

25.01.2025 23:07:31, Мэри Авдалян

Красное дерево как искусство: секреты мастерства от Сергея Колодкина

фото : Manwlis \ Nemo enim ipsam voluptatem

Сергей Константинович Колодкин – мастер с более чем сорокалетним опытом работы с красным деревом. Его изделия украшают интерьеры известных учреждений, а умение сочетать традиции прошлого с современными требованиями делает его работы уникальными. В этом интервью Сергей Константинович делится своим творческим путем, вдохновением и секретами мастерства, а также рассказывает о том, как дерево оживает в его руках, становясь произведением искусства.

Сергей Константинович Колодкин – мастер с более чем сорокалетним опытом работы с красным деревом. Его изделия украшают интерьеры известных учреждений, а умение сочетать традиции прошлого с современными требованиями делает его работы уникальными. В этом интервью Сергей Константинович делится своим творческим путем, вдохновением и секретами мастерства, а также рассказывает о том, как дерево оживает в его руках, становясь произведением искусства.

1. Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли к тому, чтобы заниматься искусством работы с красным деревом?

Для начала я хотел бы уточнить, что краснодеревщики или, как их ещё называют, чернoderевщики или мебельщики – это общее название для мастеров, которые занимаются изготовлением предметов мебели и интерьера из ценных пород древесины.

Я нашёл себя в этом совершенно случайно. Будучи студентом, я устроился подмастерьем к мастеру-краснодеревщику. В целом, ремёсла привлекали меня с детства, и я стремился овладеть различными видами ремёсел, но именно дерево и его благородные текстуры всегда привлекали меня больше, чем что-либо другое.

Оформление концертного зала в Москве

Меня привлекал и даже завораживал процесс превращения древесины в сложные и качественные предметы мебели. Мебель называют малой архитектурой и это неспроста. Ведь внутреннее оформление здания (интерьер) также важно, как и его внешний облик (экстерьер).

Так, помогая опытным мастерам, я постепенно учился различным приёмам в различных видах работ, например: изготовление художественного паркета, реставрация антиквариата т.п. Такая работа приносила мне неплохую прибыль, а также удовлетворяла мои творческие замыслы и амбиции.

2. Что стало Вашей отправной точкой?

Как я уже говорил выше, мои творческие и финансовые амбиции нашли своё выражение в изготовлении мебели из ценных пород древесины. Я увлекался различными видами ремёсел, но именно сотворение высококлассного и оригинального продукта из дерева было для меня первоочередной задачей. Мне нравилось видеть, как мои изделия отражают одновременно и желание моего заказчика, и являются воплощением моей творческой мысли.

Это давало мне ощущение реализации моего потенциала и приносило удовлетворение от выполненной работы. Овладев такими техниками как паркетрия, маркетрия, интарсия, инкрустация, а также резьбой по дереву, я мог выполнять сложные заказы по оформлению интерьеров и изготовлению предметов мебели.

3. Какие мастера и/или произведения искусства оказали на Вас наибольшее влияние в начале Вашего творческого пути?

Европейские мастера вобрали в себя самые лучшие наработки мастеров древнего Рима и Греции, которые, начиная с античных времён до наших дней, являлись законодателями стилей в различных сферах деятельности и ремёсел, а также были объектом подражания для всего мира.

В начале своего творческого пути я вдохновлялся работами таких мастеров, как Андре-Шарль Буль, его сыновья, Томас Чиппендейл, Хепельуайт, Шератон, Гринлинг Гиббонс, Боровиковский, Врубель и многие другие.

4. Есть ли у вас работы, которыми Вы особенно гордитесь?

У каждого художника, будь то живописец, мебельщик или архитектор есть такие работы.

5. Можете рассказать о самых именитых или уникальных из них?

Ресепшн в Центре Международной Торговли в Москве

Я считаю одной из своих наиболее удачных работ административную стойку (ресепшн), выполненную из искусственного камня с имитацией мрамора, и установленную в **Центре Международной Торговли в Москве**.

Эта стойка сочетает в себе элементы минимализма и конструктивизма, и вот уже в течение 20 лет исправно выполняет свою функцию, сохранив при этом свой первоначальный облик. Это высококлассное изделие, которое прослужит ещё не один десяток лет.

Стоит упомянуть также несколько интересных проектов по **реконструкции гостиницы «Международная 2»** в Центре Международной Торговли, в частности, реконструкцию холла. Работы были выполнены с сохранением традиций интерьера и общи архитектурных особенностей здания. В моих работах присутствовали необходимые функциональные решения для реализации гармонии внутри общей концепции помещений.

Не могу не отметить свои **работы в гос. учреждениях культуры и здравоохранения западного и северных округов г. Москвы**, где каждый из сделанных объектов имел свой неповторимы стиль. В некоторых интерьерах были реализованы элементы Сталинского ампира.

Исторический особняк - Дом Майкова

Также среди работ последнего десятилетия особое место занимает реконструкция и восстановление аутентичного интерьера и экстерьера памятника культурного наследия - **Дома Майкова**. Основной моей задачей было сохранение и восстановление атмосферы начала 19 века.

Были восстановлены паркет, лепнина, окна, двери. Некоторые предметы интерьера были изготовлены с нуля с полной имитацией особенностей мебели того времени. С особой тщательностью эти интерьеры наполнялись решениями, сочетавшими в себе элементы классицизма и современных условий эксплуатации в большом городе. Также был изготовлен исторический портрет поэта Майкова в стиле классицизм.

6. Чем Вы вдохновляетесь в процессе создания своих произведений?

Процесс производства

Снимая шляпу перед западноевропейскими мастерами, я не могу ничего не сказать о традициях и достижениях греческих ремесленников. Мне близок подход и некоторых греческих мастеров, в котором нет помпезности и нарочитой парадности, но присутствуют истинная гармоничность изделия и комфортные решения, направленные на улучшение качества жизни человека, его быта. Сдержанность и минимальная затратность отделки в сочетании с небольшими акцентами на элементы классицизма в работах греческих мастеров талантливо обыгрываются в стиле «Кантри», что отражает культурный дух и некоторые особенности быта потомков Эллады. Их подход и творческая мысль в мебели и интерьерных решениях всегда оказывали на меня не меньшее влияние, чем наследие мастеров западной Европы.

7. Как Вы выбираете материалы для своих работ? Что для Вас важно при подборе красного дерева?

За более чем 40-летнюю трудовую деятельность у меня сформировался прочный круг людей, с которыми я давно и успешно взаимодействую. Это касается не только архитекторов, дизайнеров и других мастеров-краснодеревщиков, но и фирмы, которые занимаются поставками ценных пород древесины и различных комплектующих материалов.

Когда у меня возникает потребность в приобретении нового материала, я лично осматриваю его, отмечая степень пригодности, его особенности и то, насколько данный материал подходит для выполнения конкретного заказа.

Ещё до начала производственных работ мы вручную перекладываем материал, оценивая его качество, обращаем внимание на возможное наличие разных дефектов, чтобы избежать лишних временных затрат на их устранение.

Многие поставщики материалов, зная мои предпочтения, сами формируют для меня заказ, учитывая мои пожелания и особенности моего производства.

8. Ваши работы известны своей утонченностью. Есть ли у Вас секреты или традиции, которые Вы используете в своей мастерской?

Особых секретов как таковых у меня нет. Однако, имея многолетний опыт работы с различными заказчиками, я уже знаю их вкусы и предпочтения и всегда готов предложить несколько вариантов решения, отвечающих требованиям моего клиента.

Я всегда заранее готовлюсь к беседе с заказчиком, чтобы более предметно обсудить каждую деталь. Я подбираю несколько вариантов завершённого изделия, ценных пород древесины, делаю образцы цветов, оттенков, эскизы.

Стоит отметить, что беседы с заказчиком иногда занимают несколько часов. Таким образом, мы с заказчиком формируем совместный проект для реализации его интерьера и мебели. В процессе разговора я стараюсь не утомлять заказчика техническими тонкостями, а делаю акцент на решении общих вопросов, таких как целостность интерьера и его гармоничность. Моя конечная цель – создание совместного продукта, который удовлетворит желания моего заказчика и прослужит ему долгое время, ну а я, как исполнитель, буду удовлетворён реализацией своего творческого потенциала.

Офис юридической компании

Одним из моих профессиональных приёмов, которым я без преувеличения горжусь, является умение превращать недостатки в достоинства. Так, различного рода изъяны часто становятся отправной точкой для нахождения неординарного, но в то же время уместного и удачного решения. В процессе работы я обыгрываю эти недостатки таким образом, что в финальной стадии проблемные, на первый взгляд, обстоятельства перевоплощаются в нестандартные, но, вместе с тем, гармоничные и уместные интерьерные решения. В качестве примера я могу привести недавний заказ от известной юридической фирмы на 45 рабочих мест и 4 кабинета, где одному из руководителей был выделен довольно узкий кабинет. Проанализировав ситуацию и перебрав возможные варианты, я принял решение использовать более узкие, но вместительные шкафы. Также, несколько отойдя от эргономических норм, я спроектировал криволинейный стол, изогнутые линии которого одновременно помогли сэкономить пространство и создать неординарное изделие, а также обеспечить удобство во время рабочего процесса.

Я использовал цвет слоновой кости, который также придавал ощущение уюта и создавал эффект дополнительного пространства. Для декоративного оформления я использовал золочёную бронзу, которая, в свою очередь, придавала изделиям большую завершенность и изысканность.

Помимо этого, я спроектировал специальную бриф-приставку для стола. Она была выполнена в варианте мобильной приставки, что создавало возможность перемещать её согласно требуемой обстановке и способствовало тому, что даже несколько посетителей могли удобно расположиться в небольшом, казалось бы, кабинете.

9. Видите ли Вы в своей работе отражение Вашей личности?

Дизайн интерьера зала приемов

Безусловно, любое произведение ремесла или искусства заключает в себе личность и характер автора.

10. Если да, то каким образом?

Как известно, каждый видит мир через призму своих предпочтений, взглядов и желаний. Мысль первична, и всё, что когда-либо было создано человечеством, сначала зародилось в нашем мышлении и лишь потом нашло материальное воплощение в мире. Стремясь к созданию нового изделия, я вкладываю в него всё, что есть у меня самого: представление, воображение, характер.

Так что, изучая любое произведение искусства, будь то картина или скульптура, мы можем многое сказать и о личности самого автора. И в моём случае, также - любое сложное изделие – это отражение моего внутреннего мира.

11. Как Вы относитесь к Греции и её богатейшей истории в ремеслах и искусстве? Влияла ли греческая культура на ваше творчество?

Как я уже говорил выше, потомки Эллады были великими мастерами, значение которых сложно переоценить. Вклад греков в различные сферы деятельности человечества, такие как астрономия, физика, философия, архитектура является фундаментальной опорой для современных специалистов и простых обывателей. То же касается и ремёсел - греческое наследие можно увидеть почти везде, в любой части света.

12. Сотрудничаете ли вы с мастерами из других стран?

На данный момент нет. Слежу за новостями в области дизайна, архитектуры, анализирую, для понимания тенденций в мире

13. Возможно, у Вас есть проекты с греческими коллегами?

Пока что нет, но подобный опыт был бы для меня очень интересным.

14. Есть ли у Вас ученики или планы по сохранению традиций работы с красным деревом?

Да, у меня есть ученики, и с их помощью я надеюсь сохранить свои традиции, передавая им свои знания и опыт.

15. Каковы Ваши мечты или цели в области искусства?

Каждый художник мечтает создать нечто особенное, однако у нас не всегда есть время для удовлетворения своих творческих амбиций. Тем не менее, они частично находят своё отражение в заказах. Но лично я мечтаю создать уникальный интерьер, в котором отразились бы лучшие традиции мастеров прошлого.

16. Может быть, Вы планируете создать что-то особенное в ближайшем будущем?

У меня есть некоторые идеи, например, создание интерьера со смешением стилей. Это может быть отдельное изделие или же объединение различных стилей интерьера в одном здании...

17. Есть ли энергетика у изделий из дерева?

Да, безусловно. Каждый природный материал обладает своей уникальной энергетикой.

18. Несколько причин, почему именно из дерева нужно иметь изделия, ведь в наше время много других альтернативных материалов?

Дерево — это древнейший базовый материал, который люди научились обрабатывать ещё очень давно. Орудия труда и охоты наших далёких предков были сделаны из дерева с использованием некоторых других материалов, таких как камень, например.

В процессе работы я также стараюсь не забывать о достоинствах других материалов, таких как камень, металл, пластик. Но дерево поистине обладает уникальными свойствами: неповторимой энергетикой, декоративными качествами, богатейшими текстурами, а натуральное дерево создает ощущение комфорта и уюта в быту.

Подробнее можете ознакомиться с нашей деятельностью на сайте - rumiir.ru

Материал подготовила - Мэри Авдалян

🌐 Источник: iLoveGreece 📍 Греции, Свадьба, Туризм