

ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ

GUILD OF CRAFTSMEN OF EDGED WEAPONS

Благодарим Генерального директора инвестиционной компании «Велес-капитал»
Гнедовского Алексея Дмитриевича
за финансовую помощь в реализации этого проекта.

Благодарим Генерального директора инвестиционной компании «Велес-капитал»
Гнедовского Алексея Дмитриевича
за финансовую помощь в реализации этого проекта.

Инвестиционная компания «Велес Капитал» работает на рынке с 1995 года и входит в десятку крупнейших инвестиционных компаний России по совокупному объему операций с ценными бумагами (данные НРА). Компания оказывает услуги состоятельным частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, реализует проекты в области корпоративных финансов, прямых и стратегических инвестиций, инвестиций в недвижимость. В рамках своей спонсорской и благотворительной деятельности «Велес Капитал» поддерживает программы и мероприятия социальной, образовательной и культурной направленности.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18. Тел.: +7 (495) 258-19-88. www.veles-capital.ru.

Лицензии ФСФР России от 14.10.2003 года (бессрочные) № 077-06541-010000 на осуществление дилерской деятельности, № 077-06527-100000 на осуществление брокерской деятельности, № 077-06545-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, № 077-06549-000100 на осуществление депозитарной деятельности, а также лицензия биржевого посредника, совершающего товарные, фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданная ФСФР России, № 1408 от 21.07.2009 года.

Инвестиционная компания «Велес Капитал» работает на рынке с 1995 года и входит в десятку крупнейших инвестиционных компаний России по совокупному объему операций с ценными бумагами (данные НРА). Компания оказывает услуги состоятельным частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, реализует проекты в области корпоративных финансов, прямых и стратегических инвестиций, инвестиций в недвижимость. В рамках своей спонсорской и благотворительной деятельности «Велес Капитал» поддерживает программы и мероприятия социальной, образовательной и культурной направленности.

Традиция изготовления холодного украшенного оружия формировалась в России веками. Любовь к классической «холодной красоте» не смогли сломить ни технический прогресс и появление оружия огнестрельного, ни перипетии истории - ведь в советское время этот пласт культуры был под запретом, оружие активно уничтожалось. К счастью, безрезультатно. И все это благодаря тому, что всегда оставались люди, которые смогли не только сохранить школу российского авторского оружия, но и во все времена способствовали ее развитию.

Именно такие люди создали 15 лет назад Гильдию мастеров-оружейников, объединившую лучших отечественных мастеров – кузнецов, ювелиров, литейщиков, металлосведов и гравировальщиков), конструкторов, дизайнеров и художников, - авторов художественного оружия, которое сегодня завоевывает первые призы на всероссийских конкурсах, приобретает музеями мира и частными коллекционерами, участвует в международных выставках, публикуется в художественных каталогах.

Юбилей - это всегда хороший повод поговорить о том, что удалось сделать за прошедшие годы. В нашем случае подобные разговоры излишни. Вы держите в руках книгу, в которой наглядно представлены самые яркие свидетельства новейшей истории российского авторского (украшенного) оружия. В данном издании Гильдия мастеров-оружейников собрала не просто красивые и дорогие предметы, а лучшие образцы художественного и оружейного искусства, историю, запечатленную в деталях, целый мир со множеством измерений и смыслов.

Каждый включенный в это издание экземпляр оружия эксклюзивен и неповторим, каждый выполнен в уникальной технике, известной одному лишь Мастеру, в каждом – сила и магия оружия, уверенная рука художника и особая энергетика покорителей металла. Многие из представленных работ можно с уверенностью назвать шедеврами приклад-

ного искусства, которые отличаются высоким мастерством художественной обработки металла и дерева, а также превосходным качеством технического исполнения.

Глядя на эти предметы, можно уверенно сказать, что постсоветский период стал настоящим ренессансом для мастеров-оружейников – периодом, когда по крупицам было собрано почти утерянное знание, когда с нуля восстанавливались старинные техники и создавались новые. Причем делалось это не на базе больших оружейных заводов и не по приказу сверху, а по велению души и сердца. Делалось в своих квартирах и домах, маленьких мастерских - в любых условиях.

Очень важно понимать, что каждый из образцов авторского холодного оружия – это не просто кусок украшенного металла и дерева. За каждым кинжалом, ножом или кортиком стоит сохраненная веками традиция, огромная любовь к оружейному ремеслу, месяцы кропотливой работы, в которой невозможно ни одно неверное движение, золотые руки, большой талант и художественный вкус настоящих Мастеров.

От лица коллекционеров и ценителей холодного оружия хотелось бы поздравить Гильдию мастеров-оружейников с юбилеем и поблагодарить всех, кто занимается созданием холодного оружия, за их труд, терпение, целеустремленность и верность российской оружейной традиции. Хочется также пожелать, чтобы творения Мастеров всегда были востребованы и оценены по достоинству нашим обществом, в котором советская психология «быть как все» все-таки постепенно уступает место индивидуальности, а значит, именно холодное авторское оружие может вновь обрести былую популярность.

Генеральный директор
инвестиционной компании
«Велес Капитал»
Алексей Гнедовский

The tradition of manufacturing decorated edged weapons has been developed in Russia for centuries. Neither technological progress, nor invention of firearms, nor hard historical circumstances, like those during the Soviet times when this culture was put under a taboo, and sword, knives and daggers were fiercely destroyed (fortunately, to no effect), failed to overcome attachment to that classical “cold beauty”. We are indebted to those people who have been able not only to save the former traditions of the Russian hand-made weapon school but also encourage its evolution today and for the future.

It was such people who, 15 years ago, created the Guild of Armourers that united the best domestic masters - blacksmiths, jewelers, iron and steel founders, metallographers, chasers, weapon designers and stylists - masters of artistic edged weapons which nowadays win the highest prizes at the all-Russia competitions, participates in the international exhibitions, are published in art catalogues and acquired by museums and private collectors around the world.

Any anniversary is always a good occasion to talk about the past achievements. In our case, there is no need to talk. You are holding a book which speaks louder than words. It shows the most eloquent evidences of the contemporary history of the Russian artistic weapon. This edition published by the Guild of Armourers has collected more than just beautiful and expensive items but the best edged weapons, the models which embody the history in detail, the whole world with its many dimensions and meanings.

Each weapon item illustrated in this edition is exclusive and matchless. Each of them is performed in a unique technique known only to the Master who made it. Each piece embodies power and magic of the weapon, a artist's steady hand and formidable energy emanation of the 'lords of metal'. Most of the presented objects could be called masterpieces of the applied arts, which demonstrate a wide range of skills in metalworking and wood or ivory carving, as well as an excellent quality of workmanship.

Looking at those masterpieces, one can confidently say that the post-Soviet period has become a true Renaissance for armourers, when the knowledge, almost lost, were picked up piece by piece, when ancient techniques were restored from scratch, and the new ones developed. Notably, that was not done on the basis of big state-owned productions and did not follow an order from the government. It was started and done at the call of their own heart, in their flats, country houses and small workshops, notwithstanding any difficulties or conditions.

It is very important to understand that each of the artistic weapon specimens is not just a piece of decorated metal and wood. Each dagger, knife or dirk symbolises the tradition maintained for centuries, great devotion to the weapon craft, months of hard work when any wrong movement spoils the whole piece, hands of gold, big talent and good taste of the true Master.

On behalf of edged-weapon collectors and admirers, I would like to congratulate the Guild of Armourers on their anniversary and thank all people engaged in creating edged weapons for their work, patience, commitment and loyalty for the Russian weapon tradition. I would also like to wish the creations of the Guild's masters to be always on demand and worthily appreciated by our society. Let the Soviet «follow the crowd» mentality gradually give way to individuality principles, which means that the artistic hand-made weapon will find its former popularity again.

Alexey Gnedovskiy
CEO
Veles Capital
Investment Company

В июне 1999 года произошло событие, которое вряд ли вызвало ажиотаж в среде широкой российской общественности или в средствах массовой информации. Группой энтузиастов был создан новый творческий союз – «Гильдия мастеров - оружейников» Однако специалисты, работавшие в сфере культуры и прежде всего в музеях России, а так же коллекционеры современного авторского художественного оружия осознали, что 17 июня 1999 года произошло весьма важное, качественное событие: группа талантливых людей, чьи работы уже привлекли внимание публики на выставках, прошедших в Государственных музеях Московского Кремля, Государственном Историческом музее и на других выставочных площадках Москвы и регионов России, чьими работами заинтересовались специалисты, изучающие историческое и художественное оружие решили объединиться, чтобы совместно решать сложные творческие, организационные и правовые вопросы развития своего любимого дела.

Декларация «Гильдии мастеров-оружейников» возвестила о том, что наряду с очень важными но формальными целями своего существования, такими как объединение всех художников и мастеров создающих авторское оружие, воспитания уважения к культурному наследию России, возрождения интереса к истории, гильдия ставит перед собой самую главную задачу – показать обществу, что авторское художественное оружие, это не просто дорогой и красивый предмет, а целый мир сотворенный автором.

Сам термин авторское «художественное оружие» появился совсем недавно (хотя 20 лет для многих достаточно большой срок). В пору активного бытования холодного оружия его не было. Его зарождение

(впрочем, как и самого культурного явления) относится к 70 гг. двадцатого столетия и связано со стремительным возрастанием интереса российского общества к национальной истории, ее легендам и мифам.

Одним из таких легенд стал миф о удивительных качествах древних сортов стали. Их названия: «булат», «дамаск», «харлуг», «вутц», неразрывны с понятиями российского художественного оружия. Еще в 70-80 гг. XX в многочисленные мастера – энтузиасты поставили перед собой цель разгадать тайну прошлого. Они начали кропотливую научную и практическую работу. Именно эта деятельность стала началом творческого поиска и привела их от возрождения главной функциональной части холодного оружия - клинка к поиску оригинальных конструктивных форм, а затем и к решению проблемы декора оружия, разработке и воплощению исторических или оригинальных орнаментальных форм.

Оружейники - дизайнеры, как бы подхватили инициативу оружейников - кузнецов. «Совершенный» клинок со временем стал получать «совершенное» оформление. Его формы становятся все более и более разнообразными: к первоначальному историзму и традиционные формы, дополнялись произведениями, исполнявшиеся в неоклассическом и авангардном стилях. Со временем росло самосознание мастеров в осмыслении своего искусства в целом. В авторском оружии все чаще стали находить применение ювелирные техники украшения, использование архитектурной и скульптурной пластических форм, возможностей графического и изобразительного искусства. Все это переплетается с традиционными, особенно для первоначального этапа развития явления художественного оружия, историческими и этнографическими мотивами и стилями.

Авторское художественное оружие прочно заняло свою нишу в многообразной культуре современной России. Художественное оружие вышло из мира войны и охоты и стало материализованным художественным образом.

Одной из главных заслуг «Гильдии мастеров-оружейников» за прошедший пятнадцатилетний срок, стала активизация выставочной и издательской деятельности. Каждая новая выставка или новый альбом становились этапом деятельности художников. Современное издание представляет все многообразие направлений и стилей современного авторского художественного оружия в контексте исторических традиций. Здесь объединены произведения лучших на сегодняшний день российских оружейных мастеров – кузнецов и дизайнеров в их многообразии идей, форм, материалов и технологий.

The event that occurred in June 1999 was unlikely to cause a stir in the Russian society or to be met with excitement by the mass media. Actually, a group of enthusiasts started a new artistic association – the Guild of Edged-weapon Craftsmen. However insignificant that fact seemed for the Russian public at large, those who worked in Russian culture and, primarily, museum workers and collectors of modern artistic edged weapon, realised that 17 June 1999 had marked the beginning of very important developments: a group of talented artists whose works had already been in the focus of public attention and had been exhibited in the museums of Moscow Kremlin, in the State Historical Museum and other spectacular venues of Moscow and some regions of Russia, the artists whose works had already intrigued researchers of historical and artistic edged weapon, decided to unite and bring together their effort in order to solve their common creative, organisational and legal problems in the name of achieving their common artistic goals.

The Declaration of the Guild of Edged-weapon Craftsmen proclaimed that, along with very important, though formal, aims it pursues, such as uniting all artists and craftsmen involved in making artistic edged weapon, bringing up respect for the cultural heritage of Russia and revival of interest to History, the Guild saw as its primary goal the necessity to show the public that artistic edged weapon is more than an expensive and beautiful item, but a kind of unique world created by a master.

The term 'artistic weapon' was coined quite recently (although, for many people, twenty years sounds quite a long time). In the period of active use of edged weapon, the epithet 'artistic' did not exist. The idea of 'artistic edged weapon' (as well as the cultural phenomenon itself) was born back in the 1970s. It was associated with the Russian society's fast-growing interest in national history, its legends and myths.

One of such legends was that of the miraculous quality ancient sword steels. Their names sounded magic – Bulat, Damascus, Kharlug and Wootz. They got to express the idea of the Russian artistic edged weapon. Even back in the 1970s – 80s numerous enthusiastic masters engaged in solving the secrets of the ancient sword makers. They started detailed research and practical experimenting. It was those activities that laid the base and encouraged the creative quest which brought about the revival of the major functional part of any edged weapon – the blade, the invention of an original design and, later – a new décor of an edged weapon, which derived from its historical, basic form.

Sword designer seemed to follow the initiative of the blacksmiths. With time, a perfect blade attained an excellent decoration. The forms were becoming more and more varied: the initial historical images and traditional

shapes were enhanced with neo-classical and vanguard style. Little by little, self-awareness of the masters and their comprehension of what they were actually up to started to grow. The edged weapon designers began to use more and more of jewellery techniques, to show plasticity of architectural and sculptural forms, as well as qualities of graphic and painterly language. The above was blended, especially in the initial stage of the phenomenon's existence, with traditional, historical and ethnographic motifs and styles.

As a result, the artistic edged weapon found its niche in the varied culture of modern Russia. Emerging out of war and hunting, the artistic edged weapon has become a materialised artistic image of those.

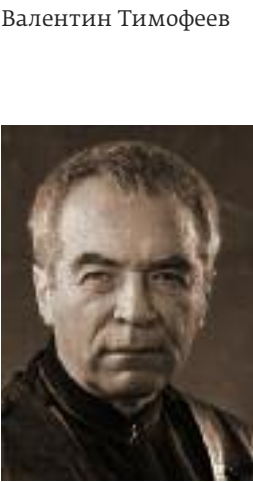
The Guild of Edged-weapon Craftsmen should get a lot of credit for promoting their masterswork through numerous exhibitions and publication of various editions in the past fifteen years' period. Every exhibition and every new book was to become a stage in the artists' career. The present deluxe edition is meant to present the full spectrum of trends and styles of today's artistic edged weapon viewed in the context of the historical tradition. The book demonstrates the works of the best Russian sword and knife makers – blacksmiths and designers who reveal their talent in the endless combinations of ideas, forms, materials and techniques.

Alexey Levykin,
Director of the State
Historical Museum

Директор Государственного
Исторического Музея
А. Левыкин

КРАСОТА СПАСЕТ МИР, МЫ СПАСЕМ КРАСОТУ

Валентин Тимофеев

Валентин Тимофеев, автор книги «Красота спасет мир, мы спасем красоту»

Дорогой читатель, листая страницы альбома, рассматривая наши работы, ты, так или иначе, определяешь свое отношение к ним, о чем ты думаешь, с чем то сравниваешь. Мир искусства велик, то, что ты увидишь в альбоме, сделано сегодня, нашими руками, и хотелось бы нам, чуточку рассказать о том, что же мы делаем и как.

До сих пор продолжаютcя споры о том, что такое авторское оружие. Кто-то относит его к дизайну, кто-то к скульптуре, а кто-то и к прикладному искусству, а кто-то, вообще, не считает его за оружие. Трудно возражать нашим оппонентам, каждый из них в чем то прав.

Надо сказать, что редко кто интересуется мнением самих художников оружейников, да, и, кстати сказать, они сами об этом мало думают. Однако, когда есть время и мы собираемcя все вместе, - на выездном собрании, на стажировке в Питере, в гостинице, и уже поздно вечером, идут разговоры на разные темы в том числе и кто мы такие.

Много написано о живописи, прикладном искусстве, существует серьезная теоритическая база о любом виде изобразительного искусства и направлениях, существующих в нем.

Искусствоведческая наука не обошла вниманием авторское оружие, она его еще не разглядела. Мы не найдем ни больших ни малых трудов по авторскому оружию, не считая нескольких серьезных доброжелательных статей. Увы! Этого очень мало. Наше искусство еще не исследовано, не классифицировано, не определено наукой как вид изобразительного искусства.

А жаль, по многим причинам, но еще и по тому, что появилось оно у нас в России, в очень тяжелое и интересное время, и только - только начинает свой путь по миру. Тогда, в конце двадцатого века, в лихие девяностые, появилась не только демократия и криминал, тогда впервые

художников - оружейников увидели в Оружейной Палате Московского Кремля. Не побоялись музейщики - увидели, разглядели в этом новое и прекрасное, зарождающее искусство и показали стране. Это был смелый поступок не только мастеров, но и сотрудников музея, не побоявшихся в самом главном музее, на самой главной выставочной площадке России показать работы художников – оружейников.

Думается это можно считать началом. Да! И вот тогда, и откуда только не раздавалась разноголосица: «Да, кто они такие?! Скоро пулеметы разукрашивать начнут! Пусть на завод идут работать!» Как наущал Платов Левшу, «бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортъте», вот так примерно или примерно так считало большинство обывателей.

На самом деле этот вопрос далеко не праздный. Конечно, в первую очередь он связан с вопросами законодательства, так как до сих пор мы находимся в «мертвой зоне» правового поля и различных постановлений правительства, что безусловно осложняет и без того не простую жизнь художника-оружейника.

Сложности возникают с самого начала, с понятийной статьи закона «Об оружии», которая не рассматривает нас как художников, а наши работы как произведения искусства, даже подтверждаемыми различными экспертизами и всевозможными заключениями специалистов. И вот уже больше пятнадцати лет мы отстаиваем свое право на профессию художника-оружейника.

И сделано за эти годы очень много, читатель может убедиться в этом сам, листая страницы альбома, но не появились бы эти работы без активной позиции художников членов гильдии. Однако, это основная проблема, но далеко не единственная.

Читатель согласится, что высокий уровень работ дает полное право называть наше оружие произведениями искусства, но только очень узкий круг специалистов знает какими знаниями и навыками необходимо обладать, что бы творить эти чудеса.

Ни один художник, ни один прикладник не работает с такими крепчайшими сталями, как булат, дамаск, да и менее именитые стали, с которыми приходится работать оружейнику, не уступят в сложности обработки. Многие кузнецы, и ювелиры, да и художники иных профессий работаю с металлами, но только оружейники знают, что такое клинок.

Знают, что значит сделать из такой стали клинок «на коленке» без хитроумных станков и приспособлений, как говаривал косой левша: «Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши», и так всегда, правда «мелкоскопы» есть у многих,

но да разве все, что необходимо, купишь? Вот и приходится, изобретать каждый раз новое, то, что называется «голь на выдумки хитра». По таким сталям обычными штихелями не поработаешь, тут надо найти такой материал, еще крепче булата, да и это еще не все, форма штихеля, его геометрия совершенно другая требуется, да и ладно бы один раз сделал и забыл, ан нет, бывает на каждый завиток свой надо делать.

Ни живописцу, ни графику в его творческих муках даже во сне не снятся проблемы, которые одной рукой решает его собрат художник - оружейник. И тот и другой бьются над художественным образом, тот и другой мечтают спеть свою «лебединую песню», вот только материалы и инструменты для этого у них совершенно разные.

Художник - оружейник даже не улыбнется, услышав жалобы живописца на кисти, краски или, мол, холст не тот. Почешет затылок и, взяв инструмент, начнет в технике «булино» чудо творить, - это когда остро заточенной иглой рисунок на стали накальвают, да под таким углом, что бы из наколотого отверстия свет не вырывался, вот тогда черный цвет и получится, а исхитрившись, может и голографическое изображение сделать. И так на дюйм рисунка тысяч уколов, что бы картинка получилась.

Мы любимеся чудесной Богородской резьбой из липы, общаясь с мастерами, слушаем секреты их мастерства, а про себя думаем: - «Нам бы ваши проблемы...». Орех, самшит, палисандр, падук и т.д., не говоря уже о черном дереве, которого тоже ни один ботанический вид и который даже в воде тонет, вот с ними мы и работаем. И не просто для куража все это затевается, а оружие требует. Это оружие, - а еще «упаковку» для него, которая сама по себе произведением искусства считается из того же ореха режут и по тонкости резьбы кружева напоминает.

Или, например, ну, что такое может ювелир с камнем сделать, кабшон закатать или закрепить огранку, - все. Художник - оружейник должен уметь все тоже, но кроме того обработать камень для рукояти, просверлить отверстие под хвостовик клинка. При этом - учеть прозрачность камня, чтобы от цвета хвостовика камень «грязь» не приобрел. А еже ли его творческие муки над художественным образом совсем замучили, то и ножны каменные вырезать из одного куска неф-

Beauty To Save Man – We To Save Beauty

Valentin Timoveyev

Dear Reader, Leafing through this book, looking at our works, you are likely to form your opinion of them, compare them to other works of art and think. The world of art is big and wide-ranging. What you can see illustrated in this edition has been done now and with our hands. That is why we would like to tell you about ourselves and our work.

Debates about the nature of the artistic edged weapons are still going on. Some people consider them part of design, others – of sculpture or decorative arts. There are people who do not reckon them as weapons at all. It is difficult to refute their arguments, each of them being somewhat true.

Actually, few people are interested in the opinion of the sword-maker artists themselves. By the way, the masters do not give much thought to the matter either. Only when we have time and come together, for example, at our retreat meetings, during our field training sessions in St. Petersburg, late at night in the hotel, we have a chance to talk on various topics including that of who we really are.

There are a lot of articles and books on painting, decorative arts and so on. Actually, every kind of fine art and their trends have enjoyed proper attention of art critics and researchers and has got a thorough theoretical base.

рита сможет, узорье разное, это не считая голов всяческих на наверхие пустить. Да, кто из ювелиров слышал слово кундан? Оружейники знают, и есть у нас такие мастера и их работы. Да-да! Это когда полированный камень узором режут, а потом золото в узор втирают. И в нефрит, и в кварц, и в сердолик.

И не надо думать, что нет зверя страшнее стали, камня и дерева - есть! Оружейник просто обязан уметь работать с кожей. И не просто работать, а знать о ней все. А её очень много, и сорта разные и выделки, и нитки, и краска и формовка и т.д., поверьте, это только кажется, глядя на великолепную работу, что надо только держаться за иголку с ниткой двумя пальцами, а она сама сошьет все, что надо.

А еще эмали, скримшоу, травление, литье, да разве все перечислишь. Чего стоит традиционная всечка, таушировка, да и инкрустация тоже особенная. Короче, художнику оружейнику прежде, чем решать философский вопрос быть или не быть, надо подумать, возможно ли технологически решить свои муки творчества, да еще и материал с инструментом надо где-то найти. Однако, как говорится, думай не думай, делать все равно надо.

Вот пусть и решит дорогой наш читатель, кто самый рукодельный художник, и, что он такое творит.

Ну а, что касается художника, он только в том случае может быть художником – оружейником, если сможет освоить всю выше упомянутую мудрость. А вот когда освоит, может и творчеством заняться.

Его работа, конечно, может и на пояс висеть и на столе стоять, и оружием обязана быть, однако, главное: - должна заставить Вас, затаить дыхание от красоты своей!

А увидев благолепие это, даже самый последний лиходей не сможет руку поднять и дело черное совершить, и душа воспарит его, и потрясенный красотой забудет он все, и не захочет совершить зло задуманное.

И от такого чуда, пусть возрадуется душа художника, сотворившего эту красоту.

Валентин Тимофеев, автор книги «Красота спасет мир, мы спасем красоту»

Валентин Тимофеев, автор книги «Красота спасет мир, мы спасем красоту»

Валентин Тимофеев, автор книги «Красота спасет мир, мы спасем красоту»

Alas, artistic edged weapons have been ignored by historians of art. They have failed to see them as art so far. You will not be able to find either a big or a small scientific treatise on artistic weapons except a few friendly seriously-written articles. These seem to be disappointingly few. Our art has not been researched yet, neither classified, nor scientifically defined as a kind of fine art.

It is a shame, for many reasons, and especially because this art, still very young, appeared in Russia in a very difficult and, historically, very specific time. Back in the 1990s, the dashing nineties saw not only democracy and rampant crime but also the first exhibition of artistic edged weapons in the Armoury of Moscow Kremlin. The then museum workers should get the credit for showing enough intelligence and daringness in discovering and encouraging the new, beautiful art and demonstrating it to the wide public. That was a daring venture on the part of both the sword-makers and the museum workers, the latter being unafraid of presenting the works of the former in Russia’s most important venue.

I think, it was the beginning. True! There was criticism of all sort heard from all sides: 'Look at them! Where do they come from? There will be decorated machine guns shown in museums soon! Let them go and work at the factories!' The critics sounded like Ataman Platov in Leskov’s story when he

used to teach Lefty 'look to it that you will not exchange the diamond, and will not spoil the delicate English work' (here and further: Lyeskoff, N.S., The Steel Flea, translated from the Russian by Isabel F. Hapgood, Boston, 1916). Like that or almost like that sounded that period's judgment of most philistines about our art.

Who are we? This is not an idle question at all. First, it is linked to legislation, of course, for so far we find ourselves in the 'dead zone' of the legal framework of the government's acts and regulations, which undoubtedly makes the life of a sword-maker, not easy as it is, even more difficult. Complexities start to appear with the conceptual article of the law 'On Weapons', which does not qualify us as artists and the things we create as works of art, even though that fact is asserted by expert opinion and certified by all kind of professional expertise. It is over fifteen years since we started to defend our right to be called edged-weapon artists. Our hands have done a lot by now, which the Readers can see themselves when looking through this book. These beautiful swords and knives would not have appeared without a firm stance of the artists, members of the Guild. The legal problem is still there. That is probably the main, but not the only one.

The Reader would agree that the highest standard of performance allows us to call these weapons true works of art, but only a very narrow circle of specialists knows what kind of knowledge and skills are needed to create such wonders.

None of the decorative artists works with such most sturdy steels as Bulat, Damascus and some other, less famous steels which, nevertheless, are no less difficult to deal with. While many blacksmiths and jewellers, as well as artists work with metals, only sword and knife makers know what is really the blade.

We know what it means to make a blade out of such steels, so to say, 'on the knee', that is without any sophisticated equipment and gadgets. As the squint-eyed left-handed man in Nikolay Leskov's story used to say, 'We are poor folk, and because of our poverty we have no melkoscope, but we have trained eyes.' That is the usual thing; many people have 'melkoscopes', but can you always buy everything you need? That is why, every time, you have to invent something new. As the Russians say, 'the poor are good at inventing things' (equals to 'necessity is the mother of invention').

Such steels are too hard to be chiseled with an ordinary burin. The cutting tool needs to be made of a material which is harder than Bulat steel. And that is not enough. Every burin has to have a specific shape with an absolutely unique geometry. It would not be a big problem if you made a special chisel once and it will do for all kind of metal work. Ha! Wishful thinking. Every different furrow in steel needs its own burin to be made. Either a painter, or a draftsman with their pangs of creativity would never dream of those problems which their fellow, an artist master-armourer, has to face and find a solution to. All of them exert themselves in search of the right artistic image. All of them dream of achieving something that would become the acme of their artistic career, although the materials and tools they use are absolutely different.

The complaints of a painter about brushes, paints or canvases would not even make an artist armourer smile. He would scratch his head, take his tool and start to work a 'miracle' engraving in the Bulino technique. That is when a master creates on steel an image of micro dots with a sharp fine steel line, the principal goal being to create a shadow from every dot. In this way a skilful master can even produce a holographic image. Making a Bulino engraving takes as many as one thousand dots on an inch of the image. We admire the amazing wooden toys from Bogorodskoye. Talking to the mas-

ters of lime wood carving, we listen to their secrets. We listen and think to ourselves, 'We would be your problem...'. Walnut, boxwood, rosewood, paducah wood and others, to say nothing of African blackwood (ebony), of which there are many species and which sinks in water. We have to work with all of them. It is not done just for fun, but because the weapon requires some details to be made of such ebony. The weapon is one thing, the other thing is its sheath, scabbard, case and support, which are themselves works of art made of walnut while the carving looks as exquisite as the real laces do.

Or, for example, a jeweller. What can he actually do with a gemstone? To mount a polished cabochon stone or choose a tack for a cut stone. That is practically all. The artist armourer is supposed to know how to do the above and much more - to choose and process a gemstone for the sword or knife handle or drill a hole through under the shank of the blade without spoiling the transparency of the stone: the colour of the shank may affect the "purity" of the gemstone. If the pangs of creative work in search of an artistic image become too "unbearable", nothing quenches the torments better than carving a scabbard out of a whole piece of jade or decorate the top with all kind of heads and figures. By the way, which of jewellers have heard the word "kundan"? Our armourers know it, and there are among them true masters of kundan jewellery. This technique suggests that carefully shaped, cut and polished multicoloured gemstones are set into an exquisitely designed pure gold base. Our masters use either jades, quartz or carnelians.

You should be mistaken if you believe that there is no "beast" scarier than steel, stone or wood. There is something more! It is leather. An armourer has to know how to work with leather. More, he has to know everything about it. There are many kinds of leather, threads, paints, molding and so on. We assure you that it only looks easy to make those amazing items that you see in this book. In reality, it is hard professional work.

Leather is one thing, but there is also enameling, scrimshaw, etching, casting ... There is no end to listing all techniques used in knife and sword making. Do not forget about the specific kind of traditional incision or repousse or inlaying. In short, before solving the philosophic question "to be or not to be", an artist armourer should decide whether it is feasible to realise his ideas in a technical way and, also, to find the proper material and tools to actualise the pangs of his creative thinking. But no matter how difficult the task may be, you either take it or leave it.

Now, the Reader can make a conclusion about who is the most inventive and sagacious artist and what he is able to create.

As for the name of an artist itself, one can become a true sword-maker artist if only he acquires all the sagacity mentioned above and learns how to solve all those tricky riddles. Upon mastering that, one can get to creating things. Our knife-maker artist's items may either hang from a belt or stand on a table, and it has to be a weapon. The main thing, though, is that this piece of work, its amazing beauty must make us hold our breath!

At the sight of this marvelous splendour, no villain, even the most evil character, would not be able to commit a dirty crime. His soul would soar as he would be stunned by the beauty. He would forget about all evil intentions and would not commit the crime he had conceived.

May such magic let the heart of the artist who has created this beauty elate with pride and glory.

Гильдия мастеров (художников) — оружейников является добровольным объединением граждан в форме Товарищества, возникшим в результате свободного волеизъявления авторов художественного оружия, объединившихся на основе общности интересов в области оружейведения, истории русского оружейного искусства и популяризации российского авторского художественного оружия.

Из Декларации Творческого Союза «Гильдия мастеров-оружейников»

Творческий Союз «Гильдия мастеров-оружейников» (ТС «ГиМО») создан в Москве в июне 1999 года. Он был основан на базе секции мастеров-оружейников, которая сформировалась в 1997 году в составе ассоциации историков-оружиеведов «Арсеналь». В настоящее время в Гильдию входят мастера из московского, тульского, петербургского, ставропольского, краснодарского, владимирского, брянского, нижегородского и новокузнецкого регионов России, Абхазии и Беларуси. Члены организации — ведущие оружейники, а точнее, художники-оружейники России.

Одной из главных задач Творческого Союза является юридическое признание понятий «художник-оружейник» и «оружие, имеющее художественную ценность» в действующем правовом поле страны.

Работа, которая постоянно ведется членами Гильдии в комитетах Государственной думы, Министерстве культуры и согласительных комиссиях министерств, позволяет надеяться, что существующие противоречия в Федеральном законе «Об оружии» будут разрешены.

ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ

GUILD OF CRAFTSMEN OF EDGED WEAPONS

The Guild of craftsmen (artists) of edged weapons, is a voluntary union of people fashioned as a co-partnership that was brought about by self-determination of the handcrafted weapon makers who are united on the basis of common interest in weapon making, in the history of Russian armourers' art and with the aim of familiarization of the Russian handcrafted weapon throughout the world.

From the Declaration of the artists' union named the Guild of craftsmen of edged weapons

The artists' union known as the Guild of craftsmen of edged weapons was founded in Moscow in June 1999. It grew out of the edged-weapon craftsmen section known since 1997 to be part of the Arsenal association that united historians of weapons. Nowadays, the Guild has its sections in Moscow, St. Petersburg, Stavropol, Krasnodar, Tula, Vladimir, Bryansk, Nizhny Novgorod, Kabardino-Balkaria and Kamchatka as well as those of Abkhazia and Belarus. Their members are outstanding edged-weapon makers or, to be more precise, edged-weapon craftsmen of Russia.

The Guild sees one of its major objectives in official legalization within the Russian Law of such notions as the "edge-weapon artist" and the "weapon that bears artistic value". The work that the Guild does in the State Duma commissions, Ministry of Culture and conciliation committees of different ministries gives hope that the existing contradictions in the Federal Act for Weapons will be overcome.

Другая важная задача — это предоставление возможности членам Гильдии профессионально, духовно и культурно развиваться. Организация неоднократно проводила научно-практические стажировки и учебные занятия, для своих членов и своих друзей, в фондах и экспозициях российских музеев. Таких как, музеи Московского Кремля, Исторический музей, Государственный Эрмитаж, Российский этнографический музей, центральный военно-морской музей, Царскосельский государственный музей-заповедник, Гатчинский государственный музей-заповедник, музей горного университета.

За годы своей деятельности ТС «ГиМО» многое удалось сделать. Издание компакт-диска «Современное авторское художественное оружиев России» вместе с Республиканским мультимедийным центром, альбомов «Оружие как искусство», «Белое оружие» и «Зодчие оружия» совместно с издательством «СканРус» и «М-СканРус», книги «Сияние хладное клинка» совместно с издательством «Аделанта», ежегодных календарей и альманахов, публикации в журналах, выступления на телевидении и радио, участие в российских и международных выставках и других мероприятиях показало, что Творческий Союз «Гильдия мастеров-оружейников» — организация, которая не стоит на месте, а продолжает уверенно двигаться вперед на благо всех художников-оружейников России. В 2014 году она отмечает своё пятидесятилетие.

Создавая высокохудожественные произведения авторского холдного художественного оружия (АХХО), члены Гильдии мастеров-оружейников поднимают престиж России и вносят свой вклад в развитие мировой культуры.

Создавая высокохудожественные произведения авторского холдного художественного оружия (АХХО), члены Гильдии мастеров-оружейников поднимают престиж России и вносят свой вклад в развитие мировой культуры.

Создавая высокохудожественные произведения авторского холдного художественного оружия (АХХО), члены Гильдии мастеров-оружейников поднимают престиж России и вносят свой вклад в развитие мировой культуры.

Создавая высокохудожественные произведения авторского холдного художественного оружия (АХХО), члены Гильдии мастеров-оружейников поднимают престиж России и вносят свой вклад в развитие мировой культуры.

Создавая высокохудожественные произведения авторского холдного художественного оружия (АХХО), члены Гильдии мастеров-оружейников поднимают престиж России и вносят свой вклад в развитие мировой культуры.

Создавая высокохудожественные произведения авторского холдного художественного оружия (АХХО), члены Гильдии мастеров-оружейников поднимают престиж России и вносят свой вклад в развитие мировой культуры.

Создавая высокохудожественные произведения авторского холдного художественного оружия (АХХО), члены Гильдии мастеров-оружейников поднимают престиж России и вносят свой вклад в развитие мировой культуры.

Another important task is facilitating the members of the Guild to develop professionally, culturally and artistically. To this effect the Guild has organized numerous scientific traineeship and educational courses and lectures in the museums of the Moscow Kremlin and the State Historical Museum. In 2004, 2006, 2007 and 2009 there were organized similar scientific expeditions to St. Petersburg's Hermitage Museum, Central Naval Museum and Russian Ethnographic Museum. In June 2005 the craftsmen of the Guild had a chance to study the expositions of Tsarskoye Selo and Gatchina Museum-Reserves. In June and September of 2009 scientific expeditions were sent to the museum of St. Petersburg Mining Institute.

The Guild can be proud of having made a lot for the time it has existed. It has released, in collaboration with the Republican Multi-media Centre, the CD *Contemporary Russian Craftsmen's Edged Weapons*. It has published in the ScanRus publishing house the well-illustrated books *Weapon as Art* and *Edged Weapon*. The Guild has popularized the work of its members in annually issued calendars, almanacs, the articles published in different magazines, by speaking on TV and the radio, by participating in all-Russia and international weapon craft exhibitions and other events. The above has proved the Guild to be a very efficient organization that is confident of its future. The more so that the members of the Guild with their pieces of true art work for the prestige of Russia and do their bit in the development of the world artistic culture.

Творческий Союз
«Гильдия мастеров-оружейников»

e-mail:
guildia@rusartknife.org
guildia@iskratelecom.ru
веб-ресурс:
<http://rusartknife.org>
<http://axxo.pф>

Составители
С.Белов
Е.Сорокин

Фотосъемка
Н. Базанов,
С. Баранов,
А. Буланов,
С. Дремин,
К. Миленин,
В. Оверченко,
В.Пискарёв,
В. Силантьев,
А. Хавторин,
Е. Финогенова

Дизайн
Д.Мельник

Верстка
Т.Лапина

Редактура и корректура
С.Белов,
А.Спирин

Перевод на английский
И.Коркеля

Творческий Союз
«Гильдия мастеров-оружейников»

e-mail:
guildia@rusartknife.org
guildia@iskratelecom.ru
веб-ресурс:
<http://rusartknife.org>
<http://axxo.pф>

Составители
Сергей Белов
Евгений Сорокин

Фотосъемка
Николай Базанов,
Сергей Баранов,
Александр Буланов,
Сергей Дремин,
Константин Миленин,
Валентин Оверченко,
Вадим Пискарёв,
Владимир Силантьев,
Антон Хавторин,
Екатерина Финогенова

Дизайн
Дмитрий Мельник

Верстка
Татьяна Лапина

Редактура и корректура
Сергей Белов,
Андрей Спирин

Перевод на английский
Ираида Коркеля

ХУДОЖНИК И КЛИНОК

АВТОРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
ARTISTIC
HANDCRAFTED
BLADES

ISBN 978-5-91340-038-3

© Творческий Союз «Гильдия мастеров-оружейников», 2013
© Издательство «М-Сканрус», 2013

м.сканрус