

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств станицы Новорожественской
Муниципальное образование Тихорецкий район

Методическое сообщение

Основы резьбы.

Подготовил: Солодовник Юрий Иванович
преподаватель
декоративно-прикладного творчества

ст. Новорожественская

2024.г.

Введение

Применение украшений на мебели и других изделиях из древесины имеет многовековую историю. Наиболее распространенные виды декорирования мебели в прошлом резьба, токарная обработка, мозаика по дереву и роспись. В условиях современного массового и крупносерийного производства мебели целесообразно применение лишь таких декоративных средств и приемов, выполнение которых может быть механизировано. К ним относятся рельефные декоративные элементы из древесины, металла и пластмасс (в том числе имитирующие резьбу по дереву) и плоскостные, создаваемые посредством различных способов печати (в том числе имитация мозаики по дереву). Выполнение мозаичных наборов для украшения мебели или интерьеров требует от мастера-исполнителя знания пород древесины, особенностей их физико-механических и декоративных свойств, художественного вкуса, овладения техническими приемами изготовления наборов. Мастер должен уметь правильно выбрать материал для мозаики, изменить при необходимости его цвет, точно и аккуратно изготовит), набор, наклеить его на основу и отделать. При выполнении резного декора также необходимо знание материала, приемов резьбы, технологии отделки украшенных резьбой изделий. Овладевая техническими приемами изготовления мозаики и резьбы по дереву, будущие специалисты должны изучать богатейший опыт старших поколений мастеров, сохранять и развивать в своем творчестве лучшие национальные традиции. Искусство художественной обработки дерева имеет в нашей стране многовековые традиции и широко распространено во многих республиках, краях и областях. В настоящее время имеются сотни предприятий, выпускающих мебель, художественные изделия, игрушки с применением резьбы, мозаики и других видов художественной обработки дерева. На многих мебельных предприятиях открыты цехи по производству сувениров и других изделий из древесины. Всемирную известность получили изделия богородских резчиков по дереву, вятских мастеров, использующих для украшения различных изделий инкрустацию соломкой и ценными породами древесины, геометрическую резьбу, роспись и выжигание. Не менее известны изделия народных промыслов Горьковской области, Карелии, Дагестана и многие другие.

Виды резьбы

Среди художественных работ в нашей стране самой распространенной и любимой в народе издавна была резьба по дереву. Резьбой украшали жилища и корабли, мебель, посуду, орудия труда — прялки, швейки, вальки. Яркостью образов, меткой наблюдательностью, тонким юмором и подлинным чувством красоты отличаются народные деревянные игрушки. Многовековая культура художественной резьбы по дереву имеет национальные традиции, которые передаются из поколения в поколение при украшении резьбой деревянных домов, создании бытовых, декоративных изделий. Лучшие образцы таких изделий, созданных народными мастерами-резчиками, бережно хранятся в музеях нашей страны. Дерево и в наши дни остается излюбленным материалом художников. Из него создают скульптуру, резные декоративные и утилитарно-декоративные предметы. В области художественной обработки дерева работают народные мастера и художники-профессионалы, организовано ведется подготовка кадров. Существует много видов резьбы по дереву, которые можно подразделить на следующие основные группы: плосковыемчатая или углубленная; плоскорельефная; рельефная; прорезная, или ажурная; скульптурная, или объемная; домовая (корабельная). Каждая из этих групп в свою очередь делится по рисунку и технике выполнения на разновидности.

Плосковыемчатая резьба.

Плосковыемчатая резьба характеризуется тем, что ее фоном является плоская поверхность украшаемого изделия или заготовки, а рисунок образуют различной формы углубления — выемки. Низшие точки рельефа расположены ниже уровня украшаемой поверхности, а верхние точки находятся на ее уровне. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной. Геометрическая резьба — один из самых древних видов резьбы по дереву. Она выполняется в виде двух-, трех- и четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фигур — треугольников, квадратов, окружностей. В далекие времена каждая геометрическая фигура и различные их сочетания имели свое символическое значение. Так, розетка с лучами являлась символом солнца. Шли века, развивалось понятие о красоте, геометрические элементы складывались в орнаменты. Из простейших порезок (выемок), выполняемых одним инструментом (ножом-косячком), мастера-резчики научились создавать богатейшие узоры, применяемые для украшения различных предметов домашнего обихода (рис.1).

рис.1

рис.2

Геометрическая резьба выгодно отличается от других видов резьбы. Полим им разнообразие приемов художественного оформления деревянной поверхности. В то же время эта резьба не сложна по выполнению и не требует, по сравнению с рельефной, специальных знаний теории рисунка, сложного набора инструментов. Ее преимущество также — небольшая глубина резного рисунка, не нарушающая композицию самого изделия. Контурная резьба характеризуется неглубокими тонкими двугранными выемками, проходящими по всему контуру рисунка. В отличие от геометрической в контурной резьбе используют главным образом изобразительные мотивы: листья, цветы, фигурки животных, птиц. Изображение, выполненное контурной резьбой, похоже на гравированный рисунок: линии его резки, жестки, игры светотени почти нет. Контурная резьба употребляется чаще всего в сочетании с другими видами резьбы — геометрической, плоскорельефной, а также с росписью. Как самостоятельный вид эту резьбу применяют для выполнения на дереве декоративных панно. При выполнении контурной резьбы используют не только нож-косячок, но и различные стамески. Техника контурной резьбы требует от исполнителя большого внимания, свободного владения инструментом и высокого художественного вкуса(рис.2).

Плоскорельефная резьба.

Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей: резьба с заovalенными контурами (заovalенная, или завальная), резьба с подушечным фоном, резьба с подобранным (выбранным) фоном. Общим признаком для них является невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой поверхности. Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от контурной к рельефной резьбе. Заovalенная резьба, так же как и контурная, выполняется в виде двугранных выемок по контуру рисунка, но выемки режутся более глубокими, а их грани закругляются (заovalиваются). Как правило, со стороны форм орнамента выемки режутся и заovalиваются круче, а со стороны фона — более отлого (рис. 3). В некоторых случаях фон заovalивают так, что он нигде не остается плоским. Такой фон называют подушечным, а резьбу — заovalенной с подушечным фоном. По технике выполнения, внешнему виду и назначению эта резьба мало отличается от обычной заovalенной резьбы. Плоскорельефная резьба с выбранным фоном выполняется так же, как и обычная заovalенная. формы орнамента остаются плоскими, а края форм круто заovalиваются. Фон в этой резьбе выбирают на небольшую глубину. Орнамент как бы лежит на ровной плоскости. Фон иногда чеканят. Игра светотени здесь несколько богаче, чем в заovalенной резьбе, но также небольшая. Поэтому плоско рельефную резьбу выполняют в основном на мелких предметах и отделывают полированием. В развитии плоскорельефной резьбы большую роль сыграла так называемая абрамцевско-кудринская резьба, которая возникла в конце XIX в. в подмосковском имении Абрамцево, где была организована мастерская резьбы по дереву. Многие мастера, работавшие и обучавшиеся в Абрамцево, жили в соседней деревне Кудрино, поэтому резьба получила название абрамцевско-кудринской. Большое влияние на формирование абрамцевско-кудринской резьбы оказало творчество талантливого народного резчика В. П. Ворноскова, вышедшего из абрамцевской мастерской. Для работ Ворноскова характерны растительные мотивы с закругленными листьями (так называемая «пальчатая» резьба), плоский полированный орнамент, почти полностью закрывающий поверхность, и матовый тонированный фон с начеканкой узора из точек. Традиции старых мастеров сохраняются и сейчас в работах резчиков Хотьковской фабрики художественных изделий из дерева и кости, созданной на основе бывших абрамцевских мастерских. Образец современной кудринской резьбы показан на рис. 4. Рельефная резьба Рельефную резьбу выполняют путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне, и проработки форм на поверхности этого орнамента. Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты. Различают барельефную

резьбу — резьбу с низким рельефом и горельефную резьбу— с более высоким рельефом, ярче выраженным и имеющим более богатую игру светотени.

рис.3

рис.4

Рельефная резьба.

Рельефную резьбу выполняют путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне, и проработки форм на поверхности этого орнамента. Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты. Различают барельефную резьбу — резьбу с низким рельефом и горельефную резьбу— с более высоким рельефом, ярче выраженным и имеющим более богатую игру светотени.

Рельефная резьба отличается большой выразительностью и декоративностью. В прошлом ее широко применяли для украшения интерьеров — стеновых панелей, порталов, дверей, а также в мебели. В настоящее время рельефную резьбу также используют для отделки интерьеров общественных зданий в виде настенных панно (рис. 5). Рельефную резьбу применяют и при изготовлении современной художественной мебели: на спинках стульев, на корпусной мебели в виде накладных декоративных элементов.

рис.5

Прорезная резьба.

Прорезной называется резьба, у которой фон удален. Прорезная резьба может выполняться как в технике плоскорельефной резьбы (с плоским орнаментом), так и в технике рельефной резьбы. Плоская прорезная резьба нередко применялась для украшения старинной русской мебели. На рис. 6 показано кресло, выполненное из древесины сосны с плоской прорезной и контурной резьбой (конец XVII в.). При применении такой резьбы в шкафчиках и ширмах под нее в качестве фона подкладывают яркую ткань. Фон в прорезной резьбе удаляют долотом или пилой. В последнем случае резьбу называют пропильной. Так как эта операция может быть механизирована, пропильная резьба находит применение при серийном производстве мебели. Прорезную резьбу с рельефным орнаментом называют ажурной. Такая резьба широко применялась для украшения мебели стилей барокко и рококо в конце XVII—XVIII вв. Исполнение такой резьбы требует высокого мастерства. Иногда прорезную резьбу приклеивают к деревянной основе. В этом случае ее называют накладной или наклейной.

рис.6

Скульптурная резьба.

Скульптурная, или объемная, резьба характеризуется тем, что в ней рельефное изображение частично или полностью отделяется от фона, превращаясь в скульптуру. В отличие от одностороннего изображения объекта в плоскорельефной и рельефной резьбе в объемной резьбе объект изображается всесторонне. Скульптурная резьба имеет тысячелетнюю историю. С давних времен человек воплощал свои религиозные представления в фигурках богов и духов (рис.7). Фантастические представления о природе проявлялись также в формах предметов домашнего обихода. Так, в форме ладьевидных ковшей с головой утки или коня отразился древний миф об огненной колеснице, в которой совершало свой путь солнце: днем по небу в нее впрягались кони, а ночью – в подземном – подземном царстве – фантастические птицы. С приходом христианства появились скульптурные изображения святых, которые нередко ярко раскрашивались и служили украшением многочисленных храмов. Скульптурную резьбу широко применяли для украшения интерьеров и мебели классических стилей. Ножки стульев и кресел часто делали в виде звериных лап, подлокотники кресел украшали фигурами фантастических животных, птиц.

рис.7

Домовая резьба.

Домовая резьба характеризуется тем, что является крупномасштабной, выполняется в основном на древесине хвойных пород с помощью топора, пилы и долот и применяется для украшения деревянных построек. Хотя домовая резьба была развита уже в XVI в., до нас дошли образцы, относящиеся к XIX в. Деревянные постройки, украшенные резьбой, сохранились главным образом на севере нашей страны и на Поволжье. Считают, что резные украшения на жилые постройки перешли с деревянных кораблей, поэтому домовую резьбу называют также корабельной. По характеру и технике выполнения домовая резьба бывает рельефной, прорезной (ажурной) и объемной. Глухой рельефной резьбой — резьбой с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора — украшали

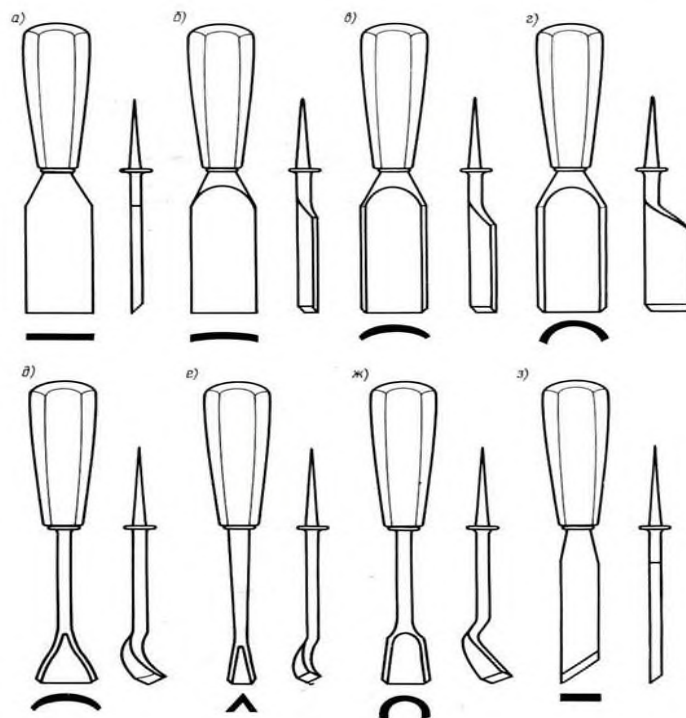
фронтоны домов, наличники окон (рис. 8). Мотивами резьбы чаще всего являлись растительные орнаменты, где листья завиваются крутыми встречными спиралями, их соединяют и одновременно отделяют цветочные розетки. Среди листьев и цветов нередко вставляли изображения русалок-берегинь, львов, птицы феникс. Прорезная, или пропильная, домовая появилась в середине XIX в. Выполняли ее с помощью лобзика. Ажурными подзорами украшали фронтоны домов, наличники окон, обрамляли входы, перила. Примером объемной домовой резьбы является так называемый «охлупень» - фигурное изображение головы и верхней части туловища коня, оленя, большой птицы, которое вырезали из целого корневища топором и помещали на гребне крыши над фронтоном, а раньше украшали носовую часть корабля.

рис.8

Инструменты для работы резьбой.

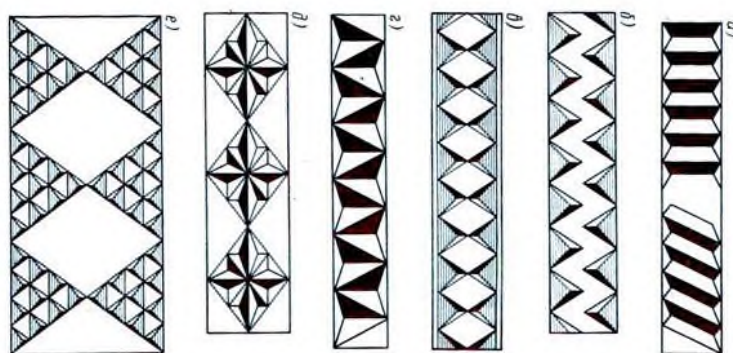
Для резьбы по дереву применяют различной формы долота или стамески.

Прямые стамески (а) с шириной полотна 3—30 мм используют в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, иногда их применяют в контурной резьбе. Полукруглые стамески с шириной полотна 3 - 25 мм в зависимости от радиуса кривизны делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны (б), средние (в) и крутые с малым радиусом кривизны (рис. 11, г). Это основной инструмент при выполнении всех видов резьбы, кроме геометрической, где эти стамески применяют лишь для вырезания полукруглых лунок. Стамески-клюкарзы (д) отличаются коротким полотном шириной 2— 15 мм и длинной изогнутой около полотна шейкой. Форма полотна может быть различной. Употребляют их при выполнении горельефной резьбы для резания в труднодоступных местах. Стамески-уголки (е) шириной полотна 5—15 мм применяют при выборке узких линий-каналов. В поперечном сечении стамеска образует угол 50—60°. Они могут быть выполнены в форме клюкарзы или с прямой шейкой. Стамески-церазики (ж) шириной полотна 2—3 мм по форме близки к крутым полукруглым стамескам, но профиль их более глубокий. Церазики применяют для прорезки узких жилок. Стамески-косячки (з), называемые также резаками, могут быть двух видов. Длинные косячки получают из прямых стамесок, обрезанных под углом 60—70°. Короткие косячки (длиной полотна 40 - 50 мм) делают несколько шире. Косячок — основной инструмент для выполнения геометрической резьбы.

Элементы геометрической резьбы.

Геометрическая резьба состоит из различных комбинаций нескольких основных элементов, выполняемых ножом-косячком и полукруглыми стамесками. Самые простые элементы геометрической резьбы - двугранные выемки прямолинейной или криволинейной формы, различной ширины и глубины. При повторении прямых выемок, расположенных вертикально или под углом, создается узор, получивший в терминологии народных промыслов название лесенки. Наибольшее распространение в геометрической резьбе получили трехгранные выемки (треугольники), разнообразные по форме, размеру и технике исполнения.

Треугольники с углублением у основания могут быть равносторонними или вытянутыми в виде лучей. Комбинации из этих треугольников создают разнообразные узоры: ромбы, витейки, змейки, цепочки, различного вида сияния. Треугольники с углублением у вершины также могут быть разными по форме, размеру и глубине. Такие треугольники называют в народной резьбе уголками. Из них получают узоры: бусы, сколышки, куличики и др. Комбинации уголков и треугольников с углублением у основания создают новые узоры. Треугольники можно выполнять с углублением в центре и примерно одинаковыми гранями. Узор из таких трехгранных порезок очень выразителен. В геометрической резьбе применяют также более крупные элементы - четырехгранные выемки различной формы: квадратные, прямоугольные, ромбические.

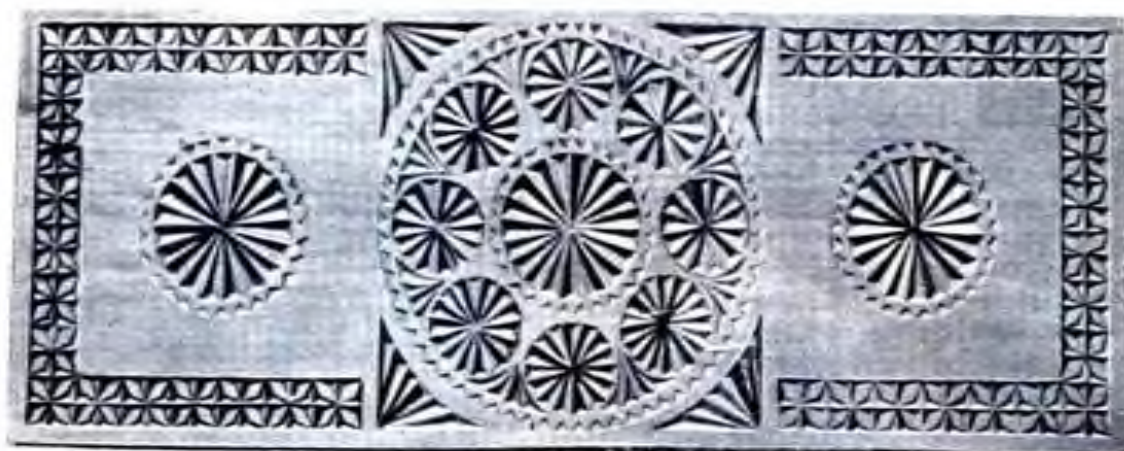
Подготовка заготовки к резьбе.

Геометрическая резьба наиболее легко, быстро и чисто выполняется на древесине липы. Для упражнений используют дощечки-заготовки размером 250x100x20 мм. Дощечка должна быть тщательно выстрогана (строго под угольник), ее торцовые кромки должны быть перпендикулярны продольным. Поверхность дощечки зачищают рубанком или фуганком. При разметке геометрической резьбы обычно вычерчивают только основные линии рисунка, а мелкие детали выполняют косячком на глаз соответственно узору.

Приемы разметки орнаментов геометрической резьбы одни и те же независимо от того, выполняется резьба на заготовке или на собранном изделии. Разметку начинают с нанесения твердым карандашом линий, ограничивающих орнамент. Линии, параллельные продольным кромкам заготовки, наносят от руки движением к себе, держа карандаш большим и указательным пальцами, а средним пальцем упираясь в кромку заготовки. Линии, перпендикулярные продольным кромкам, наносят с помощью столярного угольника, а линии под различными углами к продольным кромкам с помощью ерунка или малки. После нанесения шипи ограничивающих орнамент, разбивают внутреннее пространство на элементы геометрического узора: сначала, как правило, на квадраты или прямоугольники, а затем — на треугольники. Линии делят на части с помощью линейки или циркуля-делителя. Разбивку на мелкие элементы выполняют на глаз.

Выполнение орнамента.

Освоив резьбу основных элементов геометрической резьбы, приступают к выполнению орнаментов. При выполнении первого орнамента, показанного на, применяют один косячок. При резьбе второго орнамента, приведенного на, кроме косячка используют полукруглую стамеску для резьбы лунок-ноготков. Розетку с криволинейными гранями лучей выполняют косячком. Геометрической резьбой можно украсить мелкие бытовые предметы и мебель. При составлении собственной композиции не следует стремиться заполнить резьбой всю поверхность изделия. Необходимо добиваться гармоничного сочетания резного узора с плоскостью фона. Именно этот контраст и создает подлинную красоту резного украшения.

Список используемой литературы

1. Бобиков П.Д. Изготовление художественной мебели. М.: Высшая школа, 1916
2. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. М.: Высшая школа, 1985
3. Яковлев И.И., Орлова Ю.Д. Резьба по дереву. М.: Искусство, 1991