

Фотографы *Колесьянкин Владимир Борисович, Колесьянкина Вероника Александровна*

Во внутреннем оформлении использованы фотографии: Africa Studio, Altosvic, Andrew Mayovsky, Bublik Olga, diy13, Ekaterina Kuchina, ENTERfobaE_Studio, Forstock, gresei, guentermanaus, Irina Rogova, itsmejst, Loboda Dmytro, Madiz, Martina Unbehauen, MNStudio, Mylimages - Micha, NATALIA MAKAROVA, Pavlo Baliukh, photoschmidt, Redsapphire, resilva, Sergey Bezgodov, shoricelu, SmLyubov, SolidMaks, Starover Sibiriak, TatyanaMH, Theerawut_SS, VELENIUM.design, veta0003, Vincze Szabi, Volodymyr Nikitenko, voyata, woe, YARUNIV Studio, Roman Samborskyi / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Колесьянкин Владимир Борисович

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

БОЛЬШАЯ ИЛЛУСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Ответственный редактор *Ю. Драмышко*
Младший редактор *К. Долгих*
Художественный редактор *Е. Анисина*

В оформлении обложки использованы фотографии: Titus Group, Glitterstudio / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com;
© ugurhan / E+ / Getty Images Plus / Gettyimages.ru

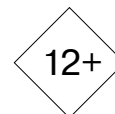
Колесьянкин, Владимир Борисович.
К60 Резьба по дереву : большая иллюстрированная энциклопедия / Владимир Колесьянкин. — Москва : Эксмо, 2020. — 312 с. : ил.

Эта уникальная энциклопедия от замечательного российского мастера Владимира Колесьянкина сконцентрировала в себе огромное количество материала, как теоретического, так и практического, по столь любимому в нашей стране виду искусства, как резьба по дереву! Наша страна имеет богатые традиции в этом виде творчества, но оно не стоит на месте, появляются новые приемы, техники, стили, инструменты! Все это в полной мере отражено в этой большой и наполненной полезной информацией книге. А кроме подробного рассказа об истории, видах резьбы и тонкостях каждого из них, автор подробно и грамотно дает читателю возможность освоить основы геометрической, плоскорельефной, рельефной, контррельефной, объемной резьбы в пошаговых иллюстрированных инструкциях, ориентирует в выборе древесины, необходимых инструментах, способах обработки готовых изделий... И опытный мастер, и начинающий найдут в этой книге множество ценного материала. Она, без сомнения, станет настоящим другом и советчиком для всех, кто хочет творить.

УДК 745.511
ББК 85.125

ISBN 978-5-04-100947-2

© ИП Крылова О.А., текст, илл., 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

ОТ АВТОРА

Дорогие читатели, друзья, коллеги!

Мое увлечение художественной обработкой дерева уходит корнями в историю нашего рода. Прадед по линии отца Герасим Данилов — потомок представителей семейной артели Каретниковых, занимавшейся в Поволжье изготовлением выездных карет. Мой дед Тимофей Герасимович унаследовал от него умение делать сани и кадки из дуба и сосны. Отец Борис Тимофеевич еще подростком научился делать дуги для лошадей в специальных станках. Дед по линии матери Николай Александрович Митякин строил дома из дерева, делал деревянные лестницы, вырезал лобзиком наличники на окна.

Мне посчастливилось получить опыт работы с деревом в подростковом возрасте. Учил и воспитывал меня дед Николай. Он привлекал меня к строительству деревянных домов. Специальным скобелем мы снимали кору с бревен, отбивали намеленной веревкой две ровные линии на каждом из них, по которым потом топором обрабатывали паз дугообразной формы для стыковки бревен друг с другом. Это не считая других менее сложных работ с деревом, например колки дров, что, впрочем, было одним из моих любимых занятий. Тот самый небольшой топорик, который дед подготовил для меня, храню до сих пор.

Профессионально я начал заниматься художественной обработкой дерева в 1997 г., когда поступил в Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В. М. Васнецова. Несмотря на разнообразие других материалов, таких как металл, керамика, камень, кость, без колебаний выбрал именно дерево. Счастлив, что за годы обучения изучил не только резьбу, но и академические дисциплины: рисунок, композицию, скульптуру и многие другие. Вот уже много лет художественная обработка дерева является любимым делом, в котором я продолжаю искать новые образы, получать знания, развиваться и совершенствоваться.

Интерес к изделиям ручной работы сейчас по-прежнему высок. Резьба по дереву — увлекательнейшее занятие, которое может навсегда войти в жизнь любого человека и не только стать любимым хобби, но и приносить доход. Если вы читаете эти строки, значит, у вас есть желание начать изучение такого древнего мастерства, не потерявшего своей актуальности и сейчас.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет интересна как начинающим, желающим самостоятельно освоить резьбу по дереву, так и опытным мастерам. Вы познакомитесь с особенностями различных пород древесины, узнаете, как правильно выбрать резчицкий инструмент и изготовить его самостоятельно. В книге много мастер-классов, содержащих пошаговые описания и иллюстрации по основным приемам и технике выполнения различных видов резьбы. Богатая творческая деятельность нашей семейной мастерской позволила дополнить книгу множеством фотографий, которые станут отличным наглядным пособием.

Выражаю благодарность моей супруге Веронике за участие в работе над книгой: выполнение эскизов, резьбу, фотосъемку и всестороннюю поддержку.

Наши работы вы можете посмотреть на сайте Ярмарка мастеров в магазине AMANTI ORNAVI.

Все изделия в мастер-классах выполнены в единственном экземпляре специально для этой книги мной и моей супругой.

Работы, представленные в книге, датируемые тем или иным годом, созданы мной и моей супругой. Соавтор в проектной части резной детской комнаты — Анна Бену.

Желаю вам творческих успехов!

Владимир Колесьянкин

СОДЕРЖАНИЕ

От автора.....	5
Введение	10
Список терминов.....	14
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ, ЗАГОТОВКА, СУШКА	19
ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ.....	20
Липа	21
Дуб.....	22
Бук	23
Сосна	23
Береза обыкновенная	24
Яблоня	25
Ольха и осина.....	25
ЗАГОТОВКА И СУШКА ДРЕВЕСИНЫ	26
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ	29
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА	30
Нож-косяк	32
Богородский нож.....	32
Стамески	33
Дополнительные инструменты, оборудование и приспособления	35
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА	38
ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА	43
ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТАМИ.....	48
РАБОЧЕЕ МЕСТО. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	55
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ	56
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	58
ПРОСТЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДОСТУПНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.....	63
КУХОННАЯ ЛОПАТКА	68
ПУГОВИЦЫ	76
РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА.....	86
СТАКАН.....	92

Богородская скульптура-игрушка (копия). 1995 г.

ВИДЫ

РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 103

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 106

Трехгранно-выемчатая резьба.....108

 Навыки трехгранно-выемчатой резьбы110

Геометрическая плоская резьба
смешанного характера130

 Карандашница, декорированная
 геометрической плоской резьбой
 смешанного характера132

Контурная резьба.....150

Ногтевидно-контурная резьба154

 Бочонок, декорированный
 ногтевидно-контурной резьбой.....156

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА 170

Абрамцево-кудринская резьба172

 Техника выполнения
 абрамцево-кудринской резьбы174

Плоскорельефная резьба
с выбранным фоном184

 Шкатулка, декорированная
 плоскорельефной резьбой
 с выбранным фоном.....186

РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА 206

Барельеф. Горельеф208

Прорезная резьба.....211

Ажурная резьба213

Накладная резьба213

Рельефная резьба
фрагмента растительного узора214

КОНТРРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА..... 228

Пряничная доска, выполненная в технике
контррельефной резьбы230

ОБЪЕМНАЯ РЕЗЬБА 252

Ложка, выполненная
в технике объемной резьбы.....254

Плоская резьба на древесине дуба. 2014 г.

ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ	285
ШЛИФОВАНИЕ	288
ОКРАСКА	289
ОТДЕЛКА ВОСКОМ	290
ОТДЕЛКА ЛАЗУРЬЮ	291
ЛАКИРОВАНИЕ	292
ПРИЛОЖЕНИЕ	297
ИСТОРИЯ ОДНОГО СУНДУКА	298
Работа над эскизами и проектом	299
Выполнение столярной конструкции.....	300
Перевод рисунка на дерево.....	301
Обработка фона на заданную глубину ручным фрезерным станком	302
Резьба	303
Шлифование и отделка	305
РАБОТА НАД КОМПОЗИЦИЕЙ	308
Алфавитный указатель	310

ВВЕДЕНИЕ

Следуя своей цели, при этом ставя задачи достаточно сложные, оценивая их масштаб по ходу работы и радуясь им вначале, никогда не сдавайтесь в те дни, когда ничего не получается, что бы вы ни делали, какие бы усилия ни прикладывали. Верьте, когда вы будете готовы все бросить, придет решение всех вопросов как долгожданная и заслуженная награда.

Дерево издавна является одним из самых любимых материалов в декоративно-прикладном искусстве. Широкому применению древесины способствуют такие ее качества, как хорошая обрабатываемость инструментом, достаточно высокая прочность, натуральные приятные оттенки и цвет, своеобразная текстура, аромат, успокаивающий нервную систему, выравнивание микроклимата в доме за счет баланса влаги и тепла, насыщение воздуха в помещении смолами и эфирными маслами, адсорбирование токсичных веществ и запахов.

За продолжительную историю существования такого искусства, как резьба по дереву, появилось достаточно много ее видов: геометрическая (трехгранно-выемчатая, контурная, ногтевидно-контурная), плоскорельефная с выбранным и подущечным фоном, рельефная, контррельефная, скульптурная, накладная, прорезная, ажурная.

В нашей стране художественная обработка дерева — один из самых древних видов народного искусства. Известны скульптурные изображения птиц и зверей, выполненные из дерева, которые относятся к V веку. Древнерусские мастера возводили из древесины терема, делали различную бытовую утварь и украшали резьбой не только простые предметы, но и дворцы, палаты, хоромы. Это искусство получило развитие в убранстве иконостасов, украшении предметов мебели, бортов и надстроек парусных судов.

В наши дни интерес к резьбе по дереву только растет, предметы ручной работы, украшенные орнаментом, актуальны и востребованы.

В качестве примера можно привести ассортимент произведений, выполненных мной и моей женой Вероникой: резные фрагменты мебели, шкафы, столы, стулья, ширмы, кровати, диваны, светильники, украшения, панно, карандашницы, пряничные доски, детские погремушки, шкатулки, ларцы, сундуки, скульптуры, рамы для зеркал и картин, разделочные доски, подсвечники, музыкальные инструменты (систры по мотивам искусства Древнего Египта), полки обычные и для икон, шахматы, вазы, подносы, солонки. Они украшают интерьер домов не только в России, но и за рубежом: в Северной Америке, Западной Европе, Австралии.

Мебель по мотивам искусства Марокко. Плоскоре-
льефная и прорезная резьба частей стола и табурета.
2012–2014 гг.

Дверной молоток. Барельеф. 2012 г.

Детская комната. Мебель декорирована разными видами резьбы.
2008–2009 гг.

Я рекомендую занятия резьбой по дереву с самого раннего возраста, ведь в процессе обучения идет работа с объемом, формой, развиваются пространственное мышление, усидчивость, моторика.

В качестве примера приведу здесь опыт моей жены Вероники. В подростковом возрасте она в течение пяти лет регулярно занималась резьбой по дереву в клубе юного техника и воспринимала эти занятия как своего рода пространственное конструирование. Такая практика позволила ей в дальнейшем освоить дополнительную современную профессию 3D модельера и расширить сферу своей деятельности: от мелкой пластики для создания ювелирных украшений до архитектурного проектирования.

Рама для зеркала. Рельефная прорезная резьба. 2015 г.

Детская комната. Плоская резьба. Роспись. 2010–2014 гг.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Ажурная резьба — вид резьбы, в котором применяется, как правило, растительный орнамент, а фон может быть как прорезным, так и глубоко выбранным.

Барельеф — вид резьбы, в котором изображение выступает из плоскости не более чем на половину объема.

Богородский нож — нож для резьбы по дереву с прямым коротким клинком, который мастер чаще всего изготавливает под себя.

Выбранный фон — фон, в котором изображение на поверхности выявляется за счет снятия материала на определенную глубину вокруг узора, при этом сам мотив остается на одном уровне с поверхностью доски.

Выпиливание — вид обработки древесины, при котором нанесенный на поверхность рисунок выпиливается лобзиком, при этом как само изображение, так и полученные сквозные отверстия являются частью задуманного орнамента.

Геометрическая резьба — общее название для всех видов плоской резьбы: трехгранно-выемчатой, контурной, ногтевидной, ногтевидно-контурной.

Горельеф — вид резьбы, в котором изображение выступает из плоскости фона более чем на половину своего объема.

Заточка инструмента — процесс формирования режущей кромки инструмента.

Клюкарза — специальный инструмент с изогнутым полотном для выборки лишнего материала в глубоких труднодоступных местах.

Композиция — составление целого из частей, придание произведению единства, подчиняющегося замыслу мастера.

Контррельефная резьба — вид резьбы, в котором весь объем задуманной формы вырезается в глубь материала; применяется для многократного повторения лепных форм.

Контурная резьба — вид резьбы, основным элементом которой является неглубокий контур по линиям рисунка на деревянной поверхности.

Кромка — у доски боковая продольная часть, определяющая толщину.

Мастика — густая смесь различных веществ, применяемая для отделки древесины, защищающая от влаги и придающая поверхности легкий блеск.

Морилка — жидкость, применяемая для отделки древесины, придающая ей тон и цвет, а также защищающая от воздействия света.

Надрез — перерезание волокна древесины на определенную глубину.

Накладная резьба — вид резьбы, в котором элементы, выполненные с помощью рельефной (ажурной) резьбы, накладываются на фон.

Ножовка — инструмент с одной ручкой для распиловки древесины, разновидность пилы.

Объемная резьба — вид резьбы, в котором резная поверхность просматривается со всех сторон с полным отрывом от любого фона, плоскости.

Орнамент — в резьбе по дереву рисунок, предназначенный для украшения поверхности древесины чередующимися элементами узора.

Паста ГОИ — материал для полировки поверхностей; при заточке лезвия доводит остроту до оптимальной. (ГОИ — Государственный оптический институт, где была разработана паста).

Пласть — в резьбе по дереву рабочая часть доски.

Подборник — специальный инструмент для выборки фона и резьбы труднодоступных мест.

Подрезка — снятие лишней древесины в сторону надреза.

Подушечный фон — для него характерно снятие небольшой фаски с ребер плоского рельефа и фона.

Порезки — декоративные резные элементы на поверхности узора.

Прорезная резьба — вид резьбы, в котором фон выбран полностью, а образы видны на просвет.

Рельефная резьба — вид резьбы, в которой видно только часть узора, а высота форм различна.

Сверление — вид обработки материалов, при котором с помощью вращающегося сверла получают отверстия различного диаметра и глубины.

Стамеска — в резьбе по дереву инструмент для художественной обработки.

Строгание — процесс срезания слоя материала с заготовки резцом при плавном поступательном движении; в резьбе по дереву — процесс обработки поверхности электрофуганком.

Струбцины — инструмент для фиксации деталей во время обработки или плотного сжатия их друг с другом.

Тиски — инструмент для фиксации заготовок при различных видах обработки (пиление, сверление, строгание).

Точильный брусок — предмет для заточки и правки режущей части инструментов.

Трехгранно-выемчатая резьба — разновидность геометрической резьбы, для которой характерно наличие в поверхности доски неглубоких выемок, как правило, с тремя гранями.

Эскиз — быстрый рисунок, позволяющий увидеть задуманное перед воплощением в том или ином материале.

Счастье и удача, если рядом есть близкие талантливые и неординарные люди. Общение с ними дает совсем иные дополнительные возможности. Это своеобразный трамплин, позволяющий реализовать потребность создания чего-то выдающегося, значимого.

