

*Посвящаю моему другу и учителю
дяде Мише Ильяеву*

Олег Смирнов

Резьба по дереву

от ложки к скульптуре

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ

УДК 745.51
ББК 85.125
С51

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.

Смирнов, Олег.

С51 Резьба по дереву : от ложки к скульптуре / Олег Смирнов. — Москва :
Издательство АСТ : Кладезь, 2019. — 144 с. — (Секреты мастера).

ISBN 978-5-17-112003-0

УДК 745.51
ББК 85.125

Издание для досуга

Олег Смирнов

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ От ложки к скульптуре

Серия «Секреты мастера»

Руководитель направления <i>Р. Дурлевич</i>	Корректор <i>Н. Струэнзе</i>
Редактор <i>А. Красавина</i>	Компьютерная верстка <i>Е. Колосовой</i>
Технический редактор <i>Т. Тимошина</i>	Цветокоррекция изображений <i>К. Никитин</i>
Компьютерный дизайн обложки <i>А. Воробьев</i>	

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008): – 58.11.1 – книги и брошюры печатные	Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2019 г. Изготовитель: 000 «Издательство АСТ» 129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, к. 705, пом. I, 7 этаж www.ast.ru , e-mail: kladez@ast.ru instagram.com/ast_nonfiction , facebook.com/astnonfiction , vk.com/ast_nonfiction
Подписано в печать 04.02.2018. Формат 70х100/16. Усл. печ. л. 11,7. Печать офсетная. Гарнитура NewLetterGothic. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ №	

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжаймыз : www.ast.ru. E-mail: kladez@ast.ru
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл – «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», Б литері, офис 1. Тел.: 8 (727) 2 51 59 90, 91, факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz. Тауар белгісі: «АСТ»
Өндірілген жылы: 2018. Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

ISBN 978-5-17-112003-0

© Олег Смирнов, текст, изображения, 2018
© 000 «Издательство АСТ», оформление, 2019

Содержание

Про автора и книгу.....	6
Предисловие рецензентов	8
Глава 1. Про дерево и резьбу	12
Глава 2. Домашняя мастерская	14
Глава 3. Самодельные инструменты	24
Глава 4. Заточка и правка инструментов ..	28
Глава 5. Где найти или купить хорошую древесину?	40
Глава 6. Мастер-класс «деревянная галька»	46
Глава 7. Стамески или бормашина?.....	58
Глава 8. Мастер-класс «связка ложек»....	60
Глава 9. Лепить иль не лепить?	70
Глава 10. Нож грибника.....	72
Глава 11. Разработка творческой жилы. ...	86
Глава 12	94
Мастер-класс «резные нарды»	94
Глава 13. Мастер-класс «кадушка с мандаринами»	112
Глава 14. Скульптурный верстак.....	122
Глава 15. Мастер-класс «зеркало с накладной резьбой»	124
Глава 16. Мастер-классы по теме «корнепластика».....	130
Глава 17. Мастер-класс «станковая скульптура».....	138
Обзор бормашин.....	150
Обзор заточных станков	154
Обзор инструментов для вырезания крупных форм	156

ПРО АВТОРА И КНИГУ

Меня зовут Олег Смирнов. Стругать себе деревянные игрушки начал в глубоком детстве, но настоящей резьбой серьезно увлекся уже совсем взрослым дяденькой, в сорок лет. После трудовой офисной жизни неудержимо потянуло к «художествам», к дереву. Набрал в Гугле «школа резьбы по дереву» и попал в надежные руки замечательного мастера резьбы по дереву, заслуженного работника культуры России Михаила Ильяева. Два года творчества в его уютной школе, создание своей домашней мастерской, «ни дня без стружки», занятия в художественных студиях рисования и лепки. Творю по сей день.

В 2006 году при поддержке Михаила Ильяева я создал Интернет-клуб <http://rezbaderevo.ru> и сейчас этот сайт объединяет тысячи резчиков по дереву, кости и камню, а так же ценителей нашего ремесла. На сайте мастера публикуют галереи своих резных работ, статьи; работает форум, стол заказов. Именно наш сайт и общение с мастерами привели меня к идее написать эту книгу.

Книга ориентирована на широкий круг резчиков по дереву и построена как практическое руководство на базе нескольких мастер-классов разной степени сложности. Каждая глава раскрывает различные техники резьбы рельефа, круглой скульптуры, приемы работы инструментами и способы отделки готовых работ. Мастер-классы сопровождаются обзорами современных материалов, оборудования и инструментов. в книге много внимания уделено творческим аспектам моделирования и дизайна будущих изделий.

Приглашаю всех читателей к сотворчеству: не обязательно повторять один в один резные изделия и композиции, предложенные в книге. Фантазируйте, придумывайте свои варианты резной ложки, нард, зеркала, светильника и других предметов. Надеюсь, моя книга послужит вам полезным проводником в прекрасный мир резьбы по дереву.

В добрый путь!

Мой видеоканал в YouTube: «Клуб-студия резьбы по дереву Олега Смирнова»

БЛАГОДАРНОСТИ

Моей семье, любимым жене и сыну спасибо за поддержку и вдохновение. Вы самые первые зрители моих творений, а ваши оценки, честные замечания и предложения очень для меня дороги.

Спасибо всему коллективу мастеров сайта REZBADEREVO.ru за многолетнее общение, встречи, обмен опытом и конструктивную критику.

Так как резьба по дереву 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 мастер-класс и понимать правила использования всех инструментов перед началом любого проекта.

Предисловие рецензентов

Эту книгу написал, изваял, талантливый человек с незаурядными гуманитарными способностями, талантом организатора, крепкой жилой предпринимателя, человек с философским мышлением, который вдруг прикоснувшись к резьбе по дереву был безнадежно и навсегда затянут в этот мир рукотворчества и получил от этого неизмеримое наслаждение и новый, ни с чем не сравнимый философский опыт. Он получил от резьбы так много, что не смог уместить все это в себе и стал делиться со всем миром на сайте Клуба резчиков. Но и сайта оказалось мало, родилась книга.

Эта книга совмещает в себе функции учебного пособия, сборника «кулинарных» рецептов вкусных и очень разнообразных блюд резного приготовления; философского труда, имеющего целью снять с любого читателя оковы неуверенности. И хотя я уже больше 25 лет режу бивень мамонта — читая книгу Олега, ловлю себя на том, что тоже хочу почувствовать запах дерева и ощутить под резцом вьющуюся стружку. Я почерпнул много нового из этой книги, особенно в части инструментария, но не могу сказать, что согласен со всем, что в ней изложено. Но ведь автор и не пытается нас в чем-либо убедить, он описывает свой путь, делится своим опытом, не навязывая правил,

не устанавливая догм, а наоборот, утверждая отсутствие границ творчества.

Большинство скульпторов, если не все, начинают свое движение по рельсам, затем у некоторых вырастают крылья, они отрываются от колеи и взмывают вверх. Но и там, в воздухе, они начинают ощущать ограничения вертикальным эшелонированием, и наконец, очень немногие уходят в творческую «нирвану». Эта книга дает надежду каждому человеку достичь безграничного счастья. Ни работающий на высокой зарплате чиновник, ни нефтяной магнат, если они не являются творческими людьми, не могут получить такое наслаждение, какое испытывает любой, даже бедный и больной, от созидательного труда, доступного, конечно, и для чиновника, и для олигарха. В этом, на мой взгляд, главная ценность этой книги: вселить в каждого читателя уверенность в том, что он может достичь высшего счастья человека — стать творцом.

Книга, конечно, не окончена. Уже видны очертания экспоненты, которая набирает высоту, и мы с нетерпением будем ждать продолжения движения вверх.

Иосиф Эпштейн,
Скульптор по бивню мамонта

Желание вырезать из дерева у меня появилось очень рано. Первый перочинный ножичек, свистульки, затейливые птички и зверушки. Когда мне исполнилось лет десять, меня записали в кружок « Умелые руки». С огромным желанием и радостью совал свои ручонки во все виды творчества. Лепил, строгал, клеил, выжигал, вышивал крестиком. Но настал день, когда я потерял покой, а с ним интерес ко всем занятиям в кружке: в моих руках оказалась книга «Резьба по дереву». На то время она была уже очень старой. Потертости на обложке, с выпадающими желтыми страницами. Ее принес на занятия паренек нашей группы. Черно-белые нарисованные картинки и необыкновенный запах... Книга захлопнулась прямо перед моим носом. Смиренно стерпел сию обиду, ибо владелец этого сокровища был старше меня года на три. Пытался уговорить его, чтобы он дал мне почитать книгу хотя бы на один день, или еще принес на занятия. Все напрасно. Детские рассказы, несколько значков и марок, которые я стырил у брата. Сокровенное из моей потайной коробки. помню — несколько старых гильз, кокарда от армейской фуражки, и по мелочи... Все, что было нажито кропотливым трудом, перекочевало в карман хапуги. Возможно, все это не просто, и судьба вела меня по творческой жизни, даря такие незабываемые моменты. С тех пор в моих руках открылись десятки книг по резьбе. Хороших книг много, но и много фолиантов, отличающихся друг от друга только обложкой и фамилией автора. Чем понравилась книга автора?

Если говорить в целом, то книга на твердую уверенную четверку, даже для опытных резчиков по дереву. Очень доходчиво, профессионально и живо в тексте. Автор смело и уверенно делится своим опытом резьбы, который у него на высоком уровне. И это не только мое мнение, но и всех резчиков, кто знаком с творчеством Олега. Понравилась техническая сторона резьбы и описание современного инструмента и приспособлений. Весьма привередливо отношусь ко всей механизации в резьбе, но сделал для себя в книге интересные заметки. Мое мнение: Гуд! Дай Бог, чтобы эта хорошая книга была точкой отсчета для многих людей, у которых есть желание познать радость в работе с деревом!

Виктор Дубовик
Художник по дереву, член Профессионального союза художников России

— Я ПОДУМАЛ, ЧТО НЕПЛОХО БЫ ВЫРЕЗАТЬ ЭТАКОГО ОТМЕННОГО ДЕРЕВЯННОГО ЧЕЛОВЕЧКА. НО ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК: СПОСОБНЫЙ ПЛЯСАТЬ, ФЕХТОВАТЬ И КУВЫРКАТЬСЯ В ВОЗДУХЕ. С ЭТИМ ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕЛОВЕЧКОМ Я ПОШЕЛ БЫ ПО БЕЛУ СВЕТУ И ЗАРАБАТЫВАЛ БЫ СЕБЕ НА КУСОК ХЛЕБА И СТАКАНЧИК ВИНЦА.
КАРЛО КОЛЛОДИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО»

Больше десяти лет назад я познакомился с сайтом «РезьбаДерево» и его создателем Олегом Смирновым. Много с той поры опилок, стружки и трудового пота кануло в Лету. Произошло знакомство с мастерами из разных стран и их работами. С кем-то завязал дружбу, а с кем-то иногда и сорился, мир человека сложен и разнообразен. За эти годы узнал много нового для себя. Век живи — век учись, а учиться стоит по правильным учебникам жизни. Как известно, книга не только лучший подарок, а так же источник знаний, в том числе профессиональных.

За сорок лет с гаком, что занимаюсь скульптурой и резьбой по дереву, я поднакопил немало книг, что издавалась на эту тему. Те фолианты прошлого века сыграли свою определенную роль в самообразовании многих резчиков, в том числе и моего. Потом появились первые переводные книги, обильно проиллюстрированные и зачастую дурно переведенные. Как правило, западные книги сводятся к краткому теоретическому курсу с последующими достаточно примитивными, но богато снабженными фотографиями master-class, вроде того как вырезать «уточку» или «рыбку». Ничего плохого в мастер-классах нет, как нет ничего плохого в том, как дед учит внука ловить карасей, а бабушка толкует внучке, как

лепить пельмени с пирожками, правда, где теперь найти таких внуков. Само понятие художественных мастер-классов родилось еще у софистов Древней Греции, и активно практиковалось художниками Возрождения. Но не каждый сможет получить себе в наставники художника-педагога, другое дело грамотная книга.

И вот передо мной пока еще электронная версия книги Олега Смирнова. Книга написана хорошим русским техническим языком. Впрочем, автор сам технарш по образованию, прошедший хорошую школу Михаила Ильяева. Общаясь с десятками мастеров более высокого уровня, чем он сам, Олег не только добросовестно перенял ценнейший опыт, но и сумел его обобщить и аккумулировать в этой книге.

Незамысловатые мастер-классы тщательно фото-хронометрированы и снабжены подробными текстами. Простота работ очень хороша для понятия процесса резьбы начинающему резчику. Впрочем, Олег за эти годы заметно отточил свои умения, как в обработке дерева, так и в композиции, лепке и прочих слагающих художественного мастерства. Что удивительно, как он умудряется сопрягать коня и трепетную лань, бизнес и творчество.

Я не большой специалист по современным электрическим «гаджетам» и модным «приспособам» в современном ремесленном деле, но понимаю: с XXI веком надо стараться жить наравне. Дотошное описание рабочего места и его организация, инструмент и его заточка. Дерево и материалы его защиты и последующего покрытия, все это выписано подробно и с не отечественной педантичностью.

Книга такого уровня в нашей стране никогда не издавалась. Надеюсь, это первый, но не последний том в популяризации резьбы по дереву. Желаю автору успехов во всех его начинаниях!

Сергей Карпиков
Преподаватель Думиничской школы искусств

Глава 1

ПРО ДЕРЕВО И РЕЗЬБУ

ПУТЬ ДЛИННОЮ В ТЫСЯЧУ ЛИ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА
ЛАО-ЦЫ

Почему резьба по дереву так популярна во всем мире? Потому что в один прекрасный день можно отважиться, взять в руки перочинный ножик, вырезать из ветки фигурку — и вы уже резчик по дереву. Вы сотворили свою самую первую вещь, испытали вдохновение и радость контакта с материалом и образом. Конечно, чтобы стать опытным мастером, нужно будет еще хорошо потрудиться, но если ножик лег в руку, и после нескольких резов душа запела — значит, это ваше дело.

Дерево один из самых демократичных материалов на свете — дерева много, самого разного, а резьба по дереву как увлечение не требует на первых этапах значительных финансовых вложений. Чтобы стать, скажем, стеклодувом или кузнецом, потребуется сразу организовать целое производство с кучей сложного оборудования. Мы же можем строить свою мастерскую постепенно, а с первого дня работать за обычным столом одним ножиком и парой стамесок.

Дерево — теплый, красивый материал с графичной поверхностью, богатой текстурой и широкой цветовой палитрой. После шлифовки и отделки получаются очень эффектные изделия, которые не стыдно подарить друзьям и знакомым. Нароботав хороший опыт, можно вырезать изделия на продажу и даже превратить хобби в профессию или бизнес.

Резьба под силу и дамам. Девушки и женщины благодаря своей усидчивости и аккуратности зачастую добиваются фантастических успехов в нашем ремесле.

Если затронуть философию бытия, то резьба по дереву это настоящее спасение от скуки и обыденности. Прощай, диван. Вы меняете стиль, и даже смысл своей жизни, наполняете судьбу новыми знакомствами и событиями. Резьба никогда не надоест, ведь это широчайшее творчество, как по видам изделий, так и по дизайну. Вдобавок — легкий физический труд, развитие мелкой моторики. Прощай, Альцгеймер. Здравствуй, интересный мир!

И еще, по секрету: резьба по дереву как увлечение и ремесло — это тайный агент, ненавязчивый вербовщик, «точка входа» в серьезный мир искусства. Если раньше вы не дружили с карандашом и пластилином, то после практики в резном ремесле осваивать базовые инструменты художника будет легче, потому что вы «зашли с тыла» — через пальцы, через контакт с реальным материалом, с деревом, с формой. Границ творчества не существует, и однажды откроется ваша персональная выставка деревянной скульптуры или резной мебели в Третьяковке или в Лувре.

А пока давайте построим домашнюю мастерскую.

Глава 2

Домашняя мастерская

СТОЛЯР СПРАШИВАЕТ РЕЗЧИКА:

— ПОЧЕМУ ТЫ РАБОТАЕШЬ СИДЯ?

— ПРОБОВАЛ ЛЕЖА, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.

Когда вы осознали, что резьба это интересно и увлекательно, надо задуматься о полноценной домашней мастерской. Вариантов размещения масса: отдельная комната, гараж, кладовка, балкон или лоджия, сарайчик на даче.

В этой главе я познакомлю вас с моей летней мастерской на лоджии, с зимней мастерской в комнате и с небольшой мастерской в дачном сарайчике. Надеюсь, что рассказ послужит вам ориентиром при проектировании собственной мастерской. Подробное описание стамесок, ножей и другого инструмента я буду давать в мастер-классах, на протяжении всей книги.

Уважаемый читатель, в книге приводится описание максимального набора современного оборудования и инструментов, чтобы сформировать у вас представление о возможном инструментарии. Приобретать тот или иной инструмент вы можете ПОСТЕПЕННО — исходя из своих возможностей и текущих потребностей.

Чтобы испытать свои силы и желания в резьбе, начать полноценно вырезать по дереву, заготовьте достаточно обычного письменного стола. Изготовьте столешницу-накладку из подходящего деревянного щита, приклеив к нему брусок-ограничитель, и установите щит на письменный стол. Получится вполне рабочий верстак резчика по дереву.

МАСТЕРСКАЯ НА ЛОДЖИИ

Верстак смонтирован по контуру лоджии, и состоит из пяти рабочих мест:

- рабочее место для резьбы по дереву ножами и стамесками:
- рабочее место для работы бормашинной
- столярное рабочее место
- станочный уголок
- камнерезное рабочее место («камнерезка» — еще одно мое увлечение)

Верстак должен быть крепким и устойчивым. По возможности закрепляйте верстак к полу и/или к стенам.

Домашняя мастерская

