ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

МАКЕТ

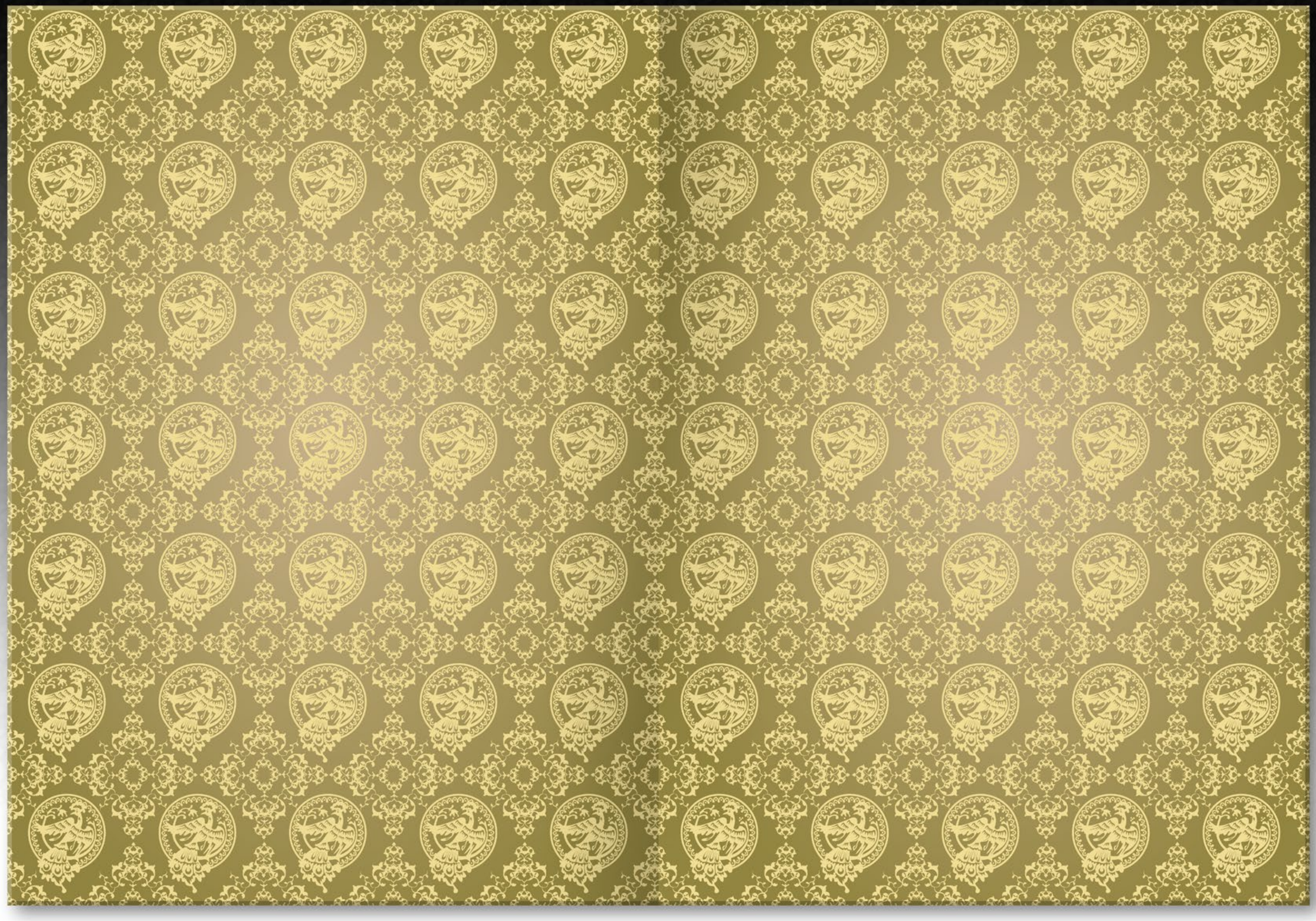
ОБЛОЖКИ И ВНУТРЕННИХ

СТРАНИЦ

каталога
«Лучшие художники России.
Декоративно-прикладное
искусство`2017»

2017
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ЛУЧШИЕ ХУДОЖНИКИ РОССИИ
С.Е. КОЛОМИЙЦЕВ
С.Е. КОЛОМИЙЦЕВ
ЛУЧШИЕ ХУДОЖНИКИ РОССИИ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ЗДЕСЬ фотография ИЗДЕЛИЯ
2017

ОБЛОЖКА



ФОРЗАЦ

Творческий союз художников
декоративно-прикладного искусства

С.Е. КОЛОМИЙЦЕВ

ЛУЧШИЕ ХУДОЖНИКИ РОССИИ

декоративно-прикладное
искусство

2017 год

www.tshdpi.ru
МОСКВА • 2016

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Содержание

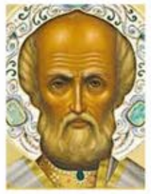
От автора. С.Е. Коломийцев 6
О декоративно-прикладном искусстве 7

КЕРАМИКА И ФАРФОР 11
Валентин Розанов 12
Дизайн-студия «Artmaya» 20
Мастерская Перовых 28
Елена Дорошина 34
Творческая лаборатория росписи фарфора 38

ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА 45
Алла и Александр Козловы 46
Мастерская лаковой миниатюры 52
Мастерская Пашининой 60
Татьяна Фёдорова 64
Юрий Михалёв, Ирина Ильина 68

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО 75
Творческая фирма «Сирин» 76
Творческая мастерская «Ирис» 82
Творческое объединение «Новаль» 98
Татьяна Жаркова 100
Мастерская Дмитрия Климова 108
Андрей Михайлов 122
Дмитрий Саморуков 128
Людмила Копырина 134
Евгений Алёхин 154
Аркадий Пронин 160
Екатерина Костригина 164
Игорь Кондратович 170
Николай Чижов 172
Сергей Квашнин 178
Татьяна Нещерет 184
Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже 188
Мастерские Юрия Федорова 202

ЭМАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО 209
Николай Балмасов 210
Ювелирная мастерская Евгения Бутенко 218
Виктор Поляков 224
Мастерская «Хризолит» 230



ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО 237
Алексей и Даниил Донцовы 238
Литейная мастерская «Кавида» 246
Творческая группа «Инжектор» 258
Мастерская «София» 260
Мастерская Гребенниковых 266
Иконописная мастерская «Лик» 272
Иконописная мастерская «Ковчег» 278

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 285
Мастерские «ЛиК» г. Златоуст 286
Владимир Новожилов 292
Творческая студия Анастасии Сидоровой 294
Денис Симонов 302
Переплетная мастерская «Фальцбейн» 308

РЕЗЬБА ПО КОСТИ 315
Сергей Мацокин 316
Александр Сидоров 322
Юлия Базанова 328

КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО 335
Валерий Морозов 336
Дамир Девятов 342
Камнерезная мастерская «Святогор» 348
Творческая мастерская «Каменный цветок» 356
Мастерская Сергея Фалькина 370
Владимир Блинов 378
Музей «Самоцветы» 384

ИСКУССТВО ОРУЖЕЙНИКОВ 391
Геннадий Соколов 392
Валентин Тимофеев 398
Андрей Головин 400
Яшар Исмайлов 408
Александр Тихонков 414
Геннадий Копылов 418
Дмитрий Ченцов 426

От автора

Единственный исторически значимый продукт, который производит нация, есть культура.
Академик Д.С. Лихачёв

Здравствуйте, уважаемые ценители современного русского искусства!

Никто из моих знакомых не верил, что без рубля на счете и за три месяца можно собрать лучших художников декоративно-прикладного искусства России вместе и увидеть их шедевры одновременно. И все же это удалось!

Почти все серьезные коллекционеры, бизнесмены, чиновники или политики в России имеют работы одного из этих художников. До 1917 года на территории России и Европы в каждой уважающей себя семье было принято вкладывать 10 процентов дохода в художников и их произведения, а значит, и в свое будущее. Я рад, что традиции возрождаются. Если отнять у нации культуру и патриотизм, то нация превратится в толпу, которой легко управлять. Дайте народу культуру и патриотизм, и нация будет процветать годами.

В этом каталоге я попробовал объединить обе составляющие плюс профессионализм – ведь многие из нас обладают множеством профессий: у кузнецов-оружейников, например, их до 30.

Благодаря вам, дорогие ценители, и состоялись эти художники, за что вам низкий поклон. Сейчас их работы находятся во многих музеях и частных коллекциях по всему миру, а что-то уже появляется на антикварных салонах и аукционах. А начиналось все в 2000-х, когда художники, чтобы выжить, уезжали из страны, оставляли работу. Когда зарплата охранника была выше дохода художника в разы, многие бросили творить, мастерские невозможно было получить, а уж о галерее, где мы все могли бы выставиться, не шло и речи.

Правда, и сейчас ничего не поменялось, но мы стали другими. В 2004 году мы объединились, у нас появились друзья, да и сами художники декоративно-прикладного искусства хотят не просто выживать, а продолжать традиции русской и мировой культуры. Я знаю, как подаренное вовремя изделие спасло нашу страну от многомиллионных штрафов, а проданное изделие из собственной коллекции лишило человека сна на год – он чуть не лишился бизнеса.

Я знаю, как произведения художника спасли семью и вдохновили человека: когда уже казалось, что все кончено, он верил и побеждал. И я уверен, что у нас не будет другого времени, только здесь и сейчас, когда мы способны что-то улучшить и создать.

Мы не забыли и о тех, кто творил раньше, и решили опубликовать работы выдающегося художника-камнереза и ювелира В.В. Коноваленко, любезно предоставленные Музеем «Самоцветы», и о тех, кто будет творить после нас, – выпускниках колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже № 36. Конечно, я собрал не всех, и не все из лучших смогли выделить средства, чтобы быть здесь.

Благодарю вас, наши партнеры и эксперты, за помощь и поддержку этого издания. Спасибо вам, ценители русского искусства, за то, что вы украсили свои дома творениями наших художников, приносящими тепло и уют. И конечно, низкий поклон художникам за созданные ими шедевры! Отдельное спасибо моим друзьям – Александру Агафонову, Алле Козловой, Валентину Розанову, Сергею Белову, а так же девушке, сказавшей, что клиентам ее банка нужны самые утонченные и дорогие подарки из моей базы данных. Ее поддержали наши друзья из Дюссельдорфа Сараби Рамазанов и Слава Герстнер, утверждающие, что в коллекциях европейцев не хватает именно наших шедевров. Так и появился этот каталог. Я желаю вам легкости и вдохновения в достижении ваших целей, веры и процветания вашим семьям, а всем – обладания поразительными, фееричными, завораживающими своей красотой изделиями декоративно-прикладного искусства.

Художник – высшее проявление творчества. С его творений и начинается культура. Из произведений художников впоследствии рождаются народные промыслы, дизайн, архитектура и эстетика в промышленности, мода и интерьеры, кино и театры, музеи и коллекции, выставки и шоу – то, что сохраняет и развивает творчество. А сейчас мы с вами сосредоточимся на самом таинственном и трепещущем, том, с чего начинается воплощение художника – высшая точка культуры. Наслаждайтесь, господа, творчество в чистом виде перед вами...

Всегда ваш,
директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства
С.Е. Коломийцев

Декоративно-прикладное искусство – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в искусстве России в целом. Произведения художников декоративно-прикладного искусства органично соединяют материалы и техники художественного оформления, создавая в совокупности то, что мы называем предметом искусства, когда в одной вещи компоновка формы, материала, художественных техник позволяют достигать наибольшего творческого выражения. Современное прикладное искусство стоит на очень прочном и древнем фундаменте. Сегодняшнее авторское творчество невозможно без знания традиций: у произведений декоративно-прикладного искусства, выполненных из разных материалови в разных художественных техниках, всегда есть общая черта. Это тесная связь с человеческим «я», так как предметы декоративно-прикладного искусства формируют среду обитания человека уже на протяжении многих тысячелетий. Декоративно-прикладное искусство не только один из древнейших видов человеческого творчества, но и то, с чем наши предки и каждый из нас сейчас существовали каждодневно и постоянно. Во второй половине XIX века, когда стало складываться индустриальное общество, художники прикладного искусства оказались в сложном положении. В условиях стремительного распространения фабричного производства перед художниками возникла задача сохранить эксклюзивную значимость авторского произведения без ущерба функциональному предназначению изделия. Уникальные творческие работы должны были быть конкурентоспособными, чтобы их не вытеснили вещи, которые производятся в промышленном масштабе. Возникла реальная угроза уничтожения штучного произведения прикладного искусства и замены его серийными вещами с декоративным оформлением.

Не только художники-прикладники могли стать ненужными, но и обычный человек, пользователь декоративно-прикладного искусства, лишался последних предметов, выражающих его индивидуальность, возникла опасность полного унифицирования среды обитания людей. Человеку предлагали пользоваться вещами «как у всех», то есть никакими и ничьими.

В XX веке, в эпоху индустриального общества перед художниками возникла дилемма: создать творческую и эстетическую доктрину или быть сметенными фабричными изделиями невысокого художественного уровня. Новая концепция прикладного искусства, сформулированная в конце XIX – начале XX века, актуальна и сегодня, она внесла в общественное понятие такую дефиницию, как «авторское искусство». Авторское искусство позволило не только провозгласить, но и реализовать на практике принципы творческого равенства между декоративно-прикладным и «ученым, академическим» искусством.

Авторское декоративно-прикладное искусство стало наиболее восприимчиво к художественно-стилевым запросам своего времени. Оно способствовало динамичному развитию искусства, новым поискам в индустриальном и постиндустриальном мире. Идея авторского декоративно-прикладного искусства, воплощаемая в творчестве художников, стала архимедовым рычагом, перевернувшим мир привычного понимания прикладного искусства как со стороны художников, так и со стороны общества. Приоритет авторского начала творчески раскрепостил художника, дал ему возможность привносить в произведения чувственные, ассоциативно-образные ощущения, провоцировать общество своим творческим эгоизмом через исторические ассоциации и художественные решения.

Прикладники, входящие в Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства, являются яркими представителями современного авторского искусства. «Авторство» для них обозначает четкую границу между персональным творчеством художника и промышленностью, с ее массовым обезличенным тиражом. Творчески работающим художникам Союза интересно создавать новые произведения, творить, искать, экспериментировать. Хочется пожелать им всяческих успехов на этом пути, в этих делах.

А. Гилодо,
заслуженный работник культуры РФ,
заведующий отделом металла и камня Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства,
эксперт Министерства культуры РФ

Российское ювелирное искусство продолжает традиции мастеров. При этом расширяются возможности для творчества – это новые металлы и сплавы, новые техники работы, новые ювелирные камни, мало известные ранее. В каждой работе художников – ювелиров и камнерезов ярко проявляется сплав традиций и современности. Более того, в наше экономически непростое время мы видим не только возрождение российской ювелирной школы, но и появление новых имен, новых творческих мастерских. Создаются современные ювелирно-художественные изделия, не уступающие не только по оригинальности, смысловому наполнению, но и по уровню исполнения изделиям самых известных зарубежных ювелирных фирм. Для ювелирной отрасли роль художника очень важна именно сегодня – ведь он ищет новые пути, новые решения. Творческий поиск воплощается в реальных изделиях, которые в конечном итоге определяют направления развития ювелирного искусства в целом.

А. Столяревич,
главный эксперт Геммологического Центра МГУ

Интерес национальным истокам и традициям отличает большинство поисков современных мастеров и мастерских России. В настоящее время наблюдается во многом новое прочтение древнерусского и византийского наследия. «...только идея – душа творчества – остается бессмертной, формы же, в которых она воплощается, ветшают и разрушаются, делаются малопонятными, чуждыми опередившему их веку» – так размышлял главный художник фирмы Оловянишникова С.И. Вашков в предисловии к книге «Религиозное искусство...», вышедшей в свет в 1911 году. Этот сборник работ церковной и гражданской утвари, исполненной по эскизам С.И. Вашкова Товариществом П.И.Оловянишникова с сыновьями, надолго определил и во многом опередил развитие декоративно-прикладного искусства в России. Именно С.И.Вашков в поисках национального стиля в сочетании с европейскими чертами стиля модерн обратился к раннехристианским образцам как к источнику вдохновения, и именно возврат к древностям позволил художникам вернуться к сути и истокам христианского искусства. С.И. Вашков преклонялся перед древними памятниками, которые «будут всегда возбуждать чувство удивления и восторга <...> тонким художественным воплощением идеи».

Князь Евгений Трубецкой полагал, что «история русской иконы всегда соответствовала истории религиозной жизни в России». И сейчас, на этапе возрождения церковной жизни в России происходит расцвет в полном объеме всех видов художественного творчества. Многообразие новых композиционных решений и художественных приемов, сочетание разнообразных материалов и техник, виртуозность исполнения и безупречное качество изделий – вот что определяет новый этап в развитии церковного искусства.

Ряд икон, исполненных в технике флорентийской мозаики в мастерской Девятова (Татарстан), возрождает почти забытый в России вид искусства. Благодаря использованию полудрагоценных и поделочных камней работы этой мастерской отличаются особой светоносностью и тонко разработанной колористической гаммой. Художники легко и свободно синтезировали мастерство рисунка, блестящее знание традиций и способность к созданию живописных эффектов.

В большинстве работ, представленных в альбоме, угадывается обращение к фольклорным истокам в образном решении икон, в изделиях мелкой пластики и ювелирного искусства. Во многих образцах мастерской Матвея Гребенникова, Евгения Бутенко, мастерских «Хризолит» и «Кавида» видна бесспорная ориентация художников на древнерусские образцы, а использование новых технических приемов и возможностей позволяет усовершенствовать, развить и воплотить новые идеи в творчестве.

Произведения фирмы «Сирин» легко узнаваемы благодаря высокому профессионализму и техническому совершенству. Мастера фирмы продолжают лучшие традиции русского золотого и серебряного дела. Их основная идея – возвращение к национальному наследию. В полной мере эту идею возврата к национальным истокам демонстрируют художники Федоскино и Ростова Великого. Традиции крестечного дела и мелкой пластики получили в настоящее время новый импульс в развитии. В этой области работают замечательные мастера Ю.А. Федоров, отец и сын Донцовы, Р. Зарипов и др. Именно здесь заметно яркое творческое начало, развитие новых тем и идей, талантливо воплощаемых художниками и ювелирами. Предметы мелкой камерной пластики относятся к области личного благочестия, становятся семейными реликвиями, передающимися часто в роду по наследству, поэтому столь востребована сейчас эта сфера культуры. В завершение хотелось бы вновь обратиться к особо важным размышлениям С.И. Вашкова, одного из лучших художников XX века, о сути прикладного искусства: «прикладное искусство – искусство, а не ремесло, следовательно, работать в этой области должны не узкие ремесленники, а художники, хорошо образованные в художественно-эстетическом отношении... Разделение искусства, как у нас принято понимать, надвое: чистое и прикладное – лишь пережиток времени и то не очень давнего происхождения. Предметы художественной промышленности непосредственно проникают во все слои общества: это скромные миссионеры чистого искусства. Их назначение – воспитывать и развивать эстетическое чувство человека, а потому они должны быть идейны и художественны. Тем более это необходимо для предметов церковной утвари».

С. Гнутова,
кандидат искусствоведения,
зав. сектором ДПИ Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, эксперт Министерства культуры РФ по культурным ценностям

Читатель наверное, удивится, обнаружив на страницах этого альбома оружие. Но исторически так сложилось, что хуожественное оружие очень часто украшалось ювелирами. Выполняя заказы власть имущих, оружейники и ювелиры с древнейших времен работали вместе. Достаточно заглянуть в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа или Оружейную палату Музеев Московского Кремля. Ныне ситуация сильно изменилась – и вы можете рассматривать работы, созданные современными художниками-оружейниками. Важно и то, что представленные произведения являются синтезом оружейного и ювелирного искусства. Пожелаем успехов Творческому союзу художников декоративно-прикладного искусства и Творческому союзу «Гильдия мастеров-оружейников»!

В. Тимофеев,
эксперт по художественному оружию, художник-оружейник (Гильдия мастеров-оружейников, Союз художников России, Международная федерация художников)

КЕРАМИКА И ФАРФОР

ШМУЦТИТУЛ

Дизайн-студия «Artmaya»

Бернацкая Майя Владимировна
Родилась в Москве в 1970 году. В 1992 году окончила МВХПУ им. С.Г. Строганова, факультет монументально-декоративного и прикладного искусства, отделение керамики и стекла.

Патов Константин Леопольдович
Родился в Ярославле в 1966 году. Окончил Ярославское художественное училище в 1985 году. В 1992 году окончил МВХПУ им. С.Г. Строганова, факультет монументально-декоративного и прикладного искусства, отделение керамики и стекла.

Дизайн-студия художественного фарфора «Artmaya». Художники Бернацкая и Патов в 1996 году организовали мастерскую «Artmaya». Творческий дуэт специализируется на изготовлении художественных произведений из фарфора.

Авторами были разработаны и изготовлены в мате риале несколько десятков моделей скульптуры малых форм, частных и корпоративных подарков, скульптурных и живописных портретов, сервизных форм, отдельных предметов посуды, сувениров, Владение разнообразными направлениями, стилями и техниками способствовало успешному выполнению заказных работ.

Осуществили ряд проектов в области интерьерной керамики из шамота с росписью цветными глазурями. Это декоративные панно и скульптуры для холлов Республиканской детской клинической больницы, для частных жилых интерьеров. Всыполнен ряд работ в области фасадной художественной керамики. Разработаны и реализованы проекты художественного решения 800 кв. м пола из керамогранита в технологии гидрорезки для Дворца торжеств на Воробьевых горах, скульптурного оформления фасадов того же объекта.

Художники успешно работают в книжной графике, создании эскизов деколей для фарфора, дизайне интерьеров.

Универсальность художественного образования и многолетний опыт работы позволяют авторам самим осуществлять весь технологический процесс в мастерской от идеи до последнего обжига. Основные усилия сконцентрированы на изготовлении единичных художественных авторских скульптур.

Создана серия многофигурных композиций по произведениям Пушкина, Есенина, Мандельштама, Цветаевой, Вертинского, Ильфа и Петрова.

М. Бернацкая и К. Патов – участники многих московских, российских, международных выставок, серии выставок АВФАРОС (авторский фарфор России).

Работы находятся в частных коллекциях в России, США, Германии, Франции, Голландии, Швеции, Великобритании, в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, музее-усадьбе Кусково.

Скульптура «Сон музы». *2001 г. Скульптор – К. Патов, роспись – М. Бернацкая. Фарфор. Надглазурная роспись. Длина – 41 см.*

Скульптура «Сон музы». *2001 г. Скульптор – К. Патов, роспись – М. Бернацкая. Фарфор. Надглазурная роспись. Длина – 41 см.*

Скульптура «Сон музы». *2001 г. Скульптор – К. Патов, роспись – М. Бернацкая. Фарфор. Надглазурная роспись. Длина – 41 см.*

Скульптура «Сон музы». *2001 г. Скульптор – К. Патов, роспись – М. Бернацкая. Фарфор. Надглазурная роспись. Длина – 41 см.*

ШМУЦТИТУЛ ФОТОАЛЬБОМА

Творческий союз художников
декоративно-прикладного искусства

• Е.М. Примаков

• Ю.В. Никулин

• М.Х. Тэтчер

• Супруга К. Мацуура

• Л.В. Путина

Валентин РОЗАНОВ

• Г.А. Зюганов

• Г.Н. Селезнев

• Ю.М. Лужков

• В.М. Зайцев

• И.Д. Кобзон

• В.А. Малолетков

• З.К. Церетели

• З.М. Высоковский

• В.М. Логинов

С.Е. Коломийцев

ЛУЧШИЕ ХУДОЖНИКИ РОССИИ
декоративно-прикладное искусство
2017 год

Художественный альбом

Художественные консультанты и текст:
Мунтян Татьяна Николаевна
Гилодо Андрей Акимович
Розанов Валентин Гельевич
Пирогова Людмила Леонидовна
Столяревич Александр Викторович
Светлана Витальевна Гнутова
Тимофеев Валетин Викторович

Директор издания: С.Е. Коломийцев
Дизайн, верстка: А.С. Обрывалин
Редактор-корректор: .....

«Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства»
119334, г. Москва, Андреевская набережная, дом 2, корп.1
www.tshdpi.com
e-mail: serg7677@gmail.com
Тел.: +7 905 540 36 97

Лучшие художники России. Декоративно-прикладное искусство. 2015 год. – М.: МОО «ТСХДПИ», 2015. – 432 с., ил.

Подписано в печать 25.10.2016. Формат 60x90/8
Бумага мелованная. Гарнитуры Helvetica Neue, SecessionLight
Печать офсетная. Печ. л. 27. Тираж 1000 экз. Заказ №
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь

© Коломийцев С.Е., 2016

КОНЦЕВАЯ СТРАНИЦА

© Обрывалин А.С., 2016