Мастер-класс

СЕКРЕТЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

- 200 НОВЫХ УЗОРОВ
- ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РЕЗЬБЫ
- ОТДЕЛКА, ЗАЩИТА, РЕСТАВРАЦИЯ
- ИНСТРУМЕНТЫ

Галина Серикова

Секреты резьбы по дереву

«Центрполиграф»

2011

Серикова Г. А.

Секреты резьбы по дереву / Г. А. Серикова — «Центрполиграф», 2011

Изделия из древесины и материалов, имитирующих ее текстуру, привычным образом окружают нас в повседневной жизни, поэтому мы относимся к ней как к чему-то обыденному. Но как только ее коснется умелая рука мастера резьбы по дереву, рождается произведение искусства и раскрываются такие качества древесины, как богатая фактура, разнообразие цветов, особая теплота. Эта книга поможет читателю открыть для себя удивительный мир творчества и познать секреты резьбы по дереву. Автор надеется, что начинающие резчики найдут в ней интересный и полезный материал, который позволит им стать мастерами. В приложении представлены рисунки орнаментов и различных узоров, которые на первых порах можно копировать, а по мере приобретения навыка на их основе разрабатывать свои образцы.

© Серикова Г. А., 2011
© Центрполиграф, 2011

Содержание

Предисловие 5
1. Искусство древнее и молодое 6
У истоков 6
Из истории резьбы XIX–XX вв 11
Конец ознакомительного фрагмента. 13

Галина Алексеевна Серикова
Секреты резьбы по дереву

Предисловие

Обработка древесины относится к одному из самых древних видов деятельности человека. Поначалу предметы из дерева создавались с практической целью и использовались в быту, на охоте. Но со временем, когда человек совершенствовал свое мастерство, вещи, помимо утилитарной ценности, стали приобретать и другую – эстетическую.

Имена древних мастеров затерялись в веках, но остались традиции, которые передавались из поколения в поколение.

Секреты между строк

Почему именно дерево?

Чаще всего в качестве материала для творчества используют наиболее доступный в данной местности материал: глину, камень, тростник и т. д. Россия – традиционно считается страной лесов, поэтому во многих видах декоративно-прикладного искусства применяют древесину. Этот материал позволяет резчику художественно выразить себя, создать неповторимые по своему характеру изделия. Древесина при этом легко поддается обработке, многообразна по текстуре, цвету, долговечна в использовании.

В нашей книге мы расскажем только об одном из видов декоративно-прикладного искусства – резьбе по дереву, и попытаемся раскрыть его секреты, поговорим также о древесине, поскольку без знаний ее свойств и особенностей невозможно стать мастером.

Мы надеемся, что, прочитав нашу книгу, вы откроете для себя нечто новое и попытаетесь выразить себя в творчестве, сделать свою жизнь интереснее, красивее, насыщеннее. Если вам захочется взяться за стамеску и превратить обыкновенную чурку, например в свистульку для ребенка, автор будет считать, что трудился не зря.

1. Искусство древнее и молодое

У истоков

Издревле люди занимались резьбой по дереву, изготавливая домашнюю утварь, ритуальные предметы, строили без единого гвоздя дома и храмы, которые украшали затейливыми узорами. Причем делали это самыми обычными, если не сказать примитивными инструментами. Известно, например, что в Древнем Египте резная мебель украшала усыпальницы фараонов.

В Древней Руси применение древесины так же естественно, как в наше время использование кирпича или камня. В письменных источниках того времени мы не находим прямых указаний на резьбу по дереву, но, читая строки «дивно украшенные, всякой лепоты исполненные церкви и хоромы», нетрудно представить, из чего создавалась эта красота. Совершенно достоверно известно, что в XI–XII вв. были широко распространены ремесла, связанные с обработкой древесины. Например, в летописях можно найти сведения об артелях древоделей, теслей, городников (так тогда называли плотников, столяров, строителей). Резчики по дереву были включены в списки профессий, бытовавших в городах XI–XIII вв. Подтверждением того, что рельефная резьба применялась при декорировании архитектурных объектов (в зодчестве, как сказали бы тогда), являются найденные в Новгороде при археологических раскопках архитектурные детали, в частности колонна, датированная XI в. Она украшена резьбой в виде ремневидных полос, середина которых представляет собой желобок. Ппри этом полосы прихотливо переплетаются и, нигде не повторяясь, складываются в узор. Узор на колонне относится к «звериному» стилю, о чем свидетельствуют расположенные между полосками многочисленные фигурки кентавров, грифонов с проработанными деталями. Декор колонн – явление не единичное, он характерен для русского декоративно-прикладного искусства той эпохи, когда «звериный» стиль сочетался с плетенкой. Достаточно вспомнить рукописные книги, заставки которых декорировались подобными изображениями, ювелирные изделия, а также знаменитую белокаменную резьбу на стенах русских соборов XI–XIII вв. Мастерство, с которым все это выполнено, свидетельствует о многовековых художественных традициях монументально-декоративного искусства у славян.

Секреты между строк

Каковы критерии оценки декоративных изделий из древесины?

Основным назначением изделий из дерева всегда было стремление украсить быт. Поэтому из него изготавливали практически все: кухонную утварь, игрушки, орудия труда, мебель и т. д. И каждый такой предмет оценивали в первую очередь с точки зрения красоты и пользы.

С XI–XVI вв. был известен такой прием, как профильное наложение тел зверей, что в совокупности превращалось в узор – сложный, своеобразный, затейливый. Сюжеты брали в основном из канонических текстов. Для этого периода характерны особенно тщательная проработка орнаментов, в которых появляются объемные цветы, включение в композицию деревянной скульптуры, реалистические черты в сочетании с обобщенностью, присущей барельефам. Востребованной становится ажурная прорезная резьба, которая покрывалась позолотой.

Секреты между строк

Что можно сделать из дерева?

Древесина – материал настолько универсальный, что резчику по дереву доступно практически все, включая скульптуру (монументальную, станковую и мелкую пластику), произведения декоративно-прикладного

искусства (предметы интерьера, архитектурные детали, украшения и пр.). Мастеру резьбы по дереву подвластны резьба объемная и рельефная, глухая и сквозная, мозаика и инкрустация и т. д.

В XVI в. традиции резьбы по дереву сохраняются, развитие идет в сторону усложнения и обогащения мотивов, уже известных в орнаментальном искусстве. Обычная плетенка как прием остается, но при этом она испещряется ответвлениями, трансформируя несложный узор в фантастический растительный орнамент, который при ближайшем рассмотрении оказывается изгибающимся стеблем. Но и это еще не все: изгибы стебля никак нельзя назвать случайными или хаотичными. В них ясно прослеживается соблюдение законов зеркальной симметрии с ритмично повторяющимися элементами. Этот орнамент с симметричными завитками назывался «травы разметные». Его выполняли на отдельных дощечках толщиной не более 2 см, которые плотно подгонялись друг к другу, чтобы рисунок смотрелся как единое целое.

Объединение русских земель вокруг Москвы привело к тому, что типичные местные особенности резьбы по дереву начинают постепенно нивелироваться под влиянием художественных традиций, сложившихся в других княжествах. Образцы, изготовленные в Москве, распространялись далеко за ее пределами (их отправляли в качестве даров в храмы и монастыри), влияя тем самым на развитие и совершенствование местных особенностей деревянной резьбы.

В русском зодчестве конца XV – начала XVI в. наблюдается влияние итальянских архитектурных традиций. В резьбе по дереву появляются мотив виноградной лозы, изображения мифических существ (например, сиринов) и экзотических птиц и зверей. Естественно, что речь в этом случае идет о светской архитектуре, поскольку в церковной резьбе XVII в. присутствие подобного рода мотивов и изображений по понятным причинам было абсолютно исключено.

Секреты между строк

В чем разница между художественной обработкой древесины и деревообработкой вообще?

Первоначально художественная обработка древесины была неразрывно связана с работой плотника и столяра. Первые строили дома, вторые изготавливали мебель. И то и другое нуждалось в украшении, чем и занимались резчики по дереву и мастера-краснодеревщики. В своей работе они пользовались как обычными столярными и плотницкими инструментами (рубанком, топором и пр.), так и специфическими (клюкарзами, ножами-косяками и др.). Помимо этого резчик должен уметь разработать композицию, выбрать материал и способы отделки предмет, что само по себе носит творческий характер.

Кроме того, во второй половине XVII в. в русском искусстве вообще и в резьбе по дереву в частности сильнее начинают проявляться реалистические тенденции и мотивы, стремление к объемности изображения, композиционной многоплановости. Если раньше преобладала плоская резьба, основными чертами которой были ритмически повторяющиеся линии, ковровый узор с заоваленной поверхностью, то с этого времени получила распространение резьба высокого рельефа, которая называлась флемской. Для нее характерны сложные соотношения разнообразных объемных форм, выразительность которых строилась на игре светотени. Эта техника появилась в России благодаря иноземным мастерам, работавшим здесь, а также фряжским листам (так называлась тогда гравюра) и иллюстрированной Библии. В них сюжетные изображения заключались в богато орнаментированную рамку, что и использовали резчики по дереву.

Среди известных мастеров того времени можно назвать имена старцев Арсения, Ипполита, Клима Михайлова, Герасима Окулова, которые участвовали в декорировании большинства архитектурных объектов в Москве, Коломенском, Валдайско-Иверском монастыре и др.

Секреты между строк

Каковы первые шаги резчика по дереву?

Чтобы не разочароваться в выбранном деле, начать нужно с несложных декоративных работ, присмотреться к материалу, инструментам, потренироваться в разработке эскиза, выполнении рисунка, овладеть техникой резьбы. Свои силы можно попробовать в геометрической резьбе как наиболее простой, потом приступать к освоению других видов резьбы – контурной, объемной, прорезной и т. д.

Центром декоративной резьбы становится Оружейная палата, именуемая в то время Палатой резных и столярных дел. Именно здесь усилиями талантливых резчиков и иконописцев развивалась и совершенствовалась флемская резьба, основной отличительной особенностью которой является растительный орнамент, заполняющий всю декорируемую поверхность и состоящий из цветов, листьев и плодов, затейливо переплетенных в роскошные гирлянды.

Во второй половине XVII в. в деревянную резьбу начинают включать архитектурные мотивы – прямые и витые колонки, кронштейны и т. п.

Характерной особенностью деревянной резьбы этого периода была великолепная позолота, в выполнении которой русские мастера достигли необычайных высот. Позолота могла быть как блестящей, так и матовой, отличалась всевозможными оттенками – красными, желтыми или зелеными. Иногда резьбу вели по цветному фону. Так, например, выполнен иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве.

Благодаря иконостасной резьбе, существовавшей в конце XVII – начале XVIII вв., новый толчок получила так называемая корабельная резьба (плоскорельефная и рельефная разновидности резьбы), в которой отчетливо стали прослеживаться особенности народного творчества. Необычное название резьбы связано с тем, что в эпоху Ивана Грозного ее широко использовали для украшения торговых и военных судов.

Секреты между строк

Полезно ли копирование работ мастеров?

Копирование – один из этапов овладения ремеслом, необходимый для приобретения навыков обращения с материалом, изучения приемов и техники работы с древесиной. Прикасаясь к творчеству мастеров, начинающий резчик по дереву сможет воспитать и в себе творческое начало. Причем, копируя, нужно стремиться развивать народные традиции, творчески переосмысливать их и совершенствовать, учитывая требования современности.

Новый период в развитии монументально-декоративной резьбы связан с петровскими реформами и относится к первой четверти XVIII в. Она испытала существенное влияние различных направлений – от роскошного барокко до изящного рококо, которые господствовали в странах Западной Европы того времени.

При этом внутреннее развитие самобытных особенностей русской резьбы продолжается, в ней выделяются 2 направления, каждое из которых имело свои черты, – светское и народное. Единой платформой для них было древнерусское искусство, развитие этих направлений не было параллельным, они соприкасались и влияли друг на друга. Но если искусство народных резчиков опиралось на крестьянский быт и отражало его особенности, то в городах, уклад которых был организован по западноевропейскому образцу, характер резьбы по дереву не мог оставаться прежним.

Начало XVIII в. ознаменовано тем, что организация работ и сам процесс их выполнения претерпевают значительные изменения.

В 1711 г. по указу Петра I мастерские, существовавшие в Оружейной палате, которая была центром русской декоративной резьбы, закрываются, а «мастеровые люди разных худо-

жеств» переходят в подчинение учреждений, открытых в Санкт-Петербурге и с этого времени заведовавших всеми работами по строительству и декорированию зданий. Первоначально эта организация называлась Канцелярией городовых дел, а с 1721 г. была переименована в Канцелярию от строения дворцов и парков.

Часть мастеров-резчиков перешли в Адмиралтейство, которое в начале XVIII в. превращается в центр декоративной резьбы по дереву. Это и понятно, поскольку шло масштабное строительство русского флота. В связи с этим в 1720 г. под Петербургом, в Охте, было основано целое поселение мастеровых людей – плотников, столяров, резчиков (более полутора тысяч), по приказу Петра I переехавших сюда с разных концов России (из Устюга, Белозерска, Архангельска и др.), в которых имелись собственные деревообрабатывающие промыслы с присущими им традициями, технологическими особенностями и правилами.

Секреты между строк

Что должно предшествовать резьбе?

Деревянная скульптура, панно, выполненное в технике интарсии, всевозможные орнаменты – все это относится к произведениям искусства, воплощаемым резчиком по дереву. Но непосредственно к резьбе мастер приступает после определенной работы, которая включает в себя наблюдение за пластикой, движениями, характером натуры. Остановив свой выбор на конкретном предмете, резчик работает над эскизами, рисунками, набросками, которые помогают ему решить композиционный вопрос. Если предстоит сложная работа, как, например, скульптурное изображение, то ее сначала выполняют в глине или пластилине.

Нельзя не сказать о влиянии, которое оказали на резьбу по дереву и все русское искусство иностранные специалисты, приглашенные первым русским императором Петром I. Среди них были Конрад Оснер, Никола Пино, Конрад Ган, Мишель Фоле и др. У них были русские ученики, которым они передавали свое мастерство. Пётр I отправлял также учеников в Англию и Голландию для обучения и совершенствования.

Развитие русской художественной резьбы по дереву в этот период самым тесным образом связано со строительством новой столицы – Санкт-Петербурга. Среди выдающихся произведений этого искусства можно назвать иконостас Петропавловского собора, интерьеры Летнего дворца и др.

Долгое время преобладало мнение о том, что многие из них созданы иностранными мастерами, но исторические документы, собранные в архивах, свидетельствуют о том, что ими часто только разрабатывались проекты (а то и просто иностранцы были подрядчиками), а воплощались они силами и талантом русских умельцев.

Секреты между строк

Откуда берутся идеи?

Рождение идеи или образа трудно передать словами, поскольку подчас они неожиданно возникают в голове и только через какое-то время можно понять, какая жизненная ситуация, предмет или встреча стали той отправной точкой, с которой началось творчество. Часто это бывает очень мучительно, буквально сродни болезни. Иногда все случается просто и легко: увидел корягу и сразу в голове возник образ будущей скульптуры. Порой идеи возникают при просмотре альбомов художников, посещении выставок и музеев.

Большое влияние на развитие декоративного деревянного декора оказали и корабельщики. Существовала традиция, согласно которой каждый корабль, спущенный на воду, воплощался в модели, которая должна была храниться в Адмиралтействе. Корабельный нос представлял собой скульптурное изображение человеческой фигуры или льва, стоящего на задних

лапах. На корме чаще изображали существ, олицетворявших морскую стихию, – Нептуна, сирен в окружение дельфинов, тритонов и пр.

В орнаментах корабельной резьбы преобладали типичные для искусства XVIII в. мотивы – картуши, раковины, гирлянды тюльпанов и пр. Небольшие суда вроде яхт и ботов обычно отделывали декоративной композицией, чаще геральдического содержания. Если суда окрашивали в желтый, черный или зеленый цвета, то резьбу непременно покрывали позолотой. Корабельные резчики творили самостоятельно (в силу удаленности верфей от центра), поэтому их работы по характеру образов и декору отличались близостью к народному творчеству, о чем свидетельствуют лаконичность форм, контрастные сочетания и сама техника выполнения в дереве, которой не предшествовало изготовление моделей, например из воска.

Из истории резьбы XIX–XX вв

В XIX–XX вв. существующие разновидности резьбы по дереву получают свое название по местности, – богородская скульптура и игрушка, абрамцево-кудринская резьба, хотьковский промысел, резьба Нижегородской и Вятской губерний и т. д.

Село Богородское входило во владения Троице-Сергиевой лавры, где еще в XV–XVI вв. были развиты разнообразные ремесла, в том числе и резьба по дереву. Ранние произведения богородских мастеров (куклы, многофигурные композиции, миниатюры и пр.), которые представлены в коллекциях разных музеев, датируются концом XVIII – началом XIX в. Для сюжетов разрабатывалась особая композиция, максимально выразительная и экономная в плане трудозатрат; детали скрупулезно отбирались, преобладала техника резьбы фигур, начинающаяся с обработки заготовки и завершающаяся финишной отделкой. В материале это выглядело следующим образом: резчик тщательно подбирал древесину, которая выразительно «ложилась» на композицию; выполнял зарубку (первичную обработку заготовки, заключающуюся в обтесывании граней), в ходе которой намечалось расположение фигур, их пропорции; снимал стамеской все лишнее и конкретизировал детали.

Окончательная отделка осуществлялась богородским ножом, следы которого (как и стамески) сохранялись на изделии, подчеркивая виртуозность мастера и выразительность работы. Еще одна характерная деталь богородской игрушки – антропоморфизм (перенесение человеческих свойств на неодушевленные предметы либо животных)

В 80-е гг. XIX в. на территории подмосковного имения С.И. Мамонтова в Абрамцево были открыты мастерские резьбы по дереву, которые сначала работали для удовлетворения внутренних нужд. Руководила мастерскими Е.Д. Поленова, которая создавала эскизы для резной мебели.

Секреты между строк

Что собой представляет художественное обобщение?

Остановив выбор на конкретной натуре, резчик сталкивается с такой задачей, как выявление главных ее черт. При этом исключаются случайные детали, способные отвлечь зрителя. Это и называется художественным обобщением. Но оно не имеет ничего общего с упрощением модели, доведением ее до примитивности. Обобщенный образ дополняется такими деталями, которые способны усилить его выразительность, максимально раскрыть ее. Если мастеру это удается, то рождается произведение искусства.

Отличительной чертой абрамцевской резьбы является использование орнаментов, характерных для вышивки, кружевоплетения и росписи.

В 1887 г. в мастерской стал работать резчик из села Кудрино Василий Ворносков, который использовал мотивы и технику вологодской плоскорельефной резьбы XVII–XVIII вв. В этом виде резьбы использовались изображения веток и листьев, напоминающие закругленные пальчатообразные завитки, и орнаменты с силуэтами лошадей и птиц. В работах вологодского мастера преобладали флористические мотивы, плоский полированный орнамент, практически целиком покрывающий поверхность изделия; матовый тонированный фон, украшенный точечной чеканкой. Он ввел заоваленную технику резьбы, традиции которой продолжаются в работах современных хотьковских резчиков. Василий Ворносков оказал значительное влияние на развитие промысла, и с этого момента начинается история абрамцево-кудринской резьбы.

В 1847 г. в городе Хотьково Московской области было открыто декоративно-прикладное производство, в котором сначала изготавливали броши, пуговицы и пр. Постепенно ассорти-

мент расширялся, и мастера стали вырезать декоративную скульптуру из кости, деревянные ларцы, пудреницы, украшенные ажурной резьбой.

Нижегородская губерния всегда славилась мастерами-резчиками. До нашего времени сохранились украшенные великолепным декором выдолбленные ковши, ложки, относящиеся к XVII–XVIII вв. В начале XX в. здесь работал Г.П. Матвеев, с именем которого связана целая эпоха в этом промысле. Он ввел особые композиционные приемы: противопоставление гладкого полированного дерева орнаментальному поясу из крупных растительных форм или геометрических фигур, при этом орнаменты имели полированную поверхность, а выбранный фон был темным, матовым того же тона или контрастным.

Секреты между строк

Какую роль в изделиях из дерева играет его текстура?

Текстурой называется естественный рисунок, который выявляется на тангенциальном и радиальном разрезах древесины. Чем она красивее, тем ценнее древесина. Но нужно очень тонко обыгрывать ее и умело пользоваться. Если мастер вырезает портрет или декоративное изделие, в которых важно на передний план выдвинуть цельность и ясность формы, выраженная текстура древесины может отвлечь на себя внимание зрителя и даже исказить впечатление от увиденного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.