

Изкуства и занаяти РЪКОВОДСТВО

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

За проектът CRAFT 50+

Страстта към традицията и творчеството, семейното наследство и желанието да изразят себе си чрез материални продукти са някои от основните елементи, които отличават занаятчийския сектор. Елементът, който характеризира занаятчийския бизнес, са занаятчиите, или по-скоро дейността, извършвана от занаятчиите, които не трябва да ги ограничават само до лична работа в производствения процес, но трябва и да управляват бизнеса си в цялостен начин.

Този сектор включва много разнородни занаятчийски дейности, извършвани от професионалисти, които понякога работят неофициално, на непълнен работен ден или през почивните дни. Причините за този избор могат да бъдат много, като се започне от взискателните бюрократични пътеки, многобройните изисквания и способността за иновации и адаптиране към предизвикателствата на новия век. Сред тези предизвикателства са придобиването на умения за дигитализация се очертава като особено уместно, което от една страна може да помогне в процеса на иновации на техните продукти, обучение и достъп до финансиране, а от друга страна са основни за популяризирането на техните продукти и достъп към дигиталния пазар. Въпреки това, тези трудности могат да бъдат още по-актуални за занаятчиите на възраст над 50 години. Тази група може да е получила неформално образование и да има труден достъп до модерни маркетингови инструменти и дигитални решения, които са основни за увеличаване на видимостта и приходите на техния бизнес и може да повлияят на успеха и икономическото оцеляване.

Въз основа на това транснационално партньорство, включващо 7 партньорски организации от Италия, Португалия, Белгия, Румъния, България, Кипър и Грузия, разработи международния проект Craft50+, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, целящ да предостави на по-възрастните занаятчиите нови инструменти за развитие уменията им да създават и популяризират работата си, като съчетават традицията с иновациите благодарение на цифровия преход.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Партньори

Партньорството за изпълнение на проекта Craft50+ е уникална комбинация от организации с опит в валоризацията на традиционните занаяти и подкрепа за развитието на бизнеса и организации, занимаващи се с активно остаряване и подкрепа за социалното включване на хора над 50 години, представляващи общо седем различни държави.

В детайли имаме:

Anziani e non solo

(координатор на проекта)
Италия

Социална кооперативна организация, работеща от 2004 г. в областта на социалните иновации в застаряващото общество. ANS разработва програма за подкрепа на овластяването и социалното включване на възрастните хора, включително действия, насочени към намаляване на тяхното цифрово разделение.

Aproximar

Португалия

НПО с нестопанска цел, целяща да подобри социалния и човешкия капитал на организациите като стратегия за изграждане на техния капацитет да се възползват от предизвикателствата и възможностите, породени от външните условия. Aproximar работи, наред с други, в областите на активното остаряване, социалната икономика, предприемачеството и пригодността за заетост.

Assoc

Румъния

Организация с нестопанска цел, създадена през 1995 г. Мисията ѝ е да подобрява условията на живот на уязвимите групи чрез образование и работа. В продължение на 25 години ASSOC се занимава с насърчаване на социалната интеграция на хора с увреждания, ромски общности, мигранти и бежанци, възрастни хора и деца.

Балканплан

България

Предоставя консултантски услуги, техническа поддръжка и реализиране на проекти в следните сектори: Образование и обучение; ИКТ; Научни изследвания и технологично развитие; Международните отношения.

Magnetar

Кипър

Компания, чиято основна дейност се върти около национални и съ-финансирани от ЕС проекти в множество сектори на икономиката и развитието.

Грузински център за изкуства и култура

Грузия

Една от водещите неправителствени организации в Грузия, работеща по опазването, популяризирането и устойчивото използване на грузинската култура и културно наследство.

Mad'in Europe

Белгия

Базирана в Брюксел компания, ангажирана с осигуряването на подкрепа за европейския занаятчийски сектор.

Занаятчийство

е

пътуване.

ИНДЕКС

За проекта Craft50+.	2
Какво направихме	6
Относно този инструментариум	7
Европейско наследство: типичният занаят на страните партньори	
Белгия (Mad'in Europe)	10
България (Балканплан)	11
Кипър (Magnetar)	12
Грузия (GACC)	13
Италия (ANS)	14
Португалия (Aproximar)	15
Румъния (Assoc)	16
Дума имат професионалистите в занаятите	
ДЪРВО	18
БИЖУТА	24
ТЕКСТИЛ	30
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ	43
ДЕКОРАТИВНИ ЗАНАЯТИ	46
МЕТАЛ	54
КЕРАМИКА	56
ДРУГО	61
Заклучения	68

Какво направихме

Проектът Craft50+ публикува следните резултати и дейности, насочени към възрастни занаятчии:

 Ръководство, достъпно на всички езици на проекта, за да им предостави информация във връзка с:

Национални най-добри практики и казуси, свързани с използването на ИКТ в подкрепа на всяка стъпка от създаването и поддръжката на занаятчийски бизнес

Съществуваща подкрепа за такива занаятчийски организации, възможности за финансиране и възможности за подобряване на цифровите и професионални умения

Национални политики и законодателство и отчетени правни предизвикателства;

Пътна карта, която визуално предлага преглед на процеса за създаване на успешен и иновативен занаятчийски бизнес, когато сте над 50 години

 Ресурси за обучение, насочени към оборудване на занаятчиите с умения за насърчаване на техния бизнес, креативност и цифрова готовност. Този курс позволява на професионалистите да научат повече за потенциала на дигиталните инструменти за увеличаване на видимостта, бизнес възможностите и маркетинговите стратегии. Обучението беше успешно пилотирано във всички страни партньори и вече е готово да бъде използвано от повече потребители в цяла Европа.

За това ръководство

В различните страни има специфични занаяти, като керамика, кожени чанти или бижута в Италия, лен, дантела и бродерия в Португалия, вълнени играчки, филцови шалове, ръчно плетени обувки в Грузия или грънчарство и дърводелство в България, само за да назовем няколко. Въпреки своята уникалност, те споделят едни и същи ограничения, свързани с поддържането им живи, предаването на знания на по-младите поколения или адаптирането към нови бизнес пазари, като по този начин поддържат и ценят европейското културно наследство и идентичност.

Сред целите на проекта беше да допринесе за запазването и популяризирането на тези знания и художествени дейности чрез създаване на визуален и дигитален инструментариум, обединяващ изкуствата, разработени от занаятчиите, придружавани по време на проекта.

В този набор от инструменти читателите ще намерят въведение в проекта Craft50+ и неговите резултати, последвано от преглед на типичните занаяти на страните, участващи в проекта, и от профили на една страница на занаятчиите, участващи в проектните дейности.

Този резултат е ресурс за показване на лично ниво и с докоснат усет какво представляват занаятите в Европа, тяхната добавена стойност на териториално ниво и в живота на хората.

Как да използвате този ресурс

След уводните секции ще получите достъп до визуалните профили на занаятчиите Craft50+. Чрез тях възнамерявахме да дадем видимост на всеки от тях, като покажем техния портрет и накратко опишем значението, което работата им има за тях от лична гледна точка.

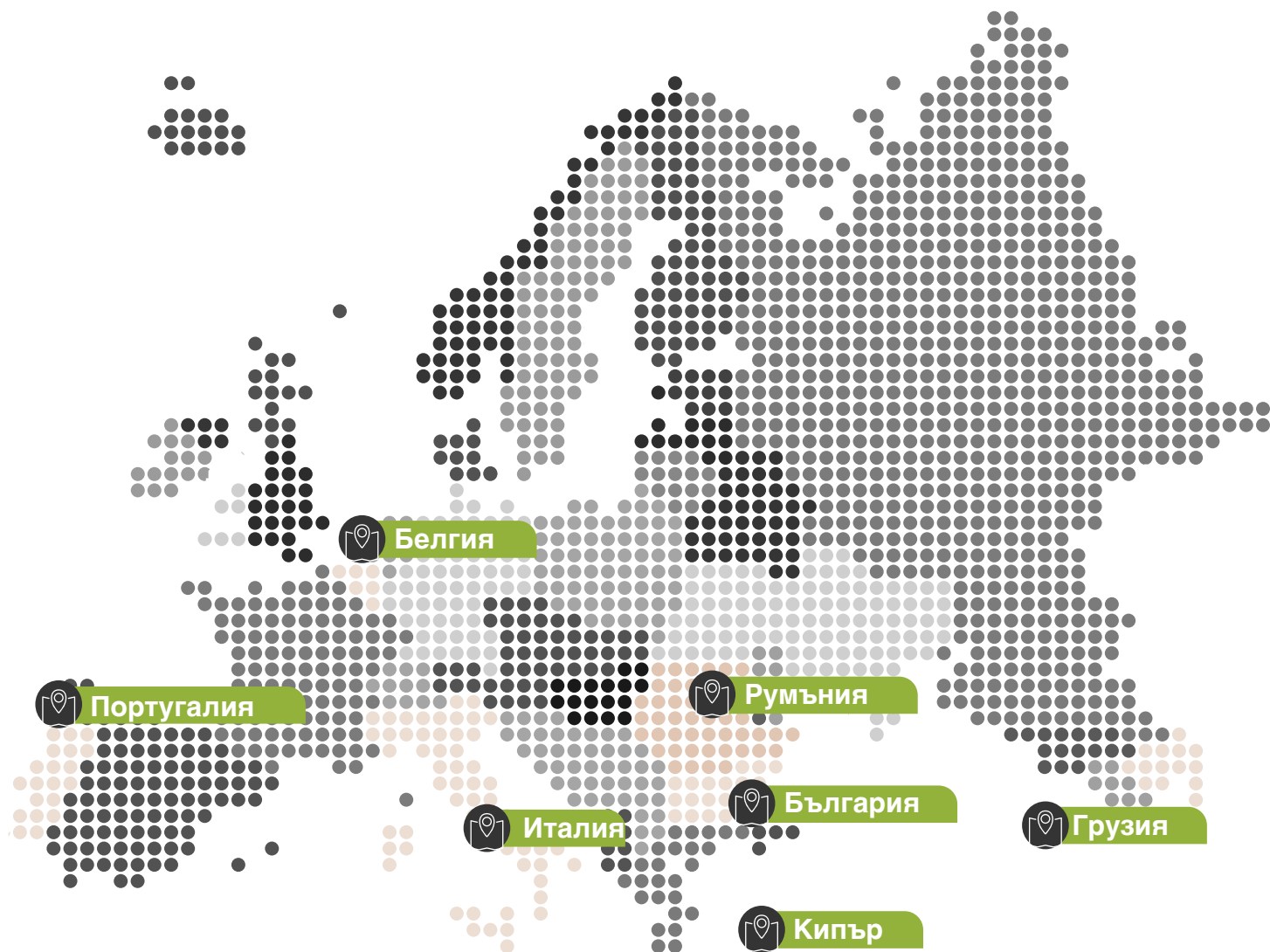
Искахме обаче също така да дадем възможност на нашите участници да покажат работата си на международно ниво и затова създадохме и база данни, включваща допълнителна информация и подробности за техните дейности, техните продукти и историята зад тях.

За да получите лесен достъп до тази допълнителна информация, можете да използвате QR-кодовете, които ще намерите до всеки портрет.

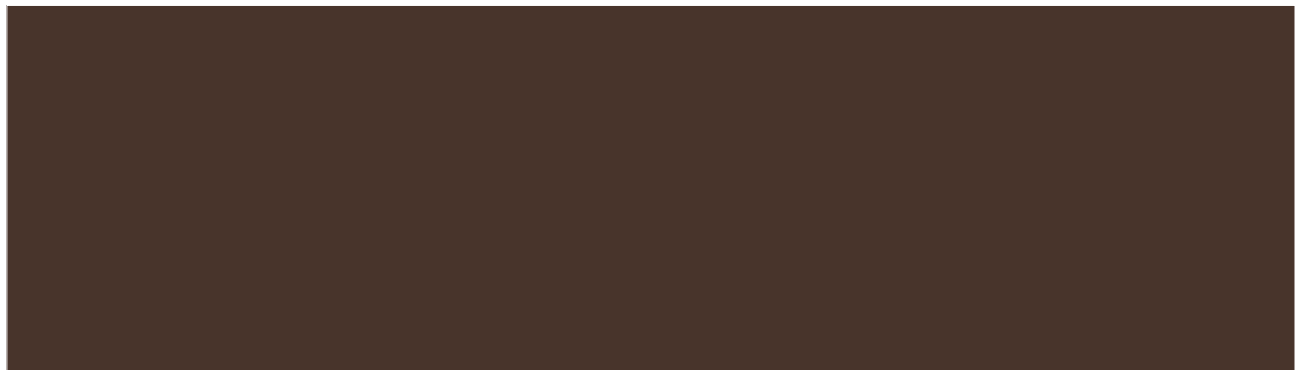
Ако използвате телефон или таблет с Android: отворете вграденото приложение за камера. Насочете камерата към QR кода. Докоснете банера, който се появява на вашия телефон или таблет с Android и ще бъдете пренасочени към цифровия профил на майстора.

Ако използвате телефон или таблет с iOS: отворете приложението Камера от началния екран, Центъра за управление или заключен екран. Изберете задната камера. Дръжте устройството си така, че QR кодът да се появи във визъра в приложението Камера. Вашето устройство разпознава QR кода и показва известие. Докоснете известието, за да отворите връзката, свързана с QR кода, и ще бъдете пренасочени към цифровия профил на майстора. Ако предпочитате да преглеждате профилите директно от компютъра си, можете просто да използвате връзките, които ще намерите в този документ като Приложение.

**Визуална карта на
професионалистите
в занаятите,
участващи в
занаяти 50**

**Европейско
наследство: типичният
занаят на страните
партньори**

ALAIN LOVENBERG

Белгия (*Mad'in Europe*)

Занаятите са от съществено значение за икономическото развитие на Белгия. Изкуството на правене на дантела и изкуството на рязане на диаманти са акценти във Фландрия, нейния нидерландско-говорящ регион, докато Валония, френскоговорящата част, има дълга традиция в производството на стъкло. Белгия също е еталон за архитектурата и интериорния дизайн в стил Арт Нуво и Арт Деко; където висококвалифицирани занаятчии са допринесли за всички части на сградите, отвътре и отвън. Те направиха изключителни витражи, мебели, стълби, сграфити, гравирани метални парчета, резбовани дървени, издухано стъкло и много други, като по този начин допринесоха за изграждането на богатото белгийско наследство. **Такъв пример са изключителните големи градски къщи на архитекта Виктор Орта** (Брюксел), включени в списъка на **ЮНЕСКО за световно наследство**. Текстилното наследство на Белгия също е много типично, когато говорим за белгийското ноу-хау в областта на занаятите. Съвсем наскоро (2016 г.) в белгийското законодателство беше добавен етикет „занаят“. Според него занаятчиата е „...лице, активно в производството, преобразуването, ремонта, реставрацията на предмети или предоставянето на услуги, чиито дейности са по същество ръчни, развивайки определено ноу-хау, основано на качество, традиция, творчество или иновация“.

ALAIN LOVENBERG

Открийте повече за текущото състояние на занаятите в Белгия в Джобния наръчник.

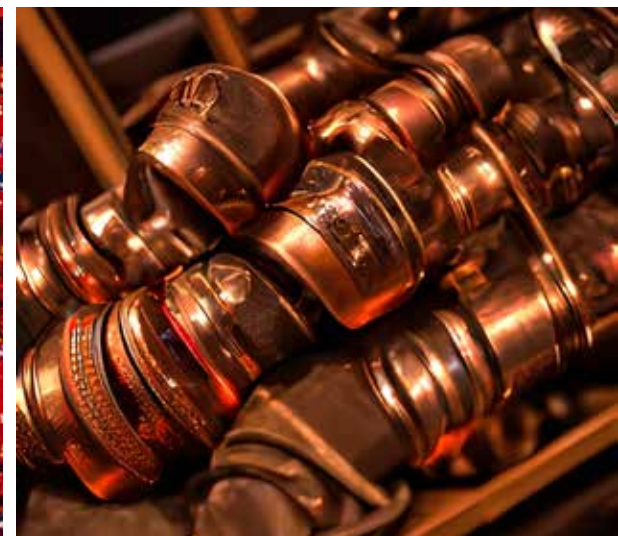

България (Балканплан)

По данни на Националния статистически институт на България през 2020 г. има регистрирани 398 занаятчийски специалисти. Законът за занаятите в България съдържа списък от 57 вида занаяти, разделени в 2 основни групи: 1/ Традиционни (народни) художествени занаяти и 2/ Други (като камбано леене, стъкло надуване, стъклопис и гравирание). Сред които териториално най-специфичните са ножарството и медникарството в близост до гр. Костенец, Югозападна България, и дърводелството и грънчарството, свързани с гр. Трявна, Централна България. България също има силен опит в производството на сребро, кожа и дантели в различни региони на страната. Тези занаяти се практикуват и днес. Някога ръчно изработените килими са били нещо обичайно и характерно за България. **Традицията на килимарството** в Чипровци е вписана в представителния списък на **ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството**. Все пак, въпреки някогашната си слава и признание поради липсата на предаване, занаятът тъкане на килими, традиционно наричан килим, за съжаление непрекъснато намалява. Занаятите в България са характерни предимно за селските райони и поради това тяхното влияние е важно за местното икономическо развитие. Поради това занаятчийският сектор в България се подкрепя основно чрез съфинансирани от ЕС оперативни програми, които имат за цел насърчаване на предприемачеството в средните и малките предприятия и подпомагане на развитието на селските райони.

Открийте повече за Закона за българските занаяти и състоянието на занаятите в България в Джобния наръчник.

Кипър (*Magnetar*)

Кипър ha una storia di artigianato ricca e diversificata, con un'eredità Кипър има богата и разнообразна история на занаятите, с наследство, което датира от хиляди години от древните цивилизации на острова. Много от тези традиции са се предавали от поколение на поколение и се практикуват и днес. Един от занаятите, който се предава от векове, е създаването на сложна, ръчно рисувана керамика, която се изработва на острова от векове. Има и дълга история на тъкането и бродерията. Известното бродирано спално бельо „**Lefkaritika**“ е ръчно изработена дантела, произведена в планинското село Лефкара в Ларнака (Ларнака) от времето на Венеция и също така призната от представителния списък на **ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството**. Практиката на тъкане е била силно развита през византийските времена и все още се практикува в пафосското село Fyti, което прави цветни геометрични текстурирани дизайни върху небоядисани памучни тъкани, особено правоъгълни салфетки, покривки и покривки за легло. Друг важен кипърски занаят е плетенето на кошници, което датира от древни времена. Основната им цел беше да пренасят селскостопанска продукция и да „обличат“ бутилки, за да не изтичат течности. Кипър е известен със занаятите на декорирани кратуни, превръщайки земите в декоративни предмети; Както и за изкуството на филигрana, известно като „трифури“. Деликатен занаят от усукване на фина сребърна тел в красиви ръчно изработени бижута, декоративни прибори за хранене или сервизи. Днес тези занаяти продължават да процъфтяват и играят важна роля в икономиката и културното наследство на острова. Много от занаятчийските продукти могат да бъдат намерени в местните магазини и пазари, а някои могат да се видят и изложени в музеи и галерии. Продължаващата популярност на тези занаяти е доказателство за уменията, артистичността и отдадеността на хората, които продължават да ги произвеждат. Основният орган, отговорен за приемствеността на занаятите, е Кипърският център за занаяти, управляван под егидата на Министерството на търговията, промишлеността и туризма.

Открийте повече за
състоянието на
занаятчийския сектор в
Кипър в Джобния наръчник.

Грузия (GACC)

Разположена на кръстопътя на Европа и Азия, Грузия се отличава с различни занаятчийски традиции от векове. Тези занаятчийски традиции по отношение на занаятчийски техники, цветови комбинации и декоративни модели в керамиката, дърворезбата, каменоделството, металообработването, кожарството, плетенето на кошници и текстила, които включват плетене, тъкане на килими, плъстене, печат на блокове, силно се различават от провинция до провинция. Голямото разнообразие в грузинските региони осигурява етнографската мозайка на страната и нейната особена привлекателност. Въпреки разнообразието от занаятчийски изрази, традиционно почти всяка къща в Грузия е била богато украсена с дърворезби, тъкани или керамични предмети. Поради силното си присъствие квалифицираните майстори, занаятчии и дизайнери в Грузия винаги са били ценени и уважавани. Като въпрос на традиция, занаятите се разглеждат като семейни дейности, предавани от поколение на поколение, а не като бизнес предприятия. Това възприятие обаче бавно се променя... Има първите компании, създадени от квалифицирани и добре признати занаятчии, като традиционния производител на покривки **LURJI SUPRA**, **ORKOLI Studio**, **PESVEBI Studio**. Грузия е една от многото страни, които имат проблеми с признаването на занаятчийския сектор, тъй като той не е напълно предвиден в правната структура на страната, но се оценява като част от нематериалното културно наследство и културната индустрия.

Открийте повече за състоянието на занаятчийския сектор в Грузия в Джобния наръчник.

Италия (*Anziani e non solo società cooperativa sociale*)

Италия има огромна традиция и огромно наследство от занаятчийски в голямо разнообразие от сектори и процеси. Има обаче четири региона, които имат ясно изразен териториален занаятчийски характер и се считат за най-важните за художественото майсторство на национално ниво. Това са Марке с производство на обувки, художествена керамика в Умбрия, кожени изделия в Тоскана и художествено стъкло във Венето. Например изкуството на стъклениците мъниста е вписано в представителния списък на **ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството**. Друг занаят, признат от ЮНЕСКО, е традиционната изработка на цигулка в Кремона. Според Confartigianato през 2019 г. е имало 288 302 предприятия за художествени занаяти с общо 801 001 служители (Confartigianato (2019), „Laboratorio Artigianato artistico: imprese artigiane e addetti“). Предприятията са разпределени доста равномерно в различните области – метали, храни, облекло, дърво и др. Освен традицията, днешните занаяти в Италия бавно започват да разчитат и на използването на нови технологии. Добре представеният феномен е използването на 3D принтери. Мрежа FabLab, т.е. отворени лаборатории за цифрово производство, където всеки може да направи свой собствен прототип, дори и на ниска цена, благодарение на използването на 3D принтери.

Открийте повече за състоянието на занаятчийския сектор в Италия в Джобния наръчник.

Португалия (*Aproximar*)

Занаятите са ключов компонент на португалската културна идентичност. Различните видове занаяти са уникални за всеки регион в страната, което поражда голямо разнообразие от практики и ноу-хау. Сред най-застъпените занаяти са майсторството на вълна; дърводелска изработка; грънчарски занаяти (глина); и майсторство от слама (Crafts Innovation, 2014; Barrica, 2020). Например село Bisalhães е известно като „земята на производителите на тенджери и тигани“, с други думи, мястото, където се извършва процесът на производство на черна керамика. Занаятът беше признат от ЮНЕСКО през 2016 г., но през 2021 г. беше добавен към Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешна защита, тъй като занаятът трябва да бъде изгубен поради липсата на предаване на знания. Друг занаят от глина, признат от ЮНЕСКО, е изработката на глинени фигури от Естремоз. Съвсем различно е Производството на кравешки звънци - „ръчно изработени от желязо, което е студено изковано и сгънато на наковалня, докато стане чашообразно“, също вписано в Списъка за спешно опазване от 2020 г. Като цяло Националният регистър на занаятите, достъпен чрез уебсайта CEARTE (Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património), показва 3173 занаятчии в Португалия. От тях най-честата практика в страната са текстилните занаяти (1133 сертифицирани). Следват керамичните занаяти (484) и дърводелските занаяти (349). Що се отнася до текстилните занаяти, има различни видове продукти и производства според регионите на страната, които в крайна сметка са много характерни за тази територия: Tapetes de Arraiolos; Bordados de Castelo Branco; Bordados de Tíbalzinho (CMCB, 2023; 7Maravilhas, n.d., CITA, 2017).

Открийте повече за състоянието на занаятчийския сектор в Португалия в Джобния наръчник.

Румъния (Assoc)

Румъния е много богата страна по отношение на занаятчийска дейност - производство на религиозни предмети, като икони върху стъкло или дърво, тъкани, като килими, колани, черги и кърпи, разнообразие от народни носии, дървени предмети и плетени изделия, дървени църкви, разнообразие от керамични предмети, занаяти от украсени яйца... Все пак всички тези занаятчийски дейности са разпространени в различни региони на Румъния. Всеки регион обикновено е специализиран и свързан с производството или практикуването на един или понякога повече специфични занаяти. Регионът на Марамуреш е специализиран в дървени декорации, дърворезби и дървени църкви. Красотата на дървените църкви и „високото ниво на артистична зрялост и занаятчийски умения“ се признават в изключителния пример от осем дървени църкви – ***Дървените църкви на Марамуреш***, които от 1999 г. са част от списъка на ***ЮНЕСКО за световно наследство***. Междувременно Молдова и Трансилвания са добре известни със своята керамика и глина. Например керамиката от Хорезу е толкова уникална, че занаятът е вписан в представителния списък на ***ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството***. Освен това Молдова също се радва на слава със своята традиционна изработка на стенни килими, която също е призната от ЮНЕСКО от 2016 г. Освен това всеки регион на Румъния може да бъде териториално определен чрез специфичното за региона използване на цветове, материали и декоративни модели, изразени в разнообразие от предмети, сред които и народни носии. ***Изкуството на традиционната блуза с бродерия на рамото (altiță)*** е признато от ЮНЕСКО.

Открийте повече за състоянието на занаятчийския сектор в Румъния в Джобния наръчник.

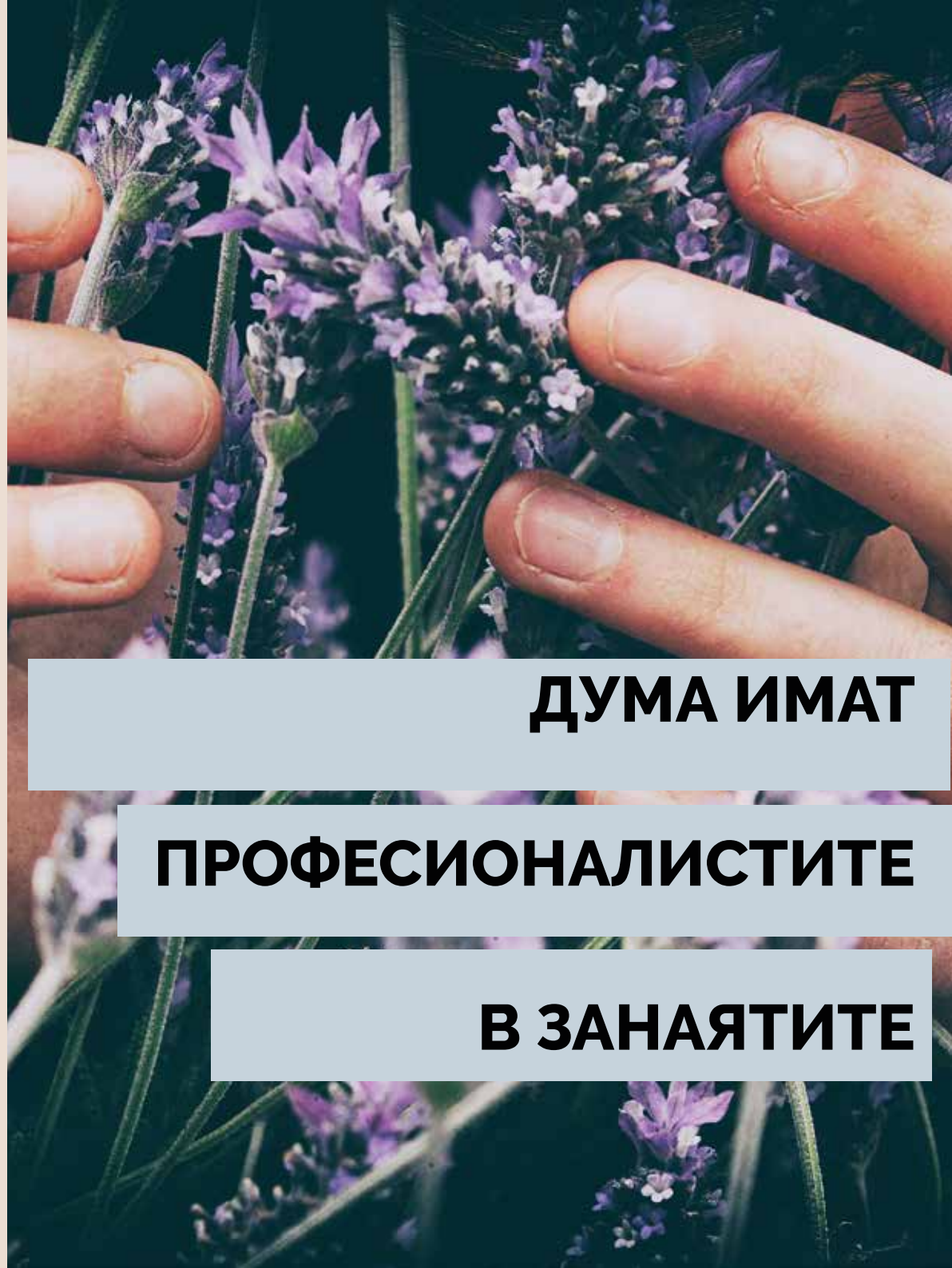

Source: www.artandcraft.ro

Source: expresdebanat.ro

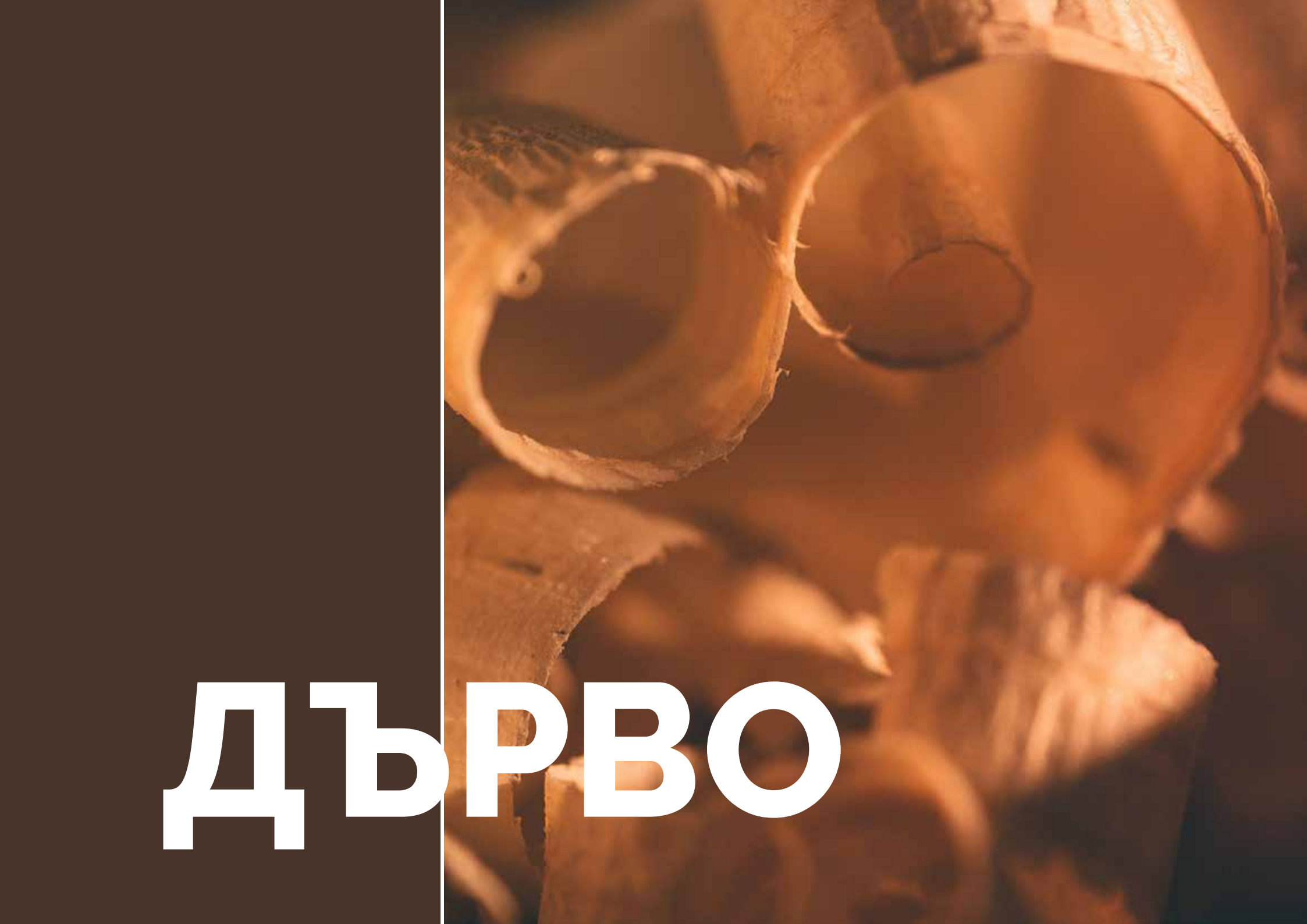
- ДЪРВО
- БИЖУТА
- ТЕКСТИЛ
- МУЗИКАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ
- ДЕКОРАТИВНИ ЗАНАЯТИ
- МЕТАЛ
- КЕРАМИКА
- ALTRO

ДУМА ИМАТ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

В ЗАНАЯТИТЕ

A close-up, warm-toned photograph of a wooden log with a circular hole, set against a dark background. The wood has a natural, slightly weathered texture, and the lighting creates a soft glow around the hole and the edges of the log. The word "ДЪРВО" is written in large, white, bold Cyrillic letters across the bottom of the image.

ДЪРВО

Антонио Перейра

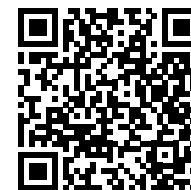
Дърводелец Португалия

Когато бях малък, баща ми ходеше на работа и ми носеше дървени коли и други дървени играчки. Оттогава се чудех дали и аз ще мога да го направя. Преди няколко години видях една от тези играчки и вместо да се чудя, отидох в гаража, взех триони и пирони и направих дървена кола. Когато разбрах, че мога да го построя, бях толкова щастлив. Това беше първата ми кола и моето начало с дървените занаяти. След това започнах да правя каруци, теглени от крави, други превозни средства и пожарникарски коли, които продавах много. Направих кола, която предложих на кметството на Илхаво, с която се състезавах във „Festival do Bacalhau“. Създадох произведение, представлящо „Seca do bacalhau“ и го предложих на енорийския съвет. За да правя дървени занаяти, обикновено използвам триони, за да режа дървото; Имам длето, за да го маскирам, когато дървото е твърде високо, и ренде, когато парчето е твърде голямо и трябва да го намаля.

“

Занаятите ни свързват
с нашето наследство

Кристин Сесион

Реставратор на дървени/полихромни скулптури

📍 Белгия

Като реставратор на дървени/полихромни скулптури любимите ми инструмент са: аноксия (лишаване от кислород за унищожаване на насекоми ксилофаги), инжектиране на консолидиращ агент за втвърдяване на проядено от червеи дърво, бинокулярен микроскоп, мини скалпели за многократна употреба и хиляди четки за ретуширане в края на лечението

Работата ми е реставрация-консервация на полихромни дървени скулптури след пет години обучение в ENSAV-La Cambre (Брюксел) и една година специализация в IRPA (Кралски институт за художествено наследство, Брюксел). Работното ми място се променя според моите проекти (скулптурата, която реставрирам). Така че понякога работя в студиото си, когато скулптурите са по-малки, друг път в църкви, музеи и т.н.... В зависимост от размера и характера на реставрацията понякога използвам микроскоп, а понякога работя върху много високи скелета.

Преди практическата работа провеждам задълбочени изследвания и извършвам лабораторни анализи. Това се прави, за да се разбере историята на даден обект, за да се ръководят реставрациите. Типичният анализ включва анализи на пигменти и стари свързващи вещества, рентгенови лъчи, проследяване на датировката на дървото, откриване на слоевете полихром, както и тясно сътрудничество с историци на изкуството.

Source: DirectMM

Имам над 10 години опит в тази област. Сред моите творби бих могъл да изброя порти на Марамуреш, тераси, павилиони в традиционен стил на Марамуреш, стълбове, издълбани с традиционни мотиви на Марамуреш, декоративни скулптури за градината и много други дървени произведения. Освен тях правя и по-малки произведения, включително декоративни бутилки с различни резбовани дървени части вътре в тях, подноси за сервиране на ястия и различни резбовани сувенири. Моята история започва в детството и любовта към дървото идва от баща ми и дядо ми, които са били дърводелци и дърводелци по професия. Като дете седях до тях и им помагах в дървообработването. След това се опитах да копирам това, което баща ми правеше и по този начин придобих умение и любов към този материал. Когато пораснах, се опитвах да създавам различни парчета според въображението си.

Творческият процес започва с дънер или парче дърво, което се изрязва по желание на клиента, нарязва се под различни ъгли, върху него се създава моделът и се извайва и накрая върху повърхността на дървото се нанася защитен слой, който може да са направени от ленено масло или лакове на водна основа

Йоаким-Михай Рус

Дърворезбар 📍 Румъния

“

Обърнете поглед
към природата
и дайте воля на
въображението си

Оливър Кабей

Реставратор на дърводелство

 Белгия

“

Нашият екологичен подход е отразен в принципа на кръговрата: възстановяване на старото, вместо подмяна, когато не е от съществено значение. Ние винаги предпочитаме сертифицирани местна дървесина пред екзотични дървесина.

Аз съм член на Icomos Wallonie Brussels, Union des Artisans du Patrimoine и Ecobuild Brussels. За да знам това, което знам днес обаче, беше дълго пътуване... Започнах чрез програмата за чиракуване, организирана от Срепас, и придобих обучението си в дърводелската компания.

Днес съм част от дърводелството The Cabay, основано през 1995 г., специализирано в реставрацията или „идентичното копиране“ на стари дърводелски изделия като рамки, врати и т.н. В The Cabay нашият богат опит ни позволява да възстановим стари рамки, за да увековечим ги с уважение към наследството и за подобряване на термичното и акустичното уплътняване, например чрез вграждане на гъвкава анкерна връзка в рамката.

За затягане се използва скоба. Най-често се използва при залепване, например за свързване на две части. В случая на снимката скобата се използва за залепване на рамка към рамка.

Ив Пиерарт

Дърворезбар/дизайнер Белгия

Напуснах компютърния свят, за да се посветя на света на дървото. Проследих обучението по дърводелство и дърворезба в Института Дидро в Брюксел. Автодидактически, също се запалих по струговането на дърво, особено по сегментираното струговане.

Основните инструменти за струговане на дърво са стругове за дърво и ръчни инструменти.

С цел еко-отговорен подход, техниката, използвана в повечето от моите творения, е техниката на масивно и/или ажурно сегментно обръщане с пропорционално или фиксирано разстояние. Това означава, че обектът е разделен на пръстени и тези пръстени са разделени на сегменти. При плътно сегментирано струговане няма разстояние между сегментите, докато при ажур това разстояние може да бъде фиксирано или пропорционално в зависимост от диаметъра на всеки пръстен.

“

Когато наближих
четиридесетте, открих
страст към дървото

A close-up photograph of a jeweler's hands working on a piece of jewelry. The hands are positioned in the center-right of the frame, with the left hand holding a small metal component and the right hand using a pair of pliers to adjust it. The background is dark and out of focus, showing some blurred shapes of tools and materials. On the left side of the image, there is a solid dark blue vertical band. Overlaid on this band and the bottom part of the photograph is the word "БИЖУТА" in large, white, bold, sans-serif capital letters.

БИЖУТА

Флора Роман

Бижутерия и дантела 📍 Румъния

Творбите ми включват тъкане, шиене, плетене на една кука и фриволите. Отнема много време, за да научите изкуството на тъкане и шиене, но отдадеността и търпението са ключът.

Научих се да работя с техниката „Фриволите“ в училището за учители от учител в Бесарабия. С времето се научих да правя сама традиционни марамурски огърлици. Техника, присъстваща в Румъния от 19-ти век, дантела е най-често срещаният начин за изработване на дантела, използвана за украса на интериора на къщата: покривки, декоративна дантела в различни форми и цветове. Също така работя „сірсá“ за декориране на интериора на къщи, но също така и за деликатни яки за дрехи. Техниката „фриволите“ е известна в Европа от 18 век, като се преподава в училищата в Румъния, особено в периода между двете войни. Резултатите от тази техника са дантели с изключителна финост. Изработвам декоративни дантели, но и картини по въображение.

“

Никога не забравяйте откъде сте тръгнали, върнете се към корените си и уважавайте традициите и културата си

Джорджия Камбуридо

Производител на бижута 📍 Кипър

Аз съм производител на бижута и инструктор с 14 години опит. Специализирах се в създаването на уникални, ръчно изработени бижута, които са едновременно красиви и функционални. Работя с различни материали, включително естествени и устойчиви материали, както и тел, мъниста, течно стъкло и стъклени скъпоценни камъни. Инструментите, които използвам за моя занаят, включват моите ръце, клещи и ножове.

Един от най-важните инструменти в процеса на правене на бижута са ръцете ми. Те ми позволяват да манипулирам материалите и да ги оформям в желаните форми и дизайни. Също така работя в тясно сътрудничество с други занаятчии, като производители на платове и аксесоари, за да създавам бижута, които могат да подобрят техните творения.

Като цяло съм запален по занаята си и съм посветен на създаването на висококачествени, красиви бижута, които носят радост на тези, които ги носят.

Майсторството не е талант,
а умение, което може да се
научи и усъвършенства чрез
страст и постоянство.

Създавам бижута от полимерна глина, естествена кожа и рисувана коприна. Основният материал, който използвам е полимерната глина, която е съвременната алтернатива на глината, която се използва за създаване на орнаменти и предмети от бита още от неолита. Това е грациозен и предизвикателен материал, устойчив и дълготраен. Работя и с естествена кожа, която купувам от специален магазин, като обикновено използвам отпадъци от обувната индустрия. Естествената коприна, с която създавам част от бижутата си, се купува от магазините за платове.

Започнах да се интересувам и експериментирах с полимерна глина на 45 години. Това се случи в периода след тежка операция, която наложи дълго лечение вкъщи и която напълно ме извади от зоната ми на комфорт. Имах нужда от хоби, спешно и започнах. Мога да опиша процеса на работа с една дума: забавление!

Павлина Борисова Дудина

Бижутер България

“

Вярвам, че в днешно време е възможно да се усъвършенствате, ако влагате сърцето си в работата си и постоянно търсите нови източници на информация!

В моето детство не беше хубаво едно момиче да не прави нищо. Всички млади момичета трябва да знаят как да тъкат, шият и работят своите сватбени украшения. И така, баба ми сложи в ръцете ми стана, иглата и конеца и започнах да правя салфетки и покривки. Тогава тя ме научи да тъка на „война“. Така започнах да уча този занаят, който практикувах от страст и след това като народен майстор.

Н еобходимите ми материали са различни размери шевни игли, текстилни конци, мъниста и стан за мъниста. Окръг Марамуреш е единствената област в страната, където се изработват изтъкани орнаменти. Жените ги носели около врата си на празници или на най-важния ден от живота си, сватбата. Създадох работилницата си с тази цел, за да ми напомня за къщите на нашите баби и дядовци, които вечер се занимаваха с предмети, които красяха както дома, така и душата им.

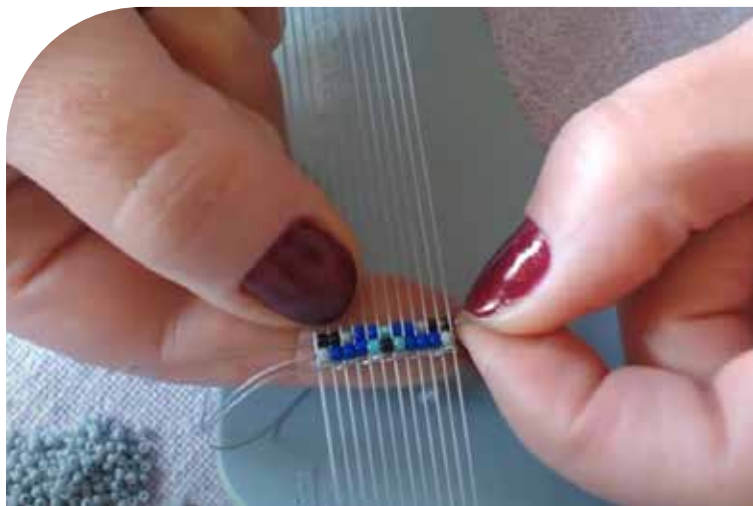
Живейте в контакт с природата и се удивлявайте от нейните цветове и изяви

Родика Сабадис

Бродерия и дизайнер на бижута

 Румъния

Силвия Василева

Бижутер България

“

Популяризирам българското ръкоделие в различните му приложения. Обичам цветята и се интересувам от различни техники за използването им като декорация

По професия съм текстилен инженер. Завършила съм Технически университет София. Работила съм дълги години в текстилно предприятие като модел дизайнер, технолог и маркетинг организатор. Обичам да се занимавам с изкуство. Аз съм любител на фолклора. Още от ученичка хобито ми е изработването на индивидуални модели дрехи, бижута, аксесоари и декорации. Популяризирам българското ръкоделие в различните му приложения. Обичам цветята и се интересувам от различни техники за използването им като декорация.

През последните години изградих и популяризирах собствена марка за бижута от смола и цветя СилвияАрт и марка с българска шевица СилвияБижу. Участвам в различни изложби в България. Поради спецификата на технологията за работа със смола, както и нейната токсичност, не е възможно да се правят обучения. Имам магистърска степен за изработка на бижута.

ТЕКСТИЛ

Алзира Мануела Карапичано

Производител на бродерия и дантела

📍 Португалия

Виждах леля ми да прави много дантели и това ме накара да започна. Започнах да уча с леля си, когато бях на 13 и продължих до днес. През годините усъвършенствах техниката си на бродиране, учех я от майстора. По време на лош период от живота ми, когато бях тъжна, бях поканен да отида в библиотеката и да се присъединя към група по-възрастни. Групата започна да расте, добавяйки други участници до днес. Минаха десет години.

Материалите, които използвам са ножица, напръстник, игла за бродиране и игли за дантела според линиите (те са различни бройки, които зависят от линиите). Конците за капитониране са дебели; за други неща са много фини нишки.

Докато бродирам, се чувствам спокойна, а правя това повече от 10 години, това ме кара да се чувствам добре и вдъхновена

Беатрис Онофре

Производител на бродерия и дантела

📍 Португалия

О ткакто се помня винаги съм харесвала да шия и животът ми неизменно е бил около него. Дойде обаче момент, когато по лични причини трябваше да спра.

К акто и да е, винаги съм изпитвала голяма привързаност към ръкоделието, подгъвите и бродерията, така че продължих да правя това, което ми харесваше и това ми носеше радост. През последните няколко години, поради житейските обстоятелства, започнах да се посвещавам все повече на тези изкуства.

К огато става въпрос за отворени подгъви, в зависимост от височината, която искате, трябва да отрежете конците, след това да поставите нови и да направите дизайни с тях. Наслаждавам се на по-трудните и предизвикателни неща.

Правенето на дантели и бродерии е полезно за ума ми, ободрява ме! От малка обичам да го правя.

Кристина Таланка

Творческо шиене Италия

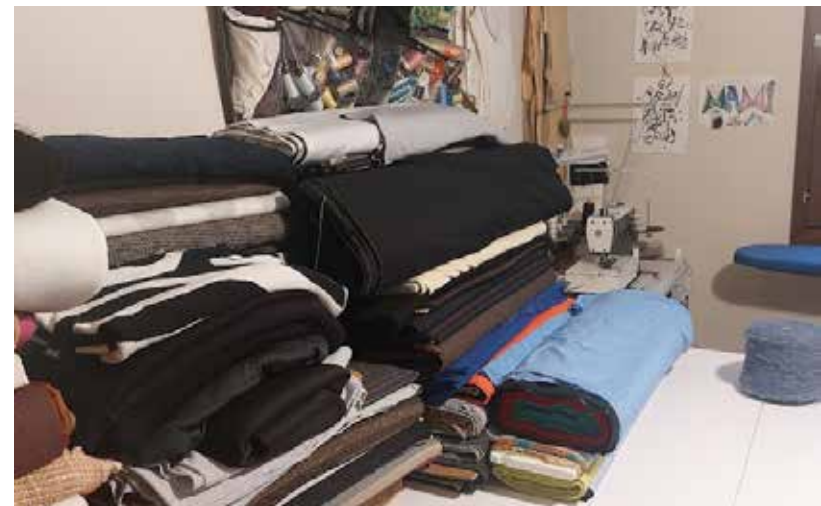
Всичко започва от срещата ми със страстта към шиенето на дрехи, с топли, силни, грабващи окото цветове.

Когато реших, че искам даворя и за другите, се роди моята марка Lecris, базирана на търсенето на вкус, красота, материя, модели и удоволствието да ги шиеш със страст и търпение. Обичам да тръгвам от една идея, която е рокля или аксесоар и да я развивам във всичките ѝ фази, от дизайна на десена в няколко размера, до избора на материи, кроене, накрая шиене и опаковка.

Обичам да казвам, че моите дрехи са компромис между традиция и иновация, дреха, която е модерна, но издръжлива и която трудно можете да намерите в магазините. Моите продукти са уникални и елегантни облекла, които отразяват моята личност и моята креативност.

“

Горивото за тази работа
са страст,
воля и постоянство

Ека Хунцария

Текстилен дизайнер 📍 Грузия

Никога не бъдете мързеливи да учите, да учите, да задълбочавате знанията и професионалните си умения, както и да бъдете добре образовани като цяло. Това само

ще ви помогне в творческата работа и този процес е вечен.

Бъдете търпеливи и не се отказвайте при първия провал.

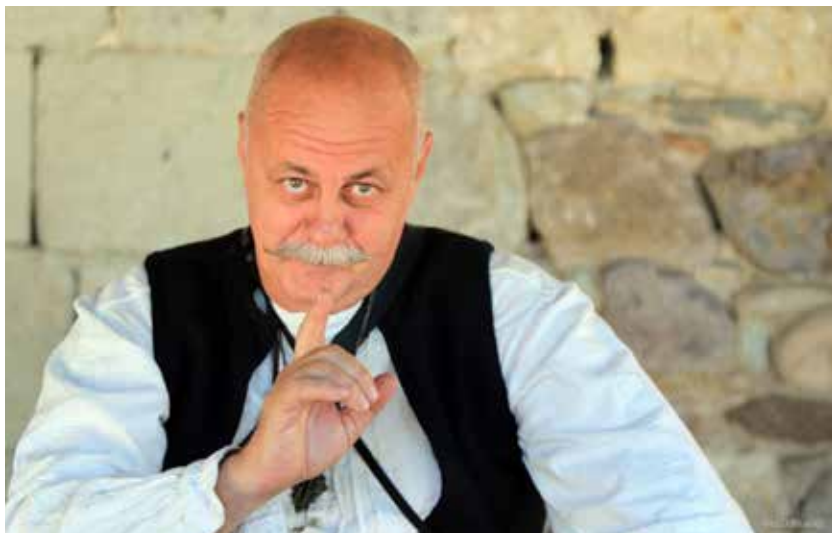
Работете здраво и накрая ще успеете.

Казвам се Ека Хунцария. Аз съм текстилен дизайнер. Използвам както топлите, така и студените техники на Батик. Въпреки това, на базата на 26-годишен опит, разработих своя собствена техника, която наричам „рисуване върху коприна“, като нанасям текстилни и акрилни бои върху коприната, определяйки цветовете с восък и парафин, без да използвам восък-устойчиви линии.

Моето отношение към коприната е подобно на това, което означава платното за художника – пространство без граници.“ Смятам, че новите идеи се раждат само в процеса на работа. Затова реших да започна да рисувам директно върху коприната без предварителни скици.

Някои от творбите ми приличат на акварелни картини. И така, бих казал, че творбите ми са смесица от традиционни цветове и модели с иновативни техники и стилове на рисуване. Освен тапети изработвам паравани, абажури, шалове, калъфки за възглавници и др.

Иван Тонев

Абаджийство България

Народ, който не познава миналото и традициите, няма бъдеще. Традициите са живи, когато се пазят, предават и развиват.

Открих занаята преди десет години - тогава бях на 43 години. Целта ми беше да науча занаят - както се е практикувало в миналото преди да се появи шевната машина. Искях да придобия знания и умения, с които да се доближа максимално до автентичността. Искях да науча занаят по начина, по който чираците са били обучавани от техните майстори. На мен ми отне общо 6 години, за да овладеем този занаят - три години обучение като чирак и три години като калфа, за да стана майстор. За да направите национална носия, ви трябва плат, вълнен и памучен конец. Материите, които използвам при шиенето на носии, са стари, ръчно тъкани на стан. Тези платове ги купувам от пазарите и от хора, които ги имат от бабите си, които са ги тъкали навремето. Вълнената връв служи за съединяване на частите на дрехата, а също и за украса. Обикновено я купувам от Етнографския музей на Етър. Изработката на един костюм отнема между 30 и 45 дни. Инструментите, които използвам също са същите, с които са работили българските майстори в миналото – големи игли, памучен конец, голяма ножица, мерителен уред – аршин и кука, която е третата ръка на майстора. Даже сам си правя металните копчета за костюмите.

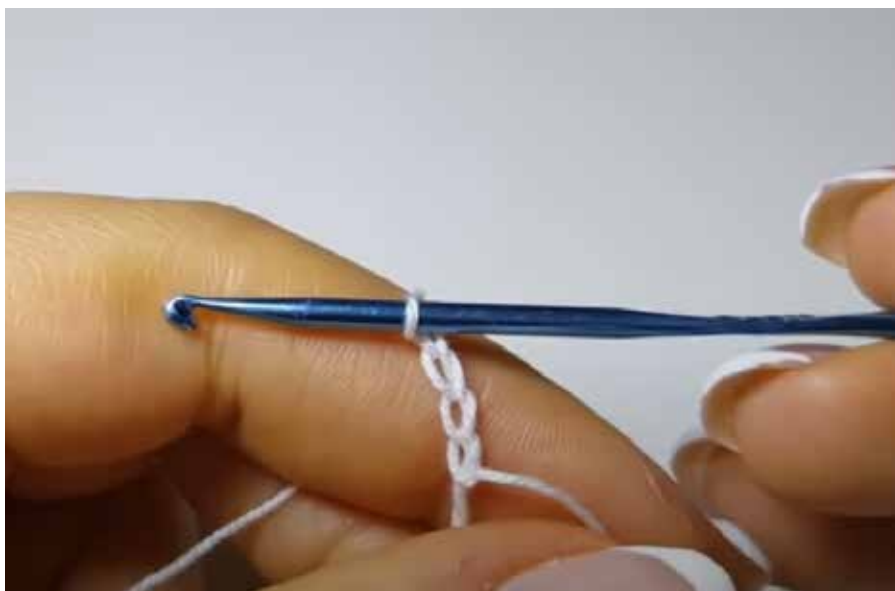
Мария Мариес

Бродерия Румъния

Научих тази работа от майка ми, на 7-8 годишна възраст, по време на „седянки“, които се организираха през зимните вечери... В живота на село през зимата жените се събираха и правеха ръчни изделия и традиционни костюми. Дизайните, върху които работя, са вдъхновени от стари творби – кърпички, калъфи за възглавници, покривки, народни носии на района, представящи флорални мотиви, листа и лози. През годините изработвах предмети за домашен декор, дантели, покривки и калъфки за семейството. През последните години се занимавам с предаването на тези дейности на по-младите поколения. Мястото, където осъществявам дейността си е у дома и по панаири. Иглата и конецът са моите приятели, които ме придружават на всяка крачка. Моята дантела днес е приложена към традиционните костюми, подгъви, ръкави и яки. За по-младото поколение плета обеци и гривни. Насърчавам и други хора да практикуват тези ръчни занаяти, тъй като те са невероятен начин да се отпуснете.

Отпуснете се и правете
това, което ви прави
щастливи в живота ви

Нино Квалилашвили

Художник и дизайнер 📍 Грузия

Казвам се Нино Квалилашвили. Аз съм художник и дизайнер. Откакто завърших Академията за изящни изкуства в Тбилиси през 1991 г., работя в различни текстилни техники, като батик, шибори, юрган и пачуърк. Изработвам различни аксесоари като възглавници, чанти, лампи, покривки, одеяла и каквото може да се направи в текстил.

Иако трябва да съм честен с вас, много обичам текстила, той ви дава безкрайни възможности.

“

Правете всичко с любов.
Учете добре и
работете с любов.

Олга Деметриу

Производител на дантели 📍 Кипър

Аз съм от Лефкартико и съм производителка на дантели с над 30 години опит. Идвам от Лефкара, Кипър, родината на дантела Лефкаритико, където този занаят е част от местното културно наследство и е признат от ЮНЕСКО. Научих занаята от майка ми и баба ми и започнах да се занимавам от 6-годишна възраст. Основните материали, които използвам, са лен и ленени конци. Основните инструменти, които използвам са игла, напръстник, ножица и възглавница за бродирание, някои от които се предават от поколение на поколение.

В моята професия традицията е ключова и иновациите не могат да бъдат интегрирани, тъй като техниката и цветовете са определени. Основният ми целеви пазар са туристите и моите творения могат да бъдат намерени из целия Кипър. За мен е важно не само да създавам висококачествени занаятчийски продукти, но и да се фокусирам върху разпространението и маркетинга, за да достигна до по-широка аудитория.

Страстта към създаването и качеството на занаятчийските продукти са също толкова важни, колкото доброто разпространение и маркетинг

Росела Валини

Неочаквано шивачка 📍 Италия

Вдъхновена от 50-те години, създавам аксесоари за жени и мъже като ленти за глава, ленти, папийонки, поли. Страстта ми се роди преди 4 години от стари снимки на майка ми и от този елегантен и уникален стил.

Нашата работа започва с търсене на модерни и актуални материали с винтидж препратка към този период, като важно е да са от памук, лен, вълна и мохер.

Всички следващи фази се провеждат пред две чаши чай, добър филм и много обсъждания, но също и дълги тихи почивки, където шумът се издава само от шевната машина и оверлога.

Създадените облекла и аксесоари след това се предлагат за нашите страници и на пазарите.

ОБИЧАМ "искрени" улове.
ОБИЧАМ идеи
ОБИЧАМ да сбъдвам
мечтите си

Вики Христодулу

Плетачка на вълна 📍 Кипър

Аз съм плетачка на вълна с над 10 години опит. Започнах да уча този занаят от майка ми на 7-годишна възраст и сега имам собствен магазин, където продавам моите творения и оборудване за плетене. Използвам вълна и конци, за да създавам моите изделия, които внасям от чужбина. Основните инструменти, които използвам са игли за плетене, които варират в зависимост от дебелината на вълната. Новаторството в работата ми се изразява в дизайна и комбинацията от материали. Насочвам се към всеки, който иска да купи вълнени продукти или да се научи да плете, и се надявам да разширя продуктите си към бизнеса в бъдеще.

Вярвам, че е важно хората да си починат от технологиите и да научат нещо традиционно и ново, като плетене. Плетенето изисква страст и любов към занаята, а с това способността да създавате красиви и полезни неща може да бъде източник на удовлетворение и релаксация.

Създаването със собствените ви ръце може да бъде много удовлетворяващо и отпускащо в същото време.

Витория Соуса

Бродерия Португалия

Работила съм 46 години като държавен служител. След като се пенсионирах, исках да правя пердета за къщата си и реших да се науча да го правя. Присъединих се към някои часове и започнах да ги правя сама в къщи, но с пандемията жената спря да преподава. Междувременно дойдох тук (Лаборатория за стареене, Ílhavo). Тук успях да направя много неща и да науча нови техники. Направихме „Dóri“ и направих много бродерии на пуловери, чанти и възглавници.

Използвам кълба конци от различни материали, игли с различни размери в зависимост от линията и вида на бродерията, която възнамеряваме да правим, и бастидори (обръчи за бродиране). Когато правите бродерия върху ризи, те трябва да бъдат закопчани навсякъде, за да не се разплитат, което отнема много време.

Ръкоделието е
утеха за душата,
служи за отпускане.

Росарио Кастро

Бродерия Португалия

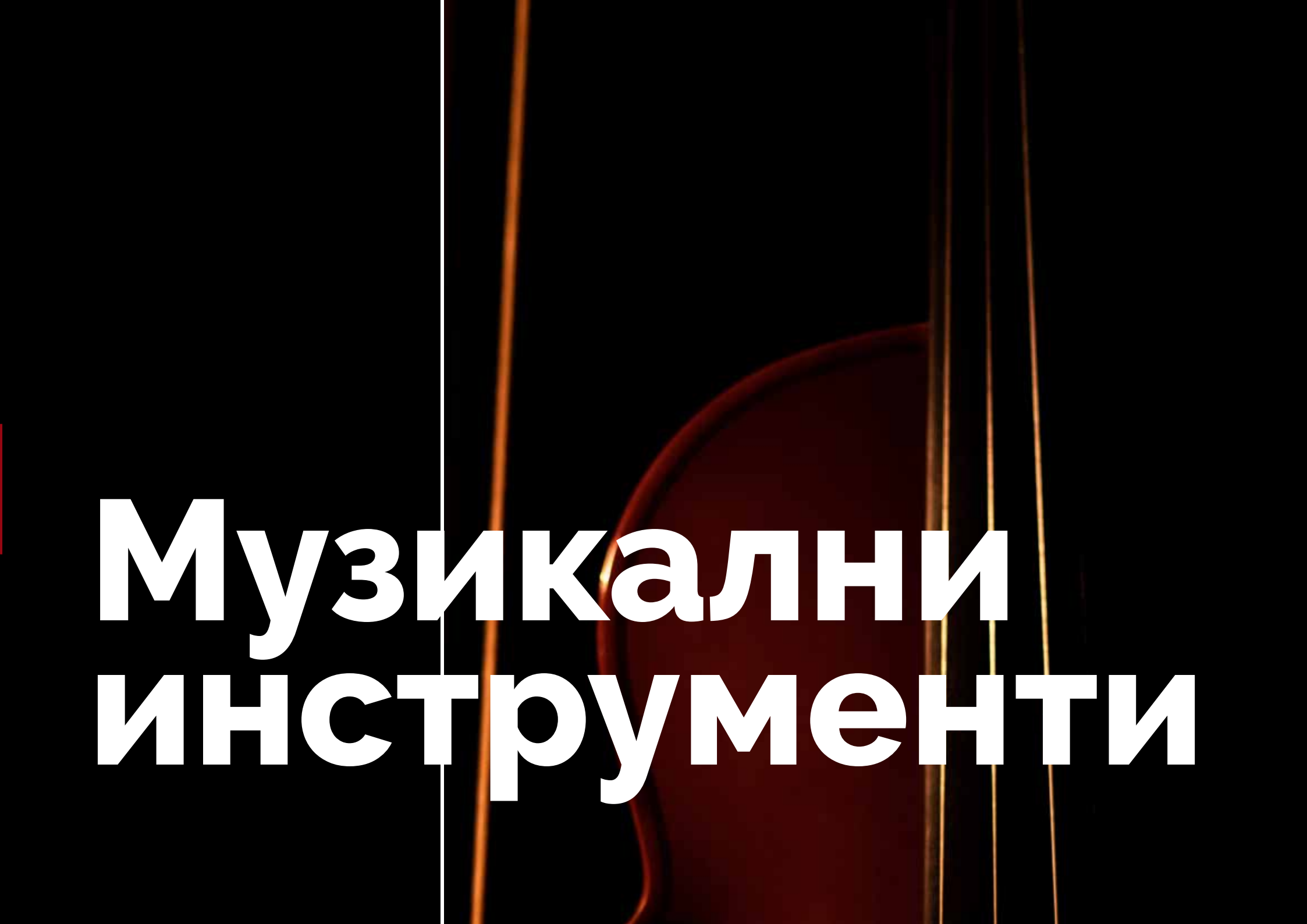

Когато напуснах 4-ти клас и отидох направо на работа, загубих шанса да уча бродерия и да ѝ се посвещавам напълно. Откакто се пенсионирах, използвах възможността да дойда в „Лабораторията на стареенето“ и да науча повече. Техниките, които използвам в творбите си, са предимно дизайни в Art Nouveau (новото изкуство), които се избират и бродират, докато се запълнят.

Дизайните се прилагат върху много различни предмети, като възглавници, чанти, тениски и т.н. За да направя тези елементи, използвам игла и конец. Очертавам всичко и след това го попълвам. Тук, в „Лабораторията на стареенето“, имаме възможност да попитаме и видим как да го направим и да продължим да се учим.

Да се научим да бродираме е полезно за заетостта на главите ни, за релаксация и е полезно за психичното ни здраве.

Музикални инструменти

Жак Магнет

Създател и реставратор на клавесин

📍 Белгия

Започнах професията си на изработчик на клавесини и виргинали на 26 годишна възраст. Работата ми е да изграждам, реновирам, поддържам и настройвам клавесини, спинети и виргинали, клавиатурни и други струнни инструменти. Основните материали, които използвам, са метал, дърво, кожа, кости, перламутър, естествени лепила, пергамент и други. В зависимост от предназначението на дървото в инструмента, използваме различни видове дървесина. Някои заради акустичните им качества, други заради механичната им устойчивост или декоративните им свойства. Като изработчик на клавесини, е от съществено значение да знам как да работя с традиционните инструменти на професията, като гладили, ножове, гилотини, резачки, длета, скрапери, агатови камъни.

За измерване на дебелината на средата на звуковата дъска използваме толерантен щипец.

Работейки в музикалната област, имам възможността да имам между клиентите си музиканти (случайно се ожених за един такъв!), музикални академии, музеи, собственици на исторически къщи, които имат нужда от експертни познания, умения за поддръжка или искат да поръчат нови инструменти.

“

Бях мотивиран да науча невероятния занаят на правенето на клавесин, като срещнах съпругата си клавесинистка.

Степан Демирджиян

Лютиер България

Аз съм лютиер, който прави цигулки и виоли. Друга основна част от работата ми е да ремонтирам и реставрирам всички инструменти от семейството на цигулките и техните лъкове. Завършил съм лютиерския отдел на гимназията по дървообработване в родния ми град Пловдив. Обучението там продължи четири години. Бях на двадесет и две години, когато започнах да правя цигулки като лютиер във фабрика за производство на цигулки. Няколко години по-късно създадох собствено ателие. Дървените материали, които използвам са класическата комбинация от европейски смърч за върховете и балкански клен за останалите части, както и абанос, палисандрово дърво и чемшир за грифове и гарнитури. Работя предимно с естествено изсушено на въздух (около двадесет години) дърво от България, заради отличното му акустично качество.

Технологията за производство на цигулка е консервативна, след няколко вековни методи на работа. Моята мисия е да продължа да ги следвам.

“

Декоративни изкуства

Като художник на керамични повърхности, рисувам и творя с бои в 3° гореща фурна. В зависимост от целта, използвам специални четки като четка от калински косъм, средно водна или маслена. Загрявам пигментите в малка камера, за да ги закрепя дълготрайно. Скоро започнах да използвам малък метод на ситопечат за оптимизиране на компютърно редактирани рисунки, като позволява маркетингов подход. В момента не работя с никого конкретно и предпочитам да поставям услугите си на разположение на общността.

Акасио Мануел Карлос Морейра

Керамичен дизайнер Португалия

Учи до смъртта си,
познанието никога
не е прекалено

Андреас Теодоридис

Художник на мозайка 📍 Кипър

Изкуството не е това, което виждате, а това, което карате другите да видят

Аз съм мозаечен художник с 13 години опит. Създавам мозаечни произведения на изкуството и мозаечни произведения, използвайки цветни мозаечни плочки, които изрязвам в различни форми. Основните ми инструменти включват нож за плочки, ежедневни прибори и лепило. Работя както с традиционни, така и с иновативни дизайни, с фокус върху запазването на културното наследство на мозаечното изкуство.

Страстта ми към мозаечното изкуство започна, след като се пенсионирах от работата си на пълен работен ден и посетих два урока по мозаечни техники. Започнах собствено производство и оттогава създавам реплики и копия на изображения. Използвам екологичен материал за плочки, който става все по-трудно достъпен поради специалността на работата ми..

Целта ми е да подчертая възможностите за бизнес в мозаечното изкуство, но се сблъсках с предизвикателства при навлизането на пазари, където обществеността не оценява разходите и усилията, свързани със създаването на проект. Въпреки това вярвам, че младите творци с търпение и талант могат да създадат красиви произведения на изкуството и да съхранят хилядолетния занаят.

Ангел Бареро

Майстор на стук-мрамор и скалиола

📍 Белгия

“Моята интерпретация е съвременна и луксозна. Предимството на тази техника е да се получат безшевни повърхности и безкрайни цветови възможности и вариации

Снимки: Ангел Бареро от Перли на Майсторството (Pearls of Craftsmanship)

За да стана съвременен майстор на стук-мрамор и Scagliola (техника на инкрустация на стук-мрамор), работих и се обучавах с най-известните майстори в областта в Европа, Франция, Италия, Испания и Белгия. Благодарение на дългогодишна практика, днес мога да обновявам и адаптирам техниката към естетическите концепции на XXI век и да я прилагам в дизайна, архитектурата, скулптурата и живописа за създаване на оригинални произведения.

Стук-мраморът е материал, използван от XVI век за имитиране на вида на камък и мрамор. Изкуството на стук-мрамор следователно е едно от най-блестящите и вероятно най-сложните прояви на мраморни имитации. Това изкуство се заражда в началото на XVI век и достига своята кулминация през бароковия период. Първите школи на тази техника, исторически и традиционно наричани „Scagliola“, се развиват в Австрия, Бавария и Италия.

Кристала Пицилиду

Традиционна занаятчийка в народните занаяти 📍 Кипър

“

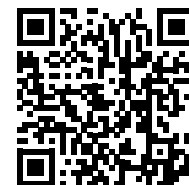
Занаятчийството не е просто създаване на продукт, а запазване на традицията и създаване на терапевтична среда за занаятчията. Напълно препоръчвам да се заемете с декорирането на кратуни и гравирването като занаят, професия или дори хоби.

Работя с кратунки, които декорирам и правя в бита като гарафи за вино, свещници, съдове за сол или маслини.

Научих този занаят от дядо ми на 11 години и няма официално обучение за него. Това изисква намирането на опитен майстор или жена, от които да научите техниките.

Използвам кратунки, които получавам от фермери в Кипър, и традиционни инструменти като нож и горещ гребен, за да издълбая и украся кратуните. Използвам и перманентни маркери за изработване на модели.

Продавам продуктите си на местните жители, особено на по-възрастните поколения, които ценят традиционните занаяти, и на туристи, които купуват по-малки парчета като сувенири. Сътруднича си с фермери, които отглеждат кратуните за мен.

В процеса на работа използвам длета и гравьори с различна геометрия, като се стремя да спазвам добрите практики и технологии в нашия занаят. В работата си използвам различни естествени материали. Дървесината, която използвам е основно орех, круша, чемшир. Допълнително използвам ябълка, череша, глог, различни екзотични дървета. Инкрустациите са изработени от благородни метали, седеф, слонова кост, кост от мамут и др. За остриетата на ножовете използвам висококачествена неръждаема стомана, както и първокласна дамска стомана. За боядисване на дърво - натурални масла на базата на лен, пчелен восък и шеллак (по стара рецепта).

Занимавам се професионално с това от 26-годишен, но всичко започна много по-рано и се разви неусетно. Интересът се превърна в страст, която се превърна в хоби и в крайна сметка се превърна в моя професия, която работя със същата тази страст и любов. Най-голямата роля обаче беше възможността да науча и овладя занаята и възможността да работя с най-добрите в моята страна.

Евгени Димов

Гравьор България

За мен всичко започва с лист хартия, молив, хубава музика и чаша кафе. Обичам този начален етап – тогава всичко е възможно.

Казвам се Нино Слеченко. Аз съм художничка и дизайнер. Докато експериментирах с графики и рисунки, ми хрумна идея да създам орнаменти на грузинската азбука. Което е красиво, вдъхновява те да работиш с него, да правиш произведения на изкуството, използвайки тези перфектно оформени букви. И така, след години на експерименти и работа през 2015 г. заедно с моя съпруг Леван Ватеишвили основахме SAINI STUDIO. Разработих специална система за създаване на голямо разнообразие от орнаменти – всеки представляващ една определена буква. Тези произведения на изкуството се прилагат върху различни дизайнерски обекти и различни материали. Нашите орнаменти могат да бъдат използвани в дизайна на голямо разнообразие от предмети и ние можем да използваме различни технологии, за да бъдем в крак с модерните времена: орнаментите могат да бъдат нанесени чрез декална технология, те могат да бъдат гравирани върху стъкло и други материали, ние използваме енергия -ефективни крушки за нашите осветление т.н.

Нино Слеченко

Художник и дизайнер 📍 Грузия

Бъдете уверени и вярвайте в себе си, никога не се отказвайте. Не се страхувайте от пречките, следвайте идеята и мечтата си докрай и ще успеете..

Патриция Маняни

Художник Италия

Харесва ми да мисля,
че най-доброто предстои

Занимавам се с ръкоделие от малка, много малка. Майка ми, която имаше необичайна сръчност, беше моят пример. Тя ме научи на всичко, което знаеше с усмивка и с добротата, която притежаваше. Занимавам се с плетене, плетене на една кука, стан, шиене и бродерия, но моите отличителни продукти са кактус и бонсай от плат и прежда.

Снепрекъснато изучаване на форми, цветове, размери и благодарение на използването на различни техники и качествени материали, като мебелни тъкани и фини прежди, моите творения се превръщат в уникални парчета, направени с любов.

Харесвам природата и всичко свързано с нея, преподавам курсове по творческо изкуство и обичам да плета на една кука, така че обединих страстите си и го превърнах в професия.

МЕТАЛ

Казвам се Гоги (Георги) Якобашвили. От 17-годишен се занимавам със занаяти. Лея камбани и правя различни бижута. Работата ми започва с идея, след това е последвана от множество скици. Сега, с времето и опита, мога да си позволя да работя директно с материала.

Вече съм на 65 години и творбите ми са повече традиционни, отколкото иновативни. Моите творби са дълбоко свързани с нашите традиции. Грузия се отличава с производството на метални изделия, артефакти от Колхидското царство (западна Грузия) демонстрират напреднали умения както в металургията на бронза, така и в работата с благородни метали. Всеки ден, когато отивам в студиото си, се наслаждавам; творческият процес е нещо, което ме прави щастлив. Основните ми материали са сребро, мед и месинг, когато отливам камбаните.

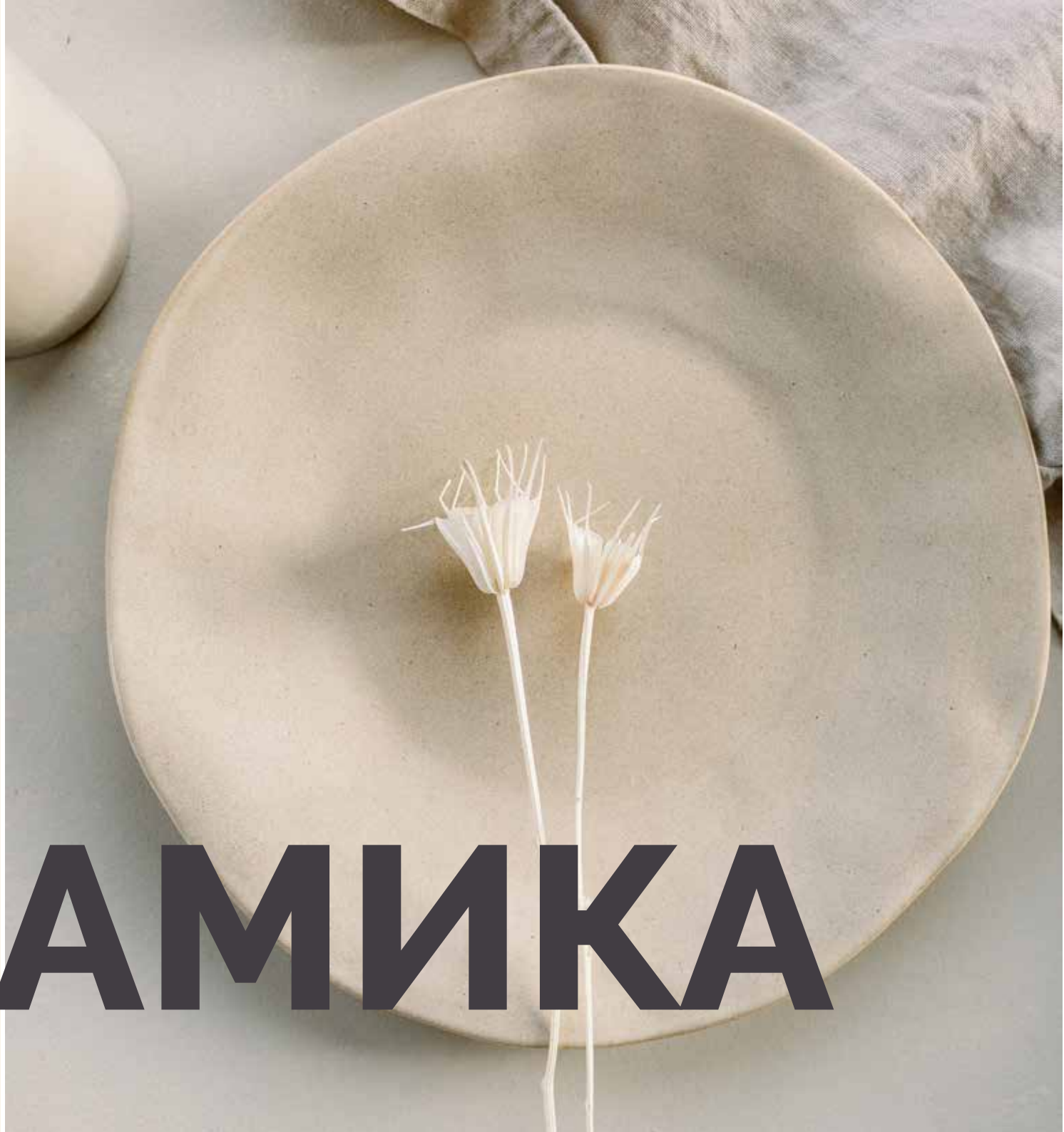
Гоги Якобашвили

Бижута Phery 📍 Грузия

Вършете работата си с любов, останалото
ще дойде по-късно, стига каквото и да
работите, да го правите с любов.

КЕРАМИКА

Андреас Катос

Керамика Кипър

“Керамичните занаяти са вратата към творчеството и трудовата терапия. За да превъзхождате в този занаят, трябва да обичате творческия процес.

Аз работя керамика и съм с 50 години опит. Работата ми е да създавам глинени скулптури и керамични изделия. Използвам глина Stoneware, внесена от Европа, която е екологично чист материал поради своите дълготрайни и рециклируеми свойства. Инструментите, които използвам, включват ежедневни прибори за хранене, собственоръчно изработени инструменти и пазарни инструменти за керамика и скулптура. Пещта и колелото се надграждат, когато е необходимо.

Продавам продуктите си на туристи, които се интересуват да вземат частица от историята и образа на керамичното изкуство и занаят. Не си сътруднича с други занаятчии, освен с тези, които създават кутии за моите творения

Брижит Гьоталс

Керамика Белгия

Не смятам себе си нито
за художник, нито за
занаятчия, използвам и
двете дисциплини и това
ме устройва

Някъде към 30-ата година последвах инстинктивното си желание да творя. След няколко курса за обучение в различни художествени изрази (рисуване, рисуване върху порцелан, рисуване върху платно, скулптура), аз „открих“ себе си в керамичното изкуство, защото изразяването му е разнообразно, безкрайно и много декоративно. Имам свои специфики: съчетавам керамични техники с техники за декоративно рисуване. Не работя много с емайли; Предпочитам декоративни бои на базата на пигменти и медиуми. Основно работя с калъпи или като сглобявам глинени плочи. Глинени плочи са тънки глинени листове, обикновено направени с точилки.

Изследвам керамиката с много любопитство, търся границите на земята и се оставям да бъде воден от другата си страст: декорацията. Работата ми е интуитивна, правя органични предмети, наблюдавам жеста... След това търся връзка между форма и цвят. Някои части не поддържат никакъв цвят, други го изискват.

Изработвам уникални и специално изработени утилитарни предмети, като съдове, свещи, вази и т.н., но правя и скулптурни художествени предмети.

Всичко вероятно започна в дъното на градината ми, когато бях много малък, правейки скулптури „масосоуе“ (лиежски жаргон за кал), но разбира се нямаше да живея от това. Затова завърших училището за изящни изкуства Saint-Luc, Лиеж, през 1984 г. и след това от 1985 г. бях професор в същото училище. От 1991-1993 г. живях в Токио, където изучавах керамика, калиграфия, суми-е, техники за издухване на стъкло и гравирание... Докосване след докосване, обмен след обмен, експеримент след експеримент... Опитвах се да разбера структурата на реалността благодарение на земята. Работата ми е организирана между структура, разрушение и преструктуриране, за да предизвикам баланса на материята и по този начин да схвана същественото.

Пещите се използват за изпичане на глинени парчета, превръщайки ги в керамични парчета. Изключително интересното при тях е, че се предлагат в различни размери и могат да се използват за създаване на различни ефекти.

Освен да творя, като част от моята кариера имах възможността да организирам изложби, работилници, конференции, да участвам в селекционни журита, но и да атестирам журита за оценка. Освен това съм член на Международната академия по керамика и от 2021 г. съм съосновател на кооператив ArtBol.

Фабиен Витофс

Керамика Белгия

Нашата цел е да предоставим подкрепа на белгийските керамисти по отношение на ежедневните предмети; Сервизи, със специален акцент върху купите

Георги Пачкория

Керамика Грузия

“Артистът по керамика трябва да остане концентриран, уверен и спокоен. Поддържайте работилницата си чиста и не бързайте, не очаквайте незабавни резултати.

Казвам се Джордж (Гигиша) Пачкория. Роден съм в Тбилиси. Аз съм грънчар. Интересът ми към керамиката започна в ранна детска възраст. Баща ми беше художник, носеше глина вкъщи и аз моделирах различни предмети.

Моята техника за изграждане на с помощта на тел е единствена по рода си. Разпъвайки съдовете отвътре, ръчно изграждам различни форми и текстури. Необичаен съм с това, че поемам целия процес сам: набавяне на глина от открити кариери, пресяване и смилане на суровото глинено тяло до моделиране на различните форми, остъкляване и изпичане. Основен обект на интерес винаги са били чайниците, тъй като те имат неограничени възможности за импровизация. Можете да експериментирате с формите на дръжките, телата, чучурите и капациите.

Посетих обучението и беше много полезно за мен. Когато започвах бизнеса си, нямаше цифрови технологии, следователно ми липсват познания по този въпрос. Така че всяко обучение или семинар, които подобряват дигиталните ми умения, са много важни, необходими и високо ценени.

Други

Георги Тодоров

Изработка на лули 📍 България

Това, което ме привлича е възможността да създам продукт с чисто функционална и естетическа функция. Той съчетава основите на моето образование (индустриален дизайн) и любовта ми към ръчно изработените предмети.

Аз съм самоук майстор на лули. Моят занаят идва от чужбина, по-специално от Чехия. Поради спецификата си у нас няма традиции. Може да се каже, че на практика съм пионер в развитието му на професионална основа. Това, което специално ме привлече тогава беше възможността да създам продукт с чисто функционална и естетическа функция. Той съчетава основите на моето образование (индустриален дизайн) и любовта ми към ръчно изработените предмети. В последните години основно работя с испански бриар, това е дървото, от което се правят главите на тръбите. За мундшуките използвам немски и японски ебонит, акрил, алтернативни материали, както и бамбук, рог, сребро за украса на гърлото на лулата.

Процесът обикновено започва със скициране. Това е моментът, в който се замислям за изображението, което искам да създам, пропорциите. След това следва изборът на правилния дървен блок и материал за мундшука, който след това се оформя с помощта на лентов трион. Следва ръчно шлайфане с различни шкурки и финиш по идея.

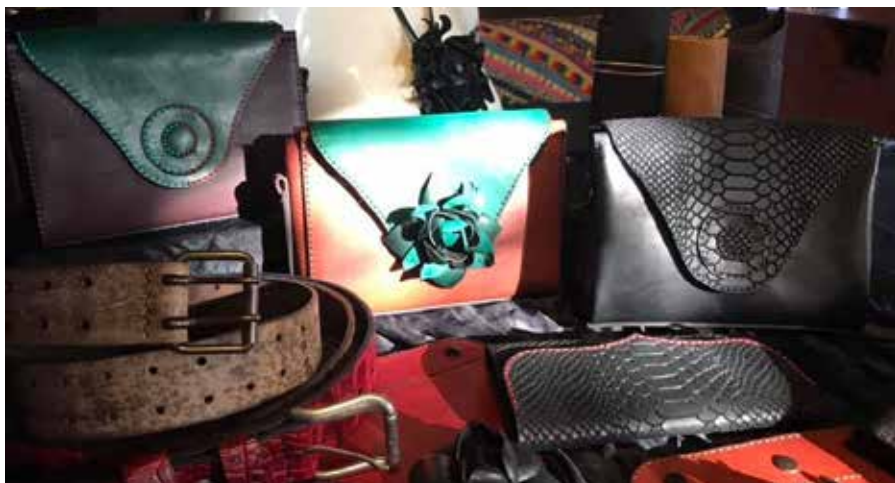

Ирина Киасашвили

Дизайнер на кожени аксесоари

📍 Грузия

Казвам се Ирина (Ико) Киасашвили. Аз съм дизайнер на кожени аксесоари. Първоначално за мен това беше просто хоби, а по-късно прерасна в бизнес. Обичам ръкоделието и от дете плета, шия и бродирам. Предполагам, че тази любов към ръчната изработка ме насочи към кожата в един момент. В началото правех различни аксесоари за себе си. По-късно членове на моето семейство и приятели се заинтересуваха от дизайните ми и по тяхно желание започнах да правя аксесоари за тях. Постепенно това мое хоби се превърна в бизнес. Използвам шев с двойна игла и ръчно рязане на кожата.

Посетих обучението и беше изключително полезно за мен в много отношения. Благодарение на обучението актуализирах FB и Instagram страниците си и това привлече нови клиенти.

Обичайте занаята си и му се отдавайте

Моего приключение в производството на шоколад започна наскоро, когато бях финансово зле и се чувствах разочарована и безполезна. Бях решен да създам нещо свое и да направя нещо. Реших да експериментирам с приготвянето на шоколадови бонбони. Всичко започна с малки форми, а след това започнах да смесвам различни вкусове и текстури, като сол и портокалова кора. За да развия уменията си, посетих няколко курса за правене на шоколадови бонбони. Там видях техниките, които използват, и записах най-важните точки, например каква трябва да бъде температурата на шоколада... Така започнах да научавам техниките, с които трябваше да започна. Стартира с моето семейство и приятели, а след това от уста на уста ми помогна да започна да продавам.

Използвам сладкарски втулки, щипки, ножове и формички. Ножът не е най-подходящият; трябва да използвам скалпел; това е по-опасно, но разтваря шоколада по-лесно.

Правенето на шоколад в крайна сметка се оказва само сезонна работа, тъй като не мога да го правя през лятото. През това време се посвещавам на създаване на декоративни цветя, които да украсяват кутиите с шоколадовите бонбони през останалата част от годината. Използвам само рециклирани материали, остатъци от тъкани и други "отпадъчни" материали, за да ги създам.

Изабел Силва Мартинес

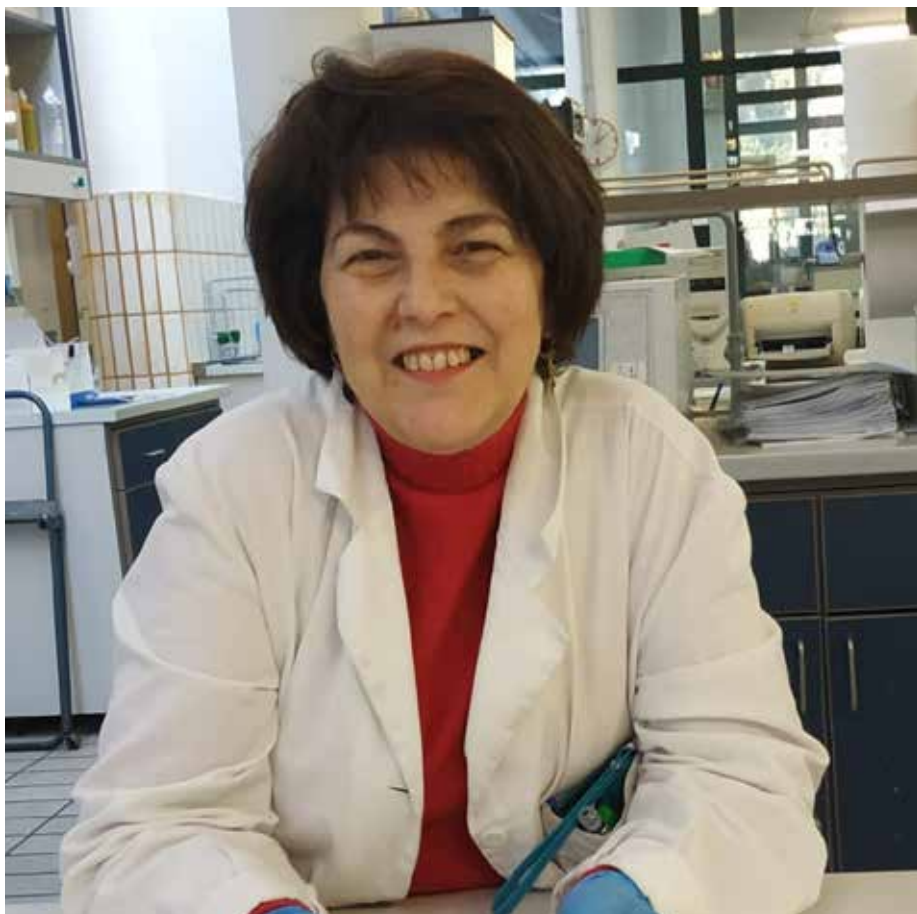
Сладкар шоколадови бонбони

📍 Португалия

Mi sento motivata a imparare e a sentirmi utile nella creazione di cioccolatini dai sapori innovativi.

Мария Кристина Фоде

Ръчно изработване на натурален сапун

📍 Италия

Искате ли по-чист свят?
Започнете с натурален
сапун

От около 20 години правя ръчно изработен и студено обработен натурален сапун на базата на зехтин и алое вера. Подготвям формулата на базата на резултата, който искам да постигна, и след това балансирам съставките, за да постигна ползи по отношение на почистването и грижата за кожата. При химическата реакция на студено осапунване, техниката използва естествената топлина, произведена от екзотермичната реакция на масло със сода каустик. Освен местни съставки като зехтин, алое вера и етерични масла, използвам инструменти, които ми помагат в процеса. По-специално използвам миксера, който ми позволява да получа хомогенен и добре обработен резултат. Накрая поставям обработения сапун в силиконовите форми, за да отлежат и след няколко седмици да са готови за употреба. Затова получавам гладки сапуни с въображаеми форми, които предпочитам или които се изискват. Моите ръчно изработени сапуни са особено подходящи за хора с деликатна кожа, с рани, акне или раздразнения или за тези, които не понасят индустриалните сапуни и предпочитат продукти, направени ръчно с естествени и устойчиви съставки.

Олга Келер

Обработка на кожа 📍 Румъния

Винаги работи със страст

Изработката на кожена чанта не е никак лесна работа. На първо място, всеки материал се избира ръчно, с най-голямо внимание, като се започне от фината кожа и материала, използван за подплата, до катарамии, метални детайли, колани или всякакви други аксесоари, които имат ролята да придадат идентичност на всяка чанта.

Труден процес е и оцветяването. Използват се определени техники за придаване на равномерен цвят по цялата повърхност на материала, а има и специална техника, използвана за подчертаване на естествената грануляция на кожата. Всички тези процеси се извършват ръчно, поради което всеки материал е уникален и има специална стойност.

Понякога, поради припокриването на различни материали, кожата става твърде дебела, така че трябва да предприемете процеса на изтъняване на кожата.

Следващата стъпка е сглобяването на чантата: а именно всички части, включително аксесоарите, се обединяват. За да се осигури издръжливост и здравина, на гърба на чантата е поставена подсилване.

Olya Leather

Симона Маззи

Художник с акварел 📍 Италия

Рисуването е мир. Мир
с мен и с всичко, което не
харесвам.

Моят проект Akue kete се оформи през 1997 г., когато картините ми започнаха да напускат стаите ми и да влизат в тези на другите.

Предлагам акварели, в които улавям моменти на неподвижност, вечни пейзажи. Хартията приветства ръцете ми, моите четки приветстват вашите погледи, върху произведения в различни формати: картички, отметки за книги, пейзажи и цветя, затворени в малки плочки, необуздани цветни потоци върху големи хартии.

Идървета, много дървета, да имат корени здраво в земята, но листа и клони свободно да се скитат в Akue kete.

Заключения

Craft50+ беше невероятно пътуване през богатото разнообразие от ръчно изработени творчески изрази, които Европа може да предложи. Наследството, което по-старите занаятчии носят със себе си като знания, умения и предаване на културната история на своите страни, е неизмеримо.

От друга страна, това богатство рискува да бъде изгубено, ако не е в състояние да комуникира, да достигне до по-голям брой клиенти в Европа и по целия свят и в крайна сметка, ако тези, които го притежават, не могат да го актуализират до текущия социално-икономически контекст, който е силно базиран на цифрови ресурси.

Craft50+ се опита да се справи с това предизвикателство чрез признаване, подкрепа и овластяване на майстори занаятчии и стойността, която носят.

Искрено се надяваме, че ресурсите, които разработихме, ще бъдат използвани в цяла Европа, достигайки до повече и бенефициенти, но също така, че те ще допринесат за подчертаването на по-младите поколения на невероятната история, върху която могат да изградят бъдещето на занаятчийството.

Бележки и кредити

Снимки на корицата и секциите: [Unsplash.com](https://unsplash.com)

Благодарим на следните автори:

Снимка на корицата: Aedrian

Страница 2: Cristina Matos Albers

Страница 4: Anne Nygard

Страница 6: Bench Accounting

Страница 17: Vero Manrique

Страница 18: Darlo Borella

Страница 24: Jacek Dylag

Страница 30: Vitalijs Barilo

Страница 43: Michelen Studios

Страница 46: Anthony levlev

Страница 54: Alex Quezada

Страница 56: Kasia Sikorska

Страница 61: Annie Spratt

Други снимки, включени в този документ, са предоставени от майстори и занаятчии, участващи в проекта.

