

Алла Клементьева

Авторская композиция как произведение коллективного творчества

Авторское художественное оружие как произведение искусства сродни книге, киноленте, симфонии, полотну живописца. До середины XIX в. на знаменитом златоустовском оружии ставились клейма фабрики и именники мастеров-оружейников, но потом перестали – победил мануфактурный коллективный способ производства. В XXI в. златоустовские мастера возродили традицию клеймить эксклюзивные изделия.

Клеймо, именник — это знак качества, доказательство трудоёмкой работы автора или творческого коллектива. С течением лет бумажные паспорта авторских изделий могут испортиться, бесследно исчезнуть, а авторский росчерк или клеймо останется на стали навсегда. На всех авторских изделиях «АиР» стоят именные знаки. И, быть может, через века по этим именникам потомки распознают, кем и когда они созданы. О том, как современные златоустовские мастера создают авторские композиции, наш рассказ.

Идея авторского кинжала «Крылатые мечты» пришла главному художнику «Компании «АиР» Наталье Рябининой, когда она увидела клинок, выкованный в кузнице компании. Три года назад инженер-металлург Владимир Герасимов начал экспериментировать с арт-дамаском. Этот клинок был одним из первых удачных опытов. На тёмном клинке светлые крылатые кони скачут по огненной дороге. Они почти бесплотные, как призрачная мечта. Но клинок долго ждал творческого воплощения. Творческая искра — и эскиз на бумаге родился буквально за час! А дальше — отрисовка в натуральную величину, подбор материалов, техник, подходящих для раскрытия задумки. Образ композиции простой и в то же время глубокий: между небом и землёй на горе Таганай сидит в мечтах художник-гравёр Иван Бушуев. Творческая группа посвятила «Крылатые мечты» 200-летию искусства златоустовской гравюры на металле и легендарному Иванко Крылатко. Его энергия дала мощный толчок для промысла всего Златоуста, а фантазия подарила городу символ крылатого коня, изображённого на гербе.

Каждая авторская композиция «Компании «АиР» несёт смысловую нагрузку, невольно заставляя

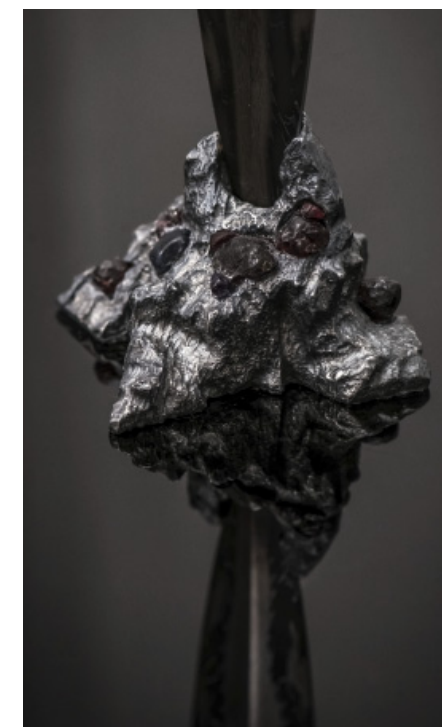

человека мечтать, думать, искать ответы внутри себя. Так оружейное изделие переходит от материально-практической сферы к художественно-духовной.

Материализация образа художника — это дело рук мастеров-оружейников. Мастер-оружейник Раиль Шакиров с ювелирной детальностью проработал фигурку Бушуева, гарду в форме скал с самоцветами, навершие в виде горной вершины и Луны, а также основание с россыпью минералов, на котором стоит клинок. Мастера гальваники покрыли элементы композиции чёрным родием, отчего скалы на гарде, навершии и основании приобрели благородный цвет. Другой мастер-оружейник — Василий Трофимов — собрал композицию в одно целое: он втачивал рукоять, крепил элементы из литья, подгонял детали, чтобы они прочно сидели, обрабатывал поверхность кинжала. Кинжал функционален и соответствует параметрам клинкового оружия, в его изготовлении проявился высокий уровень мастерства оружейника.

В командной работе над одним изделием важно доверие, стремление к совершенству и высокой планке. Пока изделие «идёт» в производстве, участники группы обсуждают технические моменты, ищут пути решения нетривиальных задач. В результате получается рукотворный оружейный шедевр. Не случайно кинжал «Крылатые мечты» занял 1-е место в номинации «Фэнтези» конкурса «Художественные изделия» в рамках 32-й выставки «Клинок — традиции и современность-2015».

Суть кинжала «Крылатые мечты» — как призыв к людям: раскрывайте свой талант, не бойтесь воплощать самые смелые, крылатые мечты. Даже если окружающие не всегда понимают и одобряют. Ведь над Иванко Крылатко мастеровые на заводе посмеивались, пока он рисовал своих коней с завитками и крыльями. А кони те до сих пор других мастеров и художников вдохновляют на новые произведения.

В коллективной работе над оружейным произведением сходятся в одно целое начальная идея, детальность эскиза, доскональность проработки всех мелочей оружейником, точность работы кузнецов, гравёров, гальваников. Одна из черт творческого «почерка» «Компании «АиР» — смешанный коллектив. Женщина-художник придумывает, а воплощает мужчина-кузнец, оружейник, гравёр,

мастер-ювелир. Применительно к «Компании «АиР» фразу «Сделано руками, создано душой» можно прочесть так: женщина в оружейном искусстве — это муза, творец художественного образа, а мужчина — это умелые руки, которые материализуют идею и придают ей форму. Каждый занимается своим делом, а в совокупности получается гармония. Именно так и рождаются неповторимые авторские композиции.