

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Эверетт Эленвуд

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Издательство АСТ
Москва

Выражаю признательность:

Тренту Бушу
Рону Бимерсу
Кенту Даффу
Вальтеру Гриттнеру
Вэйну Хендриксону
Ренди Киник
Гарри Колбу
Слиму Марушеку (владельцу Slim's Woodshed
и Музея резьбы по дереву) Рону Морроу
Бобу Новицки Мирону и Лаверне
Шеттл (Питомник деревьев Shady
Haven) Кате Вард

за то, что они разрешили сфотографировать свои резные произведения и за то, что они обеспечили меня различными материалами, которые сделали мою книгу интереснее.

Особая благодарность:

Джону Кранцу, леснику в отставке Департамента природных ресурсов в Forest Products Utilization – за информационные материалы и помощь в подготовке Главы 3 «Древесина для резьбы»

У. Ф. (Билл) Джадту – за разрешение сослаться на его книгу «Резьба по четырем сегментам» (Four-Quadrant Carving)

Дейлу Кноблоку, разработчику марки Pentacryl и владельцу Preservation Solutions – за то, что он поделился знаниями по обработке древесины для резьбы.

Бобу Монтаньо, директору завода в Norton Abrasives, Литглтон, Нью-Гемпшир – за его обзор и предоставленную информацию по заточным камням.

Стену Уотсону, техническому директору DMT (Diamond Machining Technology), Мальборо, Массачусетс – за его поддержку и предоставленную информацию о заточных камнях.

Роберту Б. Ханна, профессору и директору SUNY, Колледж экологии и лесного хозяйства, Сиракузы, штата Нью-Йорк – за то, что он поделился своими знаниями и предоставил мне микрофотографии древесных пород.

Грэггу Хейси за его мастерские фотографии и совместные фотосъемки птиц, цветов и проекты снеговиков.

Пегу Коучу, редактору издательства Fox Chapel Publishing – за терпение и за то, что он помог сделать книгу реальностью.

Гретхен Бейкон, корректору издательства Fox Chapel Publishing – за исправление моих орфографических и грамматических ошибок, а также за магию сжатия моих 400 страниц и сотен фотографий в книгу из 288 страниц.

Трою Торну, арт-директору издательства Fox Chapel Publishing – за его элегантный макет, который сделал книгу эстетически привлекательной.

И главные благодарности:

Моему сыну Джеффу, за многие часы, которые он провел, фотографируя для книги. Без его помощи было бы невозможно завершить эту книгу. Он куда больший перфекционист, чем я.

Моей жене Делорис, за ее терпение и понимание.

Многие «Дорогой, сделай это, сделай то» были отменены на два года, пока я жил в этой книге.

И всем моим родным, друзьям и студентам, кто поощрял меня и оказывал поддержку, пока я не превратил свои мечты в реальность, написав эту книгу.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	viii
<i>Глава 1:</i> История резьбы по дереву.	1
<i>Глава 2:</i> Виды резьбы по дереву.	9
<i>Глава 3:</i> Древесина для резьбы	23
<i>Глава 4:</i> Инструменты для резьбы по дереву.	49
<i>Глава 5:</i> Принадлежности для резьбы	67
<i>Глава 6:</i> Заточка инструментов	89
<i>Глава 7:</i> Практика работы инструментами	141
<i>Глава 8:</i> Начинаем	165
<i>Глава 9:</i> Финишная отделка и раскрашивание	177
<i>Глава 10:</i> Пошаговые проекты.	199
Стилизованная птица.	200
Снеговик	210
Резной рельеф Цветок	224
Стилизованный кот	234
Акант	240
Геометрический орнамент Звезда	250
Прорезной рельеф Головы коней	258

ВВЕДЕНИЕ

Если вы ищете хобби на всю жизнь, а не причуду-увлечение на пару дней — резьба по дереву наставит вас на правильный путь. Это не какое-то вяленькое хобби, а, наоборот, стимулирующий творческий труд и при этом отдых для души и тела. Резьба по дереву выполняется во многих стилях — от простых повторяющихся узоров до сложных скульптур, так что это хобби, в котором у вас никогда не закончатся идеи авторских работ. Резьба по дереву может стать очень интересной и плодотворной частью вашей жизни.

В наш век массового производства особенно приятно взять брусок древесины и создать собственное произведение искусства, и никогда не будет двух одинаковых брусков, поскольку любая заготовка появилась из некогда живого дерева. Дерево растет и изменяется, даже после того как оно спилено. Каждый брусок дерева красив по-своему и обладает собственным характером — эта красота древесины и выводит резьбу по дереву в разряд особенного искусства.

В течение 30 с лишним лет моего увлечения резьбой по дереву я проводил мастер-классы, написал статьи и книги, снял видео и записал их на DVD-диски — все, чтобы помочь резчикам по дереву на разных этапах творческого развития. Резьбе по дереву невозможно научиться только по книгам, но вместе с тем книги дают отличный импульс к вашему путешествию в резьбе по дереву и становятся для вас справочным пособием, когда требуется помощь по конкретной теме.

Имея все это в виду, я подготовил материал для книги, чтобы помочь вам разобраться в основах резьбы по дереву и получить прочный теоретический фундамент. Опытные резчики по дереву, прочитав книгу, могут расширить свои познания в этой прекрасной сфере искусства. Я рекомендую вам прочитать эту книгу во всей ее полноте, а затем

возвращаться к конкретным главам, если у вас будут возникать вопросы по отдельным темам. Эта книга проведет вас через следующие темы и вопросы:

- история резьбы по дереву
- различные виды резьбы
- анатомия дерева и как характеристики древесины влияют на резьбу
- почему некоторые породы древесины лучше подходят для резьбы, чем другие
- на что нужно обращать внимание при покупке деревянных заготовок для резьбы
- почему дерево может треснуть или расколоться, и как свести к минимуму риск растрескивания
- на что нужно обращать внимание при покупке инструментов для резьбы
- различные виды заточных камней и их характеристики
- как затачивать свои резцы
- безопасные приемы работы инструментом
- как реализовать идею в законченном произведении
- техники отделки готовых работ

Я также включил в книгу семь проектов, каждый из которых специально выбран, чтобы помочь вам освоить инструменты и расширить свои знания в резьбе по дереву.

Работа с древесиной, и резьба по дереву в частности, требуют всего несколько стартовых инструментов, и вы можете создавать неограниченное количество авторских работ в рамках этого вида искусства. Я отдыхаю и получаю удовольствие, рассматривая заготовку после каждого реза. Резьба по дереву — это самая приятная и полнокровная часть моей жизни; я надеюсь, что и для вас резьба по дереву станет частью вашей жизни.

— Эверетт Эленвуд

Резчик

Эверетт Эленвуд

*В один прекрасный день я нашел кусок дерева.
Когда я его поднял, казалось, что он говорит:*

*Что-то спрятано внутри меня,
Срежь немного стружки и ты увидишь.*

*Я смотрел, искал,
И вскоре родился образ.*

*Теперь мне нужно его освободить.
Что скрыто в этом куске дерева?*

*С любовью и заботой был сделан каждый рез.
Стружка срезалась острым лезвием.*

*И чем больше стружки падало на землю,
Тем яснее проявлялся образ.*

*И с последним резом он был освобожден.
Теперь мое произведение могут увидеть все.*

*Этот кусок дерева, который просто лежал на земле
И в итоге бы сгнил.*

*Теперь он возрожден и живет новой жизнью
Благодаря стамескам и ножам,*

Благодаря моей резьбе.

Глава 1

ИСТОРИЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Резьба по дереву является одним из самых древних из известных ремесел.

Изучение прошлого может продемонстрировать вам новые возможности и дать больше, чем вдохновение, а полученные знания могут повысить ценность вашего творчества, обеспечивая исторический контекст. Вне зависимости от того, влились ли вы в сообщество резчиков-карикуристов или развиваете техники и создаете авторскую мебель, знание истории резьбы по дереву может принести самоудовлетворение и ощущение ценности, особенно если вы решили продавать свои резные произведения.

Как вы увидите в книге, резьба по дереву является общей нитью, проходящей через каждую нацию и культуру с самого зарождения человечества. Ни одна страна в мире не осталась без истории резьбы в той или иной форме; резьба по дереву — одно из самых древних ремесел. Резьба по дереву была в каждой эпохе: в трудные времена люди украшали резьбой бытовые предметы, а в благополучные периоды цивилизации мастера создавали более роскошные резные вещи. Доступность и технологичность обработки древесины для прикладных и декоративных целей помогли этому ремеслу занять достойное место в истории.

Начало ремесла

Среди самых ранних примеров резьбы по дереву — предметы быта, найденные в Китае, вырезанные простейшими каменными инструментами. Хорошие деревянные охотничьи копья, найденные в Германии, а также деревянная дубинка с палками-копалками, найденные в Африке. Все эти деревянные изделия со следами резцов изготовлены в неолите (от 9000-х годов до н.э. до 7000-х годов до н.э.). Даже если в документах упоминаются резные вещи, изготовленные до неолита, к сожалению, не существует никаких деревянных изделий из той эпохи, так как дерево с тех пор не сохранилось.

Резьба по дереву практиковалась во всех частях древнего мира, но только деревянные произведения Древнего Египта сохранились лучше всех благодаря засушливому климату региона. Особый интерес представляют резные фигуры, мебель и рельефная резьба. Во время многочисленных раскопок древних захоронений в Египте были найдены деревянные саркофаги с мумиями людей и животных. На корпусах и крышках саркофагов вырезаны различные образы и фигуры. Также были найдены деревянные формы для теста с детальной резьбой. А еще археологи нашли похожую на современные складные стулья деревянную мебель с откидными сиденьями, и стулья, у которых ножки заканчиваются резными головами или лапами животных.

Резной рельеф, изображающий всадника и две фигуры с корабля, найденного в Осеберге, Норвегия. Резьба по дереву IX века экспонируется в Музее кораблей викингов в г. Осло, Норвегия.

©Viking Ship Museum, Oslo, Norway/The Bridgeman Art Library
Nationality / copyright status: Scandinavian / out of copyright

В Египте, во время раскопок захоронения ребенка, была найдена одна из самых древних игрушек — маленькая резная лодочка. На древних деревянных кораблях, также найденных при раскопках, обнаружили резные носовые украшения в виде фигур людей и животных. Эти находки датируются периодом до 3000 лет до н.э.

Прекрасным примером египетской резьбы по дереву, выдержавшей испытания временем, является деревянная статуя высотой 110 см, вырезанная 2500 лет до н.э. в реалистичной манере в основном из цельного куска сикомора. Древесина сикомора была единственной годной для резьбы, в Египте росло его чрезвычайно мало, поэтому дерево считалось священным. Статуя увековечила Ка-Апера, священника, который читал молитвы по умершим царям (см. фото на странице 4).

В 1860 году нашей эры, была вскрыта могила Хеси-ра, царского лекаря Древнего Египта. Миру были явлены новые памятники искусства резьбы по дереву — одиннадцать деревянных панелей с рельефной резьбой, каждая по 60 см высотой. Изысканные панели с низким рельефом могли быть вырезаны 2500 лет до н.э.

Во времена бронзового века (3000-е годы до н.э. до 1300-е годы до н.э.) мастера создавали функциональные резные вещи, такие как гробы, найденные в Германии и Дании. Резчики работали в технике скульптурной, контурной и рельефной резьбы. В Германии были найдены прекрасные деревянные барельефы с изображениями животных. В Юго-Западном Китае археологи подняли из земли резное, раскрашенное изображение головы длиной 80 см.

Норвежский «Осебергский корабль», датированный 800-ми годами н.э., является одним из основных примеров резьбы по дереву той эпохи. «Осеберг», по преданию, был погребальным кораблем королевы викингов Асы. Построенный из дуба, корабль имеет длину 21 м, ширину 4,8 м и высоту 1,5 м. Корабль заполнен предметами обихода, которые могли бы пригодиться в загробной жизни, такими как: деревянная телега, спинки кроватей и простейший сельскохозяйственный инвентарь.

Резьба по дереву в нашу эру

Если рассмотреть несколько примеров резьбы очень ранних лет нашей эры, станет ясно, что и в те времена, и в наши дни резьба выполняла и выполняет единые задачи. В римской базилике, построенной в пятом веке нашли панели, украшенные фигурами на религиозную тему того времени. В северных районах Канады были подняты из вечной арктической мерзлоты древнеэскимосские маски культуры дорсет периода от 500-х годов н.э. до 1000-х годов н.э., вырезанные в натуральную величину из коряг, и раскрашенные. Ученые предполагают, что эти маски надевали шаманы во время ритуалов исцеления больных, управления погодой и влияния на охоту.

Готический период (от 1200-х годов н.э. до 1450-х годов н.э.) в искусстве примечателен религиозной тематикой и обилием детальной резьбы. В Европе тех лет многие религиозные вещи, такие как панно и филенки, места для певчих (хоры) и распятия были отделаны чрезвычайно детальной резьбой, невзирая на размеры и пропорции предметов. Некоторые ученые предполагают, что повышенная религиозность людей того времени породила и предельное внимание к деталям. Ремесленники вырезали не только ради мастерства — они вырезали, чтобы прославить Бога и религиозные идеалы. В те времена в Европе, в Скандинавии и на Дальнем Востоке большое число подмастерьев работали под пристальным взглядом опытных мастеров.

Эпоха Возрождения постепенно и плавно приходила на смену готическому периоду, поэтому будет полезно взглянуть на оба этих периода вместе с точки зрения искусства. Растительные орнаменты преобладали в обоих периодах, но художники готического периода избегали в своих произведениях повторения деталей и не использовали спиралевидные мотивы, в то время как художники Возрождения широко использовали эти мотивы, делая свои работы симметричными и сбалансированными. В годы Раннего Возрождения растительные орнаменты

становятся более реалистичными, и резчики начинают отдавать предпочтение мотивам с виноградной лозой.

Художники обоих периодов много внимания уделяли украшению церквей. Рельефная резьба с растительными орнаментами и фигурами появляется во многих местах: на сводах, выступах, столбах и на других архитектурных элементах; на потолках, на ограждениях, отделяющих клир от мирян, на крышках откидных сидений и на обычных сиденьях. На сиденьях, помимо растительного орнамента, мастера вырезали, в частности, выразительное лицо «зеленого человека», зачастую извергающего изо рта растения. Для создания более реалистичных теней и объемов мастера выполняли прорезную резьбу и подрезку элементов.

Носовое украшение корабля в виде головы мифического животного, обнаруженного в норвежском Осереберге. Экспонат Музея кораблей викингов в г. Осло, Норвегия.

Глава 1: История резьбы по дереву

© Egyptian National Museum, Cairo, Egypt / Grandeur / The Bridgeman Art Library, Nationality / copyright status: Egyptian / out of copyright.

Резная деревянная статуя Ка-Апера, старосты своей деревни, известного как Шейх эль-Белед. Найдена в гробнице-мастабе в некрополе Саккара, Древнее царство Египта, V династия фараонов. Глаза статуи были сделаны из горного хрусталя и окаймлены медью. Скульптура в натуральную величину из сикамора. Экспонат находится в Египетском национальном музее в Каире.

Была и круглая скульптурная резьба. Крышки баптистских пьедесталов или концы балок украшали резными голубями, которые олицетворяют Святого Духа или ангелов. Во многих церквях появлялись резные скульптуры Девы Марии или Господа в натуральную величину. Двери и окна были украшены орнаментами-розетками и другими геометрическими орнаментами, напоминающими современные образцы геометрической резьбы. Многие резные предметы всех видов были чудесно расписаны красками.

Но не только в церквях работали мастера. Резчики украшали камин и шкафы растительными и геометрическими резными

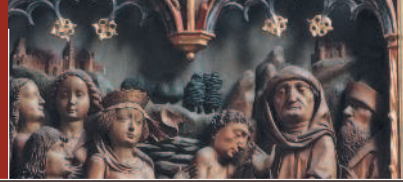
орнаментами. Камин был центром дома, поэтому украшался исключительно богато, а его конструкция могла включать накладные элементы, пилястры и капители, гербы и скульптуры. На сундуках и лестничных клетках часто можно встретить гербы и другие геральдические символы. На спинках кресел из массива древесины мастера вырезали изображения с низким рельефом, а ножки столов иногда украшали акантовым орнаментом. В эпоху Возрождения резчики покрывали обширные фасады домов изображениями животных и листьями аканта.

В тот период арабские мастера вырезали аналогичные сюжеты. Архитектурные элементы и ширмы сложных столярных конструкций украшаются геометрическими узорами, накладными элементами с прорезной резьбой, затейливо переплетенными узорами-арабесками, растительными орнаментами, иногда изображениями животных и прочими фигурами в барельефе. В таких местах, как Персия, ложки, шкатулки и другие маленькие изделия украшались барельефными изображениями или орнаментами, подобными геометрическим.

В 1548 году Реформация нанесла сокрушительный удар по европейской резьбе по дереву. Во времена правления Эдуарда VI постановлено демонтировать и уничтожить все крестные перегородки и изображения святых. Большинство из крестных перегородок с прекрасной резьбой средневековой Англии были выброшены или испорчены. Образцы религиозной резьбы той эпохи сохранились только благодаря монахам, спрятавшим произведения в тайниках монастырей. И лишь после того как пуританские законы утвердились окончательно, этот указ был отменен.

Начиная с 1556 года большинство церквей восстанавливают алтари, крестные перегородки, изображения святых, однако огромное количество религиозных произведений были навсегда утрачены в годы Реформации.

Резьба по дереву продолжает активно развиваться в XVII веке. Становится популярным глубокий рельеф (горельеф) с виноградной лозой в качестве основного элемента композиции. Геометрическая резьба и акантовые мотивы широко применялись для украшения зданий, мебели и предметов домашнего обихода. Скульптуры по-прежнему широко распространены.

Английский резчик по дереву Гринлинг Гиббонс, один из величайших и знаменитейших мастеров всех времен и народов, поднял искусство резьбы по дереву на новый пьедестал. Он вырезал для английских королей, и его произведения до сих пор украшают несколько английских церквей — в первую очередь следует упомянуть собор Святого Павла, а также аристократические особняки — в их числе Виндзорский замок. Этот великий мастер прославился своими техническими приемами изображения растений, фруктов, цветов, птиц; за сложные переплетения бесчисленного множества объектов с драпировками тканей. Его горельефы выполнены на панелях из липы до 30 сантиметров толщиной. Лепестки цветков, листья и перья выполнены с невероятной детализацией и очень искусно подрезаны, отделены от поверхности. Тонкость его резьбы, возможно, не превзойдена до сих пор.

Произведения Гиббонса, наряду с изделиями великих мастеров мебельного искусства, таких как Томас Чиппендейл, оказали огромное влияние на дизайн интерьеров и предметы декора этого периода. Хотя Чиппендейл не вырезал многие мотивы, которые мог сделать

Гиббонс, тем не менее он украшал свою мебель искусными, тонкими рельефами со свитками, ракушками, лентами; ножки выполнялись в виде лап, держащих шары.

Резьба по дереву в Северной Америке

В начале 1600-х годов начинается эмиграция из Европы в Северную Америку, которая продолжалась более трех столетий. Ранние поселенцы вырезали из дерева в основном бытовые предметы, такие как ложки, деревянные миски и хомуты. Части повозок, например спицы для колес, также вырезали из дерева. Эти люди были озабочены в первую очередь выживанием, а не декоративной резьбой по дереву.

В XVIII веке миграция выросла с нескольких сотен до миллионов переселенцев, и в Северную Америку переехали некоторые из лучших резчиков по дереву из Европы и Скандинавских стран. Этот приток талантов

Герб 6-го герцога Сомерсета, вырезанный из липы Гринлингом Гиббонсом (1648—1721). Резьба была частью орнамента на Петорут-хаус в Сассексе, Соединенное Королевство

Глава 1: История резьбы по дереву

Горельеф 15—16 вв.,
вырезан Фейтом
Штоссом (1445—1533),
алтарь Страстей

©Maia Himmelant, Wolframs-Eschenbach, Bayern, Germany/ Bildarchiv Stefens/The Bridgeman Art Library
Nationality / copyright status: Public / out of copyright

оказал огромное влияние на Американский континент, где иммигранты украшали свои дома и церкви резьбой по дереву и лепниной.

По мере развития все большего числа предприятий, появился большой спрос на деревянные рекламные вывески для магазинов.

Большинство иммигрантов не могли читать по-английски, поэтому на магазинах вывешивали вместо досок с надписями резные предметы — и таким образом языковой барьер был преодолен. Папам зачастую давали названия уже после того, как они открывались, благодаря легко узнаваемым вывескам. Таверна

«Колокол в руке», основанная в Бостоне в 1795 году Джеймсом Уилсоном, получила свое название благодаря глашатаю, изображенному на ее вывеске. (Американские индейцы ассоциировались у обывателей с табаком, так как индейцы и научили первооткрывателей курению.) А вот еще примеры символической резьбы: «барберпол» для парикмахеров, ключ для слесаря, ножницы для портного, обувь для сапожника, шляпа для галантерейщика, и так далее. Некоторые знаки-вывески были настолько талантливо придуманы и хорошо сделаны, что до сих пор являются очень популярными предметами коллекционирования.

В те времена производители мебели также пользуются большим спросом. Записи, датированные до Войны за независимость США, показывают по крайней мере 150 краснодеревщиков в Бостоне и такое же число в Филадельфии. Ремесленники в некоторых южных штатах также изготавливали прекрасную мебель, особенно из древесины вишни и махагони. Многие краснодеревщики нанимали квалифицированных резчиков для совместного изготовления мебели в стиле Чиппендейла с богато украшенными резьбой гнутыми ножками, спинками стульев, лицевыми панелями выдвижных ящиков, крышками сундуков и высоких комодов.

В XIX веке отказались от ручной резьбы по дереву для декоративных целей, за исключением работ для церквей и мечетей.

До Войны за независимость США многие краснодеревщики нанимали квалифицированных резчиков для совместного изготовления мебели в стиле Чиппендейла со спинками с переплетенными элементами и прямоугольными ножками со сглаженными гранями. Кресло принадлежит Mallet & Son Antiques Ltd, Лондон, Соединенное Королевство.

©Mallet & Son Antiques Ltd., London, UK/The Bridgeman Art Library, Nationality / copyright status: out of copyright