

МАСТЕР-КЛАСС

от идеи до шедевра



ISBN 978-5-9610-0362-8



9 785961 003628

Министерство культуры Камчатского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Камчатский центр народного творчества»

Нематериальное культурное наследие народов Камчатки

Мастер-класс – от идеи до шедевра

Методическое пособие
по декоративно-прикладному искусству

Петропавловск-Камчатский
2020

УДК 7.0
ББК 77.02
М32

Мастер-класс – от идеи до шедевра [Текст] : методический сборник / М. Е. Беляева, А. В. Манько, Н. А. Воробьева. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2020. – 28 с. – (Серия «Нематериальное культурное наследие народов Камчатки»)

ISBN 978-5-9610-0362-8

Методическое пособие по декоративно-прикладному искусству содержит иллюстративные и информационные материалы для проведения мастер-класса по созданию подвески.

Сборник будет интересен работникам культуры, фольклористам, этнографам, преподавателям вузов, учителям и всем, кто интересуется традиционной культурой народов Камчатки.

УДК 7.0
ББК 77.02

*Фото из архива Камчатского центра
народного творчества и личных архивов
Анны Манько и Василия Гуменюка*

ISBN 978-5-9610-0362-8

СОДЕРЖАНИЕ

Беляева М. Е. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций в помощь мастерам.....	4
Воробьева Н. А. Анна Манько – творческий путь мастерицы.....	12
Манько А. В. Мастер-класс – от идеи до шедевра.....	18

*Беляева Мария Евгеньевна,
заведующая отделом сохранения
нематериального культурного
наследия КГБУ «Камчатский центр
народного творчества»*

Материалы фольклорно-этнографических экспедиций в помощь мастерам

Начиная с 2009 года по сегодняшний день Камчатский центр народного творчества ведет планомерную работу по организации и проведению фольклорно-этнографических экспедиций в отдаленные поселения Камчатского края. Сегодня мы понимаем, как важны материалы исследований по традиционной культуре. Экспедиции играют особую роль в изучении и исследовании бытования традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. Материалы, собранные специалистами, позволяют произвести сравнительный анализ бытования культуры на современном этапе, изучить происходящие изменения в ходе взаимодействия культур разных народов, познакомиться с «живой» традицией и ее носителями.

Сегодня происходят кардинальные изменения в жизни коренных народов, разрушается традиционная хозяйственная деятельность, уходят из жизни старейшины – носители традиционных знаний, уходят диалекты, языки, а вместе с ними и устное творчество, забываются обряды, ритуалы. И поэтому особенно актуальными становятся вопросы сохранения всего этого богатства, дошедшего до наших дней и сбереженного старейшинами.

Большое значение для молодых мастеров декоративно-прикладного искусства приобретают экспедиционные материалы, собранные в разные годы. Они дают возможность увидеть мастеров из глубинки и их уникальные работы, познакомиться с традиционными технологиями изготовления изделий.

Благодаря экспедиционной деятельности вышли методические пособия и сборники, посвященные декоративно-прикладному искусству северян: «Ительменское плетение из травы-тувейки», «Алеутское шелковое плетение», «Корякское плетение из растительных

материалов», «Декоративно-прикладное искусство камчатских эвенков», «Народные художественные промыслы и ремесла Камчатского края».

Сегодня большой интерес вызывают изделия наших мастеров. Многие хотят приобрести как традиционные костюмы, головные уборы, обувь, предметы быта, так и сувениры. Многообразие изделий из натуральных природных материалов, традиционные изделия из меха и кожи, кости, вышивки подшейным волосом оленя, нитками мулине и бисером – все это великолепии отражает национальные традиции, жизнь и быт коренных малочисленных народов Севера.

В Камчатском центре народного творчества ведущими методами разрабатываются мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, где специалисты передают участникам традиционные технологии изготовления изделий.



Меховая розетка корякской кукхлянки
*Голикова Т. Н.
с. Оссора, Карагинский район*

Большое распространение сегодня получило изготовление розетки. Эта деталь является неотъемлемой частью украшения кукхлянки. И называется она по-корякски «йыг'илгын», что означает луна. Сегодня этот вид украшения получил более распространенное название «солнышко».

Раньше, когда не было бисера, розетки сшивали из кусочков оленьей кожи разных оттенков и пришивали по краю оторочку из длинноворсового меха. Также использовали и подшейный волос оленя. Розетку вышивали подшейным волосом, окрашенным растительными материалами разных



Фонд Тигильского районного краеведческого музея
с. Тигиль

цветов. Когда появился бисер, мастерицы стали изготавливать розетки «йыг'илгын» – «солнышки» из бисера.

Узоры на розетках самые разнообразные. В зависимости от времени, когда была сшита кухлянка, можно понять, какой бисер был тогда в употреблении. В краевых и районных музеях есть одежда, по которой можно увидеть, как изменялась розетка – от самых простых и, казалось бы, примитивных приемов сочетания орнамента и цвета бисера. Сегодня мастерицы шьют уникальные розетки-«солнышки»: умелое сочетание цвета, использование сложных геометрических фигур, подвески из оленьей замши, бисера и бус, которые пришиваются к изделию.

В разных районах Камчатки были свои отличия в украшении кухлянки розетками. В северных районах Корякского округа на одежде было большое количество «солнышек», в основном малого диаметра, а в южной части были более крупные розетки-«солнышки».

Мастер-классы специалисты обычно начинают с рассказа о традиционной выделке шкуры. После полной обработки из шкуры шили одежду, обувь, головные уборы. Из кусочков, которые оставались после выкройки больших предметов, мастерицы шили «солнышки» на кухлянки, делали мелкие сувениры.

Наша экспедиционная группа побывала в селе Ачайваям Олюторского района – самом дальнем населенном пункте на севере



Фонд Тигильского районного краеведческого музея
с. Тигиль

Камчатки. Этот населенный пункт считается одним из немногих в Камчатском крае, где сохранились традиционные обряды оленных чукчей и коряков. У села есть свое частное оленеводческое звено – так северяне стараются сохранить традиционные обряды и праздники. В Ачайваяме живы традиции пошива одежды, изготовления предметов быта и ведения хозяйственной деятельности.

Экспедиционные поездки в Олюторский район были организованы и ранее – в 2010, 2013 и 2014 гг. В октябре 2018 г. состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в с. Ачайваям с целью фиксации процессов выделки, окрашивания и подготовки шкур к выкройке и пошиву национальной одежды – кухлянки, а также изучению ритуалов и обрядов коренных малочисленных народов Севера. Здесь мы и зафиксировали на электронные носители весь процесс выделки шкуры.

Издавна село известно своими мастерами: К. Нивани, З. Павельева, С. Келено, З. Рутьевнеут, З. Хину, Е. Альвас, Н. Рутьевнеут, Ю. Обертынская и многие другие.

Процесс подготовки шкуры к пошиву кухлянки был представлен мастерицей Келено Светланой Андреевной.



Скобление шкуры каменным скребком
с. Ачайваям

Основными этапами процесса являются:

1. Выбор шкуры.

Выбор шкуры зависит от того, что мастерица собралась шить. Раньше, как объяснила нам С. А. Келено, в качестве нательного белья женщины носили комбинезоны, которые шили из пыжика – шкуры теленка, сейчас шьют только кухлянки, праздничные или для работы в табуне. Если кухлянку собираются делать мехом наружу, то мастерицы выбирают шкуры по окрасу. Как правило, берут белые или пестрые. Стараются брать олени шкуры осеннего забоя. Вначале их сушат, разложив на земле или в сарае. Затем раскладывают в доме у порога мехом к полу, чтобы по ней ходили как можно чаще члены семьи. Через несколько дней шкура готова к выделке.

2. Снятие мездры.

Пленку мездры снимают с сухой шкуры каменным скребком. Он представляет собой деревянную рукоятку, в середину которой вставлен камень – кремний. Его мастерицы берегут, так как очень сложно достать и обработать этот камень. Необходимо, чтобы лезвие скребка было правильно сколото, тогда оно срезает грубые волокна, не портя шкуры. Сняв жилы и пленку, намазывают шкуру со стороны мездры кашицей из оленьего помета. Его берут у оленей только в начале лета, когда он представляет собой массу из травы. Намазанную шкуру сворачивают и выдерживают один день.

3. Смягчение скребком.

Затем шкуру разворачивают, дают немного подсохнуть и, еще полувлажную, скоблят теперь уже железным скребком. На севере Камчатского края до сих пор пользуются железными скребками, которые делали пареньские мастера. Эти скребки передаются по наследству от матери. Они представляют собой полукруглую железную пластинку, вставленную в середину горизонтальной рукоятки. Шкуру скоблят до тех пор, пока она не станет совсем мягкой. С. А. Келено сначала работала железным скребком, затем заменила его, вставив в ручку каменный с тупым лезвием. На этом этапе выделки шкуры необходимо правильно работать всем телом, не только руками, чтобы сил хватило на весь процесс.

4. Окрашивание шкуры специальной смесью.

Окрашивают шкуры ольховой корой. Кору собирают, соскребают с веток, высушивают. После высушенную, размельченную кору замачивают в выстоянной моче, пока она не станет яркого терракотового цвета. Мездру шкуры натирают мокрой ольховой смесью и сворачивают на один час, чтобы хорошо пропиталась. Затем шкуру разворачивают и опять натирают руками, время от времени добавляя раствор дробленой ольхи. Работа эта очень сложная и трудоемкая. Затем, как сказала наша мастерица, она начинает «пинать» шкуру. Это еще один способ обработки шкуры. Он заключается в



Первичная покраска шкуры смесью оленьего навоза
с. Ачайваям

следующем: один конец шкуры держат руками и голой пяткой, движением от себя, втирают ольховый настой в шкуру. Таким образом мастерица не только красит и размягчает кожу, а также увеличивает площадь шкуры. Так было и в нашем случае: из небольшой оленьей шкуры, которая прошла все способы обработки, мастер получила чуть большего размера шкуру.

После того как шкура просохла, мастерица начала подготовку к выкройке праздничной куклянки. Весь этот процесс был также зафиксирован на современные информационные носители.

Сегодня традиционная одежда уходит из ежедневного пользования в быту. Она становится сценической. Но стоит отметить, что в тех местах, где еще ведется традиционная хозяйственная деятельность народов Севера – оленеводство, там сохранилась и используется традиционная одежда. В этих населенных пунктах остались еще мастера, владеющие традиционными способами ее шитья. Это настоящее искусство, так как одежда коренных малочисленных народов Камчатки уникальна, самобытна и неповторима. Природно-климатические условия, образ и уклад кочевой и полукочевой жизни, комплексный характер основных отраслей северного хозяйства обусловили малочисленным народам Севера создание специфических типов и форм одежды, которые могли помочь выжить человеку в экстремальных условиях Севера.



Покраска шкуры смесью ольхи
с. Ачайваям



Скребки для выделки шкуры
с. Ачайваям, 2017 г.

Аборигены Камчатки понимают, что ведение традиционного хозяйства является основой их жизнедеятельности, служит гарантом сохранения культуры и традиций. Этот способ существования основан на историческом опыте предков в области природопользования, социальной организации путем сохранения самобытной культуры и обычаев, религиозных верований. Данное обстоятельство обуславливает необходимость сохранения традиционных видов деятельности и содействие их развитию.

Воробьева Наталья Александровна,
ведущий методист отдела сохранения
нематериального культурного
наследия КГБУ «Камчатский центр
народного творчества»

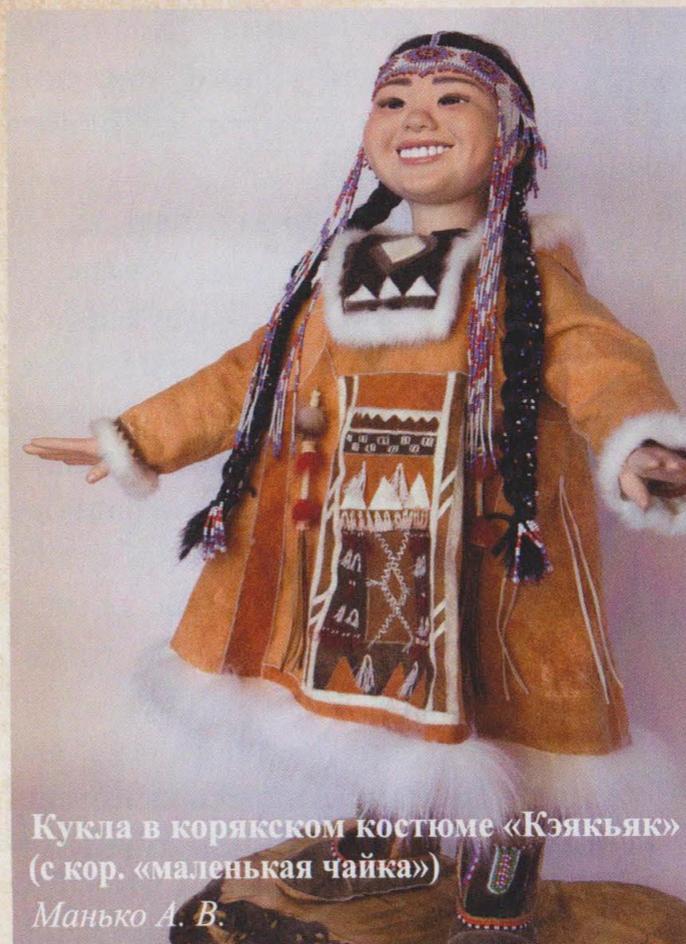
Анна Манько – творческий путь мастерицы

Декоративно-прикладное искусство – удивительная и своеобразная область народного художественного творчества, которое необходимо сохранить, учитывая его самобытность и оригинальность. Создавать уникальные изделия, используя традиционные технологии, воссоздавать одежду по описанию – все это требует опыта, знаний и детального изучения всех источников информации.

Камчатская мастерица Анна Манько впервые начала заниматься декоративно-прикладным творчеством с 2012 г., став участницей ансамбля «Кыкша-ай». Руководитель ансамбля Елизавета Фёдоровна Долган – ветеран легендарного ансамбля «Мэнго» научила ее создавать из бисера розетки и головные уборы – ленаты. Потом Анне захотелось сделать подарок Елизавете Фёдоровне на день рождения. Она сшила для нее первую текстильную куклу из подручных материалов.

Далее мастерица начала изучать традиционное художественное творчество народов Севера, овладела новыми приемами и техниками. Например, руководитель ительменского ансамбля «Эльвель» Лидия Кронидовна Кручинина научила ее приемам выделки рыбьей кожи.

Знакомство на одной из первых выставок с Галиной Степановной Писковецкой, членом Союза художников России, руководителем творческой мастерской «Этно-дизайн», заметно отразилось на



Кукла в корякском костюме «Кэякьяк»
(с кор. «маленькая чайка»)
Манько А. В.

творчестве Анны. Галина Степановна познакомилась с разнообразием натуральных материалов для творчества – мехом, кожей, замшей, а также с литературой о скульптурном текстиле.

С этого времени в технике скульптурного текстиля Анна Манько создает коллекцию кукол в национальных костюмах коренных малочисленных народов Севера. После участия в 2016 г. в выставке-фестивале «Кукла в национальном костюме» (г. Москва) и знакомства

с техникой работы с полимерной глиной мастер обращается к использованию в своих изделиях этого нового материала.

Куклы одеты в национальные костюмы аборигенов Камчатки: коряков, ительменов, эвенов, чукчей. Анна создает свои работы преимущественно ручным способом, для пошива костюмов использует натуральные кожу и мех, сухожильные нитки, олений волос, а также бисер. Все ее куклы – это прототипы людей, живущих на Камчатке: родные и близкие люди, односельчане, знаменитые артисты национальных ансамблей.

«Я люблю всех своих кукол. Но вот копии с уже созданных сделать не смогу. Ведь каждая из них по настроению рождается. Бывает, задумаю сделать девушку, а получается парень! Однажды неожиданно получилась бабушка. И у каждой куклы свой характер, своя история».

С самого начала творческой деятельности мастерицы большую помощь ей оказывает Мария Евгеньевна Беляева, заведующая от-



делом сохранения нематериального культурного наследия Камчатского центра народного творчества.

Участие в различных мероприятиях дает мастеру возможность дальнейшего обучения и совершенствования своего ремесла, общения и обмена опытом с другими мастерами – своими техниками исполнения традиционной одежды народов Камчатского края с радостью делятся хранители уникальных традиций Лидия Иннокентьевна Чечулина, Зоя Павловна Павельева, Светлана Андреевна Келено.

Работы последних лет мастер исполняет в традиционном аутентичном стиле.

Изучение материалов по истории и этнографии народов Севера, большой интерес к родной ительменской культуре находит отражение в развитии творчества Анны Манько. Ей удалось реконструировать ительменскую парку, сделанную по описанию известного исследователя камчатского полуострова Георга Вильгельма Стеллера.

В 2018 г. Анна прошла курсы повышения квалификации «Народные ремесла – современные традиции» при ФГБУК «Российский этнографический музей». С июля 2018 г. работает в КГБУ «Камчатский центр народного творчества» в должности «ведущий методист по декоративно-прикладному творчеству». Осуществляет сбор информации о народных художественных промыслах и ремесленной деятельности в Камчатском крае, участвует в проведении краевых мероприятий (фестивали, праздники, конкурсы, выставки, творческие лаборатории и т.п.), в фольклорно-этнографических экспедициях, содействует участию камчатских мастеров и творческих объединений в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, проводит мастер-классы.



Произведения Анны хранятся в фондах Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, Камчатского краевого художественного музея, Камчатского центра народного творчества, в частных коллекциях в России и за рубежом.

В 2018 г. куклы в национальных костюмах зарегистрированы как образцы изделий признанного художественного достоинства в Минпромторге России.

С 2020 г. Анна учится в ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств».

Анна Манько активно участвует в краевых, всероссийских и международных выставках, конкурсах, фестивалях декоративно-прикладного искусства:

2013 г. – Краевая выставка декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Камчатского края «Содружество традиций» (г. Петропавловск-Камчатский);

2014 г. – I Всероссийский фестиваль народного творчества и ремесел (г. Сочи);

2014 г. – участие в проекте «Экспозиция регионов России» в Олимпийском парке в рамках культурной программы XXII Олим-



пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр; Первый Всероссийский фестиваль и выставка народной культуры (г. Сочи);

2015 г. – Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера», I место в конкурсе «Лучшее произведение национального искусства» в номинации «Национальная игрушка» (г. Москва);

2015 г. – «Кукла в национальном костюме» (г. Москва);

2016 г. – Краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль»: диплом лауреата;

2017 г. – Всероссийская выставка НХП «Живой источник»;

2017 г. – Всероссийский смотр-конкурс народных художественных промыслов России «Молодые дарования»: диплом стипендиата.

2017 г. – Восточный экономический форум в г. Владивостоке;

2017 г. – Дни Дальнего Востока в Москве;

2017 г. – II Межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики»: диплом I степени в номинации «Кукла в национальном костюме»;

2018 г. – Международная выставка «Сокровища Севера» в г. Москве: диплом 3-й степени в номинации «Изделия сувенирного промысла (региональный национальный сувенир)»;

2018 г. – Всероссийский смотр-конкурс народных художественных промыслов России «Молодые дарования»: диплом победителя;

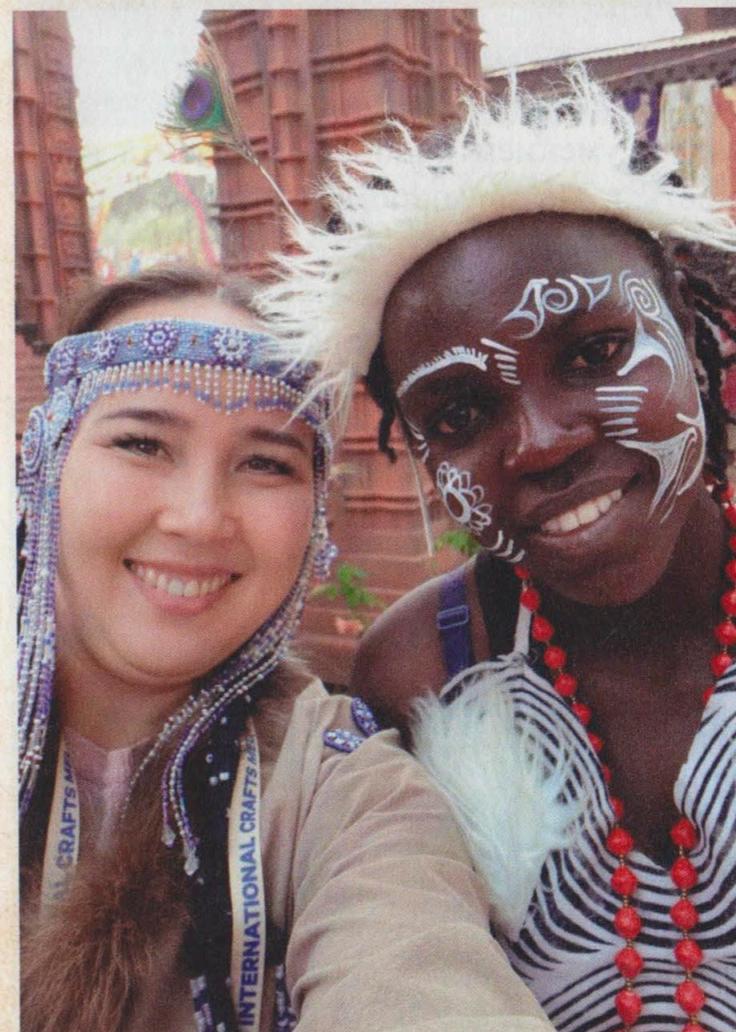
2019 г. – Всероссийский фестиваль народного творчества. Межрегиональная выставка-смотр художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока «Салют Победы»: специальный диплом (г. Якутск);

2019 г. – персональная выставка «Древняя Камчатка. Куклы в национальных костюмах» в КГБУ «Краевой художественный музей» (г. Петропавловск-Камчатский);

2019 г. – XXVII Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка»: призер в номинации «К 75-летию Великой Победы» (г. Москва);

2019 г. – персональная выставка «Древняя Камчатка. Куклы в национальных костюмах» в выставочном зале «Народная галерея» Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, (г. Москва);

2020 г. – выставка «Древняя Камчатка. Куклы в национальных



костюмах», к 20-летию АГИКиИ, Национальная библиотека, (г. Якутск);

2020 г. – 34-й Международный фестиваль ремесел «Сурадждунд мела – 2020» в Индии: диплом участника.

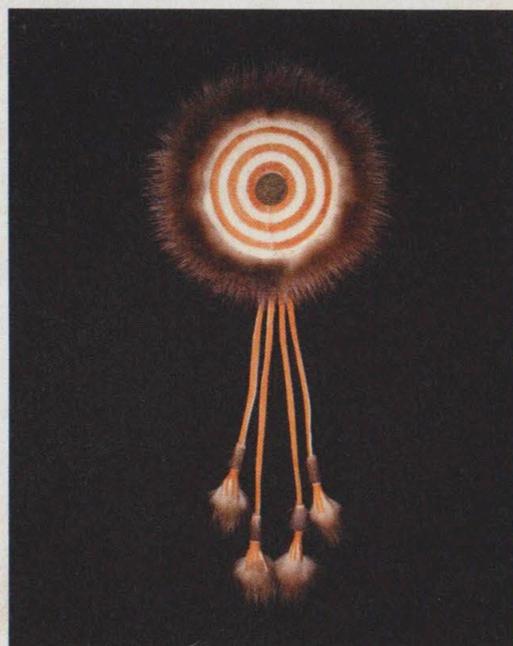
Манько Анна Владимировна,
ведущий методист отдела сохранения
нематериального культурного
наследия КГБУ «Камчатский центр
народного творчества»

Мастер-класс – от идеи до шедевра

Уникальная культура народов Севера завораживает своими самобытными танцами, родовыми мелодиями, обрядами, национальными праздниками, которые не обходятся без традиционной одежды. В каждой семье мастерицы заранее заготавливали сырье для пошива одежды каждому члену семьи, не только для работы в быту, но и праздничной: выделывали шкуры, окрашивали ровдугу и мех, крутили нитки из жил оленя.

Кухлянку богато расшивали мозаикой из камуса оленя, украшали «солнышками»-розетками, выполненными из ровдуги различных оттенков, подшейного волоса или камуса оленя. Изделия мастериц поражают богатой фантазией, умением подбора орнамента и материалов, своей трудоемкостью. Позже широкое распространение получил бисер, которым декорировали предметы быта, вышивали ленаты и «солнышки». В современном мире большая редкость встретить ровдужные розетки с подвесками из рыбьей или утиной кости.

Изучая фото- и видеоматериалы, привезенные из фольклорно-этнографических экспедиций, каждый раз поражаешься мастерству исполнения, разнообразию и красоте изделий. Есть огромное желание научиться традиционным техникам коренных жителей и повторить своими руками. На основе фотоматериалов из Тигильского района была сделана реконструкция розетки из ровдуги оленя, меха выдры и ниток.



Фонд Тигильского районного краеведческого музея
с. Тигиль

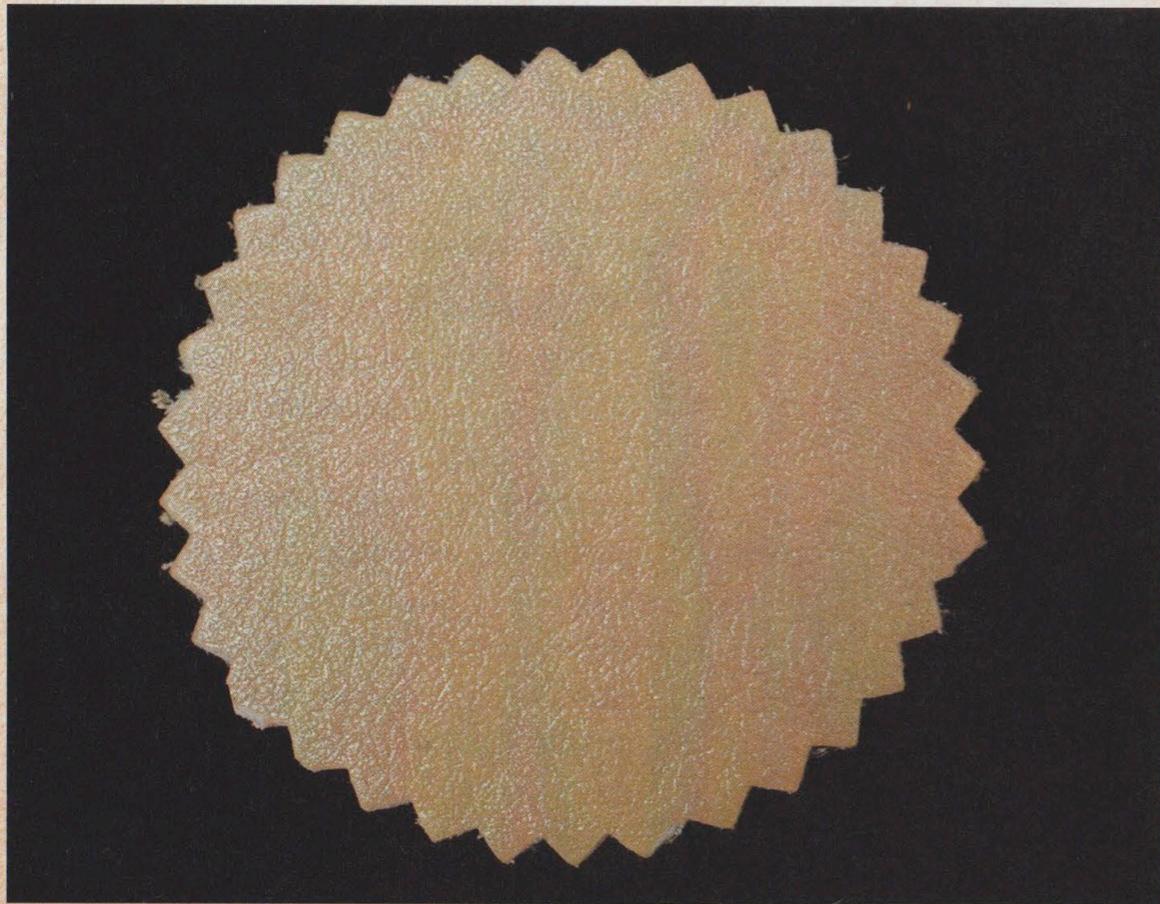
В своем мастер-классе я хочу познакомить участников с традиционной культурой коренных жителей и сделать своими руками оберег «корякское солнышко». Этот несложный мастер-класс можно проводить с детьми подготовительных групп детских садов или школьниками. В последующих сборниках я расскажу о более сложных и удивительных техниках традиционного искусства коренных жителей Камчатки.

Материалы:

- кожа
- шнур
- бусины
- мех
- канцелярский клей-карандаш или ПВА
- канцелярские ножницы
- ножницы «зигзаг»
- канцелярский нож.

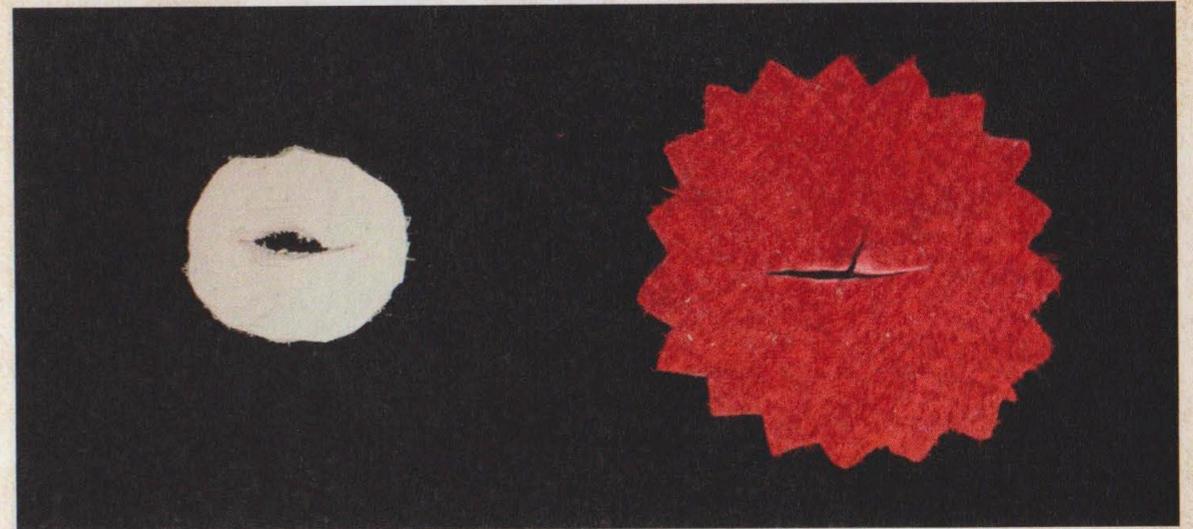
◆◆ 1 ◆◆

С помощью ножниц «зигзаг» вырезаем круг диаметром 5 см, который будет основой, и круг 2,5 см.



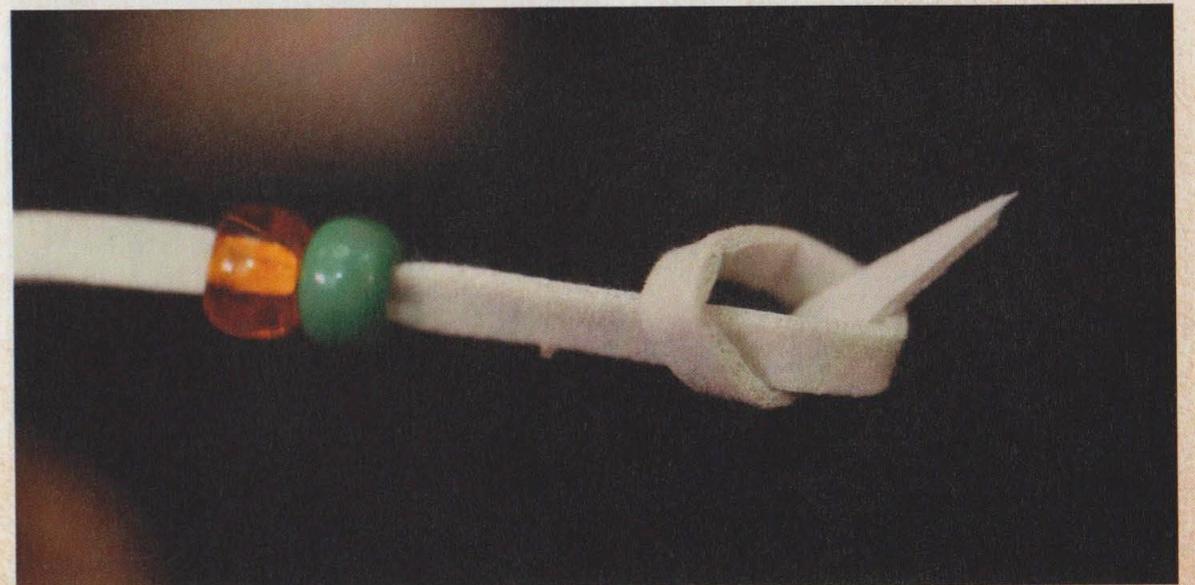
◆◆ 2 ◆◆

Вырезаем круг 1,5 см и делаем по центру разрез 0,5 см в двух деталях.



◆◆ 3 ◆◆

Срезаем под углом концы шнура, продеваем две бусины и завязываем узел.



◆ ◆ 4 ◆ ◆

Продеваем бусину в заостренный отрезок шнура
равный 2 см и проталкиваем бусину в разрез.



◆ ◆ 5 ◆ ◆

Приклеиваем белый круг, проталкивая бусину.



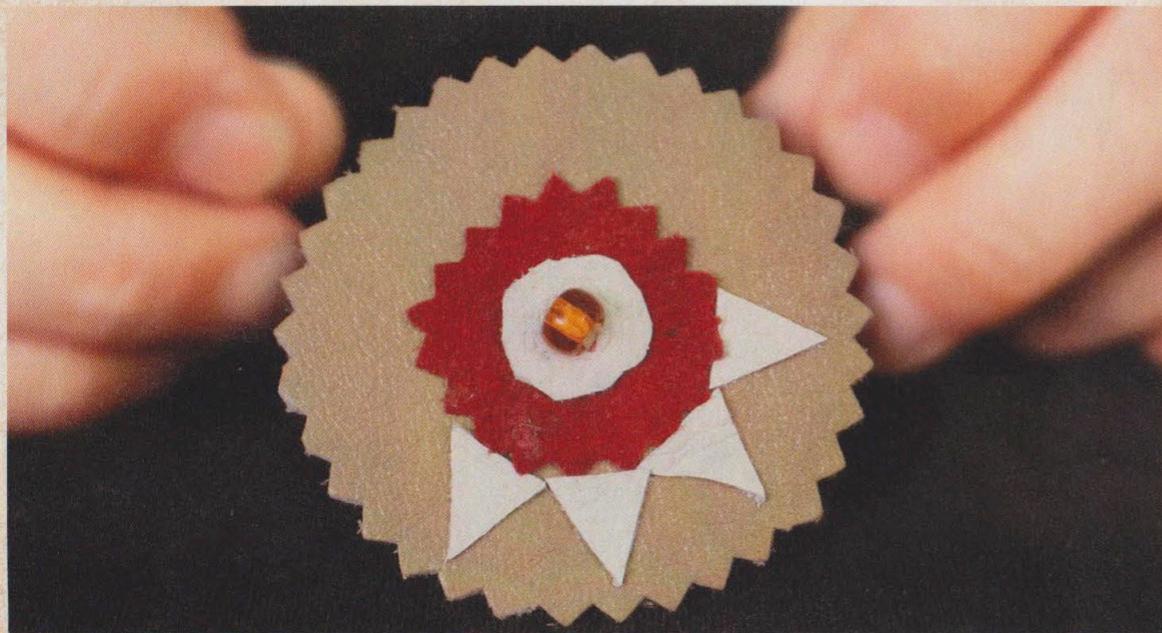
◆ ◆ 6 ◆ ◆

Получившуюся деталь приклеиваем на основу.



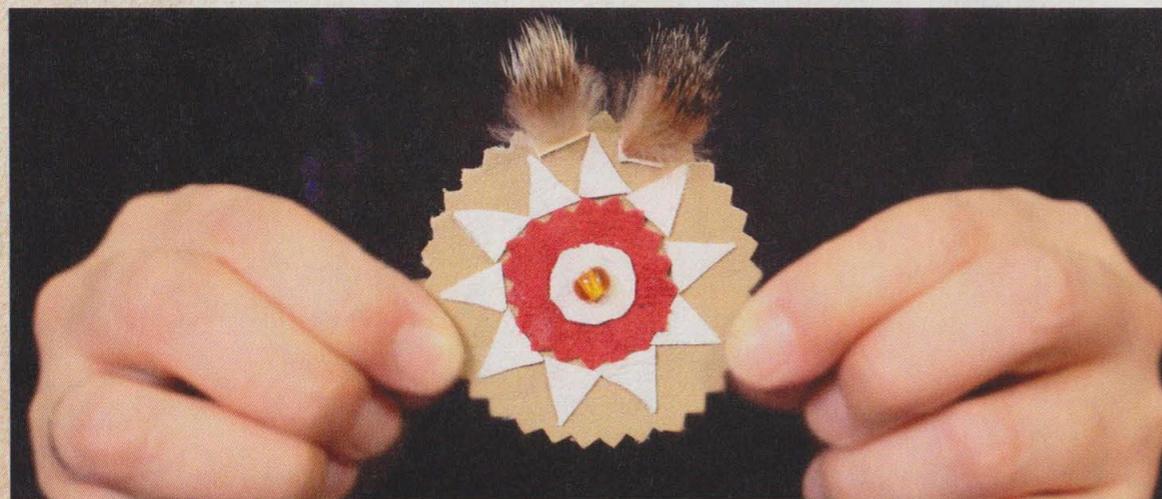
◆ ◆ 7 ◆ ◆

Из белой кожи вырезаем треугольники
1 см х 0,8 см и приклеиваем по кругу.



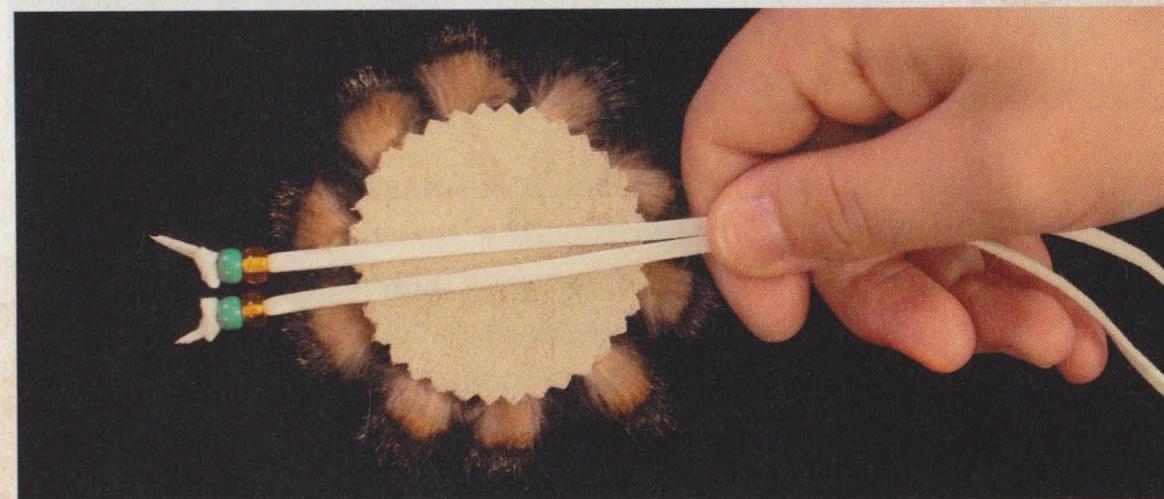
◆ ◆ 8 ◆ ◆

Нарезаем отрезки меха 0,5 см и приклеиваем
на основу между треугольниками.



◆ ◆ 9 ◆ ◆

Вырезаем прямоугольник размером 4 см х 1,5 см.



Приклеиваем прямоугольник сверху шнура, стараясь чтобы верхний край прямоугольника совпал с верхним краем основы.



Подвеска готова!



Простая техника аппликации позволяет проводить мастер-класс с детьми и взрослыми, в ходе которого участников знакомят с самобытной культурой народов Камчатки, традиционными техниками, материалами и секретами изготовления «корякского солнышка».



Мастер-класс – от идеи до шедевра

Методическое пособие
по декоративно-прикладному искусству

Сборник разработан в рамках программы Камчатского центра
народного творчества «Земля моих предков».

Куратор программы – М. Е. Беляева, лауреат премии
Правительства РФ имени А. В. Луначарского, заведующая отделом
сохранения нематериального культурного наследия КГБУ КЦНТ

Составители: М. Е. Беляева, Н. А. Воробьева
Ответственный за выпуск Н. А. Воробьева

Подписано в печать 5.06.2020 г. Формат 60x90/16.
Усл. печ. л. 1,75. Тираж 200 экз. Заказ КП00-001937.

Издательство ООО «Камчатпресс»
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 12а

Отпечатано в ООО «Камчатпресс»
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 12а
www.kamchatpress.ru



Мастер-класс – от идеи до шедевра

Методическое пособие
по декоративно-прикладному искусству

Сборник разработан в рамках программы Камчатского центра
народного творчества «Земля моих предков».

Куратор программы – М. Е. Беляева, лауреат премии
Правительства РФ имени А. В. Луначарского, заведующая отделом
сохранения нематериального культурного наследия КГБУ КЦНТ

Составители: М. Е. Беляева, Н. А. Воробьева
Ответственный за выпуск Н. А. Воробьева

Подписано в печать 5.06.2020 г. Формат 60x90/16.
Усл. печ. л. 1,75. Тираж 200 экз. Заказ КП00-001937.

Издательство ООО «Камчатпресс»
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 12а

Отпечатано в ООО «Камчатпресс»
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 12а
www.kamchatpress.ru

Сайт КГБУ «Камчатский центр народного творчества»
<http://www.kamcnt.ru/>