

В мире ремесел и вещей

В начале творческого года я с энтузиазмом принялась за создание функциональных (и красивых) изделий на продажу. Это казалось практичным, и я знала людей, которые этим занимаются и зарабатывают на жизнь. И, конечно, движение хендмейкеров было в полном разгаре. Деревянные ложки стали популярными в 2016 году, как и посуда ручной работы, ювелирные украшения, выпущенные небольшой партией, полностью натуральные изделия для ванны и т. п. **Любой может творить, но, на мой взгляд, лучшая работа всегда отличается простотой и элегантностью.**

Разберитесь, что привлекает вас больше всего. Это ключ к следующему шагу. Для меня это были предметы, созданные ремесленниками на вершине мастерства и воплощающие ценности авторов. Я хотела быть одной из них. Когда меня приняли на West Coast Craft, тщательно курируемую ярмарку ремесленников, я увидела эстетику, которую уважала, и процесс отбора, который казался особенным. Я нашла свое «племя».

Я ориентирована на достижение результата в установленные сроки, и предстоящая

ярмарка ремесел мотивировала меня определить цели, позаботиться о реальном присутствии в интернете, придумать название для моей компании и – с помощью друга из Apple – разработать логотип.

Многие говорят, что неразумно использовать свое настоящее имя в названии компании. Однажды вы можете захотеть ее продать, вам стоит думать о долгосрочной перспективе. Но в мире *изобразительного искусства* художники подписывают работы своими именами. Так что подумайте об этом различии «продукт или искусство» и учтите его, анализируя собственный бренд. Для меня использование моего имени, а не вымышленного бренда казалось правильным решением, и мне хотелось подчеркнуть авторство своих работ. Моя работа была настолько индивидуальной и привязанной к моим ценностям, что я не могла себе представить, как дистанцироваться от того, что делаю. Это часть меня, и я хочу относиться к своим творениям как художник. Возможно, вы иначе подойдете к выбору названия своего предприятия, и это нормально. Доверяйте прежде всего своим инстинктам.

Так я впервые осознала противопоставление между продуктом и искусством, и это

ознаменовало начало целой серии откровений о различиях... и неизбежных предстоящих изменениях. Моя работа приносила мне успех и была интересна, но в то же время я начала понимать, что бизнес, зависящий от производства продукта, означает решение таких задач, как объем, масштаб, упаковка, рентабельное производство, система исполнения заказов, однородность и повторы (и их неизбежный побочный продукт – скука). Не говоря уже об угрозе появления имитаций «ручной работы», массово производимых модными розничными магазинами. Я понимала, что могу потратить уйму времени на развитие своего бизнеса только для того, чтобы все потерять, едва он перешагнет определенный порог видимости. Я на такое не подписывалась.

Кроме того, я поняла, что, после того как я закончила совершенствовать спиральную лампу, ее *производство* не кажется мне таким же творческим процессом, как разработка и улучшение дизайна. Процесс перешел к производству. (И действительно, сегодня, изготовив сотни таких ламп, я получаю радость не от создания, а от их установки в пространствах моих клиентов; новизна заключается в поиске оригинальных способов расположить их в виде серии канделябров.) Иными словами, я только начала окунаться в этот бизнес и уже чувствовала, что производства изделий недостаточно для удовлетворения моих творческих порывов.

Вдобавок я вполне неплохо справлялась со своими обязанностями начинающего предпринимателя. Было интересно думать, как сделать бизнес жизнеспособным. Я с энтузиазмом занималась вопросами производства и дилеммой оптовой торговли в сравнении с розничной, по крайней мере сначала. Если вы пробовали продавать свои работы, то знаете, что ценообразование – одна из самых интересных задач. Например, когда я посмотрела, сколько просят за свои товары другие ремесленники на Etsy, я легко смогла сказать, для кого это хобби, а кто занимается этим профессионально. Когда я видела, что кто-то продает вещь ручной работы, скажем, за 25 долларов, и прикидывала, что на ее изготовление уходит

часа два, я понимала: производитель оценил свое время в 12,5 доллара в час, и это не считая усилий, потраченных на дизайн и усовершенствование продукта, стоимость материалов и многое другое. Мои амбиции были выше 12,5 доллара в час – надеюсь, ваши тоже. Знайте, что ценность вашей работы измеряется не только временем, которое ушло на ее создание... ведь ее сделали вы. Я считаю так: моя работа ценна, потому что я привношу глубокое понимание формы, материалов и контекста работы в истории ремесла, а главное – свою эстетику. Покупатель выбирает мой продукт, а не изделие по более низкой цене, потому что он ценит мой личный вклад в работу.

Постарайтесь честно взглянуть на свою работу и оценить не только время и материалы, но и ваш опыт, эстетику и знания. Цените свое время и уникальную точку зрения. Это должно помочь вам прийти к истинному выражению ценности вашей работы.

Пусть мой личный опыт неудовлетворенности производством вас не обескуражит; если у вас есть идея продукта и вы обнаружили, что на него имеется спрос, он может стать отличным способом заработать на жизнь. Вам также под силу разработать новые варианты или развернуть целую линию. Или выберите вариант работы с проблемами, которые вам *нравится* решать. **Вы не можете избежать вызовов, поэтому выбирайте те, которые вам по душе.** Для меня дилемма в том, как не заскучать и продолжать развивать свою работу. Для кого-то решение вопросов, связанных с ростом розничного бизнеса, а также масштаба и объема производства, может оказаться по-настоящему захватывающим и заряжающим энергией.

Хотя я этого и не понимала, задача сохранения интереса к работе оказалась для меня огромным подарком. Она привела меня к одной из лучших идей. Обратив пристальное внимание на свои чувства, связанные с созданием продукта, – и на все, что это за собой повлекло, – я смогла найти свою правду. Как только что-то переставало меня интересовать, я знала, что пора двигаться вперед, четко понимая свой процесс и личный путь.

Узел «пончик»

Я освоила его в первый же день Года узлов, поэтому «пончик» всегда будет в числе моих любимых. Иногда его используют для оформления регулятора штор. Его придумал Клиффорд Эшли и включил в «Книгу узлов Эшли», посвященную одинарным стопорным узлам. Как понятно из названия, стопорные узлы чаще всего вяжутся на концах веревки, чтобы предотвратить ее выскользывание из желаемого положения. «Пончик» сложнее и декоративнее, чем нужно для стопорного узла, но вязать его очень приятно (и это хорошая тренировка).

Узел можно выполнить, используя шнур толще или тоньше указанного, и тогда вам нужно соответственно изменить его желаемую окружность. В искусстве вязания узлов многое зависит от пропорций между диаметром веревки и размером изделия, поэтому, чтобы добиться нужного результата, может потребоваться несколько попыток с использованием различных диаметров и материалов. Вы поймете, когда найдете идеальные пропорции... а настоящая рукодельница получит удовольствие от поиска.

МАТЕРИАЛЫ

Из хлопчатобумажного плетеного шнура длиной 3,4 м и диаметром 6 мм получится «пончик» размером с ладонь.

КОРЕННОЙ КОНЕЦ

1. Возьмите веревку в ладонь, направив короткий конец вверх. Это коренной конец.

ХОДОВОЙ
КОНЕЦ

2. Оберните веревку три раза вокруг ладони, не затягивая, так чтобы ходовой конец оказался за ладонью и был направлен вверх. У вас на ладони, как и с другой стороны руки, должны оказаться три отрезка веревки.

3. Снимите три петли с руки, удерживая пальцами верхнюю часть. Ходовой конец должен оказаться перед коренным и быть направленным влево.

МАЛЕНЬКИЙ
ШАРФ

4. Оберните ходовой конец вокруг коренного по часовой стрелке, как маленький шарф.

5. Двигаясь по часовой стрелке, укладывайте плотные небольшие шлагги вокруг «пончика», каждый раз протягивая шнур через отверстие назад.

Тесно прижимайте шлагги друг к другу. Вам нужен крепкий «пончик». Чтобы шлагги оставались плотными и зафиксировались на месте, всегда придерживайте последний выполненный шлаг.

ХОДОВОЙ
КОНЕЦ

КОРЕННОЙ
КОНЕЦ

МАЛЕНЬКИЙ
ШАРФ

6. Когда петли полностью покрыты шлаггами, посмотрите на маленький шарф, обернутый вокруг коренного конца.

Вытяните ходовой конец шнура вверх через шарф, прямо рядом с коренной частью и двигаясь в том же направлении.

Подровняйте концы по желанию.

Подарочный узел

Сначала познакомимся с **плоским узлом** (с. 74). Он относится к соединяющим – огромной семье узлов, которые помогают совместить две веревки или два конца одной веревки.

Показанный ниже плоский узел действительно соединяет два шнура. (Откуда мы это знаем? Мы видим четыре конца.) Подарочный узел, напротив, соединяет два конца одной веревки, которая обматывается вокруг упаковки. При этом оба считаются плоскими.

Отличительная особенность плоского узла – то, что каждый шнур в нем последовательно проходит под и над другими отрезками. Если однажды вы увидите узел схожей формы, в котором пересечения не будут чередоваться так же, это не плоский узел. Он небезопасен в использовании, поскольку может деформироваться, соскользнуть или запутаться.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажный плетеный шнур длиной 1,5 м и диаметром 7,5 мм *плюс* обхват коробки

1. Чтобы сделать подарочный узел, найдите середину шнура.

Сложите пополам концы, расположив их с обеих сторон коробки.

2. Расположите центр коробки над серединой шнура и приготовьтесь работать с левой половиной узла.

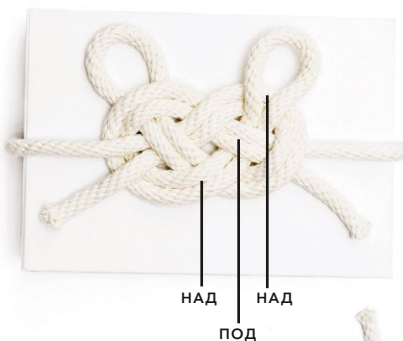

3. Работайте со сложенным пополам левым концом как с единым целым. Держите его ровным и неперекрученным, как ленту. Положите его на коробку и поместите конец открытой петли *поверх* коренного конца так, чтобы открытая петля смотрела наверх.

Обратите внимание на петлю, образовавшуюся справа.

4. Работая со сложенным пополам правым шнуром как с единым целым, пропустите его наверх и влево *под* петель, затем *над* левым концом открытой петли и вниз *под* левым коренным концом.

5. Чтобы закончить узел, проведите ходовой конец наверх *над* нижней частью петли, но *под* его же коренной частью за петлей, а затем завершите, протянув ходовой конец *над* верхней частью петли. Помните последовательность пересечений: *над-под-над*.

Затяните узел, убедившись, что он плотно облегает коробку, а «ушки» получились одинакового размера.

Подровняйте концы.

