

Краткая аннотация:

В статье рассматривается история резьбы по дереву, ее виды, а также представлены некоторые работы обучающихся.

Художественная обработка древесины

(Резьба по дереву)

История развития резьбы.

О резном убранстве древнерусских деревянных построек прямых указаний в письменных источниках не сохранилось. Но едва ли можно сомневаться, что «в дивно украшенных, всякой лепоты, исполненных церквах и хоромах», о постройке которых говорится в русских летописях, резьба по дереву находила самое широкое применение.

Уже в XI-XII веках различные виды деревообработки носили характер ремесленного производства. В летописях встречается ряд упоминаний об артелях дереводелей (плотников), теслей (столяров), городников (специалистов по крупному строительству). В примерном перечне профессий, существовавших в крупных русских городах XI-XIII веков, отмечены, и резчики по дереву.

В период с XI до XVI веков резчики использовали такие приемы, как профильное наложение тела зверей, при котором очертания фигур образуют сложный, причудливый силуэт. Сюжеты взяты большей частью из апокрифических источников.

В изображении фигур святых с большими головами, крупными чертами лица, расчесанными на прямой пробор волосами, присутствовал народный характер барельефов.

Происходила более тщательная проработка известных приемов, орнамента, обогащение заданных форм, так, например, путем введения в общую декоративную композицию деревянной скульптуры. Черты реализма сочетались с очень обобщенной и лаконичной трактовкой в барельефе. Все чаще резчики обращались к ажурной прорезной, в основном позолоченной резьбе, в орнаменте стали появляться объемно выполненные цветы.

Резьба XVI столетия, сохраняя творческие достижения предыдущего периода, развивается в направлении все большего усложнения и обогащения орнаментальных мотивов. Простую плетенку покрывали многочисленными ответвлениями, и весь узор превращался в фантастический растительный орнамент, в основе которого лежали изгибы стебля. Движения стеблей становились, не причудливо случайны, как раньше, а были построены по закону зеркальной симметрии с рядом ритмических повторов. Этот растительный орнамент носил название "травы разметные", что весьма точно передавало характер его композиционного решения, в основе которого обычно лежали широко раскинутые симметричные завитки.

Выполняли такую резьбу чаще всего на маленьких липовых дощечках толщиной в 1-2 см; их плотно соединяли друг с другом, так что их рисунки в дальнейшем совпадали.

Благодаря объединению в XVI столетии русских земель вокруг Москвы характерные местные особенности крупной рельефной резьбы по дереву постепенно стирались. На работу в Московские дворцовые мастерские привлекали искусных резчиков из других городов, они приносили своеобразные художественные традиции и производственные навыки, сложившиеся в различных княжествах, но вместе с тем, и сами знакомились с творческими достижениями московских мастеров, и, возвращаясь на родину; использовали их опыт в своих работах. Кроме этого образцы Резного декора, выполненные в Москве, посылались в дар монастырям и храмам, порой в весьма отдаленные части России, и тем самым оказывали влияние на развитие местной деревянной резьбы.

Влияние на русское зодчество оказали и, работавшие в Москве в конце XV – начале XVI века, итальянские архитекторы. В резьбе XVII века появился мотив виноградной лозы, который получил широкое распространение; в растительный узор вплетали изображения птиц, сиринов и других сказочных существ, а также реальных голубей, попугаев, орлов.

Основным художественным центром декоративной резьбы по дереву во второй половине XVII века стала одна из мастерских Московской Оружейной Палаты, носившая название "Палата резных и столярных дел". Здесь в творческом сотрудничестве искусных резчиков с крупнейшими иконописцами создавали своеобразные формы флёмской резьбы. Её выполняли в высоком рельефе, решенном в разных планах и в отдельных деталях, который переходил в круглую скульптуру. Основным мотивом флёмской резьбы служил растительный орнамент, покрывавший почти всю украшаемую поверхность. Он состоял из пышных гирлянд и разнообразных переплетений, плодов, цветов, и листьев.

В это время всю резьбу покрывали великолепной позолотой, в выполнении которой русские мастера достигли необычайного искусства, делая поверхность либо матовой, либо блестящей. При этом сама позолота имела разнообразные оттенки красноватых, зеленоватых и желтоватых тонов.

Первая четверть XVIII столетия (эпоха петровских реформ) была новым этапом в развитии монументально-декоративной резьбы. Здесь, как и в других областях, шел процесс внедрения стилистических направлений от пышного барокко до изысканного рококо, царивших в то время в большинстве западноевропейских стран.

Начиная с XVIII века, в русском искусстве особенно ясным стало разделение на два направления: народное и светское. Хотя это разделение было весьма условным, так как в обоих случаях основой являлись традиции древнерусского искусства, а сами направления постоянно соприкасались и соответственно оказывали влияние друг на друга. Искусство народных мастеров было тесно связано с крестьянским бытом, поэтому в городских условиях, где отмечалось стремительное изменение уклада жизни, в частности, приближение его к западноевропейскому, происходило и изменение характера искусства резьбы по дереву.

В начале XVIII века были изменены и сами формы организации работ по выполнению Резного декора. Согласно указу Петра I в 1711 году были закрыты мастерские Оружейной Палаты, среди них Палата резных и столярных дел - наиболее крупный центр русской декоративной резьбы XVII века. После закрытия "мастерские люди разных художеств" были переведены в Петербург, где были созданы новые учреждения, объединившие все работы по строительству и декоративному убранству зданий. Сначала таким центром являлась Канцелярия городских дел, а с 1721 года - Канцелярия от строения дворцов и парков. Другим крупным центром декоративной резьбы по дереву в начале XVIII века стало Адмиралтейство, куда перешли многие резчики Оружейной палаты. Безусловно, большое влияние на все русское искусство и, в частности, на резьбу по дереву, оказали приглашенные Петром I иностранные мастера, в том числе резчики, такие как Кондрат Оснер, Николай Пино, Конрад Ган и другие. Многие из них долгие годы прожили в России. Каждый из этих резчиков имел русских учеников, которых обязан был обучать приемам своего мастерства.

Декоративная резьба по дереву занимала значительное место во внутренней отделке дворцовых зданий первой четверти XVIII века, во многом определяя характер их общего художественного решения. Долгое время считалось, что резьба выполнялась в основном жившими в России иностранными мастерами. Однако изучение архивных документов показывает, что иностранцы чаще всего являлись только авторами проектов и моделей, а иногда и просто подрядчиками, саму же резьбу в материале выполняли русские резчики Оружейной Палаты, Адмиралтейства, Канцелярии от строения охтинских поселений и другие.

Наряду с резчиками большая роль в истории развития резного декора принадлежит и корабельным мастерам. Наряду с чертежами и рисунками корабельные мастера делали нередко и модели судов. "Когда такой корабль отстроят, то надлежит приказать тому мастеру сделать половинчатую модель на доске. И оную, купно с чертежом, по спуске корабля, отдать в коллегию Адмиралтейскую".

В Адмиралтействе хранились также чертежи и модели собственных трудов Петра I. Нос судна делали в виде скульптурного изображения - иногда человеческой фигуры, но чаще всего стоящего на задних лапах льва с разинутой пастью и развешивающейся гривой. Огромная голова зверя не соответствовала по своим размерам его небольшому туловищу, зато прекрасно сочеталась с масштабами всей носовой части корабля. Резной декор на корме был связан с изображением мифологических божеств, олицетворяющих водную стихию: Нептуна, nereид и сирен, окруженных дельфинами и тритонами. Орнаментика корабельной резьбы состояла из характерных для декоративного искусства XVIII века мотивов - картушей, валют, раковин, пальметок, листьев аканта, гирлянд из тюльпанчиков. Корму менее крупных судов (пипки, яхты, боты и т. д.) нередко украшали только одной декора-

тивной композицией, обычно имевшей геральдическое построение. Сами суда окрашивали в различные цвета: желтые, черные, зеленые, а резьбу покрывали богатой позолотой.

Литература

"Справочник столяра" / М.А. Григорьев - Ростов н/Д: Феникс, Москва: Цитадель-трейд, 2005. - 464 с.: ил.- (Профессиональное мастерство).

"Основы мастерства резчика по дереву" / Логачева Л.А. - М.: Издательство "Народное творчество", 2005. - 136 с.: ил.

"Резьба по дереву" / О.А. Петросян - Издательство: Вече, 2005. - 176 с.: ил.

Резьба XIX-XX веков

Богородская скульптура и игрушка

Село Богородское издавна принадлежало к владениям Троице-Сергневой Лавры, при которой еще в XV - XVI веках были широко развиты народные ремесла. В начале XX века была организована артель, которая в 1960 году была преобразована в Богородскую фабрику художественной резьбы. Наиболее ранние произведения богородских резчиков, сохранившиеся в музейных коллекциях, относятся к концу XVIII - началу XIX века. Это нарядные куклы в костюмах гусаров и барынь, крестьян и крестьянок, многофигурные скульптурные композиции, резные миниатюры так называемой «китайской мелочи» и многие другие персонажи. Из этих фигурок можно составлять разнообразные жанровые сценки

Для каждого популярного сюжета и образа, привлекавшего внимание мастеров, отработывалась наиболее выразительная композиция, удобная для повторения и предельно экономная в отношении затраты труда; фигуры имели наиболее типичный силуэт, необходимые детали были тщательно отобраны, канонизирована техника резьбы фигурок от первичной обработки чурки до окончательной отделки.

Рис. 1. Богородская скульптура. **Курочка и цапля.**

Исходную форму первоначального куска дерева выбирали с учетом композиции. Очертания намечали при зарубке топором. Наметив в стадии зарубки основное положение и пропорции фигурок, мастер удалял с помощью стамесок лишнее количество древесины и уточнял детали. Завершали обработку поверхности изделия при помощи богородского ножа. Следы обработки ножом и стамеской сохранялись и после отделки изделия. Они позволяли подчеркнуть красоту материала и виртуозность техники исполнения, придавали выразительность деталям. В готовом изделии оставалось ощущение формы деревянной горбушки. Отчасти поэтому, даже не беря в

руки богородские изделия, не чувствуя их легкости, не ощущая поверхности, можно безошибочно узнать материал. Животные в богородской игрушке выглядят очеловеченным

Абрамцево-Кудринская резьба

В 80-х годах XIX века в Абрамцево подмосковном имении мецената С.И. Мамонтова были организованы мастерские резьбы по дереву, первоначально предназначавшиеся для нужд имения. В Абрамцево бывали великие российские художники - Васнецов, Поленов, Поленова, Репин, Суриков, Серов, Врубель. Многие из художников, приезжавших в Абрамцево, создавали образцы мебели, посуды, утвари в народном стиле. Елена Дмитриевна Поленова приняла на себя руководство мастерскими и школой резьбы по дереву. К концу 80-х годов XIX века мастерские начали выпускать изделия на продажу. Е.Д. Поленова выполняла рисунки для резной мебели и утвари, коллекционировала изделия народных мастеров различных областей России, демонстрировала их художникам и мастерам, посещавшим Абрамцево. Особенностью этих изделий являлось то, что в них были использованы орнаменты вязания кружев, вышивки, росписи.

В 1887 году в мастерские Абрамцево пришел резчик - крестьянин села Кудрино - Василий Петрович Ворносков. Работы этого резчика оказали значительное влияние на дальнейшее развитие абрамцевской резьбы, В.П. Ворносков использовал мотивы и приемы Вологодской плоскорельефной резьбы XVII-XVIII веков, отличавшейся характерной формой веток и листьев в виде закругленных пальчатообразных завитков, а также знакомые по пряничным доскам силуэты птиц и коней, свойственные орнаментам того времени

Его творчество стало определяющим в развитии промысла. Художественное наследие мастера многообразно. Он создавал мебель, домашнюю утварь, чернильные приборы, ларцы, декоративную скульптуру. Использовал различные приемы подкрашивания, полировки, заovalенную технику резьбы, при которой края орнамента срезали (закругляли). Все это с успехом используют и современные резчики.

Рис. 2. Кудринская резьба с выбранным фоном. **Блюдо**

В 1921 году В. П. Ворносков возглавил артель "Возрождение", объединившую резчиков села Кудрино и соседних деревень. В дальнейшем мастера деревень Кудрино, Муговки, Левково и других были соединены в "Ахтырскую артель столярно-резных художественных изделий". После смерти В.П. Ворноскова в 1940 году ведущим мастером абрамцево-кудринской резьбы стал резчик М.А.Артемьев, для работ которого характерна резьба с выборным (углубленным по отношению к орнаменту) и канфаренным фонами. В 1918 году в Абрамцево был организован музей. С 1977 года Абрамцево вместе с усадьбой Ахтырка стало Государственным историко-художественным и литературным музеем заповедником.

Рис. 3. Кудринская резьба. Ларец.

Литература

"Справочник столяра" / М.А. Григорьев - Ростов н/Д: Фениес, Москва: Цитадель-трейд, 2005. - 464 с.: ил.- (Профессиональное мастерство).

"Основы мастерства резчика по дереву" / Логачева Л.А. - М.: Издательство "Народное творчество", 2005. - 136 с.: ил.

"Резьба по дереву" / О.А. Петросян - Издательство: Вече, 2005.

Виды резьбы.

Все многообразие резьбы по дереву можно разделить на пять видов: **плосковыемчатая, рельефная, прорезная, плоскорельефная и скульптурная**. Основным критерием, по которому производят это деление, является расположение орнамента относительно поверхности изделия или фона, а также сквозная выборка фона (его отсутствие). Эти виды, в свою очередь, имеют свои направления и разновидности.

При изготовлении резных изделий из дерева обычно комбинируют несколько видов резьбы. Часто в работах сочетаются: рельефная и плосковыемчатая резьба, плоскорельефная и плосковыемчатая, рельефная и плоскорельефная виды резьбы и т.д.

Плосковыемчатая резьба.

Углубленное, вогнутое изображение орнамента относительно обрабатываемой поверхности или фона. Плосковыемчатая резьба бывает: контурная, скобчатая и геометрическая.

Контурная резьба (контурное гравирование)

Резьбу можно выполнять узкой полукруглой стамеской, стамеской-углом, церазиком, и ножом-косяком. По контуру орнамента выбирают желобок глубиной 0,5 – 3,0 мм. Чаще всего эту резьбу выполняют по тонированной поверхности изделия.

Скобчатая (ногтевидная) резьба.

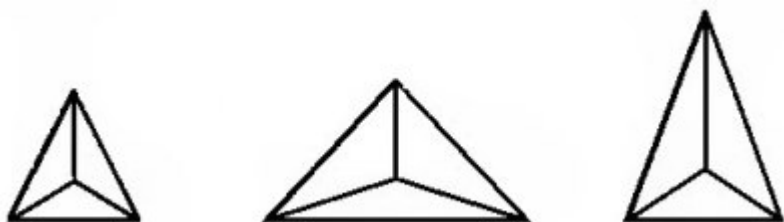
Резьбу выполняют полукруглыми стамесками различного диаметра. Имеет вид полукруглых углублений на поверхности изделия. Наиболее часто используется как отделка на плоскорельефной и прорезной видах резьбы.

Геометрическая (трехгранно-выемчатая, клиновидная) резьба.

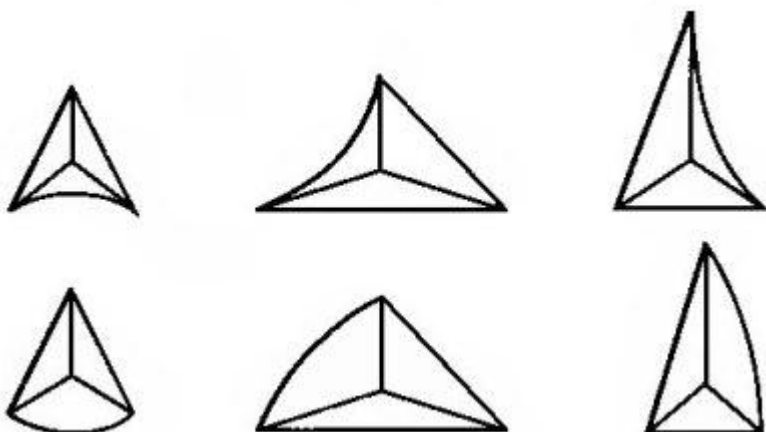
Это один из самых древних и распространенных видов резьбы по дереву в силу своей простоты и возможности выполнения единственным инструментом – резцом со скошенной режущей кромкой, так называемым ножом-косяком. Ее выполняют в виде различных выемок, образующих на плоскости геометрические фигуры. Основным элементом геометрической выемчатой резьбы является трехгранник с прямыми, вогнутыми или выпуклыми сторонами, грани которого образуют пирамиду, опрокинутую вершиной вниз; отсюда и название – трех-

гранно-выемчатая резьба, а также двухгранные, четырехгранные и многогранные выемки с прямыми и изогнутыми сторонами .

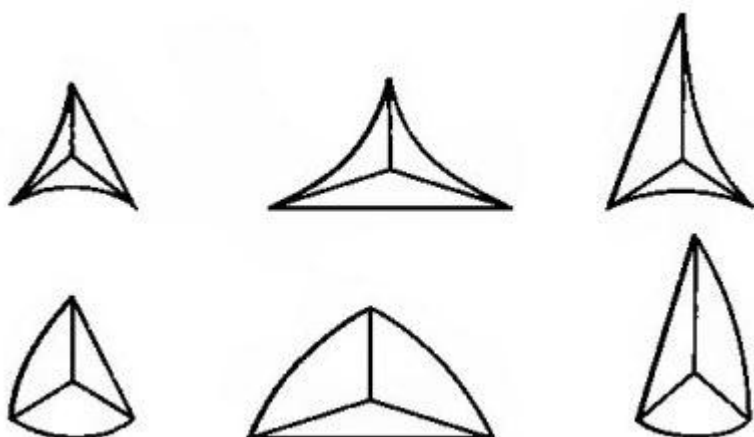
Трехгранники с прямыми сторонами

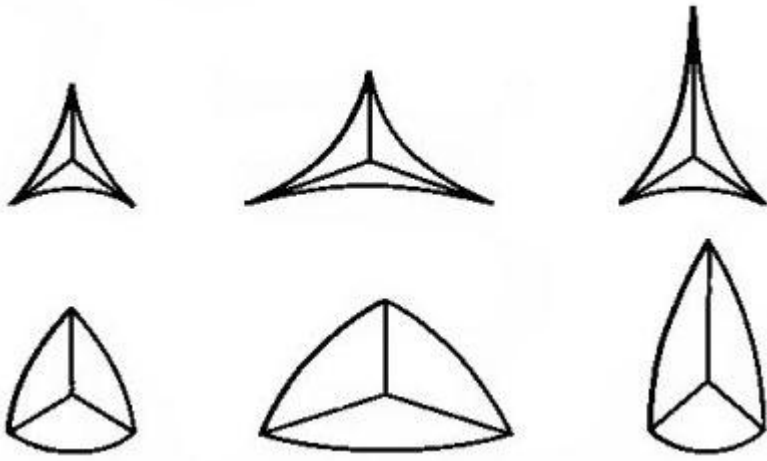
Трехгранники с двумя прямыми и одной изогнутой стороной

Трехгранники с одной прямой и двумя изогнутыми сторонами

Трехгранники с тремя изогнутыми сторонами

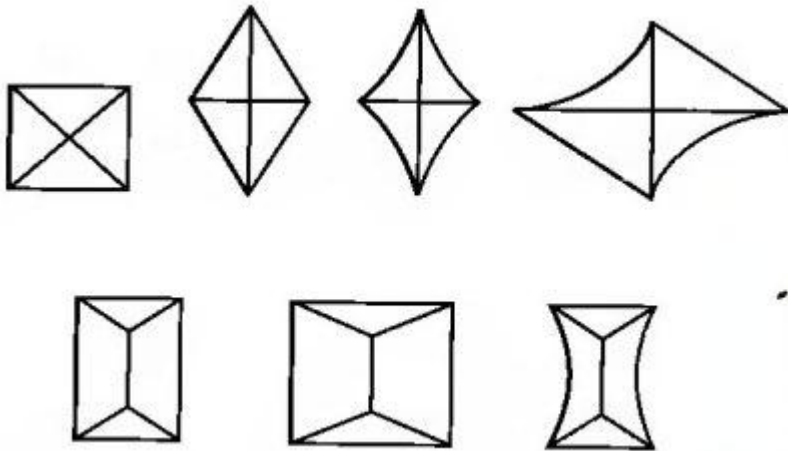

Двухгранные выемки

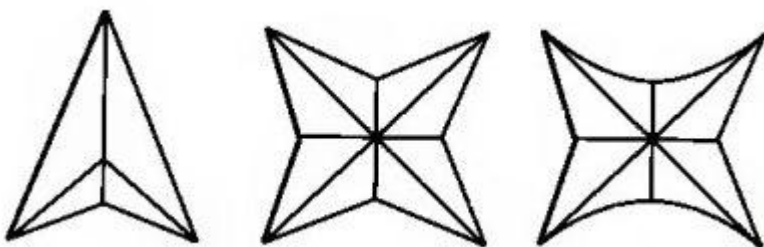
(из них состоят "глазки" и "фонарики")

Четырехгранные выемки с прямыми и изогнутыми сторонами (из них состоят "соты" и "лесенки")

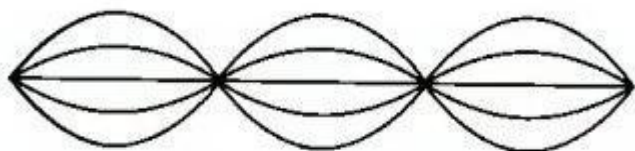
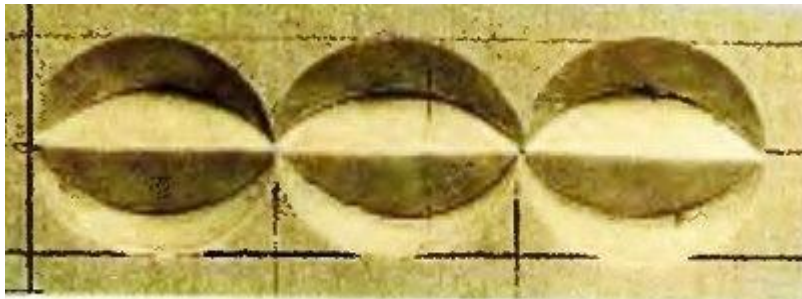

Многогранные выемки с прямыми и изогнутыми сторонами (из них состоят "звездочки" и "елочки")

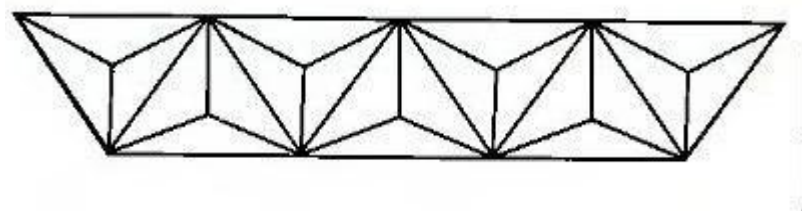
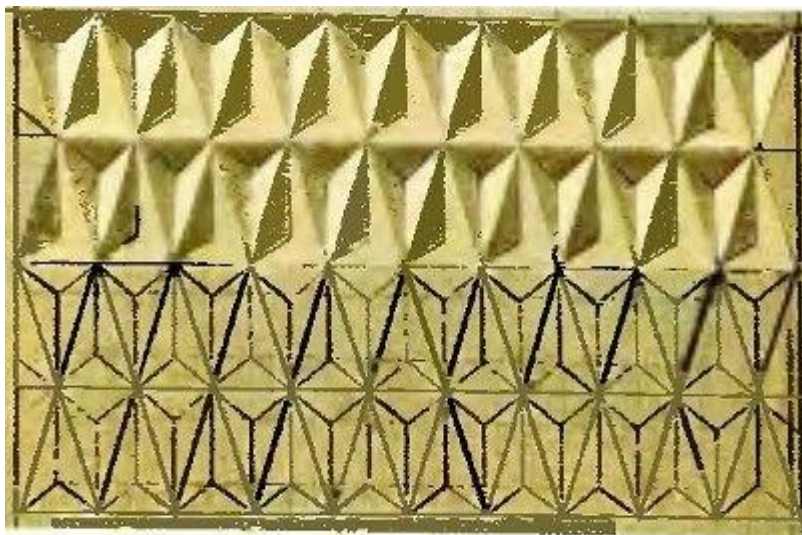

Все эти отдельные двухгранные, трехгранные, четырехгранные и многогранные элементы могут быть различного размера; с прямыми и изогнутыми сторонами, что уже создает огромное разнообразие геометрических форм. Сочетания и повторения этих отдельных элементов создают поистине неисчислимое количество вариантов. Орнаментов, которые получили следующие названия: "глазки", "бусины", "витейка", "змейка", "сиянья", "соты", "лесенка", "звездочки", "розетки", "сколыши", "цепочка" и т. п. (рис. 12- 22).

Глазки

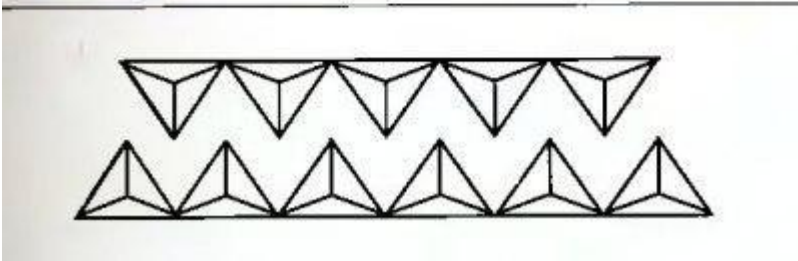
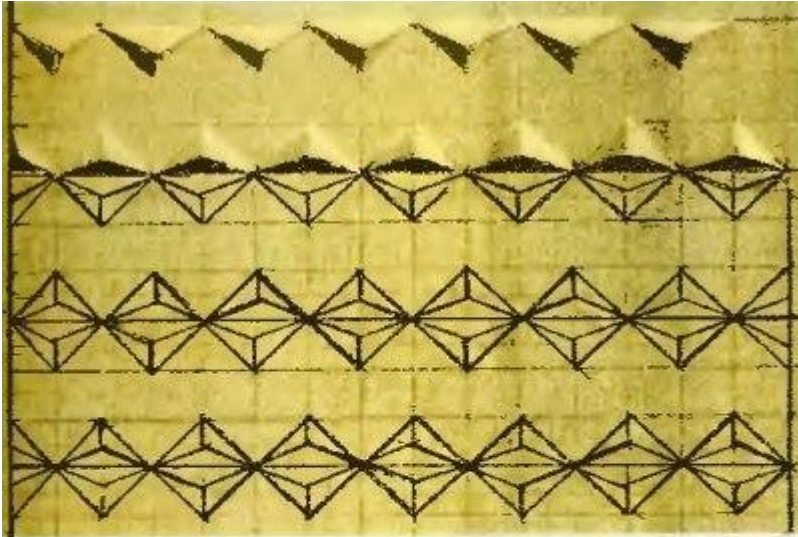

Витейка

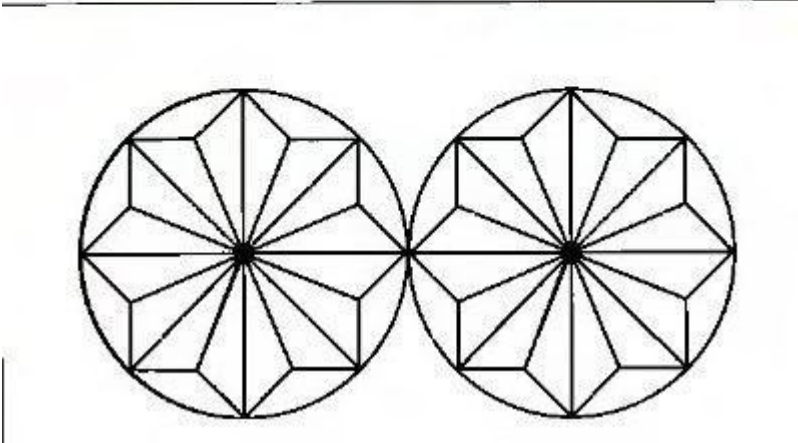
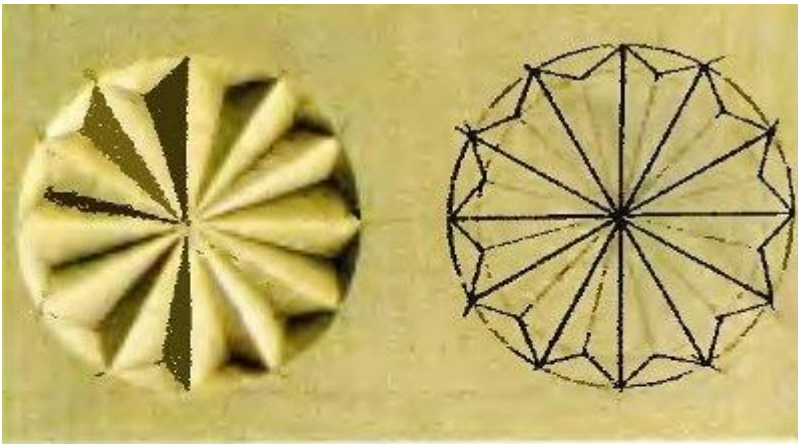

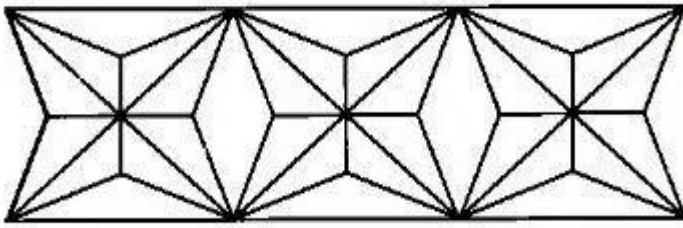
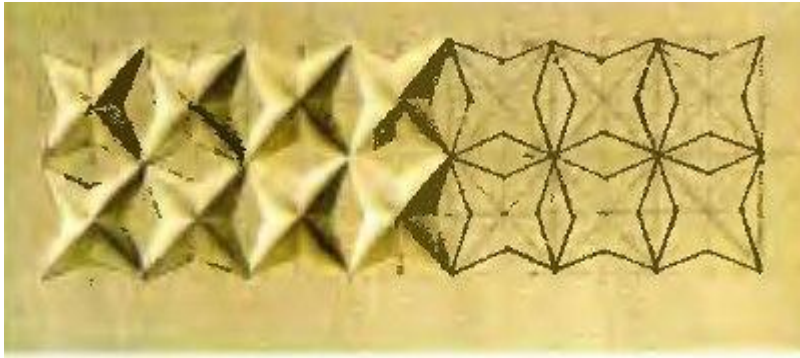
Змейка

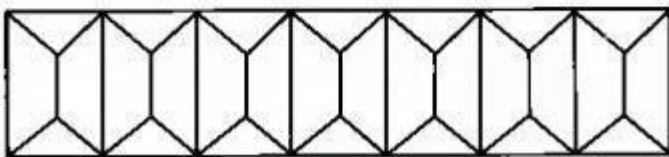
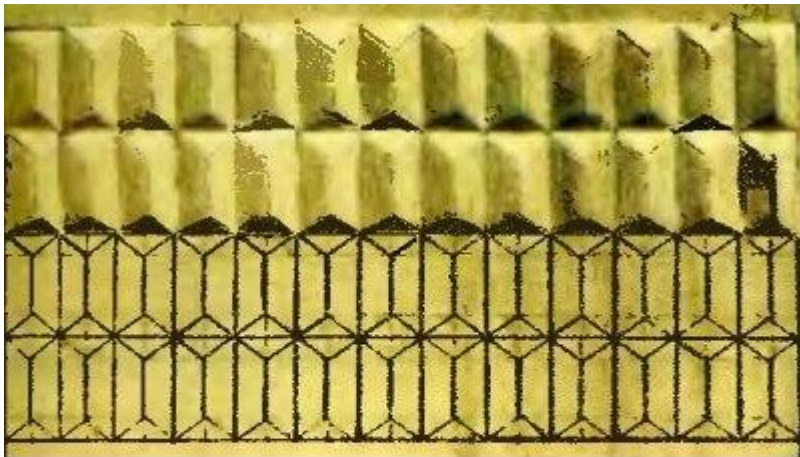
Розетка (сияние)

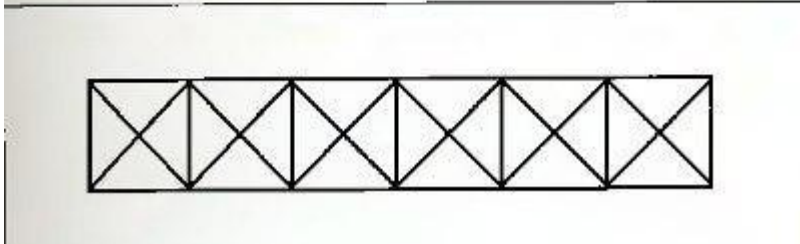
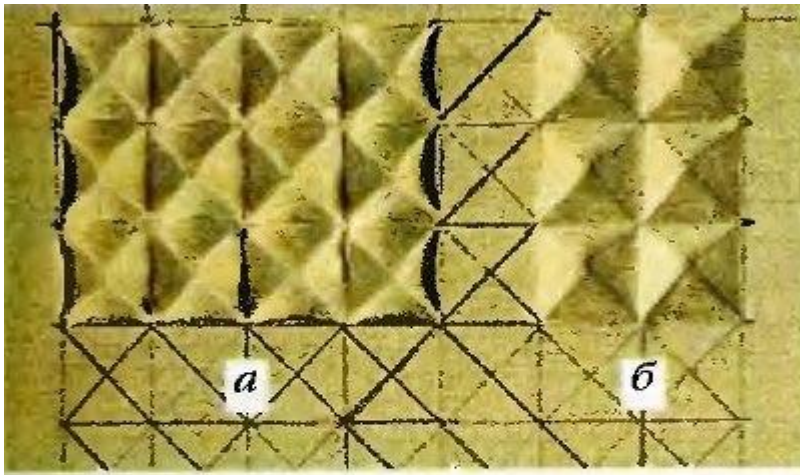
Звездочка

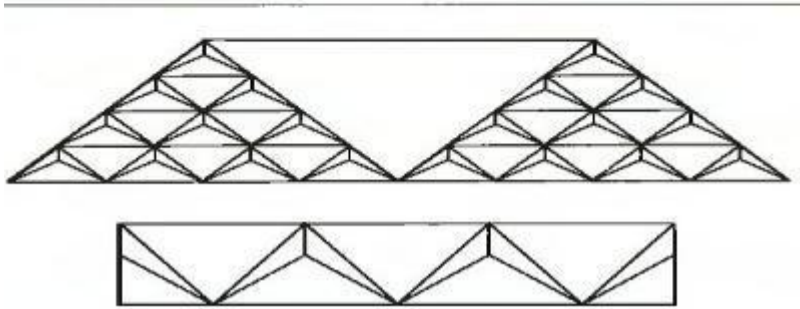
Лесенка

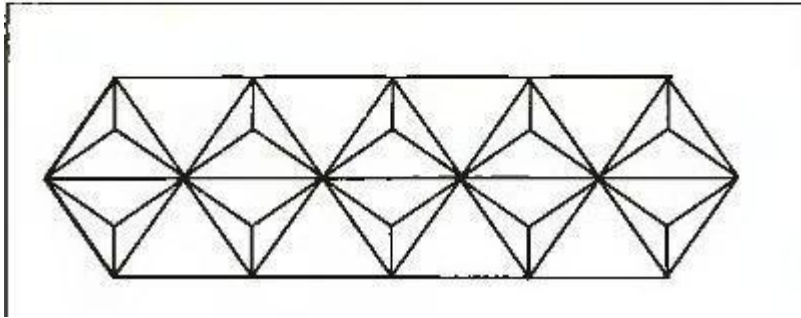
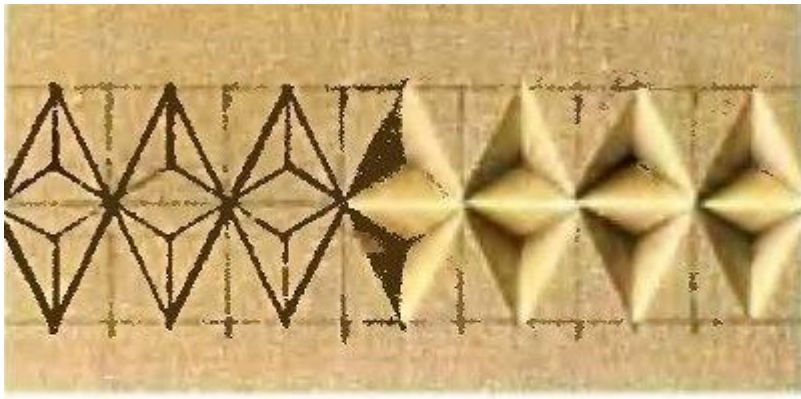
Соты: выпуклые(а), вогнутые(б)

СКОЛЬШИ

Цепочка

Литература

"Справочник столяра" / М.А. Григорьев - Ростов н/Д: Феникс, Москва: Цитадель-трейд, 2005. - 464 с.: ил.- (Профессиональное мастерство).

"Основы мастерства резчика по дереву" / Логачева Л.А. - М.: Издательство "Народное творчество", 2005. - 136 с.: ил.

"Резьба по дереву" / О.А. Петросян - Издательство: Вече, 2005. - 176 с.: ил

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

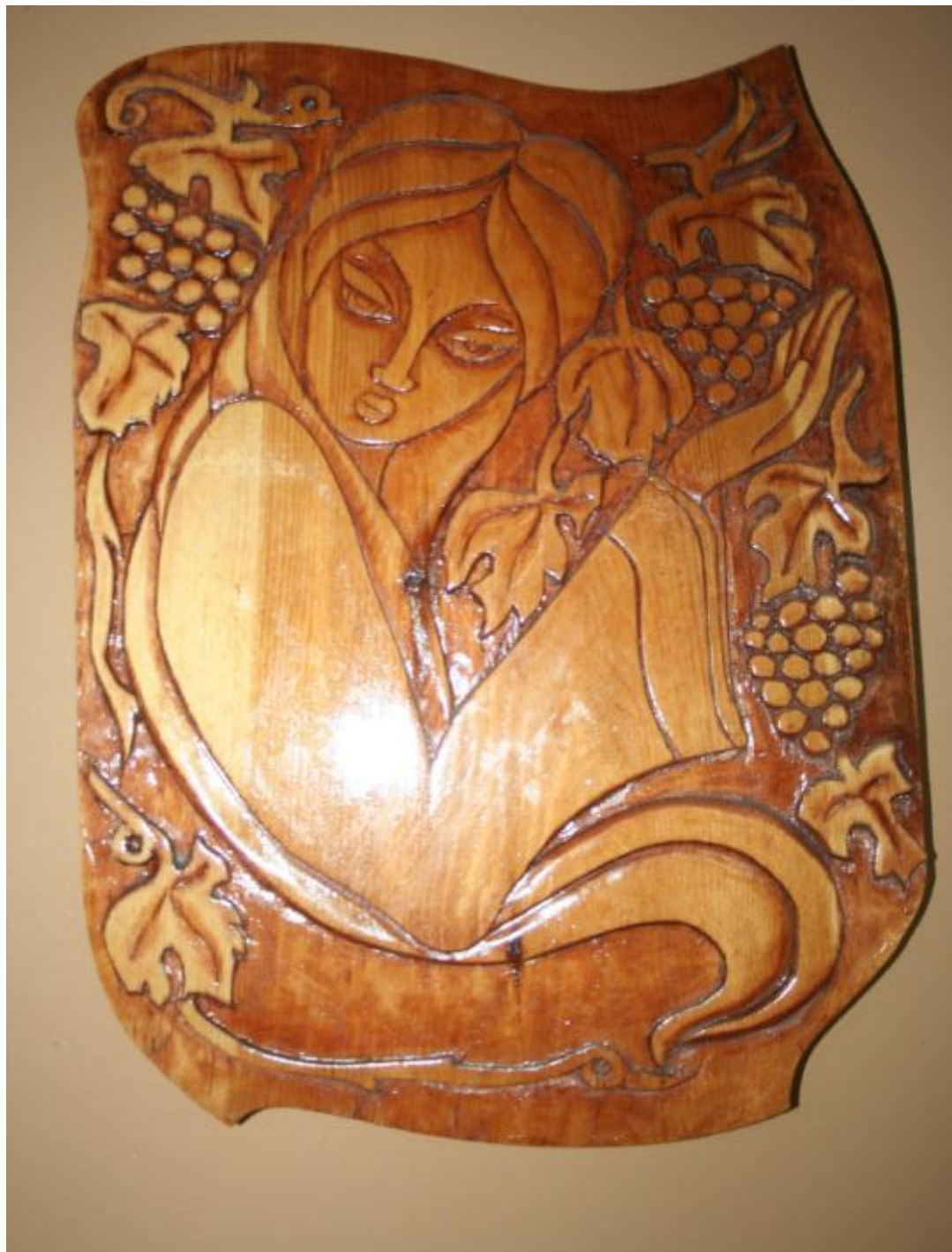
Журавль

Тетерев

Семья (куропатки)

Девушка с виноградом

Богатый улов

Рог изобилия

На охоте