XIX – начале XX вв. стали своеобразным художественным центром с оригинальной изобразительной традицией. Особую славу пестречинская керамика получила за впервые нанесенный на глину татарский орнамент.

Изделия пестречинских мастеров хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Национального музея Республики Татарстан, Археологического музея Казанского федерального университета, краеведческого музея села Пестрецы. Но в XX веке промысел угас и попытки его реанимировать не увенчались успехом.

Нужно отметить вклад в изучение истории пестречинской керамики прежней заведующей музеем Ушановой Воли Федоровны, которая в 1992 году поехала в Санкт-Петербург, встретила сына Александра Ильинского, посетила музеи, где хранятся изделия пестречинских мастеров. Именно из Санкт-Петербурга были привезены в пестречинский музей фотографии,

Изделия пестречинских мастеров начала XX вв. (из фондов краеведческого музея Пестречинского муниципального района)

документы и некоторые изделия производства 1912-1921 годов. В фондах нашего музея есть видеофильм о пестречинских вазах начала XX, находящихся в Санкт-Петербургском этнографическом музее, слайды изделий пестречинских мастеров-керамистов, хранящихся в личном архиве Ильинских.

В страшный голод начала XX века мастерская гончаров-художников перестала существовать. Ильинские уехали в Во-

ронез. Оставались ученики, но каждый из них стал заниматься гончарным делом самостоятельно. Судьбу одного из них – Мишухина Якима Ивановича удалось восстановить, благодаря находкам в музее Лаишевского края имени Г.Р.Державина.

Мишухин Яким Иванович родился в селе Пестрецы. Гончарному делу обучался в учебной мастерской петербургских художников-керамистов Ильинских – Александра Ива-

Семья Якима Мишухина

новича и Елены Владимировны. После закрытия мастерской занимался гончарным делом самостоятельно. Его изделия пользовались спросом, и промысел приносил прибыль.

В конце 20-х годов в период коллективизации он был раскулачен (это судьба многих ремесленников того периода) и сослан в Казахстан. Перед началом Великой Отечественной войны с семьей вернулся на родину, но уже в село Лаишево. Здесь он продолжил заниматься гончарным ремеслом: в составе артели, находящейся на территории кирпичного завода, изготавливал керамическую посуду. Благодаря мастерству в годы войны Яким Иванович был освобожден от обязательной военной обязанности (получил бронь). Все годы войны

он изготавливал для госпиталей посуду, мензурки и прочие необходимые емкости.

Керамические изделия Якима Ивановича имели практическое применение и хозяйственное назначение: горшки, корчаги. Конечно, он как ученик Ильинских умел делать и изящные, орнаментированные вещи, но спрос в его время был иным. В настоящее время в музее Лаишевского края имени Г. Р. Державина хранятся несколько изделий рук Мишухина. На одной корчаге сохранилась надпись: «Мишухин Яким Иванович жене Марфе Григорьевне с днем рождения, 1943 г.».

(Материал предоставлен директором музея Лаишевского края им. Г. Р. Державина Фаридой МУРТАЗИНОЙ). ■

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

Нелегкую задачу по возрождению и реконструкции традиционной керамической посуды, бытовавшей в Пестречинском районе, взяла на себя Член Союза художников РТ, член Палаты ремесел РТ, мастер народно-художественных промыслов, руководитель семейной мастерской керамики «Яратам Казан» Наталья Пилюгина.

От детского увлечения – к собственной мастерской

Наталья Пилюгина выросла в творческой семье, с детства питала страсть к рисованию и рукоделию. Уже с 16 лет совмещала учебу в Казанском техникуме легкой промышленности и работу в Комбинате надомников художественных промыслов Мини-

стерства Местной промышленности ТАССР. Именно здесь у Натальи возник интерес к созданию, возрождению и реконструкции традиционной керамической посуды, здесь же был получен и первый опыт в данном направлении.

Мастерская художественной керамики и авторского фарфора «Живая глина», открывшаяся в 1999 году, стала логическим

Керамика Натальи Пилюгиной выставлялись на многочисленных выставках в Европе: во Франции (Париж, Канны), Германии, Португалии, в галереях Англии и Америки.

продолжением реализации творческих амбиций Натальи. В 2011 году мастерская реорганизована в ООО «Яратам Казан» – семейное предприятие по разработке художественной керамики и авторского фарфора.

«Наша семейная мастерская – это место где из куска глины мастерством рук получается изделие народно-художественного промысла, – поясняет Наталья. – Наша задача, чтобы изделия мастерской были узнаваемы и отличались не только полезностью и практичностью, но и высоким художественным уровнем».

На предприятии создаются сервизы, наборы, подсвечники, декоративная скульптура с надглазурной и подглазурной росписью, с применением в декорировании ценных металлов: кобальта, перламутра и золота. При оформлении мастера используют национальные орнаменты.

Истоки творчества

Успех Натальи Анатольевны во многом объясняется не только талантом и трудолюбием, но и тем, что она в своих проектах всегда обращается к истокам. «Не может художник создавать новое, новые формы в отрыве от материальной и духовной жизни прошлого нашего народа», – считает она. Пилюгина создает, в основном, изделия с ручной росписью с мотивами цветочно-растительного орнамента татарского народного искусства. Особый пласт в ее творчестве – возрождение и реконструкция традиционной керамической посуды, бытовавшей в Пестречинском районе.

Изучая архивные источники, изделия фондов музеев, Наталья Пилюгина воссоздает коллекцию пестречинской керамики и надеется на издание каталога.

Глинотерапия

«И все же, главное для меня – не только воссоздание коллекции, но и сохранение и развитие ремесла, передача знаний молодому поколению», – говорит Наталья Пилюгина. В 2020 году она разработала проект «Возрождение пестречинской керамики XIX-XX вв. в месте ее традиционного бытования», который стал победителем специального конкурса Фонда президентских

грантов 2020 года. Главная цель проекта – социальная поддержка детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, их дальнейшая профориентация, сохранение традиций Республики Татарстан.

«Скульптор И.Я. Гинцбург так говорил о значении лепки: «В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических науках». Занятия лепкой из глины обладают большим обучающим, развивающим, воспитательным потенциалом благодаря уникальным

возможностям обучения детей творить новое, многообразное, неповторимое. Лепка из глины для детей – хороший способ отдыха, смены деятельности и развития мелкой моторики. Глина весьма податливый, послушный и пластичный материал. Она пробуждает чувство радости, активизируя тактильные ощущения», – обосновывает пользу занятий одна из участниц реализации проекта психолог-методист Наталья Низамиева.

Еженедельно с февраля 2021 года занятия проводятся в социальном приюте для детей и подростков «Шатлык» в селе Пестрецы. Лепкой занимаются 24 воспитанника приюта разного возраста (от 5 до 15 лет). С детьми подробно изучается татарский орнамент: именно он чаще всего используется при декорировании. Обжиг изделий Наталья Анатольевна делает в своей мастерской (для детей этот процесс опасен). Уже сейчас в приюте собирается мини-выставка глиня-

ных изделий. Педагоги и воспитатели приюта отмечают, что занятия с глиной способствует снижению страхов, чувства тревоги и агрессивности, оказывают психотерапевтическую помощь детям, которые страдают гиперактивностью и замкнутостью; помогают достичь взаимопонимания и умения работать в коллективе.

«С мая по июль воспитанники вместе с художниками будут демонстрировать свои работы и полученные навыки на площадке «Туган авылым», на мероприятиях Пестречинского района и республики, – рассказывает о планах Наталья Пилюгина. – Это только начало большого проекта по сохранению народных промыслов Татарстана. В дальнейшем мы будем курировать и поддерживать своих воспитанников, надеемся, что часть из них увлечется керамикой и ремеслами, сделает это своей профессией, вернется в Пестрецы и будет продолжать традиции предков». ■

МОИ РАБОТЫ – НА СТЫКЕ ДИЗАЙНА И РЕМЕСЛА

Абдуллина Эльвира Нурисламовна,
дизайнер-керамист,
руководитель студии керамики
«Абрикосова МарФa»

Еще в школьные годы, занимаясь в студии дизайна на Станции юных техников моего родного города Березники Пермской области, я поняла, что хочу быть промышленным дизайнером и создавать красивые изделия для быта. В студии под руководством Ямовой Елены Александровны мы изучали разные технологии и материалы, делали изделия из дерева, стекла, пластика, глины.

Чтобы реализовать свою мечту, я поступила в профессиональное училище №28, которое закончила с красным дипломом с ква-

лификацией «художник-витражист». Затем, выдержав конкурс в 15 человек на место, поступила в Свердловский архитектурный институт на факультет «Дизайн» (вскоре вуз был переименован в Уральскую академию архитектуры и дизайна). На последних курсах обучения начала работать дизайнером в рекламном агентстве Екатеринбурга, а после окончания академии переехала в Казань. Здесь я работала на Казанской ярмарке сначала дизайнером, а затем руководителем отдела рекламы.

В 2001 году, став владельцем рекламного предприятия и его руководителем, ввела новые виды деятельности, а именно: дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов, а также разработку и изготовление рекламной сувенирной продукции. Среди постоянных клиентов были крупные и известные предприятия: ОАО «Транснефть», ОАО «Оргсинтез», ОАО «Раута Руукки», ОАО «Агава» и др.

После окончания учебы по Президентской программе переподготовки управленческих кадров, я должна была поехать на обучение и стажировку в Германию. Я знала, что после обучения в Академии экспорта в г.Рейтлинген, я буду стажироваться в немецкой фирме, которая также, как и моя, занимается дизайном. Перед поездкой я хотела купить сувениры, которые планировала подарить будущим коллегам, но к моему разочарованию, оказалось, что рынок сувениров в нашей столице очень скудный, да еще и продукция низкого качества. А мне так хотелось рассказать о своем народе и Республике Татарстан, об особенностях культуры татарского народа, подкрепив рассказ достойными изделиями национальных народных промыслов.

В Германии практически ничего не знают о Казани, а тем более не знают о том, что в России проживают не только русские, но и другие национальности. Меня даже попросили показать на карте России, где находится Казань и рассказать о республике.

Именно тогда и пришла идея о том, что можно делать не только рекламные сувениры, но и сувениры с национальным колоритом. Программа стажировки позволяла посещать предприятия, которые интересовали нас для развития собственного бизнеса. Я воспользовалась этой возможностью и посетила несколько предприятий народно-художественных промыслов в Германии и Чехии, которые производили сувениры. Особенно

Тарелка с изображением Татарской слободы

меня впечатлили керамические сувениры в Чехии.

Вернувшись в Казань, я начала разрабатывать сувенирную продукцию. Часть проектов мы легко запустили на собственном оборудовании. Но мне очень хотелось сделать серию керамических сувениров. И после долгих поисков керамистов в Казани (а на тот момент оказалось, что в Казани их можно было по пальцам пересчитать), я обратилась к члену Союза художников Татарстана, мастеру-керамисту Фариде Сахабутдиновой. Я не планировала заниматься керамикой сама, но заинтересовалась – сначала пришла на мастер-класс, а потом втянулась и начала изучать процесс. Как дизайнера по призванию, меня в керамике привлекли широкие возможности в способах изготовления и получения форм. Так началось мое увлечение керамикой.

А потом был очень длинный и сложный процесс познания керамических технологий. В 2011 году была открыта моя (вернее наша семейная) студия керамики «Абрикова Марфа». В 2013 году по приглашению председателя Ассоциации рестораторов и

Масляная лампа «Лампа Аладдина»

Сувенирная композиция «Сладкая парочка»

отельеров г. Казани и Республики Татарстан Зуфара Фадиповича Гаязова студия переехала в гостинично-ресторанный комплекс «Татарская усадьба». Этот комплекс находится в Старо-Татарской слободе и его посещают многочисленные туристы. Мы представляем свою сувенирную продукцию, рассказываем об истории керамического промысла в Татарстане, проводим мастер-классы для детей и взрослых, сотрудничаем с туристическими агентствами.

Мои работы не ограничиваются одним способом изготовления. Знание других видов производств позволяет совмещать керамические технологии с современными. В студии мы работаем с разными видами глин и фаянсом, используем разные виды глазурирования, молочение. Наш стилиевой почерк – сочетание традиционных приемов исполнения в восточном и татарском стиле с современными тенденциями.

Многие думают, что керамика – это очень просто. А это далеко не так. В первую очередь – это очень сложный и длительный технологический процесс, требующий

выполнения множества условий, соблюдения технологии производства, тщательного подбора материалов. Так, например, чтобы сделать самую простую фигурку и превратить ее в керамическое изделие, потребуется несколько стадий: лепка, сушка, обжиг, глазурирование. А если нужно сделать какой-то особенный эффект, то потребуется дополнительный обжиг, возможно и не один. Порою на это уходит не одна неделя. И как обидно, когда проходя мимо нашей мастерской, туристы, а иногда и экскурсоводы, называют наши авторские работы поделками.

Мы участвуем в проекте Туристско-информационного центра «Казань – пятью органами чувств». В 2016 году этот проект завоевал Гран-при конкурса «Всероссийская туристическая премия» в номинации: «Лучший маршрут города-2016». Наша студия выступала партнером проекта с мастер-классом по лепке из глины.

Участвуем мы и в городских, всероссийских и международных выставках, Сабантуях и фестивалях: Незабываемым для нас был Сабантуй на Марсовом поле в Париже в 2016

году. Мэр французской столицы Анн Идальго восхищалась изделиями народных промыслов Татарстана: татарской ручной вышивкой, валенками и нашим гончарным искусством.

Самая большая проблема керамистов, да и других мастеров народно-художественных промыслов – отсутствие постоянного места реализации своей продукции (хотя меня лично эта проблема не касается, так как в своей студии я продаю изделия и у нас есть постоянный поток посетителей, но за коллег обидно). В летний период есть ярмарки, Сабантуи, но они не решают проблему. Необходим магазин или центр ремесел, который

бы поддерживало государство, где на постоянной основе и на приемлемых и понятных условиях были бы представлены работы только татарстанских мастеров. И никакого китайского производства и подделок!

Педагог, в недавнем прошлом директор базы отдыха и детского оздоровительного лагеря Эльвира Косарева, пройдя обучение в рамках образовательного проекта «Фабрика предпринимательства», смело вступила в ряды предпринимателей и открыла в Бавлах ремесленную мастерскую «Гончарный дворик». ■

ГОНЧАРНЫЙ ДВОРИК В БАВЛАХ

Косарева Эльвира Мударисовна,
индивидуальный предприниматель
руководитель ремесленной мастерской
«Гончарный дворик» в городе Бавлы

Это эмблема моей мастерской «Гончарный дворик». Но мастерская появилась не сразу. После окончания Лениногорского педагогического училища в 1994 году, где получила специальность «учитель рисования и черчения», я начала свою трудовую деятельность в общеобразовательной школе №3 города Бавлы, где проработала более 10 лет. Эту работу совмещала с деятельностью педагога по дополнительному образованию (направление «Пеший туризм») на Станции юных туристов. Смогла получить высшее образование, закончив КСЮИ (АСО) по специальности «культуролог», «педагог-психолог». Затем работала в школе № 7, директором базы отдыха и директором детского оздоровительного лагеря «Иволга» в НГДУ «Бавлынефть». В период реорганизации НГДУ «Бавлынефть» моя должность попала под сокращение.

На счастье, меня пригласили стать участником уникального образовательного проекта «Фабрика предпринимательства», который с 2014 года реализуется в республике при поддержке Министерства экономики и Приволжского (Казанского) федерального университета. Цель проекта – научить желающих созданию и развитию бизнеса. Я даже не мечтала о данной сфере деятельности. Более двадцати лет я работала наемным специалистом, а тут меня стали учить тому, как открыть свое дело и приступить к разработке своего проекта. Когда стал вопрос о выборе направления для проекта, я задала себе вопрос: «А что я умею делать хорошо?». По образованию я – учитель рисования, имею опыт работы директором базы отдыха. И возникла идея о создании своей небольшой «базы отдыха», а именно – ремесленной мастерской гончарного дела, где посетители смогут купить готовые изделия из глины, обучиться древнему ремеслу наших предков и отдохнуть после творческого процесса за чашкой ароматного чая из самовара. Тем более что у нас в Бавлах гончарное дело было не развито.

Параллельно с занятиями на Фабрике я стала обучаться на курсах гончарного ремесла, который проходили в Уфе. Мои преподаватели Ольга Сайранова и Александр Луценко – мастера гончарного дела, обучили меня ремеслу, открыв двери в портал гончарного мира. Это очень важно – найти своего учителя, который буквально ведет тебя за руки, который и впоследствии наблюдает за твоим творческим ростом и всегда может помочь.

В итоге был разработан проект «Гончарный дворик», с которым я в отборочном туре прошла на пятую юбилейную выставку «Фабрики предпринимательства». Она прошла в Приволжском (Казанском) университете при участии президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. В присутствии президента я создала кувшин и он, пожелав процветания моему проекту, оставил на из-

делии свой автограф, который сейчас хранится в мастерской как реликвия.

Организация ремесленной мастерской требует больших вложений, особенно на приобретение оборудования. Свой проект я направила на соискание благотворительного Гранта от АО «Татнефть», и выиграла 500 000 рублей на его развитие. Главным приобретением стала муфельная печь и гончарные круги.

Моя мастерская «Гончарный дворик» разместилась в бревенчатом доме на приусадебном участке в уникальном экологическом районе города – у подножья горы Такыя тау. До мастерской удобно добраться на любом маршрутном автобусе, а автобусная остановка располагается в 20 метрах от мастерской. Около дома на приусадебном участке есть парковка для нескольких автомашин или автобуса. В доме – ретро-интерьер, призывающий окунуться в атмосферу вдохновения и творчества.

Здесь я с большим удовольствием создаю авторские изделия из глины, провожу мастер-классы на гончарном круге, обучающие курсы (индивидуальные и групповые) для всех желающих. Во время занятия проводится обзорная экскурсия по видам традиционной керамики. При желании можно приобрести изделия из керамики ручной

работы и сувенирную продукцию или сделать индивидуальный заказ. Гости мастерской могут увидеть все этапы рождения изделия, заканчивая печью, в которых идет обжиг. Для занятия глиной предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Очень радуют гостей нарядные фартуки для работы с эмблемой нашей мастерской. Приятный бонус в завершении – чай и кофе из глиняных кружек.

Наша мастерская специализируется на изготовлении гончарных изделий. Мы

делаем кринки, горшки, кружки, тарелки, подсвечники, настенные панно-часы, настенные кашпо, магниты, мини-печи из глины и многое другое. Изделия выполняются как по традиционным технологиям, так и покрываются современным стекловидным порошком – пищевой глазурью. Важно, что все изделия изготавливаются вручную и в единственном экземпляре.

Я очень люблю работать в традиционных технологиях, в частности, в технике молочного обжига. Молочение (молочный

обжиг) – это технология, позволяющая придать керамике определенный цвет и влаго-непроницаемость, чтобы в посуде можно было готовить пищу при высокой температуре. Техника такова: предварительно обожженное изделие окунают в молоко или кефир, просушивают, а затем обжигают при температуре не выше 350 градусов, поскольку при более высоких температурах молоко полностью выгорает. Декорирование изделия рисунком проходит в кожетвердом состоянии методом гравировки. Молочение со временем выбивается из пор, поэтому его периодически, раз в три-четыре года нужно обновлять. Для этого можно искупать свою посуду в молоке и обжечь в обычной духовке (при 300-350 градусах). Этого хватит для восстановления.

Декорирование изделий выполняем и ангобами. Ангоб – это специальная подглазурная краска по керамике, которая состоит из глины и цветных пигментов. Для покрытия изделий в нашей мастерской используется только проверенная пищевая глазурь (без свинца). На каждое изделие наносится логотип нашей ремесленной мастерской.

Я делаю изделия и на заказ. Причем стараюсь изготовить несколько вариантов. Например, заказали молочник, я делаю сразу два или три изделия, чтобы у заказчика был выбор. Иногда заказы рождают интересную идею. Недавно мне заказали большой горшок с крышкой для приготовления пищи на открытом огне. Изделие я сделала, но возникла идея: а почему бы из глины не сделать и мини-печь, чтобы ее можно было

поместить в багажник автомобиля и при необходимости достать и готовить на ней в огнеупорной посуде еду. Придумано – сделано. Вот такая печь у меня получилась. Сейчас я свою печку совершенствую.

Совершенствуются и формы обучения гончарному делу в мастерской. Сейчас мы предлагаем:

1. Мастер-классы по гончарному делу.
2. Гончарные курсы, построенные по системе изучения «от простого к сложному». Участники знакомятся с основами работы за гончарным кругом, создают свои первые изделия – миски, кружки и горшки высотой до 15 сантиметров, получают навыки дообжиговой и послеобжиговой обработки изделий. Затем учатся гончарить вазы, бутылки и собирать даже чайник. Глина и глазури, используемые на курсе, и все обжиги изделий включены в стоимость занятий.

3. Миникурс по ручной лепке из глины, который подойдет и детям, и взрослым. Каждое занятие нацелено на знакомство с новым материалом, новой техникой лепки и декорирования:

- Лепка из кома – один из первых способов лепки, использованных человеком. Техника: вытягивание из шара, смешанная техника. Жгутовая лепка – один из самых древних методов изготовления глиняной посуды. С помощью этой техники можно создавать изделия практически любых форм и размеров.

- Жгутовая лепка – один из самых древних методов изготовления глиняной посуды. С помощью этой техники можно создавать изделия практически любых форм и размеров

- Лепка по матрице – история техники, виды (фигурная набивка и набивка пластом).

- Лепка из пластов – выполнение изделий из глиняных пластов, раскатанных вручную скалкой или с помощью раскаточного станка.

Провожу я и благотворительные мастер-классы для детей с ограниченными

возможностями, воспитанников социального приюта «Мечта», детских садов. Опытом работы делилась с работниками клубных учреждений Бугульминского района на семинаре-практикуме «Мастерская традиционных и современных ремесленных технологий и рукоделий»

Мастерская «Гончарный дворик» успешно представляла изделия на Федеральном Сабантуе в Тюмени, выставке «Мозаика ремесел» (Казань). В сентябре 2020 года на выставке «Город мастеров» в Бавлах ремесленная мастерская представила много новых изделий авторской ручной работы, изготовленные на гончарном круге. Была представлена эксклюзивная сувенирная продукция, посвященная 90-летию города (пока в небольшом количестве). Обладателем одного из сувениров стал глава Бавлинского муниципального района.

Пандемия коронавируса практически парализовала культурную жизнь в общественном пространстве. Однако в интернете появилось немало интересных предложений по участию в онлайн-мероприятиях.

В июле 2020 года ремесленная мастерская «Гончарный дворик» впервые участвовала в онлайн-выставке и удостоилась сертификата участника. Также приняли участие в онлайн-выставке московского Сабантуя и были отмечены Благодарственным письмом.

Все памятные события и фотоматериалы о ремесленной мастерской «Гончарный дворик» размещены на наших страницах в соцсетях: в инстаграм (Instagram) (@elikstar) и в Контакте (<https://vk.com/elikstar>).

Возрождение традиций ремесленного искусства – гончарного дела, возможно через оказание профессиональной поддержки и практической помощи. В современном

мире очень много возможностей получить опыт, знания и выбрать наставников для развития мастерства в гончарном ремесле. Я лично очень часто обращаюсь по интересующим меня вопросам к мастерам гончарного дела. Интернет-ресурсы помогают работать в данном направлении через подписку на страницу мастеров в социальных сетях, вступать в группы ремесленников, созданные на онлайн-площадках и задавать вопросы в чатах, в прямых онлайн-эфирах. Принимая участие на форумах и фестивалях керамистов, я обмениваюсь опытом с коллегами по цеху и просто дружу с ними на расстоянии. ■

Любовь к ремеслу перешла к Лии Вечтомовой от мамы, которая была ее педагогом по керамике. Теперь Лия уже сама 21 год ведет курс скульптуры в Детской художественной школе № 1 города Набережные Челны. Специализируется на изготовлении скульптур людей и животных, посуды, сувенирной продукции.

МОЯ РАБОТА – МОЕ ПРИЗВАНИЕ

Вечтомова Лия Альбердовна,
преподаватель скульптуры
Детской художественной школы № 1
города Набережные Челны

Моя мама - Юсупова Марьям Валиевна всю жизнь посвятила обучению детей работе с глиной. Еще будучи ребенком, я наблюдала, как она лепит и рисует, и впитывала эти знания. Мамина любовь к ремеслу керамики перешла ко мне.

Когда я училась в художественной школе в Набережных Челнах, мне нравился предмет лепки, который преподавала мама. Мы всем классом с удовольствием посещали ее уроки не только по расписанию, но и в дополнительное время.

В 2002 году я закончила Московский государственный университет культуры и искусства. В 2019 году получила второе высшее образование в Набережно-Челнинском государственном педагогическом университете и получила профессию «Учитель рисования технологий».

Вот уже 21 год я работаю преподавателем скульптуры в Детской художе-

ственной школе № 1 Набережных Челнов. Параллельно несколько лет преподавала этот же предмет в Детской школе искусств. Специализируюсь, в основном, на изготовлении скульптур людей и животных, но делаю также посуду и сувенирную продукцию.

Любовь к скульптуре также перешла мне от мамы. Когда она выполняла какие-то творческие работы, я ей помогала. Еще в детстве в оздоровительном лагере «Солнечный» мы с ней лепили символ лагеря - «солнечных мальчиков». Вот там и родилась моя первая работа. Эта скульптурка навсегда останется в моей памяти как первая работа. Именно она дала старт моим последующим творческим скульптурным композициям.

И когда появились мои первые работы, и сейчас, первая, с кем я делюсь своим творческим успехом, это конечно, моя мама – мой наставник и критик. Иногда мне говорят, что в моем твор-

честве прослеживается стиль мастера из Азнакаево Галины Герк. Но это не так. При выборе тематики «Актюбинская игрушка» не оказала на меня влияния. Просто у нас схожая национальная тематика и образы.

Работа в глине требует подготовки, предварительного эскиза. Если композиция многофигурная и сложная, то предварительно делается эскиз и разрабатывается окончательный вариант. В мелкой пластике работа может проходить экспромтом.

Творческие работы рождаются в процессе задумки или вдохновения. Услышанное или увиденное иногда ложится в основу изделия, но лучшие работы вынашиваются «в голове» в течение какого-то времени. Иногда за основу композиции берутся иллюстрации – это когда нужен наглядный материал для обучающихся по программе.

На создание одной работы уходит от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от размеров и масштаба композиции (многофигурная или содержащая в себе множество деталей). Но даже если сделать работу быстро, надо учитывать, что она должна достаточно просохнуть в затемнении, затем глина обязательно требует обжига, последующей росписи. Все это требует немало времени.

Глину сначала приобретала на кирпичном заводе в нашем городе, но она низкого качества, в ней присутствует много камней, при сушке и обжиге работа трескается и ломается. Для работы на гончарном круге она не годится совсем, поэтому администрация школы, в которой я работаю, закупила специальную глину.

Процесс изготовления происходит по-разному, иногда идеи рождаются в тишине, а иногда помогает тихая, спокойная классическая или инструментальная музыка.

Все мои работы – это как дети. Я их придумываю, вынашиваю, вкладываю в них частичку своей души. И поэтому они для меня все удачны и дороги. Но, глядя на ранние работы, думаю, как бы я их доработала. Все-таки со временем приходит опыт, мастерство оттачивается. Поэтому каждая моя новая работа кажется мне лучше, чем предыдущие. Очень удачной считаю композицию «Филиппок».

Иногда делаю изделия на заказ: для детских садов, школ, частных коллекций. Самый неожиданный заказ был сделан несколько лет назад. Заказчик из Казани оказался большим поклонником романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и заказал композицию из главных героев. Причем сюжет для композиции он придумал сам. Эта работа для меня оказалась интересной и запоминающейся.

Отдельной мастерской у меня нет. Творю там, где приходит вдохновение - это и учебный кабинет, в котором я преподаю, и мой дом, в котором отдыхаю, и дом в деревне, куда я уезжаю в отпуск. Но лучшие условия, конечно, на работе. Здесь есть гончарный круг, который приобрела администрация школы для занятий. Но нет муфельной печи для обжига, потому что для установления подобной печи требуется специально оборудованное помещение, которого в школе, увы, на сегодняшний день не имеется. Для обжига работ приходится обращаться в организации, имеющие эту печь.

Участвую в различных конкурсах и выставках, в том числе на ежегодной региональной выставке «Художник года». Наиболее запомнился городской конкурс профессионального мастерства, где я продемонстрировала свои умения в присутствии целой комиссии. Также в памяти осталось участие в конкурсе «Женщина года», в котором на огромном экране Городского дома культуры на весь зал демонстрировалось мое умение лепить. Будучи человеком очень скромным и не публичным, все это давалось мне сложно, поэтому и награды, полученные на этих конкурсах, стали для меня самыми дорогими.

Я веду каталог своих работ, но не было возможности его опубликовать. Поэтому пока фото своих работ я выставляю в социальных сетях, также это осуществляется в социальных сетях школы.

Мне нравится моя работа, потому что я имею возможность передавать свое мастерство и навыки детям, как и моя мама. Многие учащиеся, заканчивающие художественную школу, поступают на отделение скульптуры Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина. Ученики, выбравшие другой профессиональный путь, тоже не забывают школьные знания и творят для души.

Я состою в Международном союзе педагогов-художников, но для популяризации творчества мастеров по керамике хотелось бы создание именно татарстанского сообщества керамистов-скульпторов, чтобы мы могли делиться своим опытом, устраивать в этом сообществе виртуальные выставки, участвовать в конкурсах, повышать квалификацию. Я, как преподаватель, прохожу курсы повышения квалификации каждые три года. Пробовала искать курсы по своему профилю, но, к сожалению, ничего подобного не нашла не только в своем городе, но и в Казани. Поэтому приходится посещать курсы малополезные (как я считаю) для меня, как учителя скульптуры. Хотелось бы повысить свою квалификацию именно по своему профилю. Надеюсь, что ГБУ «Таткультресурс-центр» сможет этому поспособствовать. ■

ВОЛШЕБНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЛИНЫ

Крюкова Елена Владимировна,
мастер художественной керамики
руководитель коллектива
«Художественная керамика»
Центра детского творчества
поселка Дербышки Советского
района г.Казани

Я родилась в Казани, в Дербышках. После школы училась на химическом факультете Казанского государственного университета им.Ульянова-Ленина. С 1985 по 1996 годы работала химиком-технологом в Государственном институте прикладной оптики. С 1992 года начала работать педагогом дополнительного образования в «Центре детского творчества поселка Дербышки» сначала совместителем, а затем в 1996 году перешла на основную работу –руководителем коллектива «Художественная керамика».

Так из химика я стала керамистом. Наверное, творческое начало было заложено во мне уже с детства. Я всегда любила рисовать и лепить. В семье у нас нет художников-керамистов, но дедушка был архитектором. В школьные годы мне повезло учиться рисованию у удивительного человека: живописца и графика, педагога, фотохудожника, ювелира, иконописца Виталия Ольгердовича Ковалевского.

Основы керамики я постигала в

1991 году на курсах в училище № 33, которые организовала казанская керамистка Фарида Сахабутдинова. Сначала научилась делать из глины украшения, затем игрушки и сувениры. В 2008 году окончила курсы по гончарному делу, проводимые нижегородским гончаром Евгением Васильевичем Ивановым. Обучалась на мастер-классах, которые проводили дымковские мастерицы в Кирове и в Казани. Много времени тогда (как впрочем и сейчас) уделяла самообразованию. Моими первыми самостоятельными, уже профессиональными работами были глиняные коты.

Для создания игрушки часто использую технологические наработки народных мастеров каргапольской, дымковской игрушки.

Для начала работы над игрушкой мне нужна интересная история, как, например, в истории с Шуралешиком, когда захотелось сделать хранителя леса и природы, а не злодея. Начинаю работу с эскиза, рисую несколько вариантов. Идеи рождаются долго, а лепка происходит быстро, за несколько часов. Но потом еще долго изделие дорабатывается, добавляются или меняются детали.

Несколько первоначальных вариантов «Совушки-свистульки» и окончательный результат

Глину (красную) для первых работ для себя и детей мы добывали рядом с поселком Аки, затем рядом с поселком Высокая Гора Татарстана. Копали вместе с папой, мужем, сотрудниками детского центра.

Сейчас для изготовления изделий покупаем глину (белую) из нижегородской области, добавляем ее в нашу красную глину.

Первую печь для обжига мне сделал папа, починив старую списанную муфельную печь. Эта реставрированная печь долгое время работала в Центре детского творчества. Затем нам купили небольшую новую муфельную печь. Для занятий у нас в Центре оборудована мастерская. Здесь печь, стеллажи, хранится глина, находится мой гончарный круг, за которым я работаю и обучаю детей основам гончарного искусства. Обустроивала, ремонтировала мастерскую я вместе с семьей, коллегами-педагогами и другими неравнодушными людьми. Здесь мне пригодились навыки, полученные в студенческих стройотрядах.

Игрушки, сувениры я делаю дома, потому что лучше всего мне работается в тишине. Новые образы чаще появляются летом во время каникул и отпуска, когда много свободного времени. Моя самая удачная работа это Шуралешик-свистулька, с которым я в 2016 году победила в Республиканском конкурсе «Туристический сувенир Республики Татарстан» (2016 год).

Иногда я делаю работы на заказ. Самый необычный заказ был от чемпионки по армреслингу. Это была композиция «Две татарочки борются на руках».

Мои изделия неоднократно становились Дипломантами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

К сожалению, на сегодняшний день у меня остается мало времени и сил на творчество, больше времени уделяю обучению детей. Хочется как можно больше детей приобщить к такому прекрасному художественному ремеслу и искусству, каким является керамика. Сейчас каждый год в коллективе «Художественная керамика» обучается около шестидесяти детей в возрасте от 7 до 14 лет. Учащиеся участвуют и побеждают в конкурсах декоративно-прикладного искусства различного уровня. Мои дети - неоднократные победители межрегиональ-

ного конкурса «Русская народная игрушка», международного конкурса «Этномириада».

Повзрослев, мои ученики продолжают учебу в художественной школе, художественном училище, в Казанском институте культуры и искусств. Для кого-то лепка становится хобби, многие приводят на занятия по керамике своих детей.

Я очень благодарна мастерам-керамистам: Фариде Сахабутдиновой, Вете Айбетовой, Наталье Пилюгиной, Евгению Иванову. Они всегда мне помогали, оказывали поддержку. Многого делает для мастеров Палата Ремесел РТ. Проблему в недостаточном развитии ремесла керамики вижу в том, что оно затратное в финансовом плане занятие. Для работы нужно дорогое оборудование: высокотемпературная печь, гончарный круг, инструменты, приспособления, а также хорошая глина, краски. К сожалению, это доступно не всем. ■

Творчество – это реализация человеком своих мечтаний и умений. Любой может найти для себя занятие по душе, главное не бояться и стать талантливым в своем деле. Нужно творить и наслаждаться. Именно так живет и воплощает мечты в творчестве Татьяна Демина из села Кашка Тетюшского района. А создает она яркие изделия по мотивам Дымковской игрушки.

ЧТОБЫ НА СВЕТЕ ЖИЛА КРАСОТА

**Демина
Татьяна Ивановна,**
художественный
руководитель
Кашкинского
сельского клуба
Тетюшского
муниципального
района

Я родилась в 1958 в деревне Кашка Тетюшского района Республики Татарстан. Интерес к творчеству, народному искусству, желание сотворить что-то красивое своими руками зародились еще в детстве. Моя бабушка была мастерица на все руки - вязала, шила, вышивала, ткала, пряла, делала куклы из кусочков ткани и всему этому научила и нас - своих внуков.

Училась я в Тетюшской средней школе № 2, где моим любимым уроком стало рисование. Учителем у нас был Анатолий Александрович Кременский, человек творческий, увлеченный. Он выделял меня из класса, предоставлял для рисования яркие флуоресцентные краски из тюбиков, чем я очень гордилась.

После школы поступила в Ульяновское педагогическое училище №1 по специальности «Преподаватель черчения и рисования». Затем 30 лет работала в детском саду в Тольятти воспитателем по изобразительной деятельности. Параллельно работала в детско-юношеском центре «Мечта» педагогом дополнительного образования, вела занятия по ДПИ и ИЗО. Мои воспитанники были постоянными участниками конкурсов, фестивалей и выставок различного уровня и получали дипломы, грамоты, благодарности, призы. Среди моих воспитанников были победители областных, всероссийских и международных фестивалей.

В 1991 году, когда заводы и предприятия в стране практически остановились, работы лишился и мой муж. В поисках хоть какого-то дела, он познакомился с известными керамистами из Тольятти - супругами Зинаидой и Владимиром Прокопьевыми. У них была своя мастерская «Среда». Взяли его рабочим, он готовил глину, выполнял заказы по эскизам керамистов: напольные вазы, панно, изразцы для каминов. И однажды, я оказалась в мастерской, где живет керамика. Своими глазами увидела, как готовится и хранится глина, как покрывают керамические изделия ангобом и глазурью.

Мягкий и податливый кусочек глины в руках вдруг напомнил мне далекое детство...

Каждое лето в нашу деревню приезжал шобойник (старьевщик). Его ждали все - и взрослые, и дети. Он громко оповещал: «Старье беру, старье беру». Детвора со всех улиц наперегонки летела в центр села, чтобы не пропустить тот момент, когда старьевщик открывал свой магический деревянный чемодан. Мы, толкая друг друга, с любопытством следили за ним, а он степенно и важно тянул время. Наши глаза загорались: чего там только не было! Яркая пряжа, краски, бусы, гребенки, булавки, иголки... Но нам нужны были глиняные игрушки - свистульки. Мы бежали обратно домой за тряпьем и меняли на игрушки. Свистела вся улица, счастья и радости было уйма! Но свистульки со временем терялись или разбивались. Мои братья не тужили - мастерили деревянные свистульки из липовых заготовок. А мы с подружками бежали за огород к речке, где набирали красную глину и пытались слепить звонкие свистульки. Но они не свистели, а гудели как паровозы. А еще вспомнила, как в 1 классе нам дали задание: сделать поделку из природного материала. Я слепила лыжника и собачку из красной глины и моя работа долго красовалась на полке в школьном шкафу... Вспомнила, что и в педучилище у нас были уроки по керамике. Наш педагог Раиса Михайловна Варцава изготавливала великолепные вазы...

С этих воспоминаний и началось мое увлечение керамикой. На открытом занятии в детском саду я увидела у коллеги Валентины Елизаровны дымковскую игрушку - индюка, которого она слепила сама. Расписной индюк был внушительного размера и так хорош! Он и запал мне в душу нарядной, веселой росписью. И я влюбилась в Дымку - яркую и праздничную игрушку.

Интернета тогда еще не было, поэтому бегала в библиотеки, читальный зал, делала зарисовки, эскизы. Коллеги приносили вырезки из журнала «Работница» с иллюстра-

циями дымковских игрушек, позже стала покупать специальную литературу. Мастерству лепки училась у педагога Андрея Николаевича Еремеева – мастера из Школы керамики города Тольятти. Посещала мастер-классы, выставки, семинары, организуемые Школой.

Над первой Дымкой трудилась долго. И хоть получилась она неказистой, я была ей очень рада и сделала вывод: если будет глина и терпение, придет и умение. И действительно, у меня стало получаться.

Работая над образом игрушки, я, конечно же, привношу свое видение. Приемы и способы лепки у всех одни, а работы – разные. Я по-другому расписываю лицо, фигурки у моих кукол более изящные, и никогда ни одна Дымка не похожа на другую, как не старайся.

В 2011 году я вернулась в Тетюшский район и устроилась работать сначала педагогом дополнительного образова-

ния в Тетюшах, а затем художественным руководителем клуба в родном селе Кашка. В сельском клубе я веду любительское объединение декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп», где у меня и дети, и взрослые учатся лепке.

Если в городе глину покупала готовую, то в настоящее время беру у природы-матушки - на Волге, готовлю ее к лепке сама. Процесс долгий и грязный, поэтому глиной запасюсь летом. Природную глину заливаю водой в достаточном количестве на 1-2 дня (можно и больше), хорошо и тщательно перемешиваю. Затем беру сито (не очень мелкое - иначе быстро засорится) и начинаю процесс процеживания. Если глина загустела, добавляю воду. Процеженную глину, укрыв тканью, оставляю на свежем воздухе на несколько дней, чтобы вода испарилась. И уже густую глину переливаю в гипсовую форму. Через 1-3 дня глина хорошо отходит от формы. Затем вытаскиваю и колочу глину скалкой, предварительно обернув ее тканью, или несколько раз с силой бросаю на пол (делается это для пластичности и однородности материала). Все - глина готова. Отправляем ее в пакет и прячем в пластиковое ведро с крышкой. Иногда в готовую глину добавляю клей ПВА для крепости изделия, так как у меня нет печи для обжига. Готовые изделия просушиваю, покрываю водоэмульсионной краской и расписываю гуашью или акриловыми красками.

С работами успешно участвовала во многих конкурсах: V Республиканский молодежный фестиваль-конкурс народного творчества «Ватан» (2011 г. - Диплом за III место); открытый республиканский конкурс-выставка «Золотая рыбка» (2012 г.); республиканский конкурс «Русская народная игрушка» (2013 г. - Диплом II степени); выставка национального прикладного искусства в рамках выездного совещания

Мастер-класс на фестивале «Валда шинясь»

Ассамблеи народов Татарстана (2011 г.); республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь» (ежегодно с 2015 года).

Свои работы я, в основном, дарю, на заказ не делаю. Веду фотокаталог работ. Общаюсь с земляком-керамистом Леденейкиным Николаем Борисовичем (ныне проживает в Мари-Эл), с керамистом Гафаровым Наилем Вагизовичем – преподавателем Тетюшской школы искусств.

А совсем недавно, когда делали ремонт в деревне и ломали старую печь, я нашла свистульку, которую давным-давно обменяла у шобойника на ветошь. Игрушка свистит как и прежде! И теперь мои внуки знают историю про волшебника с чудесным чемоданом. Этим летом попробуем лепить с детьми свистульки. ■

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

ГБУ «Таткультресурсцентр»
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 5