

*Игорь РУДЕНКО,
главный редактор «Журнала о Металле», секретарь правления
Союза мастеров кузнечного искусства Украины*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА КУЗНЕЦА

Слово «кузнец» в самом популярном, «пролетарском» и главном словаре Советского Союза, составленном под руководством С.Ожегова, имеет толкование из трех слов: «Мастер ручной ковки». Слово «кованый» — из двух: «Изготовленный ковкой». Самому же понятию «ковка», к которому сводятся эти толкования, в упомянутом словаре попросту не нашлось места. Оно выпало из русского языка вместе с позабытым звоном наковален, стало невостребованным в стране, где едва не оборвалась нить передачи секретов древнейшего искусства от мастера-кузнеца ученикам-подмастерьям.

Что уже говорить о таинственном для устремленного в космос советского гражданина словосочетании «художественнаяковка» (слово «художественный» толкуется как «отображающий действительность в образах») — оно смогло бы загнать в тупик любого лингвиста-энциклопедиста 70-х. Однако в этом была своя мирская логика! Не было потребности в мастерах, способных украсить живым кованым металлом церкви и храмы: и тех, и других оставалось все меньше. И был страх в Империи безбожников перед людьми, наделенными Святым духом и силой поднимать и вести к Богу за собой других людей — страх перед Духом Кузнеца. Кузнец, практически всегда мастер-индивидуал, не вписывался в концепцию коллективизации и не поддавался зомбированию. Он всегда оставался свободной Личностью. В нем горел Дух Пастыря. Он был опасен для вождей-пастухов и лучшим выходом для коммунистов было предать неугодное явление забвению, вычеркнув слово «ковка» из словаря и из языка...

Но произошло всё наоборот, по законам духовной логики. В Лету канула Страна Растопанных Традиций, а Дух Кузнеца воспрянул ото сна. Понятие «художественнаяковка» в невероятно

короткие сроки стало популярным и востребованным на всем постсоветском пространстве.

В Украине, раздираемой политиками на Западную и Восточную части, созидательный Дух Кузнеца проявил особую силу – Союз мастеров кузнечного искусства Украины, образованный в 2005 году в период политического раскольного кризиса, объединил в мощный творческий союз лучших кузнецов из 20 областей страны.

Фестивали и выставки авторских работ, прошедшие в Ивано-Франковске и в Симферополе, в Донецке и во Львове, в Судаке и в Киеве, собрали на площадях десятки тысяч украинцев. Они «отразили действительность в кованных образах». Возвели в юном государстве новые, кованные мосты между культурой разных регионов. А мастерство наших кузнецов за несколько лет возросло настолько, что художественная ковка в Украине, по оценкам отечественных и зарубежных СМИ, выделилась из ряда декоративно-прикладных ремесел в отдельный, яркий и самостоятельный вид искусства.

ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ

Украина с развитыми в советское время машиностроением и металлургией была с избытком оснащена различным оборудованием, в том числе и кузнечными молотами. Промышленная ковка, в отличие от художественной, широко применялась на заводах и фабриках для штамповки различных деталей промышленного и сельскохозяйственного назначения. Когда имперская гигантомания в начале 90-х рухнула, уступив место экономике с преобладанием небольших хозрасчетных предприятий, не возникло никаких проблем с приобретением пневмомолотов по цене металлолома. И люди, наделенные фантазией, не сговариваясь, открывали небольшие кузни на всей территории Украины. Кованные изделия, пока еще невысокого качества, но уже в достаточном количестве, к середине 90-х стали доступны для украшения интерьеров и экстерьеров офисных зданий и частных особняков. Бурное развитие строительного бизнеса стимулировало распространение кузнечного дела в Украине.

К началу нового тысячелетия первые кузни распались (мастера, теперь уже не «новички» в кузнечном деле, почувствовали в себе силы открыть собственные кузни) и путем прямого деления

удвоились, утроились и даже «упятерились». Это был объективный повсеместный процесс количественного развития национальной художественной ковки, одинаковый для всех регионов страны. И если сегодня вы спросите у кузнеца с десятилетним стажем из Киева, Донецка или Симферополя, откуда он почерпнул свои кузнечные навыки и мастерство художника, вероятнее всего, получите ответ, что становление его происходило в компании таких же как он, в узком коллективе, одинаковым путем проб и ошибок.

Укрупнение частного капитала в Украине и стремление новых буржуа выделиться, блеснуть в украшении собственного жилища, офиса или спонсируемой церкви, стимулировало повышение требований к качеству кованных элементов интерьера и экстерьера. У кузнецов появилась возможность работы над сложными и дорогостоящими коваными изделиями. Вспомнилось и восставало из забвения всё, что было почерпнуто из книг и от товарищей-учителей в освоении сложнейших кузнечных приемов, в становлении авторского почерка и собственного стиля художественной ковки. Так количественные изменения способствовали появлению исключительного качества кованных изделий в Украине при небывало низких ценах на продукцию (в России, к примеру, цены на такие же кованные элементы в пять раз выше, чем в Украине).

Но на этом вся «региональная похожесть» становления исчерпывается. В летописи возрождения Духа Кузнеца отличительные местные особенности развития художественной ковки в каждом отдельно взятом регионе имеют гораздо большее значение, чем общие его черты. На востоке и на западе страны похожий результат развития кузнечного искусства достигался диаметрально противоположными путями.

ИВАНО-ФРАНКОВСК – ГОРОД С АЖУРНЫМ ОРНАМЕНТОМ

Для того, чтобы получить представление о процессах развития художественной ковки в Ивано-Франковске, важно понимать, что, эта часть нашего государства до 40-х годов прошлого века всё еще относилась к буржуазной Европе, причем не только территориально, но и по духу мышления не склонных к коллективизму гуцулов-индивидуалов. Здесь по сей день идеальным считается жилище,

стоящее особняком где-нибудь в предгорьях Карпат; здесь гораздо толще и крепче нить преемственности кузнечных традиций; и здесь художественнойковки в архитектуре города гораздо больше, чем в центре Украины, не говоря уже о Востоке.

Вот какое впечатление произвел на меня этот прекрасный город в момент первого знакомства с его людьми и архитектурой в 2004-м году:

«Засноване 1662 року під назвою Станіслав (за ім'ям польського магната С.Потоцького), вже з 1772 року місто входить до складу Австрії, з 1867 по 1918 роки знаходиться під владою Австро-Угорщини. Це завдає величезного впливу австрійської школи на розвиток ковальства у Станіславі. Ім'я І. Франка місто здобуло у 1962 році, з нагоди свого 300-річчя...

В сучасній архітектурі затишного мальовничого міста дістають гармонії різноманітні стилі та епохи від бароко і класицизму до модерна. Ковані елементи різних часів та епох надають архітектурним будівлям Івано-Франківська особливого шарму. Місту, що розташоване поодаль від центральних транспортних шляхів, пощастило уникнути руйнування цікавих архітектурних пам'яток під час окупації гітлерівськими загарбниками. Але нестримна руйнівна сила часу завдає значної шкоди металевим виробам давнини. Їх реставрація стає об'єктивною необхідністю. І за цю складну справу з усією відповідальністю беруться дві групи ковалів — фірми «Гефест» і «Арма». Сучасним майстрам ковальського мистецтва вдається не тільки розкрити таємниці майстрів давнини і реставрувати місто, але й збагатити архітектурний ансамбль Івано-Франківська сотнями ліхтарів, лав та елементів ажурного декору будівель.

Невипадково художник-коваль Сергій Полуботько першим із колишнього СРСР потрапив до Венеції, щоб пройти навчання у реставраційній школі відомого в усьому світі майстра Альфреда Габермана, послідовника і продовжувача австрійської ковальської школи. Це йшло від потреби відновлення рідного Івано-Франківська. Після повернення Сергій організував і очолив десять років тому «Ковальську фабрику «Арма», вироби якої сьогодні прикрашають не лише вулиці столиці Прикарпаття, але й Одеси, Києва, Венеції, користуються незмінним попитом і поставляються в США, Чехію, Канаду і Францію.

Саме Сергій Полуботько, член Співки архітекторів й Співки народних майстрів України, виступив гідом по Івано-Франківську і розповів для «Журналу про Метал» багато цікавого щодо стилів кованих елементів у архітектурному ансамблі міста.

Основним і центральним стилем ковальських виробів минулого у Івано-Франківську виступає арт-деко. Цей стиль, що панував у 20-30-ті роки минулого століття, увібрав кращі риси класицизму, модерну і бароко. Сучасні вироби «Арма» теж у своїй основі містять елементи арт-деко. У 40-і в Івано-Франківськ, як і в усю Європу, прийшла пора конструктивізму. Ось, наприклад, балкон над кінотеатром «Сінема». Для цього стилю характерні конструктивні елементи модерну — павутина з павуком, які лежать в основі художньої композиції, але неодмінно присутні невеличкі декоративні вкраплення у вигляді листя і соняшника.

Яскравим прикладом «постсецесії» є вороття на проспекті Січових Стрільців, б. 54. Виготовлені десь у 1905-1908 рр., вони виконані у сумісному стилі з елементами бароко і модерну. Це постсецесія, австро-угорська школа. На жаль, ці вороття не є офіційною пам'яткою архітектури, але для нас, ковалів, цей шедевр — і архітектурна, і історична пам'ятка ковальських технологій минулого, по цих вороттях ми рівняємось у своїй майстерності...”

КУЗНЕЧНЫЙ ЗАПОВЕДНИК В КИЕВЕ

В этнографическом музее народного быта Украины в Пирогово (Киев) в июле проходит традиционный фестиваль «Город кузнецов». Это старейшее в Украине мероприятие подобного рода, которое проводится уже более 20 лет.

Проведение Дней ремесел стало традиционным с первых лет основания музея в начале 70-х годов прошлого столетия. Давно уже собираются здесь, на «Співочому полі», в середине лета кузнецы из самых разных уголков страны, от Львова до Харькова. Время от времени в выставке-фестивале принимали участие такие кузнечные фирмы, как «Тантьема», «Руфус» и «Беркут» (Киев), «Ренессанс» (Александрия), «Феррум» (Одесса), известные мастера Владимир Демин, Александр Бортошук (Киев), Сергей По-

луботько (Ивано-Франковск), а также кузнецы, работающие в Пирогово постоянно – Богдан Попов, Александр Ходаковский.

Здесь, под открытым небом, представлены характерные образцы архитектуры Полесья, Карпат, Надднепровья, Подола, юга Украины, Полтавщины и Слобожанщины. Причем все это – не макеты. Очень бережно деревянные церкви, мельницы и ветхие хатки были доставлены сюда из разных мест Украины и воссозданы заново. С незапамятных времен неотъемлемой частью народного быта были кузнечные изделия. Даже на вер-хушках реконструированных церковей XVIII–XIX вв. красуются кованые кресты. Естественно, что когда в музей перевезли кузни, для работы в них пригласили старых мастеров. Именно отсюда, из Пирогово, началось в начале семидесятых движение по восстановлению кузнечных традиций в Украине, здесь у старых мастеров проходили школу те, кого сегодня считают самыми авторитетными кузнецами (среди них киевлянин Владимир Демин).

Кузнецы-работники музея – наиболее активные участники практически всех фестивалей, проводимых на «Співочому полі». В Пирогово действуют три кузни с самого начала существования этнографического музея. В экспозиции «Полтавщина» работает кузнец Александр Ходаковский, рядом, в кузне начала прошлого века на территории Полесья, демонстрирует свое искусство Богдан Попов. В мастерских музея на современном кузнечном оборудовании работает Олег Лещук. В ходе проведения фестивалей Богдан Попов традиционно показывает, как работает переносная цыганская кузня.

Посетители и гости «Города кузнецов» в восторге от старинной ауры кузнечного перезвона на фоне ветряных мельниц. Желаящим даже предоставляют возможность сразиться в театрализованном турнире на настоящих кованых мечах.

Пирогово, как заповедник кузнечных традиций, послужило информационным ядром и практической школой, из которого вышли практически все современные мастера кузнечного искусства Киева. Сама же архитектура огромного мегаполиса настолько разнопланова, что кованый декор пока еще трудно назвать доминирующим в столице Украины. Хотя его присутствие всё более заметно благодаря усилиям не только столичных кузне-

цов, но и множества мастеров из Донецка, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Симферополя, львиную долю своих заказов целенаправленно кующих для новостроек Киева, главного финансового центра страны.

ПАРК КОВАНЫХ ФИГУР В ЦЕНТРЕ ДОНЕЦКА

В Ивано-Франковске возрождение кузнечного искусства связано с желанием неравнодушных горожан сохранить и реставрировать любимый город, насыщенный старинной художественной ковкой, что, в свою очередь, связано с освоением старинных приёмов реставрации за рубежом, в частности, в австрийской школе Альфреда Габбермана. А цепь кузнечных традиций здесь не прерывалась никогда, разве что в какой-то момент становилась похожей на тонкую паутинку ввиду не востребованности кузнечного мастерства.

В Киеве динамика процесса возрождения кузнечного искусства накалена сразу двумя горнами — строительным бумом и концентрацией свободного капитала, склонного к поддержке самых экстремальных и неожиданных процессов в общественной культуре. Указанные обстоятельства обеспечивают в столице Украины стремительное развитие очень востребованного сегодня старинного кузнечного искусства, сохраненного в заповеднике Пирогово.

В Донецке же, как и в целом на Востоке Украины, вектор развития кузнечного искусства расположен в совершенно иной плоскости. Его направление — формирование культуры восприятия художественнойковки там, где её изначально не было и в помине. Усилием группы энтузиастов во главе с директором УКП «Гэфест» мастером декоративно-прикладного искусства Виктором Бурдуком такие известные кузнецы, как Сергей Каспрук, Виктор Коваленко и Игорь Лошадкин, организовали фестиваль кузнечного мастерства, благодаря которому появился уникальный Парк кованых фигур в сквере у здания Донецкого горсовета (заложен в 2001 г.). И этот парк сегодня собирает на международный фестиваль лучших кузнецов Украины, России, Голландии. Усилиями участников фестиваля парк год от года растёт, превращаясь в центральную достопримечательность столицы Донбасса. Жители Донецка настолько полюбили его, что в иную субботу здесь собираются до 40 пар молодоженов со свадебными свитами, чтобы сделать памятный снимок в «Беседке Влюбленных».

Донецку, как никакому иному городу, был необходим такой подход в становлении художественнойковки. Сегодня даже в гербе области – кованая Пальма Мерцалова. Ковкой украшены пятизвездочный «Донбасс Палас», уютный и неповторимый отель-ресторан «Испанский Дворик» и еще многие-многие общественные и частные здания. И с каждым годом этот процесс проникновения Духа Кузнеца в жизнь миллионного индустриального центра необратимо набирает обороты.

Нужно отдать должное городскому голове Александру Лукьянченко, строителю и художнику по сути, который горячо поддерживает и стимулирует становление кузнечного искусства в Донецке.

Парк кованых фигур стал концентрированным выражением единства всех кузнецов Украины. «Беседку Влюбленных» украшают букеты цветов, подаренных городу кузнецами Киева и Ивано-Франковска, Крыма, Одессы, Александрии. Аллея Зодиака (2005) и Аллея Сказок (2006) комплектуются работами из Донецка, Тернополя, Симферополя, Луцка, Ивано-Франковска, Киева и Днепропетровска.

Но главной фигурой Парка становится «Букет Мастеров» (2006), изготовленный в мае на международном фестивале в Ивано-Франковске и переданный Донецку в честь пятилетия Парка – пятиметровая спираль, украшенная авторскими работами 200 (!) кузнецов из 20 стран. Это – квинтэссенция кузнечного единства и Духа Кузнеца!

Основной особенностью развития художественнойковки в Донбассе я бы назвал инициативную роль личности. С учетом всех предпосылок и тенденций, особенностей становления роль личности в развитии, в умелом формировании моды без каких-либо традиций художественнойковки – явление уникальное и поучительное, достойное самого подробного изучения искусствоведами и культурологами.

КУЗНЕЧНАЯ РОМАНТИКА КРЫМА

Фестивали в Судакe и в Симферополе, год от года набирающие силу, удачно использовали опыт кузнечных фестивалей в Донецке, Пирогово и в Ивано-Франковске. Главный стимул – колоссальный приток туристов в летнее время, которым есть на

что посмотреть — от древней крепости Фуна до последних реставраций Левадийского дворца. Ковка здесь всегда украшала дорогие пансионаты, дворцы и особняки членов партии и правительства. В этом заключается преимущество крымского регионального отделения СМКИУ и объяснение многочисленности крымской делегации на всех кузнечных мероприятиях в Украине. Крымчане вполне обоснованно гордятся сквером кованых фигур в Симферополе и кованым лотосом на набережной Николаева (это лишь фрагмент 2006 года в их бурной и многоплановой деятельности).

* * *

Подводя короткий итог развития кузнечного искусства в Украине за последние десять лет, не могу не констатировать мощный всплеск, энергетический импульс, который определяет силу потенциала этого явления в культуре страны.

Созданный по инициативе «Журнала о Металле» и УКП «Ге-фест» учредительным съездом 5 февраля 2005 года, Союз мастеров кузнечного искусства Украины (СМКИУ или просто «Союз») объединяет сегодня около 100 лучших мастеров кузнечного искусства из 20 областей страны. Основная цель Союза — популяризация художественнойковки и обеспечение должного статуса художнику-кузнецу в самостоятельном всеукраинском творческом союзе.

Эту сложную задачу Союзу сегодня помогают решать существующие творческие союзы. Так, в 2006 году председателю СМКИУ Сергею Полуботько присвоено звание Заслуженного художника Украины. Известные кузнецы Богдан Новосельский и Владимир Демин избраны член-корреспондентами Академии архитектуры. Уверен, что в недалеком будущем общественная всеукраинская организация НСМКИУ перерастет во всеукраинский творческий союз, а звание Заслуженный кузнец Украины будет столь же официальным и значимым в нашей стране, как и любое другое почетное звание.

В народе и средствах массовой информации явление художественнойковки как особого вида искусства уже повсеместно признано. Выставки кованых авторских работ и фестивали кузнечного мастерства с огромным успехом проходят в Ивано-Франковске и

Киеве, в Донецке и Крыму. Эти мероприятия собирают не только тысячи соотечественников, но и сотни гостей из дальнего и ближнего зарубежья. У нашей организации есть узнаваемое имя, уважение со стороны всех творческих союзов и огромные перспективы. Но только согласованные и настойчивые усилия всех членов Союза, каждого регионального отделения во главе с Правлением способны привести к серьёзным результатам. Поэтому мы призываем членов СМКIU к активному участию не только в фестивалях и выставках, но и в юридическом становлении и в гармонизации всех наших внутренних процессов.