

КРИС ПАЙ

Резьба по дереву

Справочное руководство для начинающих

КРИС ПАЙ

Резьба по дереву

Справочное руководство для начинающих

Москва
Издательство АСТ
Кладезь

УДК 745
ББК 85.125
П12

Chris Pye
Chris Pye's Woodcarving Course & Reference Manual

Печатается с разрешения издательства Fox Chapel Publishing Company, Inc (США)

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Перевод с английского О.Смирнова
Редактор перевода заслуженный работник культуры Российской Федерации
Михаил Ильев

Пай, Крис.

П12 Резьба по дереву: справочное руководство для начинающих / К. Пай, пер. с англ.
О. Смирнова – Москва : Издательство АСТ : Кладезь, 2018. – 160 с.:ил. – (Мастер своего дела).

ISBN 978-5-17-105418-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-1565234567 (англ.)

Так как резьба по дереву и другим материалам по своей сути содержит риск получения травмы и иного ущерба для здоровья, эта книга не может гарантировать, что выполнение упражнений, описанных здесь, является безопасным для всех. По этой причине эта книга продается без гарантий или иных обязательств любого рода, явно выраженных или подразумеваемых, а издатель и автор не несут никакой ответственности за любые травмы, убытки или ущерб, причиненный каким-либо образом по содержанию этой книги или при использовании читателями инструментов, необходимых для выполнения описанных здесь проектов. Издатель и автор настоятельно призывают всех резчиков тщательно изучить каждый проект и понимать правила использования всех инструментов перед началом любого проекта.

УДК 745
ББК 85.125

Производственно-практическое издание
Мастер своего дела

Крис Пай

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Старший редактор *Р. Дурлевич*

Корректор *М. Сиротникова*

Технический редактор *Т. Тимошина*

Компьютерная верстка *Е. Колосовой*

Компьютерный дизайн обложки *А. Воробьев*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги и брошюры

Подписано в печать 31.05.2018
Формат 84x108/16. Усл. печ. л. 16,8
Тираж 2000 экз. Заказ №

ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната №39
www.ast.ru
E-mail: kladez@ast.ru

ISBN 978-5-17-105418-2 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-1565234567 (англ.)

© Chris Pye, 2010
© 2010 by Fox Chapel Publishing
© ООО «Издательство АСТ», 2018

12+

Посвящаю Кэрри, подарившей мне Солнечного Зайчика

ВЫРАЖАЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Многие люди прямо или косвенно внесли свой вклад в эту книгу, и я должен высказать много благодарностей всем и каждому:

Сотням моих учеников, которые почтили меня своим вниманием на протяжении многих лет и от которых я узнал так много нового. Когда я писал эту книгу, я думал о всех вас.

В частности, я хотел бы поблагодарить моих коллег из студии «2009 Intermediate and Advanced Class» (классы среднего и продвинутого уровня) в Центре столярно-мебельного мастерства, Рокпорт, штат Мэн, США, где я имею честь преподавать каждый год: Wesley Albright, Peg Van Brunt, Gene Ostreicher, Lorie Schweer, Brian Scott, и Roger Smith; особо упомяну David Paul Lange. Мы сидели за обеденным столом и обсуждали мои первые проекты для книги. Я успокоился, когда коллеги под-

твердили, что мои резные проекты будут полезны и понятны читателям.

Также спасибо Peter Korn, исполнительному директору Центра за то, что он позволил мне вырезать бейсбольную кепку для главы 12 в мастерской Центра.

От всей души благодарю моего очень хорошего друга Mark Kimble, который удачно подсказывал мне, визуализируя словами, где нужно доработать в дереве.

Ну и наконец, большое спасибо Shannon Flowers, заказавшей мне оригинальные статьи для журнала *Woodcarving Illustrated*, и Peg Couch, заказавшему эту книгу, — за их поддержку и энтузиазм, а также Kerri Landis за ее чуткий и тщательный контроль за публикацией этой книги.

ОБ АВТОРЕ

Крис Пай вырезает по дереву около тридцати лет и является автором трех DVD-дисков и шести книг: *Woodcarving Tools Materials, and Equipment* (1995, 2002) (Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву), *Carving on Turning* (1995) (Резьба на токарных изделиях), *Lettercarving in Wood* (1997) (Вырезание надписей из дерева), *Relief Carving in Wood* (1998) (Рельефная резьба по дереву), *Elements of Woodcarving* (2000) (Резные элементы) и *Woodcarving Projects and Techniques* (2007) (Резные проекты и техники). В 2011 году Крис открыл учебно-методический сайт www.woodcarvingworkshops.tv, на котором опубликовано много полезных видео по резьбе.

В своей студии в Херефордшире, Англия, Крис выполняет широкий спектр заказов, в том

числе: вырезание надписей, геральдических символов, мебельных и архитектурных орнаментов, скульптур. Он является членом Master Carvers Association (Ассоциации резчиков по дереву) и среди клиентов мастера — Его Королевское Высочество принц Уэльский.

СОДЕРЖАНИЕ

Introduction	8
РАЗДЕЛ I: РЕЗЧИЦКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	
<i>Техническое мастерство</i>	10
Глава 1: Приобретение стамесок	12
<i>Ваши стамески — это ваша резьба</i>	20
Глава 2: Принимаем стамески в работу	22
<i>Понимание древесины</i>	32
Глава 3: Мастерская, оборудование, инструменты и материалы	34
РАЗДЕЛ II: РАБОТА СТАМЕСКАМИ	
<i>Учимся держать инструмент</i>	42
Глава 4: Как обращаться с вашими стамесками	44
<i>Тонкий край клина</i>	54
Глава 5: Все, что можно делать стамесками	56
РАЗДЕЛ III: УПРАЖНЕНИЯ	
<i>Хорошие привычки</i>	64
Глава 6: Простые молдинги	66
<i>Поверхности, линии и переходы</i>	76
Глава 7: Церазик и стамеска-уголок	78
РАЗДЕЛ IV: РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА	
<i>Форма в пространстве</i>	88
Глава 8: Упражнение по вырезанию плоского рельефа	90
<i>За горизонтом</i>	100
Глава 9: Низкий рельеф	102
<i>Прикосновение драмы</i>	114
Глава 10: Высокий рельеф	116
<i>Почувствуйте форму</i>	126
Глава 11: Прорезной рельеф	128
РАЗДЕЛ V: СКУЛЬПТУРНАЯ РЕЗЬБА	
<i>Погружение в хаос</i>	136
Глава 12: Круглая скульптура: Бейсбольная кепка	138
<i>Фантазируйте и творите!</i>	150
Глава 13: Круглая скульптура: Крапивник	152
Предметный указатель	159

ВВЕДЕНИЕ

Я вырезаю традиционным способом, который иногда называют «европейским». Я полагаюсь в первую очередь на формы полукруглых, плоских и прочих стамесок. Я не так часто использую в резьбе ножи, в отличие от мастеров, работающих в традициях американской резьбы, а электроинструментами пользуюсь в основном для черновой обработки древесины и для задания текстуры на резных поверхностях. При этом я не имею ничего против резчицких ножей или электроинструментов: опытные резчики выполняют ими огромные объемы работы, и иногда я сам понимаю, что без них сложно обойтись на отдельных операциях. Но я признаюсь в любви моим стамескам, понимая, каких эффектов можно добиться с их помощью в плане дизайна или конечного результата.

В этой книге я начинаю с основ, помогающих развеять тайны выбора и заточки традиционных резчицких инструментов. Далее мы переходим к простым упражнениям, которые демонстрируют правильные хваты инструмента и резы стамесками. Наконец, мы сделаем несколько проектов и в процессе резьбы подкрепим теоретические знания практическими упражнениями.

Я рассматриваю книгу как поэтапный курс и предполагаю, что новички начнут выполнять задания с первых глав и до конца книги вместе со мной. Вместе с тем все проекты являются самостоятельными, и, вполне возможно, что опытные резчики просто повторят любой из них.

Одной из важных особенностей книги являются короткие вставки-заметки между главами. В них я даю важные технические нюансы в контексте изложения процессов резьбы. Эти заметки отработаны годами моей преподавательской деятельности. Каждая вставка относится прямо или косвенно к следующей главе, но если их собрать воедино, то получится обширное справочное руководство по резьбе.

Отнеситесь к обучению резьбе, как к обучению игре на гитаре: никто не ожидает от вас, что вы сыграете гитарный концерт Родриго прямо сейчас! Учитель-музыкант сначала продемонстрирует вам, как звучит гитара, а потом научит вас ее настраивать. Затем вы изучите простейшие аккорды, их звучание, укрепите пальцы, разовьете музыкальный слух и натренируете мышечную память. По мере усложнения упражнений и благодаря усердной практике нестройные звуки начнут превращаться в нужные мелодии. Обучение любым умениям, включая и резьбу по дереву, проходит по такой же схеме.

Учитель игры на гитаре обязательно предложит вам приобрести собственную гитару и будет надеяться, что вы будете практиковать игру на инструменте!

Что касается резьбы по дереву, позвольте мне сказать прямо и еще более жестко: вы не сможете овладеть нужными навыками, не практикуя. Это абсолют. Если вы хотите научиться резать, купите стамески, правильно их заточите и режьте. Если вы хотите добиться прогресса, возьмите в руки стамески, проверьте, правильно ли они заточены, и режьте. Если вы хотите резать с гордостью, возьмите правильно заточенные стамески и режьте.

«Жизнь так коротка, а ремесло осваивать так долго», — говорит нам Чосер. Действительно, резьбу по дереву можно рассматривать как паломничество или путешествие, полное радостных событий и приключений: вы обучаетесь новым навыкам, встречаетесь с интересными людьми, принимаете новые творческие вызовы и, что немаловажно — развлекаетесь. Все путешествия начинаются с первого шага в правильном направлении. Эта книга как раз и написана, чтобы помочь сделать вам этот первый (или тысячный) шаг и указать правильное направление рукам и сердцу.

РАЗДЕЛ I:

РЕЗЧИЦКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Если вы новичок в резьбе, начните с этого раздела. Вы познакомитесь с инструментами, которые упоминаются в этой книге, научитесь их затачивать и поддерживать в остром состоянии. Здесь также рассматриваются вспомогательные инструменты, такие как тиски и струбцины.

РАЗДЕЛ II:

РАБОТА СТАМЕСКАМИ

В этом разделе описаны различные хватки и резы, которые вы можете выполнять стамесками.

РАЗДЕЛ III:

УПРАЖНЕНИЯ

Осваиваем на практике приемы вырезания некоторых базовых ленточных орнаментов. В этом разделе также приведены три проекта для демонстрации техник работы церазиком и стамеской-уголком. Вырежем три версии Бурхедского Быка и четыре ленточных орнамента.

РАЗДЕЛ IV:

РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА

Когда вы закончите эти четыре проекта на азиатские темы, вы получите полное представление о концепциях и техниках, необходимых для вырезания низких и высоких рельефов и прорезных рельефов. У вас дома останутся четыре красивых резных произведения. Вы узнаете, как по одному шаблону вырезать фигурки в трех различных стилях.

РАЗДЕЛ V:

СКУЛЬПТУРНАЯ РЕЗЬБА

Выполнив два проекта, вы сможете создавать скульптуры с нуля. Вы узнаете, как копировать форму и как вырезать скульптуру из дерева по глиняной модели. Вы создадите реалистичную деревянную бейсбольную кепку и очаровательную птичку крапивник, изучая методы скульптурной резьбы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Я сижу за верстаком рядом с ученицей, помогаю ей вырезать, и мне понадобилась другая стамеска. Моя рука как хищная птица летит к аккуратному ряду стамесок. Ученица хочет мне помочь, предлагает эту или ту стамеску и развязывает еще одну сумку-скатку. «Я понятия не имею, что хочу», — говорю я, и это совершенно верно. Мой разум делегировал эту задачу рукам. Вдруг моя рука падает и берет именно ту стамеску, которая мне нужна в данный момент. Я снова режу. Такой довольно странный, осознанный опыт случается не часто. Я редко обращаю внимание на то, какую стамеску я беру. Я просто вырезаю. Но «просто резьба» — хорошее состояние. Когда я погружаюсь в эту спокойную часть себя и концентрируюсь исключительно на резьбе, работа спорится и я вырезаю свои лучшие произведения.

В этом нет ничего мистического. Когда мы применяем в работе четко отработанный физический навык, наш ум расслабляется, а инструмент становится частью нас самих. Этот феномен — часть нашего мастерства, подсознательные автоматические движения, благодаря которым мы управляем нашим автомобилем, печатаем вслепую на клавиатуре или играем на музыкальных инструментах. Этот навык приходит через практику и только через практику. Повторения формируют мышечную память и, по сути, разгружают наш мозг. Старая пословица «Практика делает совершенным» подчеркивает эту мысль. И хотя никакое количество повторений не гарантирует художественного качества резьбы, но со временем навыки разовьются, и вы сможете проявить все свои художественные таланты.

ГЛАВА 1

ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАМЕСОК

Резьба неразрывно связана с вашими стамесками, поэтому лучше всего начать с краткого обзора: что это за инструменты, почему их так много, и вкратце — чем они будут полезны для вас. Если у вас нет опыта в резьбе, сходите в гости к резчику, который позволит вам попробовать разные стамески в работе. Возьмите стамеску в ладонь, почувствуйте тепло деревянной ручки, сталь лезвия, сделайте несколько резов, и вы сразу поймете, насколько подходит для вас инструмент. Многие новички теряются при выборе стамесок различных производителей. Новички также по понятным причинам опасаются покупать инструменты низкого качества, и они боятся испортить лезвие при заточке.

Что можно посоветовать:

1. Начните с небольшого универсального набора стамесок (который я вам посоветую) и докупайте другие стамески по мере необходимости.

2. Покупайте только стамески от надежных производителей по рекомендациям резчиков, которым вы доверяете.

3. Относитесь к своим стамескам просто как к инструментам, а не как к музейным экспонатам.

Помните также, что чем ближе к рукоятке стамески, тем меньше уровень закалки лезвия. Свидетельством тому являются старинные стамески, со сточенными лезвиями за долгие годы работы. Если при заточке вы жертвуете на алтарь обучения часть лезвия, то это недорогая плата за получение необходимых жизненных навыков.

«Для комфортной работы имейте в своем арсенале набор плоских, полукруглых стамесок и стамесок-уголков».

ПРОФИЛИ СТАМЕСОК

В каталоге любого производителя резчицкого инструмента и в большинстве книг по резьбе вы найдете списки различных стамесок. Рядом с фотографиями стамесок новичок увидит устрашающие наборы изогнутых линий. Это профили стамесок: просто посмотрите на торцы стамесок, и вы увидите изгибы различной формы: плоские, полукруглые, уголки.

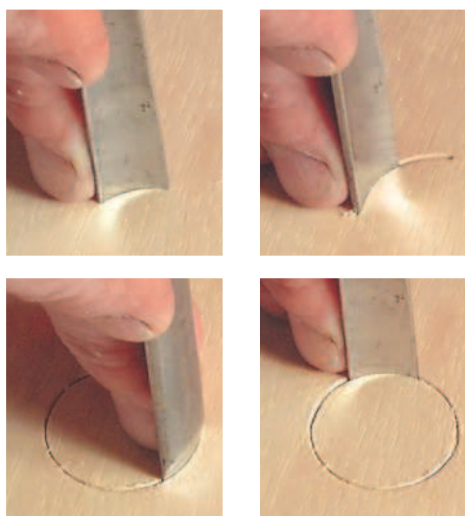

Профили — это контуры режущих кромок стамесок.

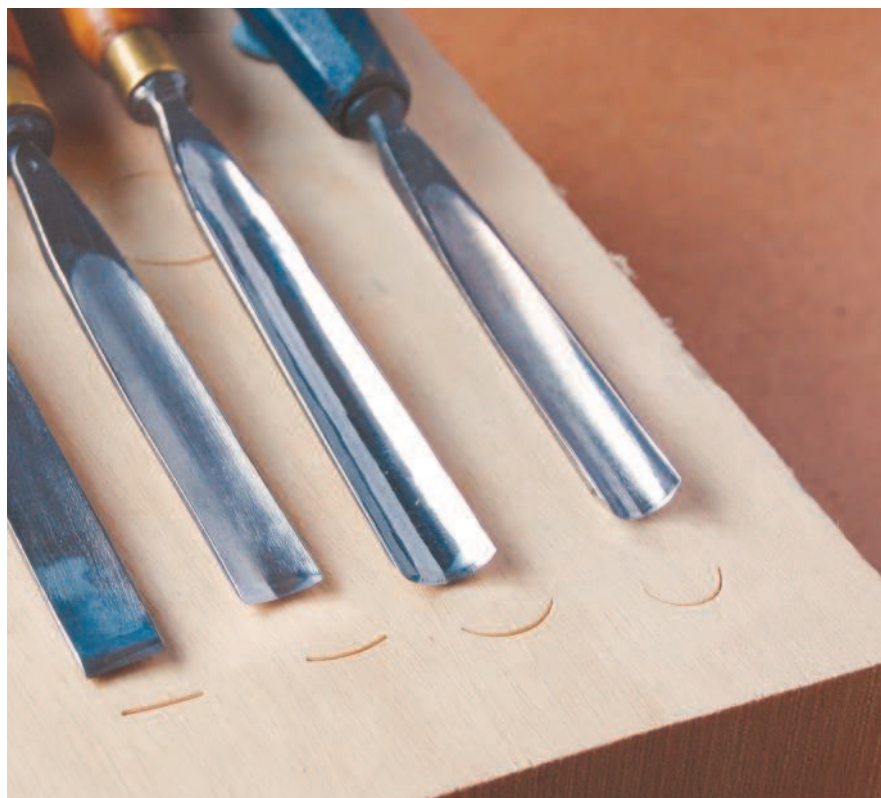
«ПРАВИЛЬНЫЕ» СТАМЕСКИ

У «правильной» стамески профиль представляет часть дуги окружности, и это легко продемонстрировать. Резчики с выгодой используют такие стамески, вырезая идеальные и одинаковые окружности, а также формируя лекальные поверхности, проворачивая при резьбе лезвие в древесине. Такие приемы очень важны при вырезании симметричных лиц, ленточных орнаментов на молдингах и пр.

Стамески — это базовые резчицкие инструменты, которые мастера используют на всем протяжении проектов: от черновой обрубки до финишной резной отделки. Чем больше радиус изгиба, тем более плоское лезвие у стамески. Таким образом, при заданной ширине лезвия мы получаем диапазон стамесок от плоских и сильно отогнутых

Поставьте свою стамеску вертикально на дощечку и наколите. Затем поднимите ведущий уголок лезвия и проверните лезвие вдоль разреза. Продолжайте проворачивать, чувствуя, как лезвие движется по «колею». В итоге вы прорежете окружность, замыкая разрез.

Эти стамески имеют одинаковую ширину лезвия, но различный радиус изгиба.

до глубоких полукруглых. Ширина лезвия измеряется между ее уголками (кончиками). У самой глубокой полукруглой стамески профиль представляет половину окружности.

Церазики: стенки лезвий могут быть параллельными или слегка расходиться в стороны.

Стамески-уголки (разделительные стамески) бывают с тремя углами. Справа налево на фото: 45°, 60° и 90°.

ЦЕРАЗИКИ

U-образные стамески (церазики) похожи на правильные полукруглые стамески, но работают по-другому. В основании лезвия церазика лежит либо правильный полукруг, либо иная кривая, но стенки лезвия напоминают каньон: они либо поднимаются строго вертикально, либо имеют небольшой наклон.

В традиционном ремесле вырезания надписей с прямыми элементами линий используются плоские стамески. Стамески-косяки это одни из тех инструментов, которые нечасто в работе, но когда они необходимы, им трудно найти замену. Используйте их для вырезания узких углов или, к примеру, для подрезки в местах соединений линий. Двухсторонняя заточка является важной особенностью большинства стамесок, но более подробно к таким инструментам мы вернемся, когда начнем изучать заточку.

СТАМЕСКИ-УГОЛКИ

В каталогах стамесок вы также увидите другие профили, которые представляют различные уголки, а не дуги окружностей. Стамески-уголки состоят из двух плоских поверхностей, сходящихся под разными углами: 45°, 60° и 90°; причем угол 60° является наиболее полезным. Вы должны использовать стамески-уголки для разделения элементов резьбы или для вырезания канавок, как и в случае работы церазиком.

ПЛОСКИЕ СТАМЕСКИ

Наконец, в каталогах вы увидите абсолютные плоские стамески, похожие на столярные и плотницкие долота, а также плоские стамески с двухсторонней заточкой, плоские стамески-косяки с односторонней и двухсторонней заточками.

В традиционном ремесле вырезания надписей с прямыми элементами линий используются плоские стамески. Стамески-косяки — это одни из тех инструментов, которые нечасто в работе, но когда они необходимы, им трудно найти замену. Используйте их для вырезания узких углов или, к примеру, для подрезки в местах соединений линий. Двухсторонняя заточка является важной особенностью большинства стамесок, но более подробно к таким инструментам мы вернемся, когда начнем изучать заточку.

Плоские стамески могут иметь прямое или скошенное лезвие.