

УДК 374

DOI — <https://doi.org/10.52422/2782-635X-2022-4-88>

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ — ТЕРРИТОРИЯ МОЕГО ТВОРЧЕСТВА

Фёдор Воробьёв,
учащийся 6 «В» класса МБОУ «СОШ № 14» г. Калуги.

Ксения Николаевна Познякова,
кандидат педагогических наук, доцент, директор МБОУ «СОШ № 14» г. Калуги,
доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодёжью
Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского

Статья посвящена не только описанию истории развития резьбы по дереву, её традиций и видов деревянных промыслов, но и личному творческому опыту обучающегося в резьбе по дереву.

Ключевые слова: древесина, резьба по дереву, деревянные промыслы

У каждого человека есть свой любимый уголок земли — малая родина, место, где родился и вырос. Я родился на Калужской земле, которая всегда славилась своими самобытностью, традициями и народными умельцами. Чего только не умели калужские мастера! Гончарное дело (традиционная художественная керамика и глиняная хлудневская игрушка) и художественная обработка дерева (резьба), традиционное ткачество и декоративная обработка металла (кузнечное дело), художественное ручное ковроткачество и куклы, изготовленные ручным способом, изделия из лоскутного шитья и лозоплетение и др. При изготовлении любой вещи народные мастера думали не только о практическом назначении, но и о красоте. Из простых материалов — дерева, металла, камня, глины создавались произведения искусства.

Несмотря на то что традиционное народное искусство активно поддерживается и не угасает интерес населения к занятиям ремёслами, в настоящее время увлечение резьбой по дереву явление довольно редкое. Я узнал о данном виде промысла, когда мне было восемь лет. С первого занятия для меня открылся новый творческий мир, где с помощью специальных инструментов из дерева можно создавать неповторимые вещи. У каждого мастера свой уникальный почерк: изделия могут иметь как простые геометрические узоры и элементы, так и сложные миниатюры с зарисовками из жизни.

Талант мастера, присущие ему чувства прекрасного и гармонии позволяют создать глубоко самобытные произведения, которые не только могут быть предметами интерьера и быта, но и украшением фасадов домов и зданий, придавая им особый колорит и уникальность.

Основными видами промыслов по дереву являются резьба, роспись и игрушка. В России издавна резьба по дереву называлась резным делом. Лесные богатства стали естественным источником материалов для строительства домов и храмов, изготовления мебели и кухонной утвари (ложки, кубки, вёдра и кадки), кораблей и лодок, декоративных предметов и предметов культа. Люди умело использовали все части дерева. Из бересты шили чехлы для инструментов, укрывали крышу, делали туески для продуктов, на ней писали грамоты. Из ивового прута плели люльки и корзины. Для обработки использовали и используют различные сорта деревьев. Древесина лиственных пород считается мягкой. Из липы, ольхи, дуба, берёзы удобно изготавливать небольшие су-

вениры. Хвойные породы используют в основном для мебели, где важна надёжность и износостойкость древесины. Все эти изделия требуют особой обработки и украшения.

Самые ранние упоминания о художественной обработке дерева датируются IX–X веками. Искусством обработки этого материала издавна славилась народная умельцы районов Севера, Верхнего и Среднего Поволжья, а также мастера лесных районов Архангельской, Вологодской, Вятской, Тверской, Нижегородской, Владимирской губерний. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение, многие технологии держались в строжайшей тайне.

Художественная резьба по дереву — старинный народный промысел, один из видов декоративно-прикладного творчества, разновидность художественной обработки дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долота, стамесок и других инструментов. Художественная резьба по дереву развивалась столетиями, искусство мастеров постоянно совершенствовалось, так как со временем появлялись всё новые инструменты и технологии обработки дерева [6].

После XIX века с развитием капиталистического производства многие кустарные промыслы гибли, им на смену приходило массовое производство изделий. С совершенствованием технологий появилась токарная обработка дерева и фрезерование, что значительно упростило труд резчика.

Важно отметить, что, к сожалению, дерево — недолговечный материал. Пожары, стихийные бедствия, войны, многое помешало сберечь старинные образцы народного творчества. В настоящее время во многих музеях нашей

страны хранятся изделия древних мастеров, которые с помощью пилы, топора и стамески создали уникальные произведения архитектуры и резного декора.

Украшать изделия из дерева люди начали ещё во времена язычества. Тогда они декорировали резьбой свои дома, защищая их от тёмных сил и призывая для защиты святых духов. Из древесины они изготавливали идолов для поклонения, а также различные амулеты и обереги. Мотивы своих рисунков первые мастера черпали в окружающей жизни. Постройки и поделки из древесины они украшали изображениями различных цветов, деревьев и животных.

Самый древний объект, сохранившийся до наших дней – Шигирский идол. Эта необыкновенная археологическая находка, сделанная в январе 1890 года недалеко от уральского города Кировограда. Считается, что возраст деревянной статуи — не меньше 9500 лет. Деревянный идол весь покрыт разнообразными узорами, отражающими мировоззрение людей своего времени. Идол изготовлен из долговечной лиственницы и был найден в торфянике, а торф, как природный консервант, защитил его от разложения.

В период Средневековья изделия, украшенные резьбой, также пользовались популярностью. Древесину декорировали изящными гирляндами из трав, листьев и цветов. Такие простые орнаменты украшали царские ворота, дома богатых людей и алтарные двери. Нередко для оформления поделок и построек использовались изображения русалок, райских птиц и диковинных зверей [6].

В XV веке мастера создавали большое количество изысканных резных

иконостасов и оригинальных гравюр. Готовые поделки также декорировали позолотой. Одним из самых известных резчиков того времени считается Амвросий — мастер, работавший в Троице-Сергиевом монастыре. В конце XV века Амвросий (резчик, золотых дел мастер, создатель школы троицких резчиков и ювелиров) соединил в своих работах восточный, западный и традиционный русский орнамент и оказал огромное влияние на развитие резного дела XV–XVI веков.

В начале XVI века организовались специальные дворцовые мастерские в Кремле, которые положили начало созданию оружейной палаты. В XVIII веке большое количество мастеров-резчиков принимало участие в строительстве Петербурга, работах по украшению дворцовых ансамблей.

Во второй половине XVII века распространились готические мотивы, взятые из немецкой фигурной резьбы [6].

С течением времени число разных школ резьбы по дереву не только увеличивалось, но каждая из них использовала свою уникальную технику. Многие мастера этих школ вдохновлялись работами мастеров из других стран, что сделало простой народный промысел более оригинальным и уникальным.

В настоящее время, строгой классификации видов резьбы нет, поскольку в одном и том же изделии могут сочетаться разные виды резьбы. Каждый из видов резьбы, в свою очередь, делится по рисунку и технике выполнения. Многие авторы трудов, посвящённых изучению вопроса резьбы по дереву, дают свою классификацию. В частности, данный вопрос подробно рассмотрен в трудах И. И. Дубровина «Резьба по дереву» и А. Ф. Афанасьева «Резьба

по дереву. Техника. Инструменты. Изделия» [1].

Мы в своей работе будем придерживаться следующей классификации видов резьбы по дереву, а именно:

1. Сквозная резьба (сюда относятся пропильная и прорезная резьба)

- *прорезной* называется резьба, у которой фон удалён, сквозные участки прорезаются стамесками и резцами. Плоская прорезная резьба нередко применялась для украшения старинной русской мебели. При применении такой резьбы в шкафчиках и ширмах под неё в качестве фона подкладывают яркую ткань. Прорезная резьба представляет собой обычную резьбу с полностью выбранным фоном. При аккуратном и чистом исполнении это придаёт деталям ажурность и лёгкость, поэтому прорезную или пропильную резьбу с рельефным орнаментом называют **ажурной**. Исполнение такой резьбы требует особого мастерства.

- *пропильная резьба* — фактически то же самое, но такие участки выпиливаются пилой или лобзиком.

2. Глухая резьба (все подвиды рельефной и плосковыемчатой резьбы)

- *плосковыемчатая резьба* характеризуется тем, что её фоном является плоская поверхность украшаемого изделия или заготовки, а рисунок образуют различной формы углубления — выемки. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной.

Выделяют несколько видов плосковыемчатой резьбы:

а) *контурная резьба* — самая простая, единственным её элементом является канавка. Такие канавки-желобки и создают рисунок на плоском фоне. В зави-

симости от выбранной стамески канавка может быть полукруглой или треугольной. Полукруглая прорезается полукруглой стамеской, а треугольная — резцом-уголком, угловой стамеской или ножом в два приёма. 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. 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 [2, с. 96–101].

б) *скобчатая (ногтевидная) резьба* — основным элементом является скобка (внешне похожа на след, оставляемый ногтем при надавливании на любой мягкий материал, отсюда и пошло название «ногтевидная») — полукруглая насечка на плоском фоне. Делается такая насечка полукруглой стамеской в два приёма: сначала стамеску углубляют в дерево перпендикулярно поверхности, а затем под углом на некотором расстоянии от первого надреза. В результате получается так называемая скобка. Множество таких скобок разных размеров и направлений и создают рисунок или его отдельные элементы.

в) *геометрическая резьба* — один из самых древних видов резьбы по дереву. Она выполняется в виде двух-, трёх- и четырёхгранных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фигур — треугольников, квадратов, окружностей.

Каждая геометрическая фигура в народном творчестве имеет свой смысл, свою символику:

розетка с лучами или просто круг — символ солнца, жизни;

спираль — вихрь, беспокойство, буря;

капля — вода, зерно, символ жизни;

клетка — поле, какое-либо пространство;

ромб — мощь, сила, удача;

крест — человек, душа;

точка — первооснова всего;

вертикальная линия — возвышенность;

горизонтальная линия — покой, спокойствие;

волнистая линия — движение;

ломаная линия — противоборство.

Надо сказать, что в нашей народной культуре эти символы своими корнями уходят в дохристианский период, когда на Руси ещё почитали языческих богов. С помощью геометрической резьбы составлялись магические заклинания, оберегавшие наших предков от различных напастей.

К примеру, считалось, что изображение птицы на какой-либо домашней утвари приносит счастье.

Если вырезали коня, то также ждали в доме Божьей благодати. Такого коня с магическими знаками называли оберегом. Подобные предметы оберегали человека, жилище от всевозможных бед.

Шли века, развивалось понятие о красоте, геометрические элементы складывались в орнаменты, мастера-резчики научились создавать богатейшие узоры, применяемые для украшения различных предметов домашнего обихода, а украшения дома стали носить только декоративный характер.

г) *рельефная резьба* по дереву — это резьба, где изображение выпукло по отношению к фону и обработано в пределах глубины фона. Этот вид резьбы почти не имеет плоской поверхности. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты. Рельеф называется вогнутым, если изображение углублено по отношению к фону. Рельефная резьба (особенно горельефная) привлекательна своей декоративностью, богатством композиции. Если плоско-рельефная резьба характеризуется некоторой «приглаженностью», то горельефная — это настоящий ландшафт в миниатюре, со своими возвышенностями и впадинами, это уже приближение к фантазиям природы.

Подвиды плоско-рельефной резьбы:

а) плоско-рельефная резьба с подушечным фоном — можно сравнить с контурной резьбой, но все края бороздок заоваливаются, причём порой с разной степенью крутизны (со стороны рисунка более резко, со стороны фона постепенно, отлого). За счёт таких заоваленных контуров фон кажется

сделанным из подушек, отсюда и пошло название. Фон находится на одном уровне с рисунком;

б) плоско-рельефная резьба с выбранным фоном — та же резьба, но только фон выбирается стамесками на уровень ниже. Контуры рисунка заоваливаются также;

в) абрамцево-кудринская резьба (кудринская) — зародилась в усадьбе Абрамцево под Москвой, в деревне Кудрино. Автором считают Василия Ворноскова. Резьба отличается характерным «кудреватым» орнаментом — выющимися гирляндами лепестков, цветов. Часто используются такие же характерные изображения птиц и животных. Как и плоско-рельефная, бывает с подушечным и выбранным фоном.

3. Скульптурная (объемная) резьба: отличительная её особенность — наличие скульптуры — изображения отдельных фигур (или групп фигур) людей, животных, птиц или других объектов. Фактически является самым сложным видом резьбы, поскольку требует от резчика объемного видения фигуры. Скульптурную резьбу широко применяли для украшения интерьеров и мебели. Ножки стульев и кресел часто делали в виде звериных лап, подлокотники кресел украшали фигурами фантастических животных, птиц. Наибольшее распространение получила скульптурная резьба с развитием кораблестроения. Носовые части кораблей выполняли в виде головы льва, дракона, слона, единорога, других зверей и птиц. Эти изображения символизировали мощь, силу, храбрость мореплавателей, а скульптурную резьбу по дереву стали называть корабельной или барочной. Постепенно такой вид резьбы получил широкое применение в деревянном зодчестве, изготовлении

сувениров, игрушек, изделий утилитарного характера. Детская игрушка «конь-качалка», вырезанная из целого ствола дерева, была любимой забавой ребятishек многих поколений [6].

4. Домовая резьба (является отдельным направлением, поскольку может сочетать в себе все три вышеперечисленных типа). Как вид резьбы она характеризуется тем, что является крупномасштабной, выполняется в основном на древесине хвойных пород с помощью топора, пилы и долота 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 в Поволжье. Среди листьев и цветов нередко вставляли изображения русалок-берегинь, львов, птицы феникс. 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.

5. Резьба бензопилой: выполнение преимущественно скульптурной резьбы при помощи только бензопилы — это прежде всего действо, шоу. Такой вид резьбы в последнее время приобретает особую популярность, как среди резчиков, так и среди населения. Организуются фестивали, соревнования и показательные выступления мастеров резьбы, в рамках которых зритель не только видит конечный результат ювелирной работы мастера, но и визуально участвует в процессе создания скульптурного изделия.

6. Чернолаковая (краснолаковая) резьба — фоном служит плоская поверхность, покрытая чёрным (красным) лаком или краской. Как в контурной резьбе, прорезаются канавки на фоне, из которых и строится рисунок. Различная глубина канавок и их разный профиль дают интересную игру светотени и контраста чёрного (красного) фона и светлых прорезанных канавок.

7. Резьба «Татьянка» — этот вид резьбы появился в 90-х годах XX века. Автор Шамиль Сасыков назвал этот сформировавшийся стиль в честь своей жены и запатентовал его. Как правило, такая резьба содержит растительный орнамент. Характерной особенностью является отсутствие фона как такового — один резной элемент постепенно переходит в другой или накладывается на него и таким образом заполняется всё пространство.

8. Фрезерные станки — создание скульптур на различных копировально-фрезерных станках, наиболее доступным из которых является Дубликарвер.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что резьба по дереву как вид творчества и декоративно-прикладного искусства существует и развивается много сотен лет.

В настоящее время искусство резьбы по дереву получает распространение не только в сельской местности, но и в городах. Например, в нашем городе Калуга есть замечательное учреждение — Духовно-просветительский историко-культурный центр «Достояние», на базе которого я учусь искусству резьбы по дереву уже более трёх лет. За период своего обучения я познакомился с историей данного вида искусства, узнал, что древесина как основной материал для резьбы по де-

реву бывает мягкая, твёрдая и очень твёрдая.

Резьбу лучше всего выполнять на мягкой древесине (липа, осина, сосна). Липу достать сложно, так как её чаще используют профессиональные резчики. Сосна, если на ней делать мелкий рисунок, колется [2, с. 24–31]. А вот осина является самым благодатным материалом. Но большинство работ, которые я выполнил за время своего творчества, сделаны из липы.

Научился работать с инструментами, основными из которых, являются стамески различной формы, ножи, резак, косяки и ложечники.

Резьба по дереву — это территория моего творчества, моё хобби, которое даёт мне возможность не только проявить себя, но и создать неповторимый элемент декора, который станет оригинальным украшением домашнего интерьера, будет сюрпризом и темой для обсуждения в кругу друзей. И всё это можно делать своими руками, нужна лишь фантазия и желание творить, хорошие наставники, обучающие книги, и, конечно, инструменты. И ещё немного: умение видеть объёмные фигуры, чувство перспективы, сохранение пропорций.

Важным для развития школьников является то, что ежегодно нам предоставляется возможность выступить с докладами на научно-практической конференции «Дополнительное образование детей — пространство саморазвития личности» на секции для школьников [3; 4]. Это позволяет не только поделиться своими наработками в области учебно-исследовательских и творческих проектов с другими обучающимися, но и определить свой дальнейший путь развития в избранной области.

Список использованных источников:

1. Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву. Техника. Инструменты. Изделия // ДАРЪ. М., 2014. 176 с.
2. Дубровин И. И. Резьба по дереву // Славянский дом. Москва, 2004. 224 с.
3. Иванова И. В. Всероссийская научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей — пространство саморазвития личности» // Журнал педагогических исследований. 2020. Т. 5. № 6. С. 3–7.
4. Иванова И. В. II Всероссийская научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей — пространство саморазвития личности» // Журнал педагогических исследований. 2021. Т. 6. № 6. С. 3–9.
5. Инструменты для резьбы по дереву <https://www.rmnt.ru/story/instrument/instrumenty-dlja-rezby-po-derevu.1345354/> (дата обращения 18.11.2022).
5. Путеводитель по русским ремеслам. <https://russianarts.online> (дата обращения 18.11.2022).
6. Рассказ о резьбе по дереву. Сказочный портал. <https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-o-rezbe-po-derevu-kratko.html> (дата обращения 18.11.2022).

Wood Carving Is The Territory Of My Creativity

Fedor Vorobyov, student of the 6th “B” class of MBOU “Secondary school No. 14” of Kaluga

Ksenia N. Poznyakova, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director of the MBOU “Secondary School No. 14” in Kaluga, Associate Professor of the Department of Social Adaptation and Organization of Work with Youth, Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky

Abstract. The article is devoted not only to the description of the history of the development of wood carving, its traditions and types of wooden crafts, but also the personal creative experience of the student in wood carving.

Keywords: wood, wood carving, wood crafts

References:

1. Afanasiev A. F. Woodcarving. Technique. Tools. Products // DAR. M., 2014. 176 s.
2. Dubrovin I. I. Wood carving // Slavic house. Moscow, 2004. 224 p.
3. Ivanova I. V. All-Russian scientific and practical conference «Additional education of children — a space for self-development of the individual» // Journal of Pedagogical Research. 2020. V. 5. No. 6. P. 3–7.
4. Ivanova I. V. II All-Russian scientific and practical conference «Additional education of children — a space for self-development of the individual» // Journal of Pedagogical Research. 2021. V. 6. No. 6. P. 3–9.
5. Wood carving tools//<https://www.rmnt.ru/story/instrument/instrumenty-dlja-rezby-po-derevu.1345354/> (last accessed 11.18.2022).
5. Guide to Russian crafts//<https://russianarts.online> (last accessed 11.18.2022).
6. A story about woodcarving. Fairy tale portal//<https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-o-rezbe-po-derevu-kratko.html> (last accessed 11.18.2022).