

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУК «АГЕНТСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

«Сохранение и развитие народных художественных ремесел и промыслов в современных условиях, их роль в развитии туризма.

Туристический сувенир»

в рамках III Межрегиональной выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел

«Рождественские узоры Поволжья»

14 декабря 2018 года

г. Самара

город Самара

Дата проведения: 14 декабря 2018 года

Время проведения: 13:00

Место проведения: СОИКМ им П.В. Алабина

Вопросы для обсуждения:

1. Современное состояние отрасли народных художественных ремесел и промыслов России.
2. Народные художественные ремесла и промыслы как инструмент развития туризма.
3. Туристический сувенир, как неотъемлемая часть турпродукта.
4. Функциональная сущность туристического сувенира.
5. Музейный предмет – основа для разработки сувенирной продукции.

Модератор:

Кравченко Ольга Викторовна –

ГБУК «Агентство социокультурных технологий», заместитель председателя экспертного совета по присвоению, подтверждению и снятию званий «Мастер/организация народных художественных ремесел и промыслов Самарской области», «Мастер/организация декоративно-прикладного искусства самарской области»

Участники круглого стола:

Пивсаева Елена Николаевна консультант департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области

Рабинович Анна Михайловна начальник отдела промышленности, предпринимательства и туризма Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Трубников Сергей Владимирович дизайнер-график, Член Союза дизайнеров России (г. Москва)

Уланов Константин Александрович директор муниципального предприятия «Ярмарки Самары»

Паршикова Ирина Сергеевна младший научный сотрудник отдела этнографии ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»

Чертыковцева Татьяна Александровна	вице-президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области»
Беляева Ольга Николаевна	представитель индивидуального предпринимателя Сотников К.И.
Клыкова Ольга Юрьевна	главный специалист ГАУК «Региональный центр развития культуры» (Оренбургская область)
Рябов Александр Владимирович	Член Союза художников России, народный мастер резьбы по дереву, заслуженный работник культуры, лучший преподаватель школы искусств Республики Мордовия
Гильманова Гульмира Харисовна	ведущий художник ГУП «Башкирские художественные промыслы «Агидель» (республика Башкортостан)
Магомедалиев Магомедали Госенович	мастер декоративно-прикладного искусства по унцукульской орнаментальной насечке по дереву, лауреат государственной премии Республики Дагестан, Член Союза художников России (Республика Дагестан)

Открытие круглого стола. Вступительное слово Модератора - директора ГБУК «Агентство социокультурных технологий», заместителя председателя экспертного совета по присвоению, подтверждению и снятию званий «Мастер/организация народных художественных ремесел и промыслов Самарской области», «Мастер/организация декоративно-прикладного искусства самарской области» **Кравченко Ольги Викторовны.**

«Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать гостей и участников выставки-ярмарки «Рождественские узоры Поволжья»! Наше мероприятие десятое, в статусе межрегионального – третье. Можно сказать, что у нас небольшой юбилей.

Когда мы принимали решение о проведении круглого стола, проектировали структуру и тематику разговора, старались выявить проблемы, наиболее интересные нашим мастерам, а также гостям выставки-ярмарки в разрезе обмена опытом. Надеемся, что избранная нами проблематика вызовет живой интерес у участников круглого стола, а его итоги станут руководством для

дальнейших методических решений, что особо важно для нас, как методического центра по популяризации прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства.

Лейтмотив нашего круглого стола и выставки-ярмарки в целом – это развитие народных художественных ремесел и промыслов в современных условиях, их роль в развитии туризма в Самарской области, а также проблема создания туристического сувенира нашего региона с участием мастеров различных направлений творчества.

Для начала разговора, в первую очередь для наших гостей, хочу познакомить и напомнить самарским участникам об истории формирования сферы декоративно-прикладного творчества у нас в Самарской губернии, поскольку это отразилось на сегодняшнем дне прикладного творчества и на проблемах, с которыми мы сталкиваемся в своей работе.

Самарская губерния исторически была земледельческим регионом, хлебной житницей. Через нее проходили крупные торговые пути. Население жило в достатке, поэтому у него не было необходимости заниматься отхожими ремеслами и промыслами, как это было в других губерниях Российской империи. Поэтому прикладное творчество существовало в форме домашних ремесел и его задачей было обеспечение хозяйственных нужд населения края.

Еще одна особенность Самарской губернии – многонациональность. Со времен Екатерины Великой на Волгу переселялись различные этносы и привозили свои традиции и технологии декоративно-прикладного искусства. Именно смешение традиций и стилей, яркие этнографические краски легли в основу современной сферы самарского прикладного творчества.

В советский период, особенно в 60-70 годы, развитие прикладного творчества получило новый толчок. По всей стране из столичных профильных учебных заведений разъезжались специалисты в регионы богатые лесом, глиной, т.е. сырьем, необходимым для прикладных видов искусства. Так в Куйбышевской области существовала Жигулевская фабрика художественных изделий, но

традиция росписи по дереву (именно она была основной в работе фабрики) была искусственно привнесена в художественную жизнь нашего края.

В то время наша область была «закрытой», жила по особому режиму – это было связано с крупным военно-промышленным комплексом, с развитием космического производства. Рынок сбыта изделий мастеров прикладного творчества практически не было. Потихоньку сфера ремесел и промыслов сошла на нет и не получило дальнейшего развития. Навыки и умения передавались от мастера к ученику и сохранились сквозь сложный 20 век несмотря ни на что.

Таким образом, за тот длинный исторический период, который прошла наша губерния, у нас не выкристаллизовалось каких-то индивидуальных художественных приемов и промыслов, которые мы могли бы, как это сложилось в других регионах, преподнести как уникальные на российском и мировой уровне. И таких регионов как наш в России достаточно.

Сегодня на всех уровнях пропагандируется сохранение культурной идентичности каждой территории нашей страны. Вместе с тем неизбежны трансформация и адаптация сферы прикладного искусства и ремесел к современности. И ярче всего это происходит во взаимодействии с туристической сферой.

Поэтому на «круглом столе» мы решили поговорить о том, какие проблемы взаимодействия этих двух сфер есть, на что стоит обращать внимание, какой опыт есть у Самарской губернии и кто из соседей уже впереди нас по развитию декоративно-прикладных изделий и сувенирной продукции.

Большой опыт Самара получила этим летом, когда принимала игры чемпионат мира по футболу. В нашем городе очень долгое время не проходило мероприятий такого уровня, и это дало новый толчок к развитию культурной жизни области в целом, и прикладного творчества в частности. Об этом нам расскажут непосредственные участники этих событий. Очень интересно послушать, как изнутри проходила реализация продукции, какие полезные выводы были сделаны на будущее. Развитию туристического кластера и нашего региона, и наших соседей придаётся большое значение. А туристический сувенир

становится визитной карточкой области и для внутрисоссийского и для международного туристического потока. Ни один туристический объект, ни одно фестивально-конкурсное событие не обходится без ярмарки мастеров.

Существует большой пласт людей, который выбрал для себя эту отрасль основной т.е. занятие для души и для заработка. И не будем этого стесняться, ярмарка, на то и ярмарка. Ремесло должно быть признано, и человек обладающий этим ремеслом, должен иметь определенные документы, что бы это шло в зачет его профессиональной деятельности.

Сегодня тема самозанятости обсуждается очень серьезно и глубоко, в связи с экономической ситуацией в некоторых регионах, отсутствия стабильных мест работы. Важен и социальный аспект - зачастую прикладным творчеством занимаются инвалиды, молодые мамы, домохозяйки и пенсионеры. Поэтому сфера самозанятости очень важна. Для того, чтобы люди занимались грамотно, качественно с положительным КПД от своего занятия для этого служим мы и вот такие вот мероприятия.

Итак, я познакомила вас с направлением нашей беседы и передаю слово для приветствия Елене Николаевне Пивсаевой, консультанту департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области, куратору направления «Народные промыслы».

Приветственное слово консультанта департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области **Пивсаевой Елены Николаевны.**

«Добрый день уважаемые коллеги, искренне рада видеть всех вас! Хочу отметить, что Ольга Викторовна очень увлеченный человек, много сил и времени отдает на поддержку и развитие такого направления, как декоративно-прикладное творчество. В своем вступительном слове она постаралась выразить все проблемы и чаяния, которые есть. Добавлю только, что это направление сегодня востребовано и в нашем регионе и мы это видим по неуклонному росту числа участников выставки-ярмарки «Рождественские узоры

Поволжья». Выставка-ярмарка уже в третий раз проходит, как межрегиональная и получает финансирование, в т.ч. из федерального бюджета. Традиционное прикладное творчество наших соседей радует не только специалистов и участников выставки, но и всех жителей города и области.

Хочу отметить тот факт, что культура и туризм сейчас неразделимы и прикладное творчество, НХП сейчас получают поддержку государства. С 1 января 2019 года в состав министерства культуры Самарской области войдет департамент туризма, ранее относившийся к другому ведомству. Надеюсь, это облегчит какие-то существующие проблемы по продвижению этой сферы деятельности и дальнейшей организации решения актуальных задач. А собрались мы не только для того, чтобы рассказать о том, что у нас существует, но и послушать, что есть у наших гостей. Это очень важно и ценно. Спасибо за то, что принимаете участие в этом «круглом столе» и ярмарке «Рождественские узоры Поволжья!».

Модератор:

«Туристическому кластеру в нашем регионе отводится важная роль. Наша область обладает уникальными природными и культурными богатствами. Нам есть, что показать и чем удивить туристов. И презентационная продукция, туристический сувенир играет важную роль в формировании позитивного имиджа и привлекательности региона. Анна Михайловна, как администрация Самары выстраивает работу с мастерами прикладного искусства в вопросе создания туристического сувенира? Как шло взаимодействие с мастерами в дни чемпионата мира по футболу? Какие итоги?»

Выступление начальника отдела промышленности, предпринимательства и туризма Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара **Рабинович Анны Михайловны.**

«Приветствую всех участников круглого стола! Спасибо за приглашение. Также, выражаю огромную благодарность министерству культуры, Агентству социокультурных технологий за оказанную помощь в организации работы с мастерами, привлеченных к торговле сувенирной продукции во время проведения игр чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

Сегодня мы рассмотрим важную тему сувенира и сувенирной продукции для сфер туризма и гостеприимства. Чемпионат мира по футболу показал наши сильные и слабые стороны, к чему мы должны стремиться и как должны работать.

Если рассматривать термин «сувенир» - это та или иная вещь, которую мы привозим с собой из туристических поездок.

Туристический сувенир – это специфическая вещь, массовая вещь, которая должна символизировать или город, или событие, напоминать об эмоциях, вызывать воспоминания.

Сувениры бывают различных категорий: от гастрономических (еда, напитки) до сувениров, символизирующих город или целый регион, а также какое-то конкретное событие, например чемпионат мира по футболу.

Хочу обратить внимание наших мастеров, что большинство их работ – штучные, а когда мы говорим о туристическом сувенире и его интеграции в туристический продукт, то имеем в виду массовое производство.

Работа торговых площадок показала востребованность именно событийного сувенира, посвященного чемпионату мира. Мы понимаем, что город должен заявить о себе в рамках этого большого события, что матрешка, ложка и ушанка - это востребованный продукт, который обычно увозят иностранные туристы, но свой регион тоже нужно показать.

Поэтому, перед нами была поставлена задача правительством Самарской области, чтобы мы представляли именно самарский сувенир.

Вместе с муниципальным предприятием «Ярмарки Самары» у нас была разработана концепция единого сувенирного оператора, и ряд требований, который мы выдвигали к нашим сувенирным организациям. В первую очередь –

это зарегистрированное юридическое лицо. Далее - объем продукции, которую они выставляют на продажу, чтобы была достаточная массовая доля продаж, особенно в пиковые дни, когда нет возможности оперативно доставить продукцию до торговой точки, в условиях, когда половина города перекрыта.

Мы давали людям возможность заработать, распространяя матрешки, ложки и ушанки, но половину объема продукции торгового павильона должен был составлять именно самарский туристический сувенир.

В мае была официально утверждена символика – самарской сердце, и мы призывали мастеров активно использовать его в своей продукции, реализуемой на ЧМ.

Сувениры должны были быть представлены в различных ценовых категориях – от экономного варианта до дорогостоящих VIP сувениров. Очень важное условие для туристического сувенира - наличие упаковки.

Также мы выдвигали высокие требования к продавцам - языковая подготовка персонала, наличие формы.

Работа торговых точек по городу и «Город мастеров» на набережной оказалось успешной. В сентябре в рамках Дня города и в рамках отраслевой выставки «Сделано в Самаре», которую мы проводили уже в третий раз, мы предоставили возможность нашим организациям реализовывать свою сувенирную продукцию.

Это был наш опыт.

Теперь о том, что мы можем предложить как Департамент для дальнейшей работы: информационная поддержка, сопровождение участия мастеров в федеральном конкурсе «Туристический сувенир», мы оплачиваем объединенные стенды на выставках народных художественных промыслов (это в рамках программы поддержки предпринимательства), выделение ряда финансовых средств - на открытие новой юридической формы (индивидуальный предприниматель), на приобретение основных средств (в форме субсидий на конкурсной основе)».

Модератор:

«Анна Михайловна, вопрос по субсидиям. Это какая-то отдельная строка для мастеров?»

Рабинович А.М.:

«Нет, просто для предпринимателей в рамках муниципальных программ поддержки от 300-500 тысяч рублей на конкурсной основе. И главное условие для мастеров – вы должны быть юридическим лицом, т.к. это программа поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. и индивидуальные предприниматели. Из года в год мы вместе с Константином Александровичем сталкиваемся с проблемой, что не можем заключать договора с физическими лицами, только с юридическими.

В этом году было выделено 24 специальных мест для торговли сувенирной продукцией, нам удалось добиться того, что нам разрешили торговлю на речном пассажирском вокзале. На следующий год мы тоже готовим предложения для согласования с областным правительством списка мест для торговли. Сувенирные туристические домики будут установлены на основных туристических потоках: историческая часть города, как место притяжения основного потока туристов и стадион Самара-Арена, как новый туристический объект, интегрированный в туристические программы. На этом всё, спасибо».

Модератор.:

«Спасибо Вам Анна Михайловна! Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа наш давний партнер. Будем продолжать совместную работу.

Уважаемые участники, хочу представить вам нашего гостя из Москвы - Сергей Владимирович Трубников, дизайнер-график, член Союза дизайнеров России. Мы познакомились с ним в Ульяновске на аналогичном мероприятии. Тогда нам очень понравилось Ваше выступление, ваша позиция, ваш бесценный

опыт и то, как вы смогли донести свою точку зрения до наших ульяновских коллег. Надеюсь, что Ваше выступление станет полезным и для наших, самарских мастеров».

**Выступление дизайнера-графика, Члена Союза дизайнеров России
(город Москва) Трубникова Сергея Владимировича**

«Здравствуйте! Один немецкий философ утверждал, что все споры или разногласия, или разночтения происходят только потому, что мы не договорились о терминах. В отношении сувенира тоже есть разночтения. Во многих европейских языках слово «сувенир» означает памятный подарок. Ключевое слово – подарок. Пример из ульяновских наблюдений. Идет разговор по поводу возрождения традиционных промыслов, не художественных, не народных, а именно промыслов, которые существовали на территории Симбирской губернии. Я говорю, что у вас было это, это и вот это, мне встречный вопрос «откуда я это знаю?». А я просто зашел в ваш музей, там висит карта 1904 года с указанием точек промыслов. Я уверен, что такая же земская карта существует и в Самарской области. Зовут в Самару, в Самаре я не был. Я начинаю поднимать и изучать материалы. Первое с чего начал – попытался найти путеводитель. Я нашел только один доступный. Это путеводитель по Волге 1932 года под редакцией Семенова-Тян-Шанского. Всё! Никаких новых путеводителей не существует! Есть другой пример, как сделала Липецкая губерния. Они издали гениальный путеводитель. Там указаны даже деревни. В одной из деревень было имение отца Лермонтова. Там стоит камень, и ничего больше не осталось. Интересная вещь, как только они опубликовали этот путеводитель, в деревне пришлось строить площадку для автобусов! Как только они поставили камень с четверть этого помещения и написали «Здесь проходит водораздел Волго-Окский», пришлось строить площадку для автобусов. Путеводитель по крайней мере обозначает точки, где что есть.

К теме. Народно-художественный промысел и сувенирная продукция – это абсолютно разные вещи! Но сверхзадача состоит в том, чтобы отчитаться на верх о содеянном и получить за это поощрение, скажем так. Это первый вариант. Вариант второй: увеличить налоговые поступления в бюджет за счет включения сувенирной продукции в производство. Либо третий вариант - «Людей занять».

Какой путь выбирается? Если производство сувенира для привлечения туристического потока, то это делается так: создается Губернская программа, финансируемая тоже губернией. И это довольно длительный процесс. Сейчас это называют дизайн-проект. В нем учитывается статистика посещения губернии, сколько человек посетило губернию на личном транспорте, сколько на пароходе, сколько по железной дороге. Потому, что человек приехавший на поезде имеет ограниченный объем и вес того, что может взять с собой. У человека, который приехал на машине другой объем, на пароходе третий. Поэтому нужно учитывать размер сувенира. Человек на машине может приобрести фирменную табуретку, а не брелок для ключей. Вообще у вас в губернии есть замечательная организация региональное отделение Союза дизайнеров России. Это их задача, они почти «казенная» организация. Перед ними можно поставить задачу, и они ее выполняют. Это профессиональные люди. Что еще можно сделать? У вас есть замечательный краеведческий музей! У вас есть «большой шарик» – спускаемый аппарат, в котором известный персонаж к вам и упал. Это готовый брелок на ключи, мини-сувенир! Или, например, у вас на гербе изображена коза. На эту тему можно сделать все что угодно! По сути, определяется задача, определяются способы выполнения, но перед этим, в хорошем смысле, «трясется» краеведческий музей, где есть все! Просто, наверное, пока еще не пытались так тщательно искать. Вот «шарик» стоит - гениально. Тем более космическая тема сейчас актуальна и для всей России, и для вашей области. Ещё одна благодатная тема – история. Когда я слышу слово Самара, первое, что приходит в голову - 7-ая кавалерийская дивизия, пехотные полка - участники Крымской войны, бронепоезд гражданской войны. В Самаре

много производственных мощностей! Но неужели нет центробежного литья? Элементарно солдатиков сделать. Потому, что сейчас, как ни странно, в России солдатиков делает один человек, на него работают два человека. Я говорю о детских игровых солдатиках».

Модератор:

«Я так понимаю, что вы хотите рассказать, какие бренды можно создать на краеведческую, историческую тему. А у нас есть мастера, которые уже работают давно, работают хорошо и имеют серьезные наработки».

Трубников С.В.:

«А им нужна возможность просто продавать. Ещё в середине 19 века исследователи писали, «...что система нынешней торговли нашей, основанная на шатком основании кредита, наносит сильный вред ремесленничеству. Купец, который продает свой товар в кредит, должен и сам покупать его в долг. Ремесленник этого делать не может, ему для содержания мастерской требуются наличные деньги. Поэтому при этой системе ремесленник ничего не может производить иначе, как только по требованию купца...». Так что ремесленникам надо представлять деньги не кредитные, а живые! И здесь не обойтись без помощи государства.

А закончить позвольте цитатой Владимира Владимировича Путина на встрече с музейными работниками - «Давайте стараться!» Спасибо».

Модератор:

«Спасибо, Сергей Владимирович! Слово хочу передать Уланову Константину Александровичу, директору муниципального предприятия «Ярмарки Самары». С ним связана деятельность тех мастеров, которые непосредственно работали в «Городе мастеров» во время проведения игр чемпионата мира по футболу. Расскажите, как происходило общение с ними в

течение всех летних мероприятий? Поделитесь пожалуйста опытом и пожеланиями».

Выступление директора муниципального предприятия «Ярмарки Самары» **Уланова Константина Александровича.**

«Добрый день! Я - директор муниципального предприятия, которое является оператором муниципальных ярмарок и занимается нестационарными торговыми объектами в пределах города. Наши контрагенты размещаются на пешеходной зоне по ул. Ленинградской – это люди, занимающиеся торговлей сувенирами. В этом году добавились еще две зоны - набережная между ул. Ленинградской и ул. Некрасовской и площадка возле Речного вокзала. Мы оборудуем и предоставляем места торговли по тому трафику, по которому мастерам было бы выгодно работать. Мы размещаем павильоны на улицах, где проходят основные пешеходные маршруты: с железнодорожного вокзала, с набережной, с речного вокзала. Чемпионат мира по футболу длился месяц, а игры в Самаре шли всего половину месяца. Поэтому туристический поток формировался не равномерно. В самом начале у многих были самые радужные ожидания. Уже в процессе торговли они сменились реальностью – кто-то угадал с ассортиментом, кто - то был вынужден менять продукцию и ценовую политику. Это те предпринимательские риски, с которыми не сталкивались ремесленники и к которым пришлось оперативно адаптироваться в торговой практике. Из опыта организации работы «Города мастеров» мы поняли, что сегодня ремесленникам удобнее передавать свои изделия на реализацию предпринимателям-продавцам.

Основная задача продавца менять себя, менять продукцию по востребованности, но не все это смогли сделать. Анна Михайловна отметила, что основными продаваемыми сувенирами были матрешки, ложки, ушанки, то есть то, что является традиционным для России в понятии иностранных гостей. Торговаться для туристов было обязательным условием. Колумбийцы,

например, сначала проходили, интересовались ценами и лишь только после этого, поняв, где дешевле, покупали товар.

Еще хочу отметить, что наши требования к строгому исполнению законодательства были правильными. Мы настоятельно просили соблюдать законы торговли, вывешивать информацию, ценники, использовать денежные терминалы. Хочу отметить, что у тех, кто использовал терминалы - увеличилось число продаж, так как наличные деньги были не у всех туристов.

Что касается ярмарок на будущий год - площадку в районе пассажирского речного вокзала будем поддерживать и развивать. Улица Ленинградская так же останется центром продаж сувениров, но не в домиках, а в более современных павильонах. Мы готовы запустить ваши объекты, если они впишутся в архитектуру города. Во всех ярмарках, которые будет организовывать город, мы будем участвовать, как операторы. Будем применять оборудование, которое позволит прибывать в комфорте как продавцам, так и покупателям, независимо от погодных условий, ведь «сувенирный сезон» начинается с 1 мая и до конца ноября. Поток покупателей уменьшается с окончанием навигации»

Модератор:

«Константин Александрович, если продавцы не покидали торговых мест, значит им это выгодно. Что же это за товар, который оказался востребованным, и покрыл эти безумные расходы, которые вы берете с наших мастеров?»

Уланов К.А.:

«У нас муниципальное предприятие и утвержденные расценки на предоставляемые торговые места. Касается товаров – более всего раскупались магнитики, картины, которые на месте и рисовали, также очень хорошо разбирались керамические изделия».

Модератор.:

«Хочется услышать мнение мастеров, кто непосредственно стоял в торговых рядах. Какой опыт вы получили?».

Выступление представителя ИП «Сотников К.И» Беляевой Ольги Николаевны.

«Могу сказать, как производитель, проанализировав все требования выставяемые МП «Ярмарки Самары», сделала вывод, что нам самим нет смысла торговать. Мы это не умеем. Этим должны заниматься люди, которые это умеют. Мы нашли себе партнеров в лице Татьяны Евдокименко и прекрасно сотрудничали все лето. Мы предложили ей пополам этот домик, половина продукции была ее, половина наша. Для себя мы сделали выводы, что так правильно. Торговать должна именно торгующая организация.

Мы – производители керамической продукции. И прекрасно понимаем, что для любого сувенира, в том числе туристического нужна своя «фишка». Например, наш художник, он самодеятельный мастер, у него нет никакого образования, но он фонтанирует идеями. Увлечись темой туристического сувенира, он создал ракету - символ нашей области, с ручной росписью. И это «фишка», на это «ведутся» покупатели. Она прекрасно упакована. Заняла первое место на конкурсе туристического сувенира «Символ города». Мы ее зарегистрировали, авторство у нас на нее есть. Или сувенир «Собака» - это настоящее художественное произведение, но оно имеет массовый тираж. Она не дешевая. И тоже имеет собственную упаковку».

Модератор:

«То, что вы сейчас показали, это как раз создание авторских брендов, а нам все-таки хотелось бы услышать о краеведении и этнографии. У нас, действительно, людей творческих очень много, объектов, которые можно проецировать в творчестве тоже очень много, но, все-таки, хотелось бы узнать

на сколько Вы используете наши особенности и наши традиционные вещи в сувенирах. Они интересны? И как их позиционировать?»

Беляева О.Н.:

«Я хотела сказать именно по поводу туристического направления в производстве. У нас есть декоративные тарелки, которые представляют именно подарочный вариант т.е. сувенирный. У нас есть такое направление, как деревенская тема и, как выяснилось, она более востребована. А тарелки с самарской символикой – «Театр драмы», «Ладья» - чем не символ? И практика показывает, что русская тематика более востребована. Это продается.»

Модератор:

«Мы говорим с вами о разных вещах. Вы говорите о некой унифицированной подаче некой тарелки».

Беляева О.Н.:

«Мастерам, которые выражают свою творческую индивидуальность в каждом изделии, нельзя рассчитывать на успех в сувенирной торговле. Туристы - это не ваша целевая аудитория. Здесь важна серийность изделий, возможность копирования и тиражирования. Это специфический туристический рынок, тут надо другие формы искать. Например, у нас есть ракета-шкатулка, художник расписал ее к Новому году, пусть их будет 10-15, но людям это интересно. Но мы их не сделаем 100 штук. А вот другой, более простой сувенир – «спускаемый аппарат» мы сделаем 1000 шт.

Я считаю, что в рамках чемпионата мира у нас был успешный опыт сотрудничества с торговой организацией. Не могу сказать, что мы бешено заработали, но у нас теперь есть контакт с покупателями».

Модератор:

«Дорогие друзья, давайте предоставим слово нашему Краеведческому музею, который как раз и обладает той базой, о которой говорил Сергей Владимирович Трубников, и которая может стать основой для разработки новых форм сувенирной продукции»

Выступление младшего научного сотрудника отдела этнографии ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» **Паршиковой Ирины Сергеевны**

«Добрый день! Я хотела бы рассказать о формах взаимодействия музея с мастерами народных художественных ремесел и о средствах, с помощью которых музей может помочь мастерам в развитии творчества.

Если говорить о целевой направленности данных форм сотрудничества, то в первую очередь необходимо отметить то, чему посвящен наш круглый стол, а именно сохранение и развитие народных художественных ремесел в современных условиях. Именно этому, в общем, посвящена, и ваша работа, а также это является одним из многих направлений работы музея. Речь идет о популяризации народной культуры в современном обществе, которое быстро меняется, развивается и здесь важно не потерять свою этническую идентичность, многовековые традиции, именно ту народную культуру, которая и является основой для последующего развития. Об этом важно помнить и напоминать. Именно этим мы с вами, по сути, и занимаемся. Поэтому для музея деятельность, направленная на сохранение и развитие традиционной культуры, имеет большое значение.

В данном случае средством для достижения данной цели является материальная культура, представленная в виде изделий декоративно-прикладного творчества. Мастера стараются сохранять традиционные техники, но, тем не менее, создают и что-то новое, совершенствуются. И если мы говорим сегодня о сувенирной продукции, то, можно сказать, что большинство изделий мастеров достойны стать теми сувенирами, которые

сыграют определенную роль, в том числе и в развитии туризма. И здесь как раз не маловажно при изготовлении какого-либо предмета помнить о традициях ремесла, чтобы через туристические сувениры народная культура обрела известность. Вот в этом как раз определенное содействие может оказать и музей»

Модератор:

«Ирина Сергеевна, краеведческий музей - это некая копилка, некий кладезь, где есть образцы, где есть научная работа, которая ведется с этими образцами и эти материалы можно использовать. Есть какие-то материалы обязательные к опубликованию? Может быть фотографии, какой-то доступный фонд, который можно посетить и воспользоваться его информацией, литературой. Есть ли такой фонд в музее им. П.В. Алабина?»

Паршикова И.С:

«Всем известно, что музей имеет обширные фонды, хранящие тысячи разнообразных предметов, среди них есть, в том числе, и изделия народных художественных ремесел, некоторые из которых периодически демонстрируются на выставках. И они как раз являются прекрасным материалом для изучения народной культуры и, в частности, ремесел. И не только для сотрудников музея, но и для мастеров, которые могут создавать реплики на них, делать, так скажем, копии. Ведь подлинники не имеют столько возможностей, чтобы постоянно быть на виду у людей. Необходимо постоянно следить за их сохранностью. Также изучая предметы фондов, мастера могут ближе познакомиться с техникой, изучить, например, роспись на изделиях или рассмотреть вышивку, тем самым вдохновляясь для создания собственных работ. В этом музей готов помочь мастерам. Но, так как здесь необходимо иметь дело непосредственно с фондами, то нужно придерживаться ряда правил. В первую очередь мастер должен сам для себя решить, чтобы он хотел увидеть. В сами фонды допускаются только сотрудники.»

Модератор:

«Но ведь мастера не знают, что у вас хранится! У вас есть перечень публикации, визуальный ряд, изучив который мастер поймет, что конкретно он хотел бы изучить поглубже? Предлагаю занести в протокол запись о том, что вы предоставите этот материал Агентству. Мы его проанализируем и трансформируем для того, чтобы сделать его доступным для наших мастеров».

Паршикова И.С.:

«Да, конечно. Когда мастер решит, что ему нужно, он свяжется с работником музея, в данном случае с сотрудниками отдела этнографии, которые и будут подбирать необходимые предметы. Сотрудник может взять из фондов для изучения несколько предметов, максимум 5. Поэтому важно заранее все обговорить. В процессе переговоров сотрудник музея, исходя из интересов мастера, составляет примерный перечень предметов, которые могут быть продемонстрированы мастеру. В перечне указывается наименование предмета, данные о месте, времени изготовления, если имеется, а также приложена фотография. Из данного перечня мастер может выбрать предметы, на которые хотел бы посмотреть вживую и, если есть возможность, получить дополнительную информацию о них, о техниках, истории. После этого нужно будет договориться о встрече с мастером. Мастер, который будет работать над изделием приходит и изучает фондовый предмет. Изучение ведется под непосредственным наблюдением музейного сотрудника. Мастер может сфотографировать предмет, но только без вспышки и не на профессиональную камеру. Это запрещено правилами. Фотографирование на профессиональный фотоаппарат считается профессиональной съемкой и должно оплачиваться.

Также, хочу добавить, что на все музейные предметы мастера могут сделать реплику, также копии, которые будут похожи. Если воссоздавать изделие полностью, то копия получится дорогостоящая, поэтому мастера могут делать небольшие миниатюры. А также, используя ту же самую технику,

создавать какие-то новые изделия. Например, возможно, используя технику плетения кушака, изготовить закладку к книге или брелок. Таким образом, немного видоизменяя музейные предметы, но используя традиционные техники можно создавать сувенирную продукцию».

Модератор:

«Я так понимаю, что у музея Алабина есть, что предложить. Ирина Сергеевна, спасибо большое за выступление.

Сейчас я бы хотела предоставить слово Татьяне Александровне Чертыковцевой, вице-президенту ремесленной палаты Самарской области».

Выступление вице-президента ассоциации «Ремесленная палата Самарской области» Чертыковцевой Татьяны Александровны.

«Добрый день! Хочу сказать спасибо организаторам за затронутую тему, потому что события, которые происходят с лета этого года внесли принципиальные изменения в отношении того, что касается творческих ремесел и вообще художественных промыслов.

Всё чаще в своей работе мы обращаемся к понятию «нематериально-культурное наследие». Это унифицированное понятие, которое принимается всем миром. Международный опыт последних лет показал, что надо подстраиваться под это понятие. Когда мы рассматриваем туризм и те факторы, которые влияют на развитие туризма, то сувенирная продукция один из этих факторов. Эффективность развития туризма в регионе оценивают как раз по количеству проданных сувениров: не по количеству транспорта, не по наличию гостиниц, а именно по количеству проданных сувениров. Это свидетельствует о том, есть ли здесь туристический поток.

Вернемся к нематериальному наследию. Что оно собой представляет. Это обычаи, традиции, но самое главное для нас - это ремесленные знания и навыки мастеров, это техники и технологии определенного региона, это ремесленные

изделия и это инструменты, которыми эти изделия изготавливаются. Это то, что поддерживается и сохраняется под эгидой ЮНЕСКО. Пример - Тульская область. Два года назад она приступила к этой программе, т.е. они сделали брендами все что у них было: пряники, самовары, гармони и т.д. и на основании этого тульский пряник стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Многие тульские туристические объекты вошли в экскурсионные программы для российских и международных путешественников, Тула объявлена новогодней столицей России, т.е. поддержка программы сохранения нематериального культурного наследия дало мощный толчок к развитию туризма в этом регионе.

У нашей области тоже масса возможностей! Например, у нас есть керамика, были изразцы. У нас 120 лет назад был керамико-изразцовый завод, который конкурировал с лучшими предприятиями Прибалтики, Германии и т.д. У нас были выдающиеся мастера. Это можно интересно обыграть и войти с этим в туристические маршруты, например маршрут «Великий шелковый путь».

Законодательство меняется достаточно часто, и если по некоторым показателям наша область не может зарегистрировать НХП или товарный знак, то надо регистрировать «наименование места происхождения товара». Если бы Жигулевское пиво было зарегистрировано как наименование происхождения товара, мы бы его как бренд не потеряли. И речь идет о том, что ремесла, особенно художественные промыслы, будут считаться конкурентно способными региона, только будучи зарегистрированными в качестве наименования место происхождения товара. С этой осени у нас есть такое понятие, как географическое указание т.е. не надо долго доказывать, мы можем легко показать, что такое место именно у нас, что ремесленник работает именно здесь, и работает в традициях данной территории. Также берется краеведческая справка – подтверждение, что информация о этом промысле существует в открытом доступе в соответствующем музее. Многое,

что имеется в нашем краеведческом музее, хранится в фондах, не выставленные, а требование к НХП - что его можно посмотреть.

Между прочим, Самара была одним из крупных ремесленных центров. У нас было 16 ремесленных цехов, была ремесленная управа. Ремесленники заседали в думе. И сейчас мы пытаемся восстановить этот статус.

Каждый регион до 20 декабря 2018 года должен представить два потенциальных бренда на роль художественных промыслов, которые регион будет продвигать. Буквально позавчера представили вот такую справку экономического развития по потенциальным самарским товарным брендам.»

Модератор:

«Татьяна Александровна, о каких товарных брендах идёт речь?»

Чертыковцева Т.А.:

«Во-первых, значимых народных художественных промыслов у нас два – керамика и ткачество. Обязательное условия – это базовое предприятие-изготовитель. Отдельные мастера могут объединиться в артель, но это не очень приветствуется. Еще один вариант – объектом может быть не производство, а фестиваль. У нас есть баян. У нас есть фестиваль «Душа баяна». Запатентован был баян у нас в Самаре. Есть и другие производства с историей – фабрика «Верола», самарские кондитеры брали медали на выставках в Париже, сохранились уникальные рецепты блюд с волжской рыбой...Всё можно и нужно восстановить, как это сделала Тула. Они ведут работы по регистрации «мест происхождения товара» ещё с 1998 года».

Модератор:

«Татьяна Александровна, каков же вывод? Как вы видите идеальное развитие событий?»

Чертыковцева Т.А.:

«Во-первых, в свете того, что происходит с законодательством, взяв два направления можно попытаться восстановить их для получения бренда. Все не получатся, но один, два можно попробовать. Касаемо сувенирной индустрии – ориентироваться на тиражирование готовых образцов, как говорил наш гость из Москвы. Каждый мастер старается выразить свою индивидуальность в каждом изделии, а при массовом производстве это не получится.

Должен быть один образец, некий объект, разработанный дизайнерами, признанный Самарской областью, который подлежал бы тиражированию. И если мастер хочет войти в эту сувенирную программу, то он должен понимать, что свободное творчество - это свободное творчество, а работа с сувениром – это принятие общих правил и форм представления самарских символов. Сегодня мы имеем такие объекты, которые могли бы стать общим самарским сувениром. Их не много, 4-5 максимум»

Модератор:

«Спасибо большое Татьяна Александровна за подробный доклад. Будем с вами дальше сотрудничать, потому что у вас много всего полезного для обмена опытом. А сейчас хотелось бы, предоставить слово нашим гостям. Потому что все что мы сейчас слышали - это все насущные проблемы нашей Самарской области. А вот как со всем этим дело обстоит у наших друзей? Представляю слово Александру Владимировичу Рябову – народному мастеру резьбы по дереву республики Мордовия, члену союза художников России, заслуженный работник культуры Республики Мордовии, лучший педагог школы искусств Мордовии»

Выступление народного мастера резьбы по дереву республики Мордовия, Члена Союза художников России, заслуженного работника культуры республики Мордовия, лучшего преподавателя школы искусств республики Мордовия **Рябова Александра Владимировича.**

«Спасибо! Добрый день коллеги! Самый популярный вид народного искусства в Мордовии - резьба по дереву. Здесь, на выставке, мы представляем тавлинскую деревянную игрушку и традиционную вышивку. Сегодня у нас самая оптимальная территория для развития промыслов - это город Саранск. Там есть и художественное училище, и художественная школа. Институт национальной культуры выпускает мастеров, которые работают в разных областях: традиционная вышивка, народный костюм и традиционная национальная игрушка. Я – мастер, резьбой занимаюсь везде: и на работе, и дома. Стараюсь активно пропагандировать родную тавлинскую игрушку. Работаю с детьми в Саранской школе. Нужно сказать, что игрушка в селе всегда была, традиция не прерывалась, в отличии от столицы республики»

Модератор:

«А есть где работать выпускникам образовательных учреждений? Вот они получили знания, навыки, вот у них есть этот бренд тавлинская игрушка – куда они с этим идут? Кстати, было бы интересно, в свете того, что рассказывала Татьяна Александровна Чертыковцева - у вас зарегистрирован кем-то бренд «тавлинская игрушка» или это просто на слуху?»

Рябов А.В.:

«Пока просто является брендом территории, но документально не оформляли. Целенаправленно игрушку никто не продвигает, всё на энтузиазме мастеров.

С трудоустройством выпускников проблемы, конечно, есть - студенты заканчивают художественные училища, художественный факультет института, но с работой возникают сложности. Кто-то остается работать в институте, кто-то идет в школу, кто-то становится самостоятельным мастером. Свои работы мастера реализуют на выставочных и фестивальных мероприятиях.

Говоря о туризме, хочу рассказать о нашем селе Подлесная Тавла - родине тавлинской игрушки, куда приезжают туристы со всей страны. У нас есть небольшой дом, где наши мастера проводят мастер-классы. Также мы выезжаем на выставки и фестивали, рассказываем о своем творчестве»

Модератор:

«Мордовский народ очень гостеприимный, спасибо большое, всегда рады вас видеть! Мордва – один из основных этносов Самарской области. Коллеги, вот другой пример развития промысла – через систему образования. Есть школа, есть высшие учебные заведения – тавлинская игрушка продолжает жить несмотря на то, что официально не зарегистрированный вид НХП. Это и есть правильное отношение людей к своему наследию.

Спасибо Александр Владимирович. Давайте передадим слово республике Башкортостан - Гульмира Харисовна Гильманова».

Выступление ведущего художника ГУП «Башкирские художественные промыслы «Агидель» (Республика Башкортостан) **Гильмановой Гульмиры Харисовны.**

«Добрый день, дорогие друзья! Я представляю башкирские народные промыслы «Агидель». Это государственное унитарное предприятие. У нас работает 525 человек. Основные направления работы - это лаковые миниатюры, роспись по дереву, по ткани, батик, вышивка, изготовление сувениров, ковроткачество, всё что было и остается традиционным для нашего народа. В батик мы привносим свой национальный колорит, расписываем национальные туеса, поставцы с башкирским орнаментом. У нас есть как серийное производство изделий, так и индивидуальные заказы. Продукцию реализуем через свои магазины. Мы принимаем в продажу работы свободных мастеров, чьи направления творчества не представлены на нашем предприятии - валяние, ткачество, некоторые сувенирные изделия. Также мы проводим экскурсии для жителей и гостей Башкортостана».

Модератор:

«А как вы выбрали этот набор сувениров, как на нем остановились? Вы же не сразу к нему пришли?»

Гильманова Г.Х.:

«Сначала по деревням ходили наши экспедиции, специалисты собирали этнографический материал, изучали образцы. Затем анализировали интересы покупателей».

Модератор:

«Мы знаем, что Башкортостан принимает крупные международные мероприятия. Регион взял для себя трендом организовывать на своей базе всемирные мероприятия, которые предполагают приток не просто туристов, а VIP персон и организаций определенного толка, в том числе молодежных, после которых остается очень большой остаток в регионе. Я думаю, это очень правильная политика. Мне интересен набор брендов. На сколько я знаю, в Башкортостане кроме меда особенно НХП то я и не помню.»

Гильманова Г.Х.:

«Да, Башкирский мед – зарегистрированный товарный знак, а мы, в свою очередь, принимаем заказы на упаковку».

Модератор:

«Как опыт тоже очень интересно, мы таким опытом не обладаем. Слово предоставляется представителю регионального центра развития культуры Оренбургской области, Ольге Юрьевне Клыковой».

Выступление главного специалиста ГАУК «Региональный центр развития культуры» (Оренбургская область) **Клыковой Ольги Юрьевны.**

«Добрый день! Мы благодарны организаторам выставки-ярмарки за возможность представить промыслы нашего региона, и пообщаться с коллегами.

Основные ремесла Оренбургской области – это обработка дерева, текстиль, керамика и пуховязание. Ежегодно, по итогам отчетов, районы представляют списки мастеров - участников разных ярмарок и конкурсов. В прошлом году таких мастеров было 3195 человек. У нас 1200 мастериц пуховязания. В селе Донском – центре козоводства, насчитывается 4500 коз. Ими занимаются 4 чабана. Пух поступает на наши предприятия. Оренбургские платки изготавливаются из местного сырья, и мы гордимся этим. С 2005 года оренбургский пуховый платок является культурным наследием! Ещё одна наша гордость – наши мастера! Мастер, которая приехала со мной в Самару, Римма Равильевна Якупова - представитель одной из старейших династий пуховязальщиц, лауреат премии «Душа России». Она привезла сюда настоящие пуховые платки от начала до конца ручной работы. Наша «паутинка» не стоит на месте, продолжает развиваться. В 50-60 годах 20 века только лишь появился тот замечательный край в виде зубчиков, без которого сегодня мы не представляем платок. Мастера вновь и вновь создают новые орнаменты и композиции, которые быстро становятся классикой. Совсем недавно появилось очередное новшество - мастерица представила «паутинку с бисером». Вокруг оренбургского платка развивается и туризм. Мы возим экскурсии на пастбища коз, возим на производства, показываем мастер-классы. Другой пример – акбулакская глиняная игрушка, сформировавшаяся в начале 20 века и утеряна в 50-х гг., а сегодня восстанавливаемая и активно развивающаяся. Акбулакский район богат «удобной» глиной. И гончарный, и игрушечный промысел развивались здесь активно. Акбулакская глина очень пластична, имеет вкрапления слюды, что делает ее очень эффектной. Сюжеты не затейливы, но оригинальны – это фигурки животных, птиц, людей. В 2017 году в поселке Акбулак открыт Дом ремесел. Открытие Дома ремесел — это старт для изготовления в больших количествах известной акбулакской глиняной игрушки и сувенирной продукции. В

настоящее время ведется работа по регистрации и лицензированию глиняной игрушки как сувенирной продукции.

В связи с открытием Дома ремесел разработан новый экскурсионный маршрут для жителей и гостей поселка Акбулак и Оренбургской области. В программу экскурсии входит: встреча гостей по русскому народному обычаю, экскурсия по Дому ремесел, обрядовые игры и конкурсы, мастер-класс по изготовлению сувенира или оберега, мастер-класс по гончарному искусству и чаепитие из самовара. Таким образом для мастеров есть рынок сбыта и промысел продолжает развиваться.

Спасибо за внимание!»

Модератор:

«Спасибо за выступление, Ольга Юрьевна. Слово предоставляется нашему гостю из солнечного Дагестана. Они подальше от нас находятся и у них совсем другие проблемы, которые они решают совсем по-другому. Магомедали Гасенович, как обстоят дела у Вас в регионе?»

Выступление мастер декоративно-прикладного искусства по унцукульской орнаментальной насечке по дереву, лауреата государственной премии республики Дагестан, Члена Союза художников России (Республика Дагестан) **Магомедалиева Магомедали Гасеновича.**

«Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо, что пригласили. Я расскажу про свое ремесло. Уникальная унцукульская насечка по дереву, аналогов во всем мире нет. Мастерство перешло ко мне от прадедушки. Я рад, что и мои дети переняли ремесло и после меня технология сохранится. Наше ремесло существует лет 200 – 250. Мы выезжаем за пределы Дагестана по всей России, за рубеж – участвуем в фестивалях, конкурсах, рассказываем о своем уникальном промысле. В нашей республике осуществляется мощная государственная поддержка художественных промыслов. Например, моя старшая дочка

закончило училище и, как молодой мастер, имеет возможность посещать выставки за счет государства.

Касаемо туризма - для нас, мастеров, на центральной улице столицы республики создана торгово-выставочная площадка «Город мастеров». Каждый центр художественного промысла имеет свой павильон - Кизляр, Кубачи и др. И все это совершенно бесплатно! Всю неделю мастера находятся дома, в своих мастерских, каждый выходной приезжают, выставляют и продают свою продукцию, проводят мастер-классы. Это удобно и для мастеров, и для туристов – не нужно забираться в отдаленные горные районы, можно познакомиться со всеми народными художественными промыслами республики в одном месте. Для мастеров это очень хорошая поддержка!

У нас в Махачкале каждый год проходит большой международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», который проводится под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества. В его рамках ежегодно открывает свои двери ярмарка-конкурс мастеров народных художественных промыслов «Кавказ мастеровой». К нам приезжали гости из Словакии, Польши, Румынии и многих регионов нашей большой страны. В этом году тема конкурса была «Наследие». Первое место получили мастера из Краснодарского края, они из початков кукурузы сделали джигита. Один день фестиваля посвящен поездке гостей и участников в центры художественных промыслов республики по разным городам и селам для того, чтобы они могли поближе познакомиться с бытом, народными традициями и народной кухней Дагестана. Фестиваль, интересный, значимый. Мастера всегда довольны! Мы приглашаем всех стать его участниками!

Модератор:

«Спасибо большое за приглашение! Можно только позавидовать. Вопрос: ваши промыслы зарегистрированы на уровне республики? Есть какое-то

законодательство на уровне региона, где это прописана и существует ли государственная поддержка? Или вы каждый существуете сам по себе?»

Магомедалиев М.Г.:

«Законодательство есть – закон о народных художественных промыслах. Мастера, в основном, работаю на базе государственных унитарных предприятий».

Модератор:

«Спасибо большое! Ждите нас в гости. Работа нашего круглого стола подошла к концу. Мы услышали об обширном опыте наших гостей из регионов в деле поддержки и развития художественных ремесел и промыслов, взаимодействия с туристическим кластером. Обсудили первые выводы о работе с мастерами в дни проведения чемпионата мира по футболу. Уверена, что каждый почерпнул из нашего разговора полезную информацию, отметил для себя важный опыт соседей и получил заряд вдохновения на дальнейшие свершения. Мы продолжим активную работу и с мастерами, и с краеведческим музеем, и с Департаментом туризма по поиску интересных идей для создания Самарского сувенира и продвижению ремесел и промыслов в туристическую индустрию. Мастерам хочу пожелать активной работы и презентации своего творчества на новых конкурсах, выставках и фестивалях.

Всем спасибо! До встречи!»