

**ИСКУССТВО
ПЛОСКОВЫЕМЧАТОЙ РЕЗЬБЫ
(Композиция и техника резания)
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА**

Ижевск 1995

Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию
Удмуртский государственный университет
Кафедра декоративно-прикладного искусства

ИСКУССТВО ПЛОСКОФЕМЧАТОЙ РЕЗЬБЫ
(КОМПОЗИЦИЯ И ТЕХНИКА РЕЗАНИЯ)

Методическая разработка

Ижевск
1995

Методическая разработка рекомендуется студентам факультета искусства, изучающим углубленный курс плоско-выемчатой резьбы по дереву, имеющим первоначальные навыки резьбы и знакомым с основами декоративной композиции; также может быть полезна всем интересующимся проблемами художественной выразительности материала и плоскостной композиции в декоративном творчестве.

Трофимов Н.И. Методическая разработка "Искусство плоско-выемчатой резьбы (композиция и техника резания)". УдГУ, Ижевск, 1994.

15 с.

ISBN 5-7029-0011-1

Н.И.Трофимов, 1995

Художественная обработка дерева является одним из древнейших видов декоративного искусства в силу почти повсеместной доступности и относительной легкости работы с материалом. Первыми видами обработки древесины были расщепление, гнутье, стирание, морение (глубокое окрашивание древесины в естественной активной среде) или процарапывание деревянной поверхности с последующей растушевкой. В зависимости от глубины процарапывания можно говорить о возникновении плосковнемчатой резьбы еще в доисторическую эпоху. Термин "плосковнемчатый" предполагает создание изображения на деревянной поверхности посредством каких-либо выемок.

Из современного состояния плосковнемчатой резьбы принята ее условная, универсальная классификация на виды в зависимости от техники исполнения (характера получаемого изображения):

- 1 - линейная (контурная) резьба;
- 2 - трехгранновнемчатая (чаще геометрическая) резьба;
- 3 - плоскорельефная с фоном или без него (может быть любой по пластическому характеру);
- 4 - скобчатая и ногтевидная.

Настоящая методическая разработка посвящается проблеме художественной выразительности плосковнемчатой резьбы и расширения декоративных возможностей каждого ее вида с учетом рациональности исполнения.

История практически не сохранила деревянных памятников искусства очень далекого прошлого за исключением, быть может, отдельных находок на территории Скандинавских стран. Но это предметы более позднего времени. Всем известно о разрушительном воздействии окружающей среды на древесину, недолговечности изделий из дерева. Одними из самых старых памятников, которыми располагает наука археология - являются Вологодские торфяники (II тысячелет

до н.э.), деревянный ковш из Горбуновского торфяника на Урале того же времени, Новгородские раскопки XI-XIII вв. За прошедшее с тех пор время, история художественной обработки дерева накопила огромный опыт, приобрела великое разнообразие национальных форм и окрасок, наполнилась богатейшими традициями в приемах резания, использования различных пород дерева, конструктивных и технологических возможностей, цвета, фактуры древесины. Но, несмотря на оригинальность, уникальность каждой школы в видах плосковнемчатой резьбы, их объединяет много общего — это, чаще всего, выполнение резьбы на поверхностях готовых предметов или предметов утилитарного назначения, архитектурных деталях. Общим у всех являются способы выполнения, простой инструмент, доступный для изготовления практически любому желающему, и почти всегда — выполнение резьбы на относительно мягких породах древесины. Задачи художественной и декоративной выразительности можно успешно решить детально разобравшись в каждом виде технологии, сумев объединить общее для всех видов резьбы, выделив существенное, неповторимое для отдельного вида и проанализировав все имеющиеся возможности оригинальных приемов резания. Так можно найти свой, авторский ключ к художественному решению деревянной поверхности посредством резьбы на ней, создать свой технический принцип, свой образно-условный строй декоративных элементов, законченное композиционное решение. Именно здесь заключена, на наш взгляд, главная проблема. Решить поверхность верно — значит сохранить за ней (плоскостью) протяженность в пространстве, в то же время насыщая ее развитой (более или менее богатой, простой или сложной) сетью взаимопроникающих визуальных направлений, сил, фиксированных (главных и второстепенных) элементов в двумерном пространстве плоскости. Решить, а не украсить только и не оформить поверхность, не считаясь с ее ориентированностью в пространстве трехмерном. Почему? Потому что

художник имеет дело чаще с предметами, у которых уже сама по себе в их форме и качестве поверхности выявлена эта суть. При декорировании поверхности целесообразно считаться с заданным движением в пространстве, чтобы не нарушить целостного восприятия предмета. Так, поверхности любого многогранника обращены в разные стороны, поэтому они имеют право на самостоятельное звучание, но не диссонизирующее с общим решением поверхностей. В любом случае художник должен зафиксировать эту направленность, сохраняя связь с соседними гранями. Чем сложнее предмет в своем объеме, тем богаче, разнообразнее возможности выявления каждой имеющейся поверхности, пространственной сути предмета в целом.

Перед тем, как приступить к анализу каждого вида резьбы, следует напомнить об имеющихся у резчика средствах художественной выразительности (средствах композиции). Их немного. Как известно, в живописи этими средствами являются: линия, тон (светлое и темное), цветовой тон (качество цвета), законы перспективы — линейной, воздушной и цветовой, и, применимые ко всем этим средствам законы контраста (контраста), пропорциональности, ритма. В плоскостной резьбе, как было замечено, стоит задача организации не пространства, а плоскости, ее решения, выявления, "оживления". Поэтому мы не можем оперировать категориями пространственного характера, цветом. Остатся два главных для резьбы средства — линия и тон (качественно по-разному освещенные участки разных поверхностей). Применительно к плоским формам еще — силуэт и фактура — качество деревянной поверхности. Итак, эти 4 начала — линия, тон (силуэт, фактура) дают возможность получить определенное изображение на деревянной поверхности. Изображение декоративное — это такое изображение, когда каждое из названных средств получает самостоятельное, самооценное звучание, выражение (красивость), заставляя любоваться собой: линия — своим

изгибом, толщиной, манерой; тон — оригинальной освещенностью каждого кусочка поверхности; силуэт — лаконичным, выразительным характером каждого элемента резьбы; фактура — присущей дереву особым способом обработанной поверхности и т.д. Изображение декоративное означает то, что композиция приобретает особую правильность, четкость, повторяемость своих отдельных элементов, свойств, когда формальная ее сторона получает право преобладания над изобразительной (конкретно узнаваемыми изображенными объектами, предметами и пр.), когда даже не прочитывая конкретного содержания изображаемого, зритель ощущает эстетическое эмоциональное воздействие от особого характера пластически переосмысленной плоскости (поверхности) обязательно технически рациональной, удобной в исполнении несложным инструментом, обязательно защищенной от случайного механического воздействия своим строением.

Виды резьбы

Л и н е й н а я (к о н т у р н а я) р е з ь б а называется так потому, что состоит из линий — простых порезок, которые выполняются обычным косым ножом резчика (резаком) срезанием двух встречающихся лентовидных поверхностей (Рис. I). Чаще резьба называется контурной потому, что линии (порезки) вырезаются по контуру изображаемых предметов, животных, растений и т.д. Линия несет всю визуальную информацию об изображаемом и, собственно, является главным и единственным композиционным средством. Поэтому задача художника заключается в том, чтобы своей изобретательностью привести линию в состояние наивысшего ее достоинства. Ведь в обычном измерении линия может быть длинной и короткой, толстой и тонкой, прямой и кривой, зигзагообразной и волнистой, ровной по длине своей и изменяющейся, простой кривой линией (линией одного радиуса) и сложной (свободной), ступенчатой, ломаной и т.д.

В нашем случае линия образована двумя поверхностями, что таит в себе большие возможности для особого ее декоративного звучания. Две поверхности могут быть по-разному освещены (вырезаны под разными углами к поверхности предмета), могут быть вырезаны на разную ширину, изменяться в своем развитии произвольно, иметь разную фактуру. Например, насивка точками колючим инструментом или дополнительное надрезывание одной из поверхностей. Вот несколько наглядных примеров (поперечный рез линии) (Рис.2). Вполне возможно появление третьей поверхности (Рис.3). Далее плоскостный характер изображения предислагает обязательный повтор одинаковых (или однородных, однотипных) элементов изображения. Поэтому, лишь немного преломив традиционное представление о контурной резьбе как о некоем застывшем изображении, застывшей в своем развитии (одинаковости) линии, можно открыть великолепные возможности в декоративном прочтении плоскости (Рис.4) – традиционный и (Рис.5) – возможные варианты. Итак, достичь наивысшего звучания композиционного средства можно, обращаясь к декоративным возможностям самого средства композиции, в данном случае – линии, переводя ее в самые разнообразные состояния, развивая и повторяя линии на плоскости по общим законам композиции: контраста, нюанса, ритма, пропорциональности (соразмерности отдельных частей друг к другу и общему в целом), масштаба – соразмерности линий предмету изображения. Причем, следует обратить внимание на то, что линия может быть не только контуром изображения, но и собственно самим изображением (или составляет предмет изображения в своих повторях). Дополнительный эффект может производить резьба с тонированием древесины, растущей и т.д. В любом случае мы должны помнить о технологичности (рациональности) выполнения резьбы и ее защищенности (отсутствия опасности к разрушению мест) при случайном механическом или ином воздействии.

Трехгранновьемчатая (геометрическая) резьба. Для выполнения резьбы применяется традиционный инструмент - резак, различной длины и с разным углом заточки. Резьба получила свое название от того, что образуется путем вырезания трехгранных выемок различных размеров, различного сочетания их, повторения. Распространена повсеместно в силу простоты исполнения и огромного богатства изобразительных и декоративных возможностей, светотеневой выразительности как отдельно взятой выемки, когда свет "раскладывается" на три степени освещенности по граням и каждое тоновое пятно имеет достаточно сильное контрастное звучание по соседству с двумя другими (можно вспомнить аналогию в станковой графике о трех ведущих тональных пятнах), так и выразительности в целом фактуры полученного изображения. Светотеневая выразительность и рациональность выполнения - это такой угол наклона между образующими выемку гранями, когда грани довольно легко подрезаются ножом, не оставляя заметных дефектов на своих стыках. При меньших углах наклона (например, четырехгранная выемка) - это трудно исполнимо. Геометрическая резьба имеет богатые традиции в русском народном искусстве. Практически любая деревянная утварь могла быть ею украшена. Сложилась даже традиционные названия определенных изобразительных элементов, знаков (Рис.6).

Сказанное выше о проблемах художественной выразительности контурной резьбы относится и к резьбе геометрической, т.к. линия может иметь строгий геометрический характер и аналогична технологии выполнения выемок, где поверхности, составляющие выемку, встречаются внутри древесины. Но с появлением третьей поверхности в трехгранновьемчатой резьбе возможности резчика, разумеется, расширяются. Например, выполнение простых сколов (Рис.7). Одно лишь изменение размеров, формы, частоты повтора, глубины трех-

гранных выемок в традиционных элементах резьбы влечет за собой нескончаемое разнообразие вариантов изображения (Рис.8).

Говоря о глубине резания, следует заметить то, что она ограничена не только по техническим причинам, но зависит и от состояния естественной материалности — узнавания той степени прочности, жесткости материала, каким нам известно дерево из повседневного опыта. Так, при излишней глубине резания возникает опасность сколов и появляется визуальный эффект более твердых материалов — стекла, металла и др. материалов, которые, к тому же, имеют однородное строение, сопротивление. Это становится обманчивым для древесины, имеющей волокнистое строение. И наоборот, недостаточная глубина резания говорит о том, что прочность дерева не выявлена полностью, что она сведена к ощущению степени твердости более слабых материалов, например, бумага, картон и др. В этом вопросе можно довериться лишь собственной интуиции.

Как было замечено, трехгранно-выемчатая резьба образуется из трехгранных выемок. Здесь нужно ясное понимание вопроса о том, что является доминантой в создании изображения — выемки или те плоские геометрические фигуры, которые могут образоваться среди этих выемок. В рассмотренном выше примере с розетками это были семи выемки. Но не меньшее (а возможно, и большее) богатство возможностей содержит варианты с преобладанием изобразительности плоских фигур. Простые примеры, когда выемки являются удобными в техническом отношении видами соединений плоских фигур, контрастным дополнением к фигурам, наглядно это иллюстрируют (Рис.9). Нетрудно догадаться, что при умелом сочетании обоих этих факторов, при удачном перемешивании двух названных "партий", можно достичь поразительного декоративного эффекта и богатства изобразительного содержания. Интересным исполнением ко всему может быть окрашивание фигур, различие по фактуре их поверхнос-

тей (Рис. IО).

Другой аспект проблемы художественной выразительности и пластической реализации плоскости — это взаимоотношение целого и частного. Если не говорить о вопросах композиции в целом, то это вопрос о сквозных связях, взаимопроникновениях в системе геометрической организации плоскости. Чаще и традиционно в народной резьбе композиция геометрической резьбы строится на соседствующем положении самостоятельных пятен (розеток, рядов, элементов орнамента, плакеток и др.), более или менее удачно повторенных, иногда успешно связанных между собой. Но плоская поверхность приобретает наиболее индивидуальное самовыражение, если каждый ее элемент становится незаменимым на подобный ему, если плоскость по всей своей поверхности пронизывается разнообразными направлениями, линиями, переходящими и принадлежащими то одной, то другой детали одновременно, задающими ритм всему изображению; если композиция приобретает развитый сетчатый характер (приближенная аналогия — принцип коврового заполнения плоскости). Несколько примеров композиций с центральной симметрией и раппортного вида приведены на рис. II.

Надежными помощниками в поиске решения плоскости являются различные чертежные инструменты: угольники, линейки, циркули, шаблоны, спирографы и др., масштабная бумага. Например, интересным способом решения правильных многоугольников может быть "связывание" в первую же очередь их вершин прямыми линиями в любом порядке, постепенно "размельчая" и заполняя получающиеся небольшие пространства даже традиционными элементами резьбы. Аналогично можно поступить с любыми формами, помня о том, что чем сложнее форма поверхности, тем может быть сложнее и богаче взаимосвязь характерных точек, линий, углов ее. Можно полагать, что именно геометрическая резьба дает возможность для интересных

и увлекательных упражнений поиска композиционных решений плоскостного характера с четкими, ясными, даже утрированными схемами связей, ритма, пропорций, связи формы и декора. Подобные занятия могут стать полезными и в других видах плоскостного изображения для изучения принципов композиции, структура которой выступает в наиболее открытом, "обнаженном" виде.

Плоскорельефная резьба предполагает изображение любого свободного характера, где уровень, форма заданной для резьбы поверхности также сохраняются. Визуальная информация создается не линиями-порезками, не выемками определенной формы, а собственно с помощью самих плоских тел изображаемого объекта. Поэтому, характер изображения в резьбе может быть наиболее приближен к реальному изображению. Традиционно различают два вида плоскорельефной резьбы: с подобранным фоном или без фона (Рис.12).

В первом случае резьба имеет два уровня: 1-й - это заданный плоскостью уровень, изображаемые на ней объекты, 2-й - заниженный (подобранный) - это фон, который, как правило, имеет контрастную по исполнению фактуру (порезки, продавленные точки и др.), оправданную и с технологической точки зрения. Фон выбирается там, где невелика плотность изображения и возможна выборка заниженного уровня стамесками (клпарзали). Резьба без фона требует достаточно высокой плотности изображения, чтобы оставшиеся участки плоскости могли быть вырезаны аналогично трактанным выемкам. В данном случае контрастность изображения на фоне достигается различным углом резания контура тела и фона. Причем в обоих случаях резьба может быть заоваленной (завальной), если угол по контуру силуэта скругляется (срезается) (Рис.13).

Успех художника в плоскорельефной резьбе зависит от умения обобщить характер изображения, привести его к рациональной для

исполнения в дереве форме и оригинальному языку изображения (стилизации), и конечно же, от верно найденного ритма (или метрического повтора) интересных контрастных решений элементов резьбы по величине, различных поверхностей по фактуре, характера реализации плоскости. Уникальной в этом отношении является всемирно известная Абрамцевско-Кудринская школа резьбы, имеющая свои истоки в русском народном искусстве и утвердившаяся в конце прошлого века. Ее достоинства в том (помимо общих художественных качеств), что здесь найден такой прием резания, где при минимуме усилий достигается максимально значащий характер выражения. Здесь на структуре (строении) дерева — параллельно ориентированные волокна — найден S-образный характер линии, оптимальный для вырезания лишь одним движением ножа резчика в любой почти направленности и, одновременно, богатейшей и универсальной стилизации изображения в этом же ключе. Ведь известно, что линия S-образного характера является самой содержательной, имеющей одновременно признаки прямой и кривой линии определенного радиуса. Частота повтора элементов в целом такова, что резчик, не меняя положения руки и инструмента, может произвести большое количество последовательных порезок. И характер изображения в целом таков, что рисунок как бы растекается по поверхности, охватывая все ее направления и зоны, будучи надежно защищенным своей густотой (Рис. 14).

Помимо рассмотренных выше изобразительных возможностей сама технология плоско-рельефной резьбы раскрывает нам немало таких приемов резания, что может внести дополнительные декоративные и "живописные" качества. Рассмотрим, например, несколько способов взаимодействия фона и изображения: это — дополнительные порезки или полосы по контуру изображения, ступенчатый характер контура, изменение угла наклона поверхности контура к основной плоскости, постепенное сглаживание или закругленные линии контура и даже

полное ее исчезновение в определенных зонах (срастание с фоном) и т.д. (Рис.15).

Возможно, наиболее полное звучание получает плоскорельефная резьба при полном отсутствии фона. В этом случае возрастает требование к "компоновке" элемента изображения, к точной выверенности соотношения величин вырезаемых тел и пустот между ними. При этом желательно, чтобы количество сопрягаемых поверхностей контуров не превышало 3-х или 4-х. При рассмотрении геометрической резьбы было замечено, что 3-х-гранная выемка - наиболее рациональный и выразительный вид углубления. Подобным же образом могут взаимодействовать три поверхности любой формы (Рис.16). Или резьба может быть выполнена не по всей поверхности, а включаться в нее в виде "островков" различной величины и конфигурации, характер взаимодействия которых между собой, между "пятнами" резьбы и собственно самой резьбой составляет определенный художественный порядок (Рис.17). Вполне возможно появление третьего промежуточного уровня в резьбе, не наносящего ущерба защищенности резьбы заданной поверхностью. Возможно также окрашивание различных поверхностей в разные цвета. Но здесь потребуется больше времени для выполнения резьбы. Например, тонирование в два тона фона и изображения: выполнение резьбы, окрашивание и дополнительное подрезание по контуру изображения; или тонирование в один цвет всей резьбы и шлифование выступающих поверхностей, а также иные усложненные способы введения цвета. В любом случае желательно сохранение естественной фактуры дерева.

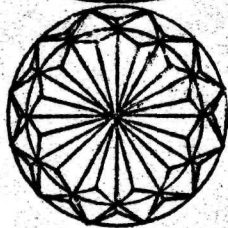
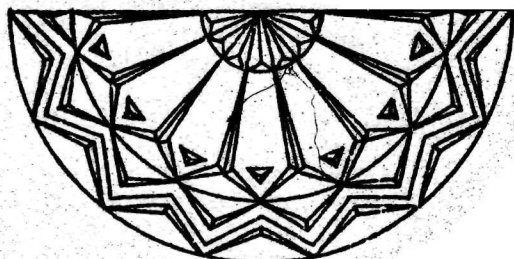
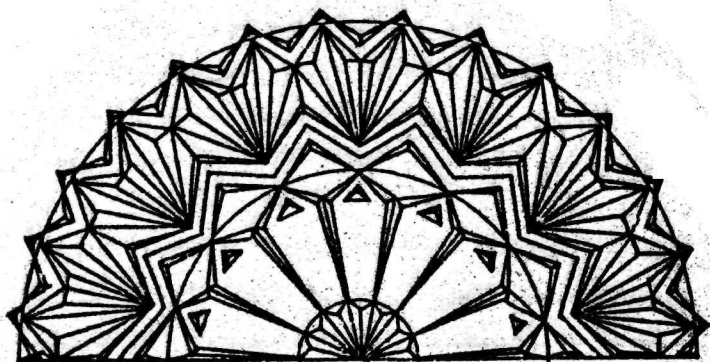
Резьба ногтевидная и скобчатая имеет ограниченные изобразительные возможности, т.к. выполняется стамесками определенного профиля (отлогие и полукруглые). Поэтому, традиционно используется на поверхностях предметов, архитек-

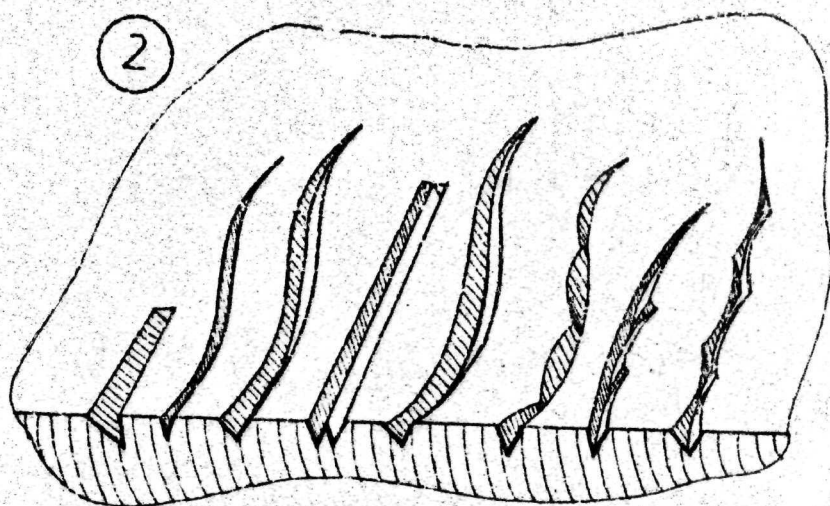
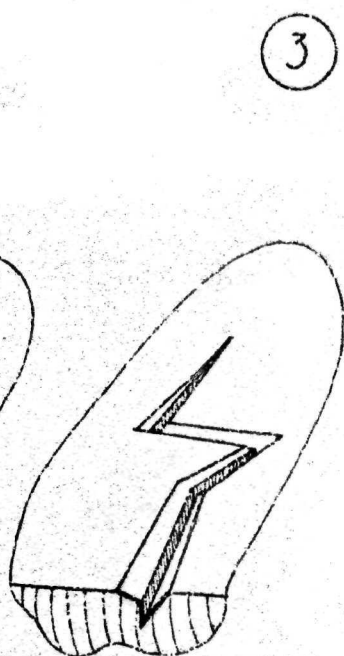
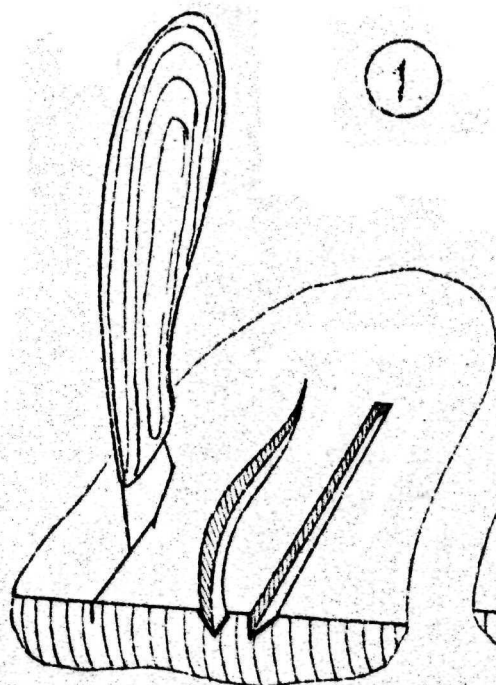
турных деталей в виде орнаментальных полос, пятен. Но при достаточной изобретательности резчика вполне возможно появление самостоятельных композиционных решений, если имеется набор различных по размерам, по форме заточки лезвия стамесок. Резьба состоит из выемок ногтевидной или скобчатой форм (Рис.18).

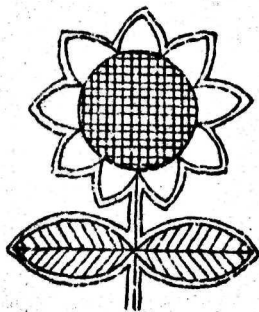
Столь жесткая классификация видов резьбы теряет смысл тогда, когда во взаимодействие вступают все перечисленные виды резьбы без явно выраженного типа выемок или становится неразличимым тип порезок. Важно здесь то, чтобы сохранялась суть плосковыемчатой резьбы — это система, порядок определенного типа порезок или стилистически однородных плоских тел на деревянной поверхности, имеющая самоценное художественное (декоративное) значение даже вне зависимости от изобразительного содержания (Рис.19).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

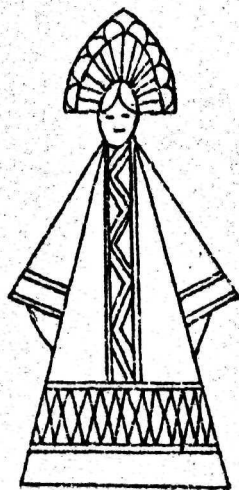
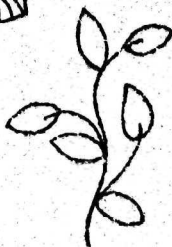
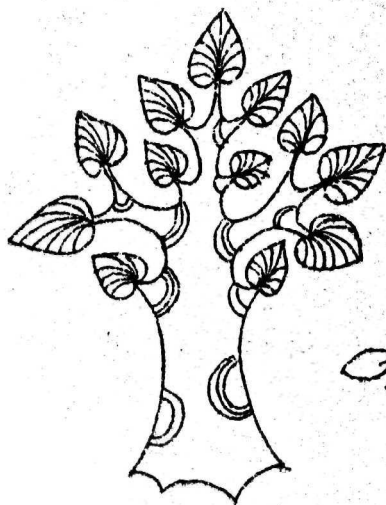
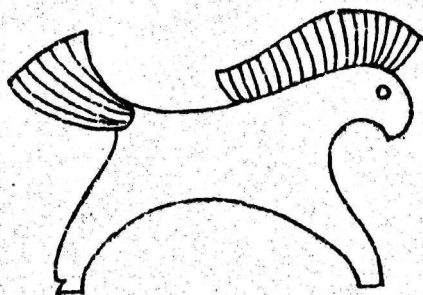
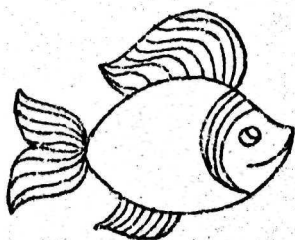
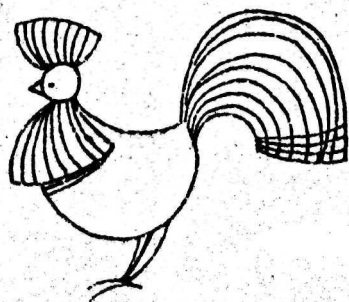
1. Бардуллин В.А. Художественная обработка дерева. М.: Легпромбытиздат, 1986.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. I-2 т. М.: Искусство, 1977.
3. Кильчевская Э.В. От изобразительности - к орнаменту. М.: Наука, 1968.
4. Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву. М.: Изобраз. иск-во, 1974.
5. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1988.
6. Ред.кол. В.Б. Кошаев. Вопросы композиции. Ижевск, Изд-во УдГУ, 1992.
7. Раппопорт С.Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве. М.: Советский художник, 1968.
8. Федотов Г. Волшебный мир дерева. М.: Просвещение, 1987.
9. Шугаев В.М. Орнамент на тканях. М.: Легкая индустрия, 1969.
10. Яковлев И.И. Резьба по дереву. М.: Искусство, 1974.

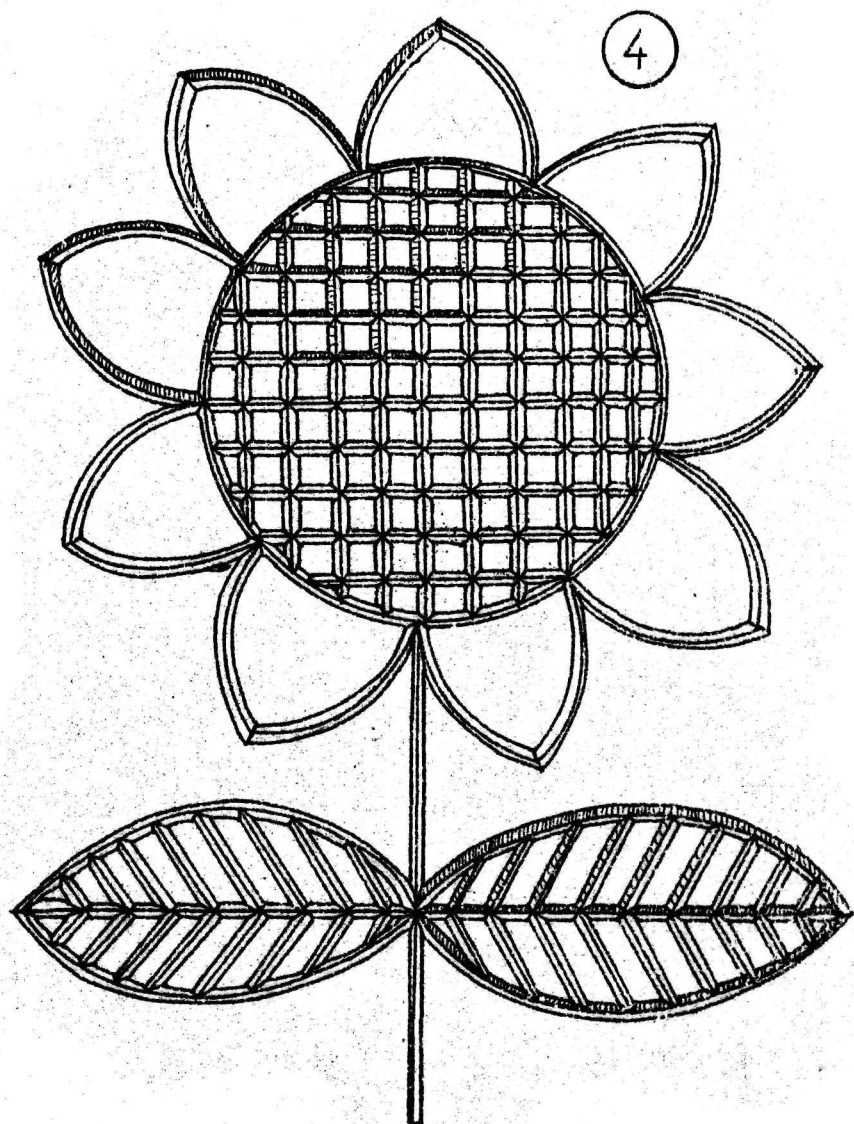

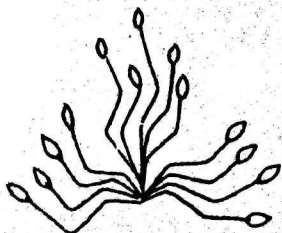
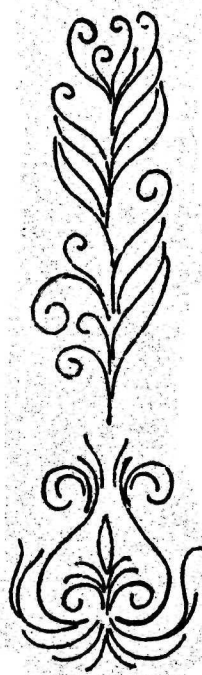
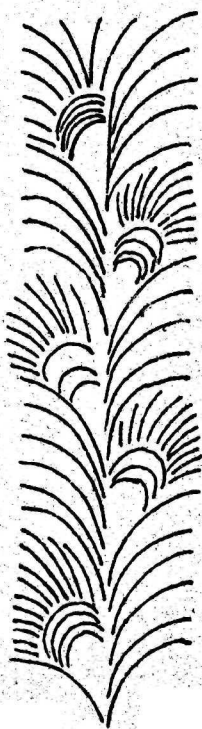
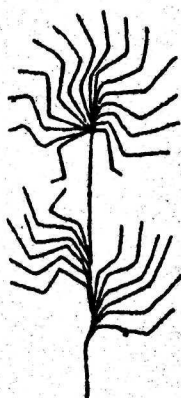
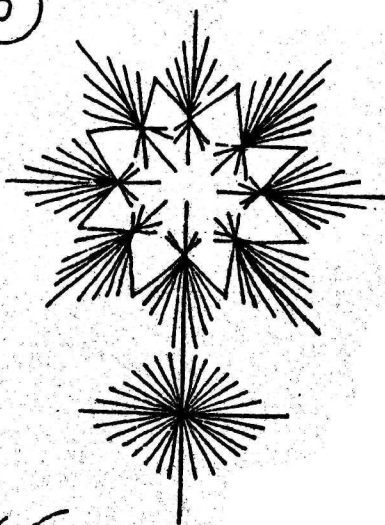
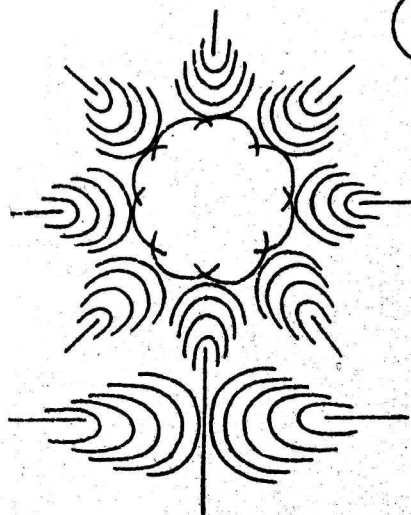

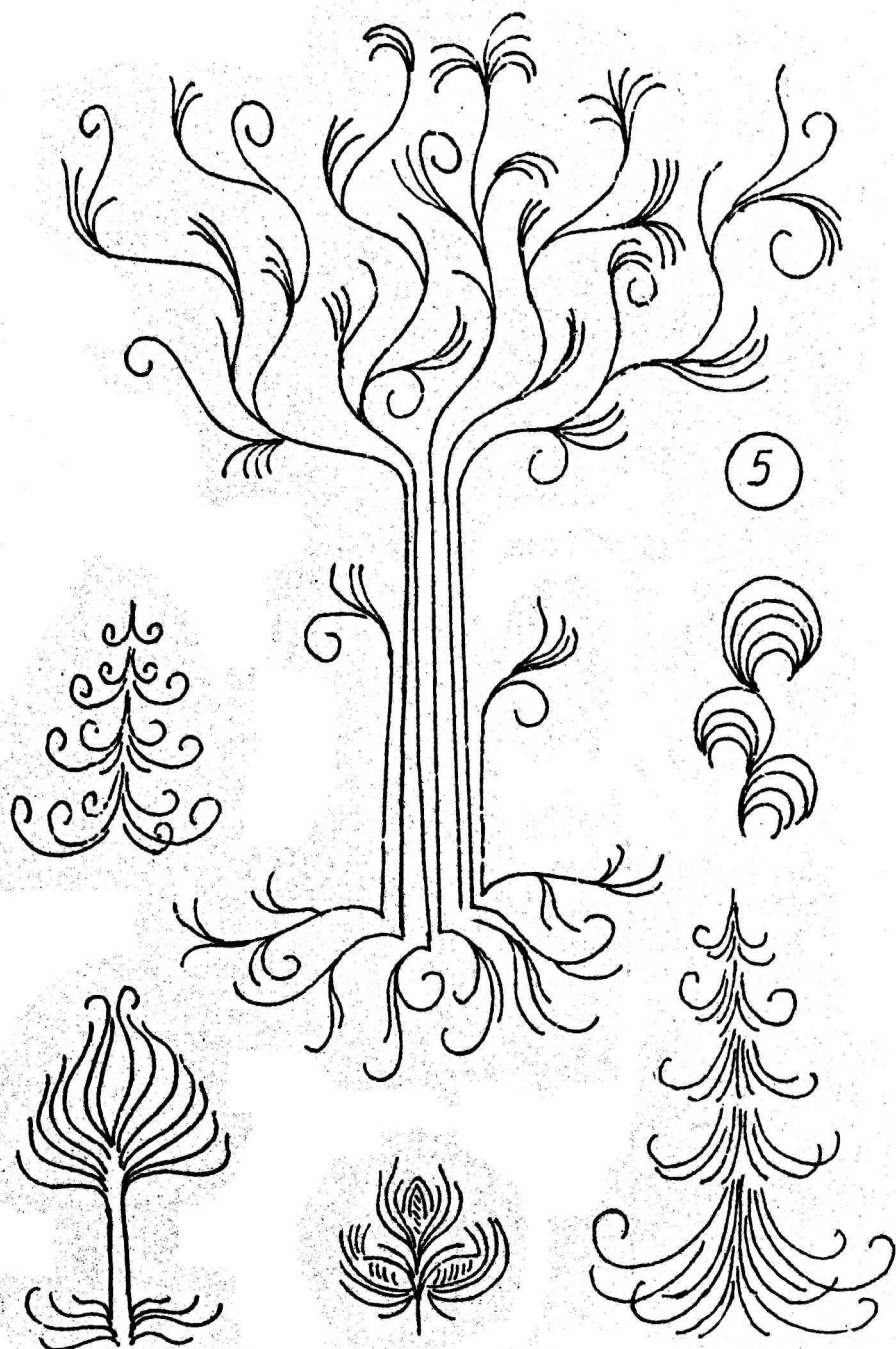
4

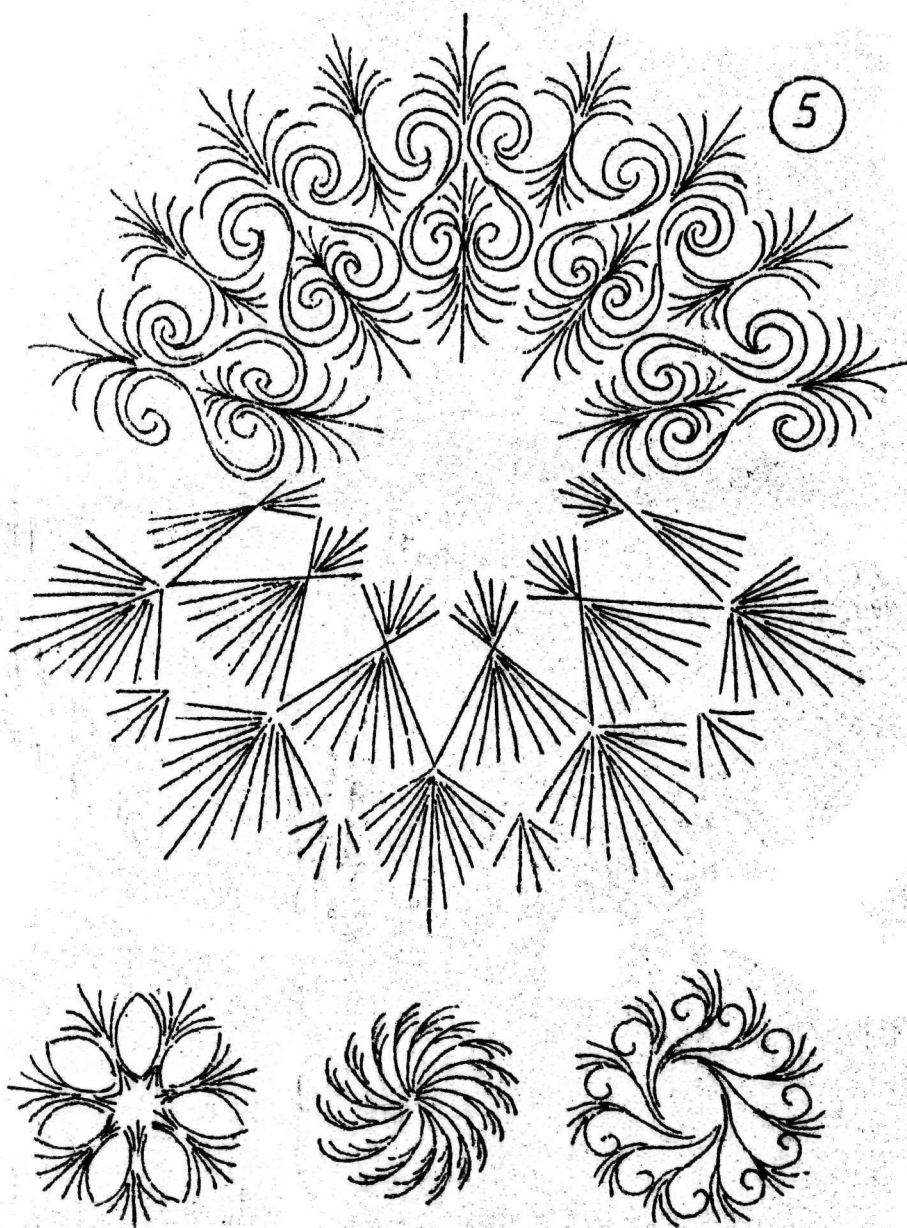

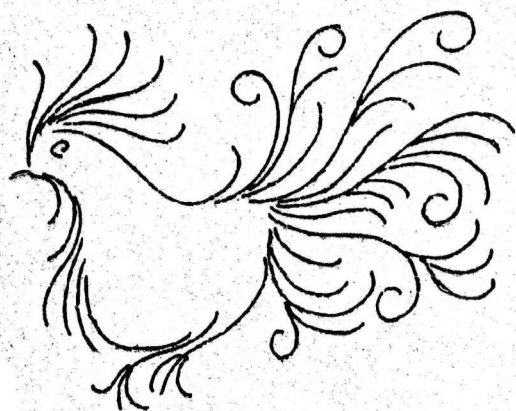

5

5

5

Змейка

б.

Витейка

Лесенка

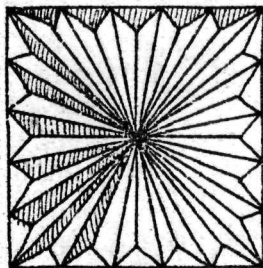
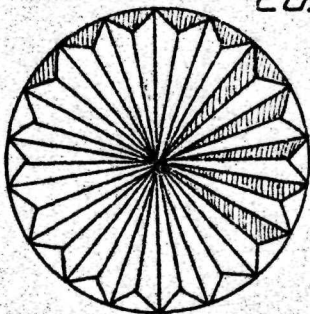
Цепочка

Бусы

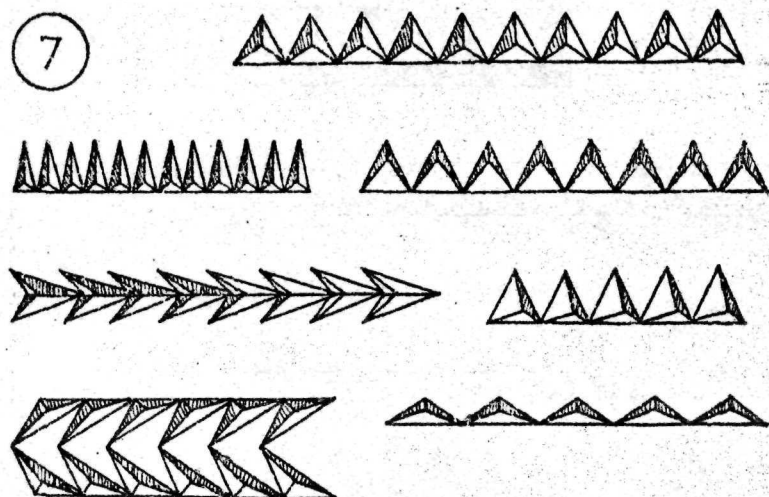

Звездочки

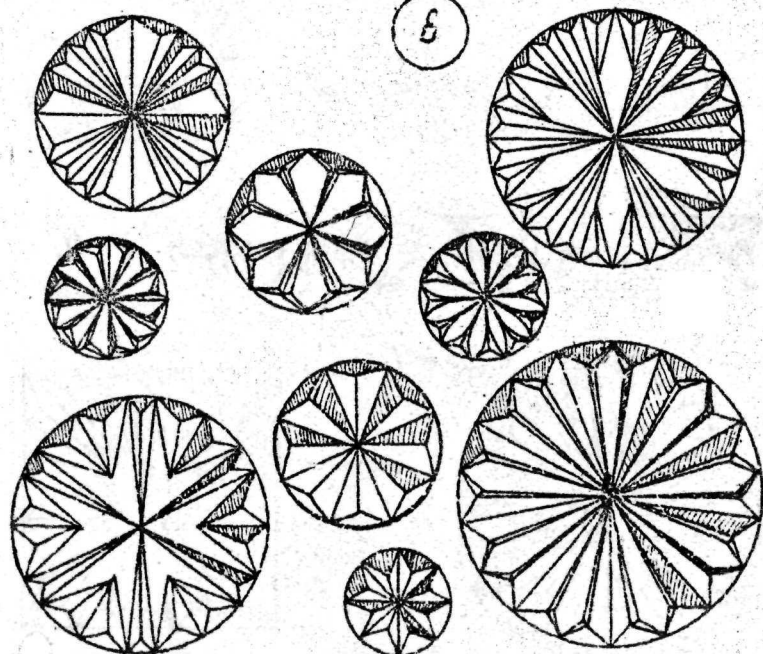
Сияния

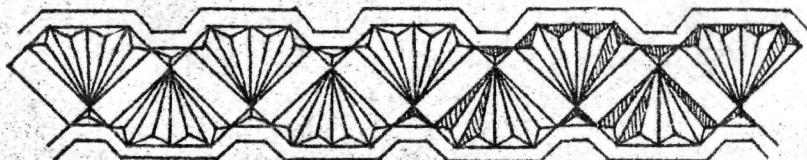
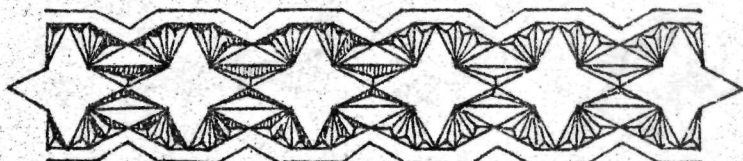
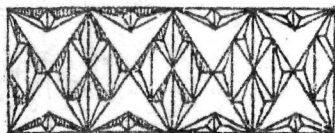
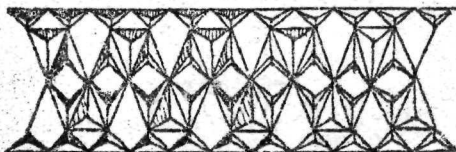
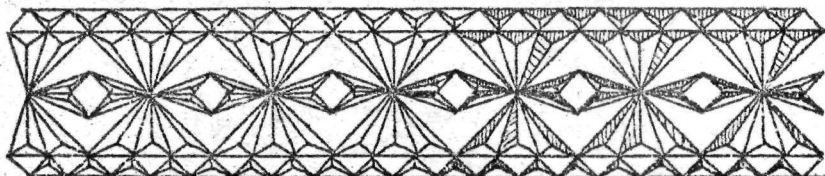
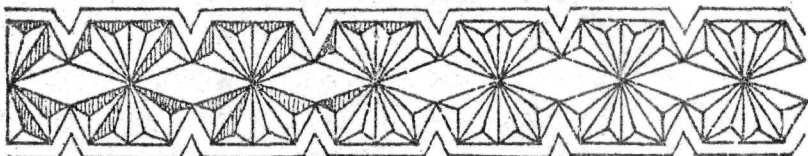
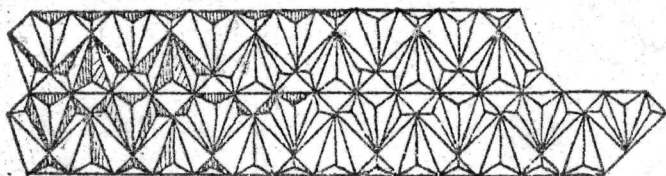
7

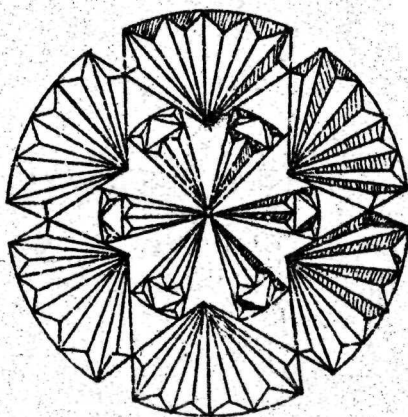
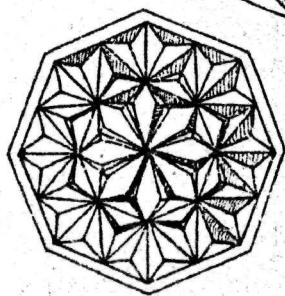
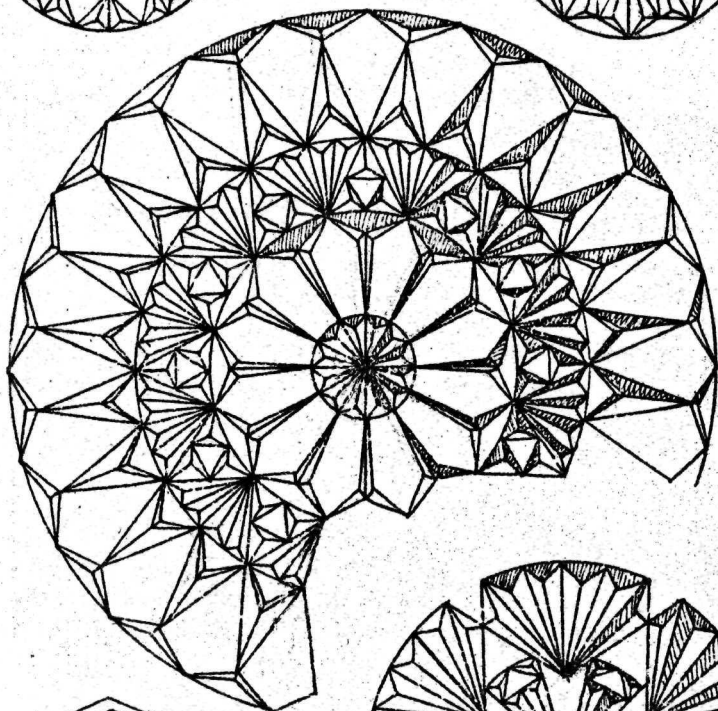
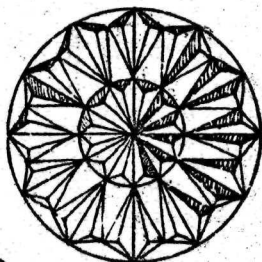
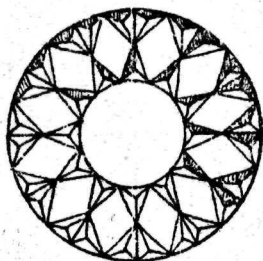
8

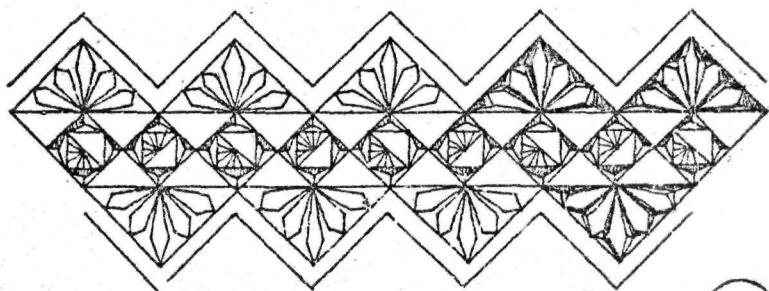

9.

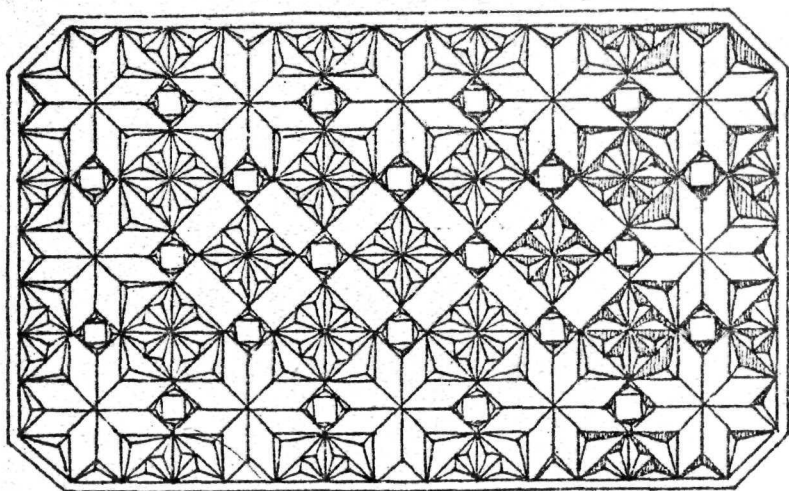
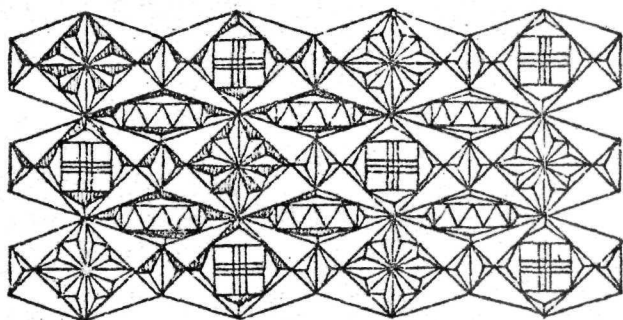

9.

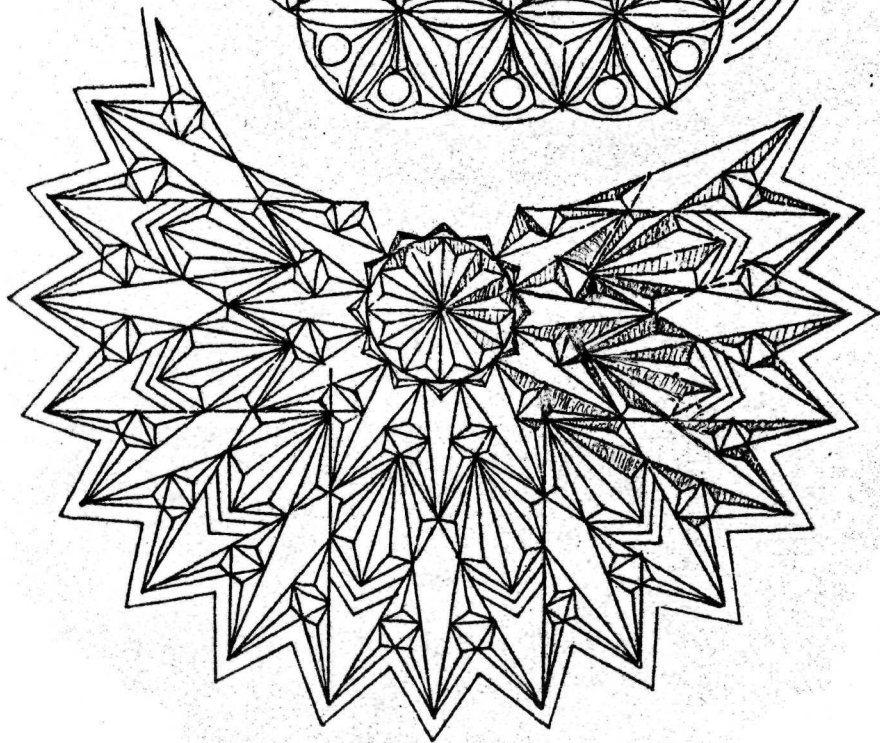
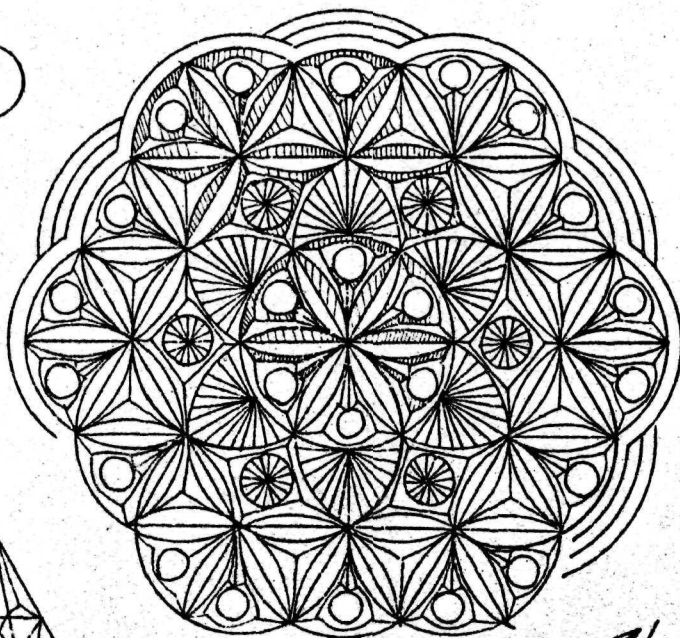

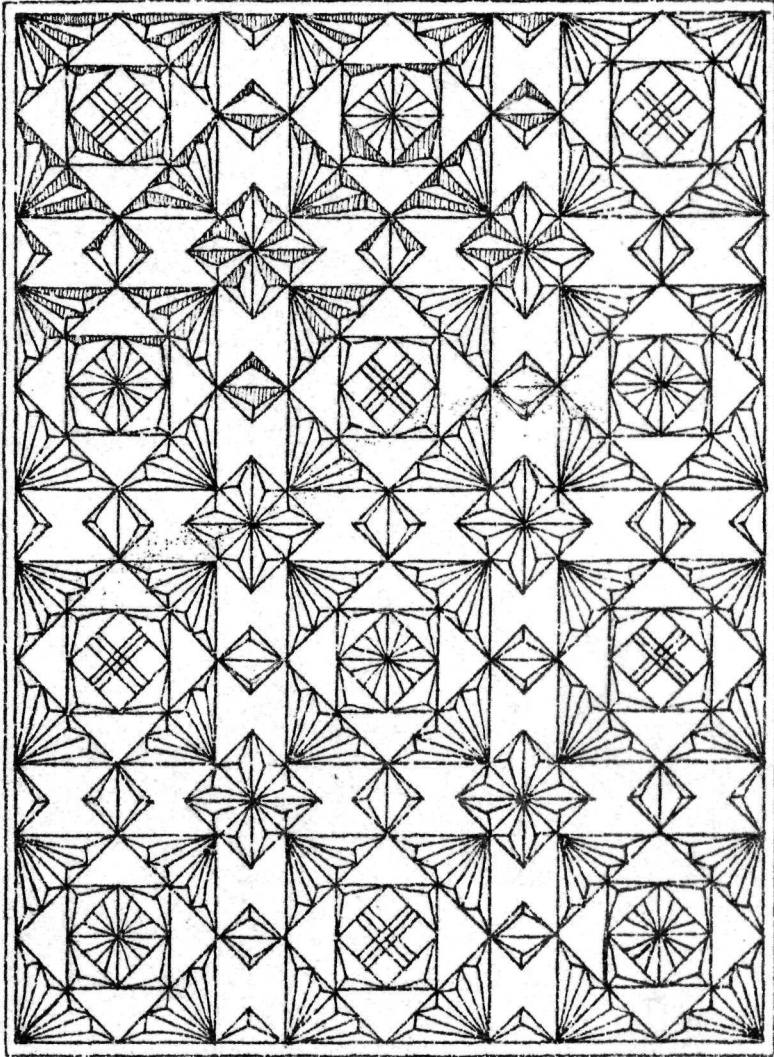
10

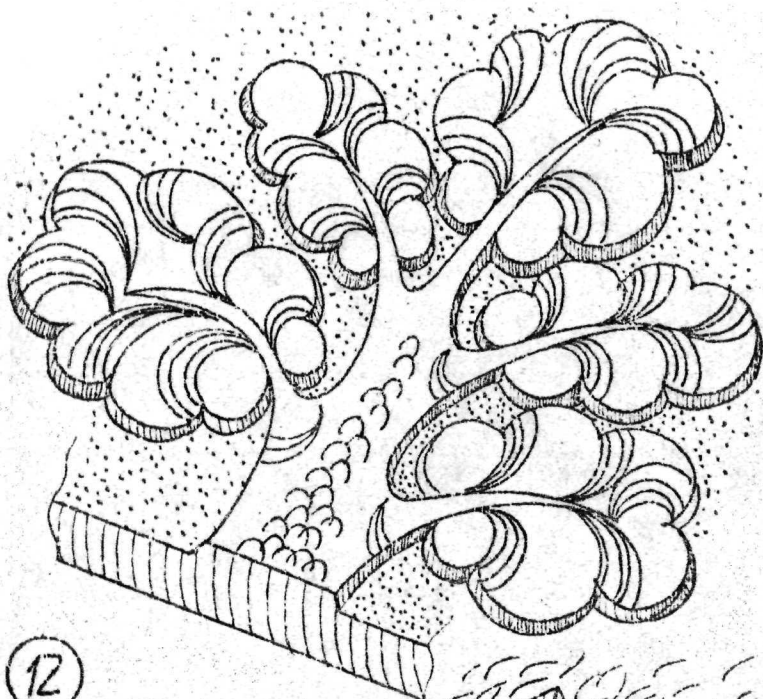

11

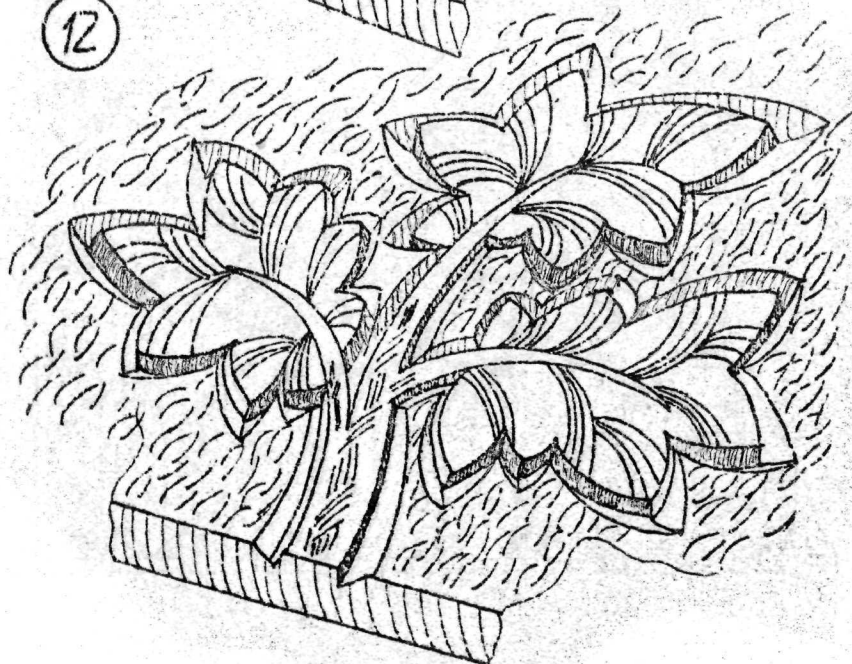

11

12

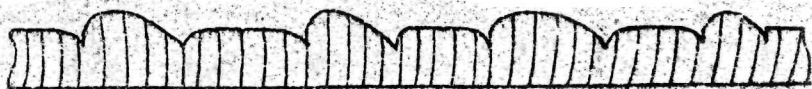
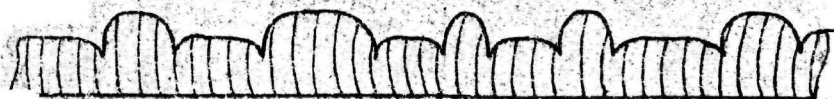

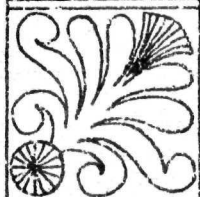
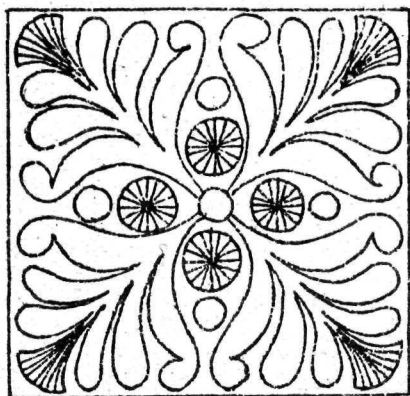

13

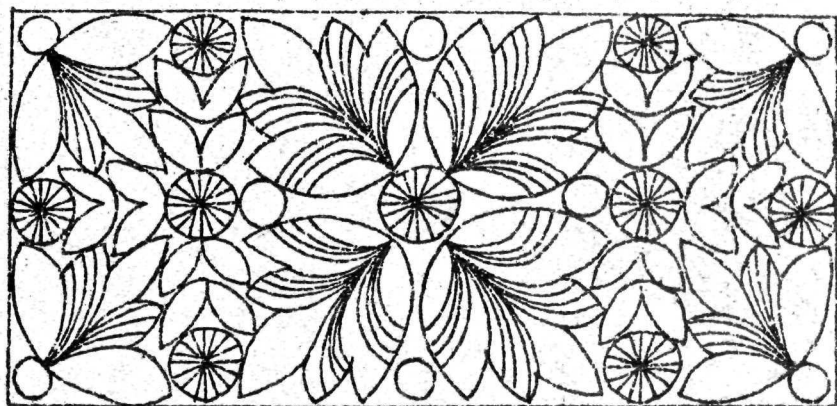
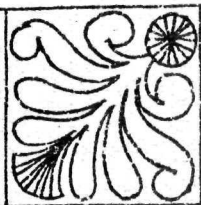

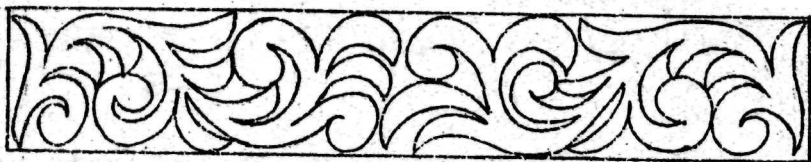
15

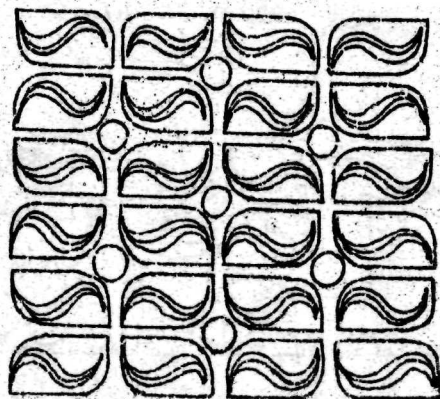
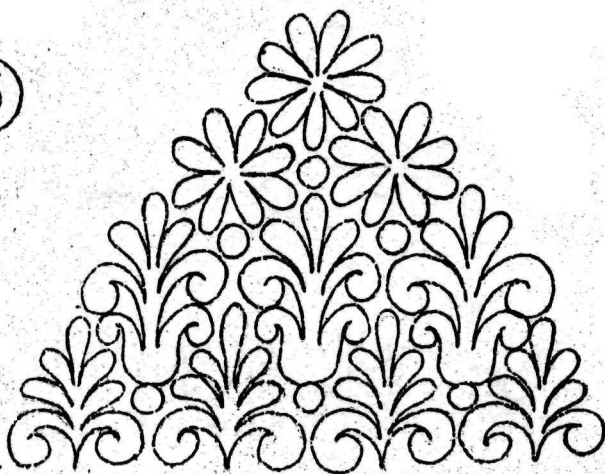

16

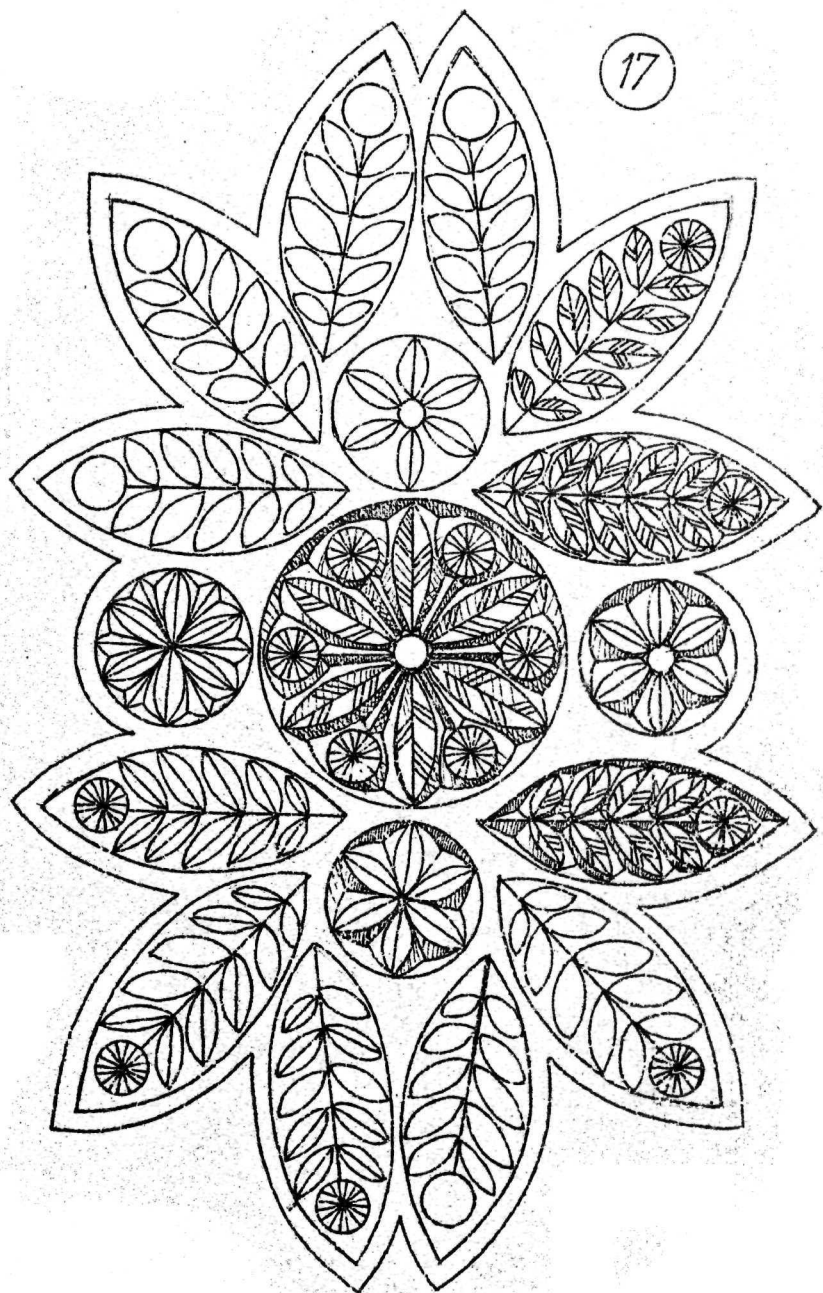

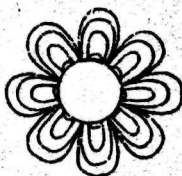
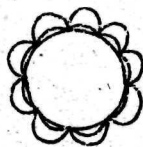

16

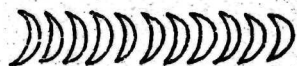

17

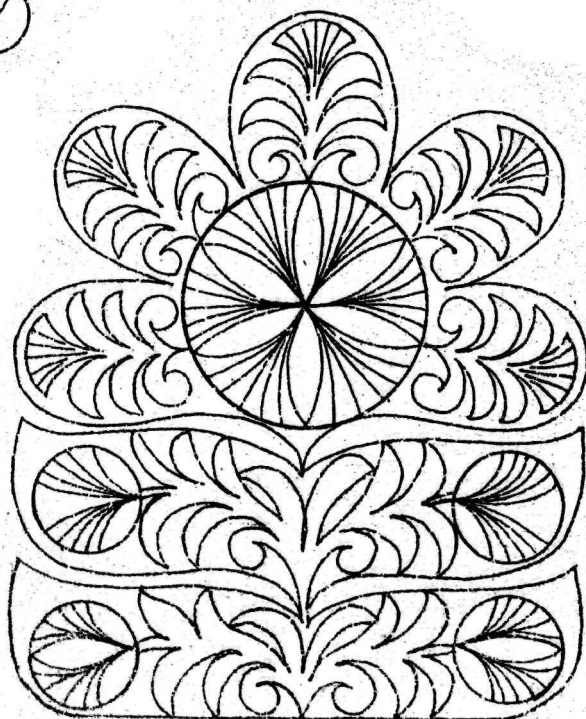

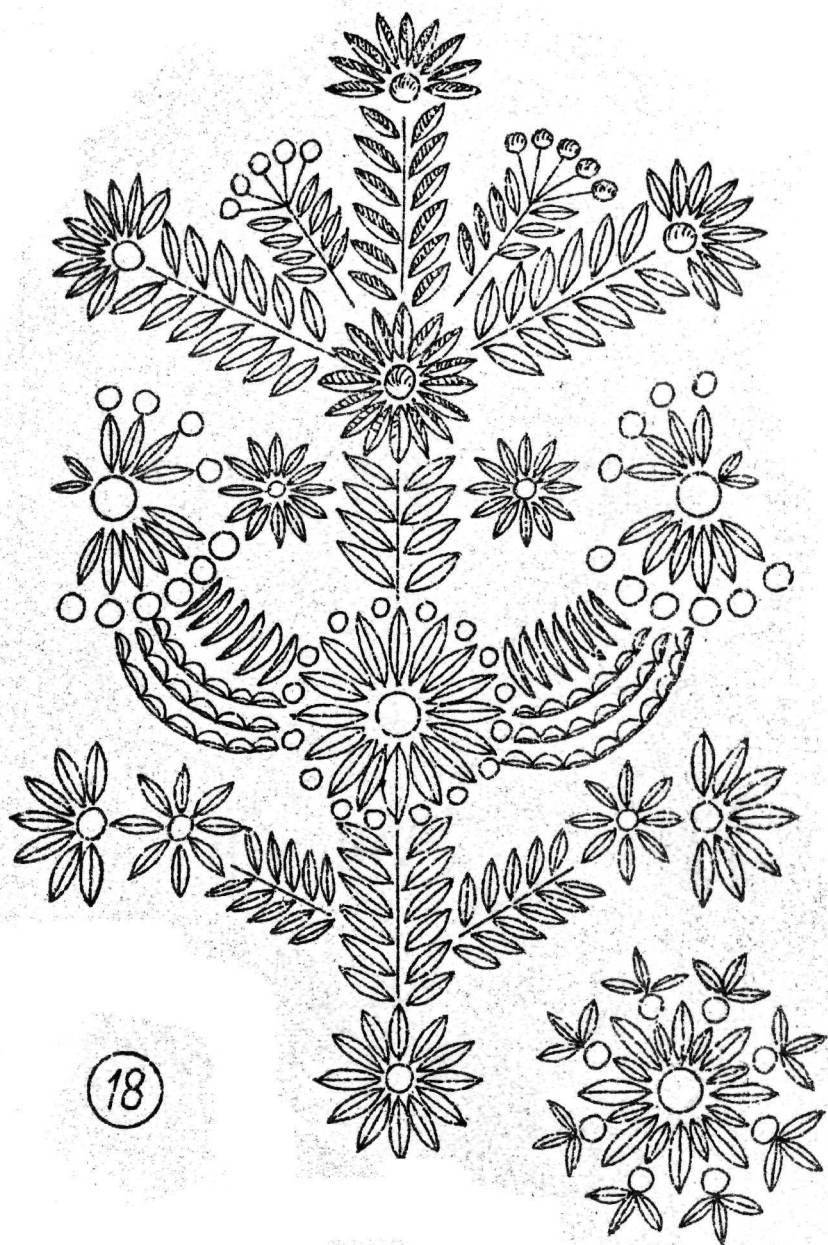

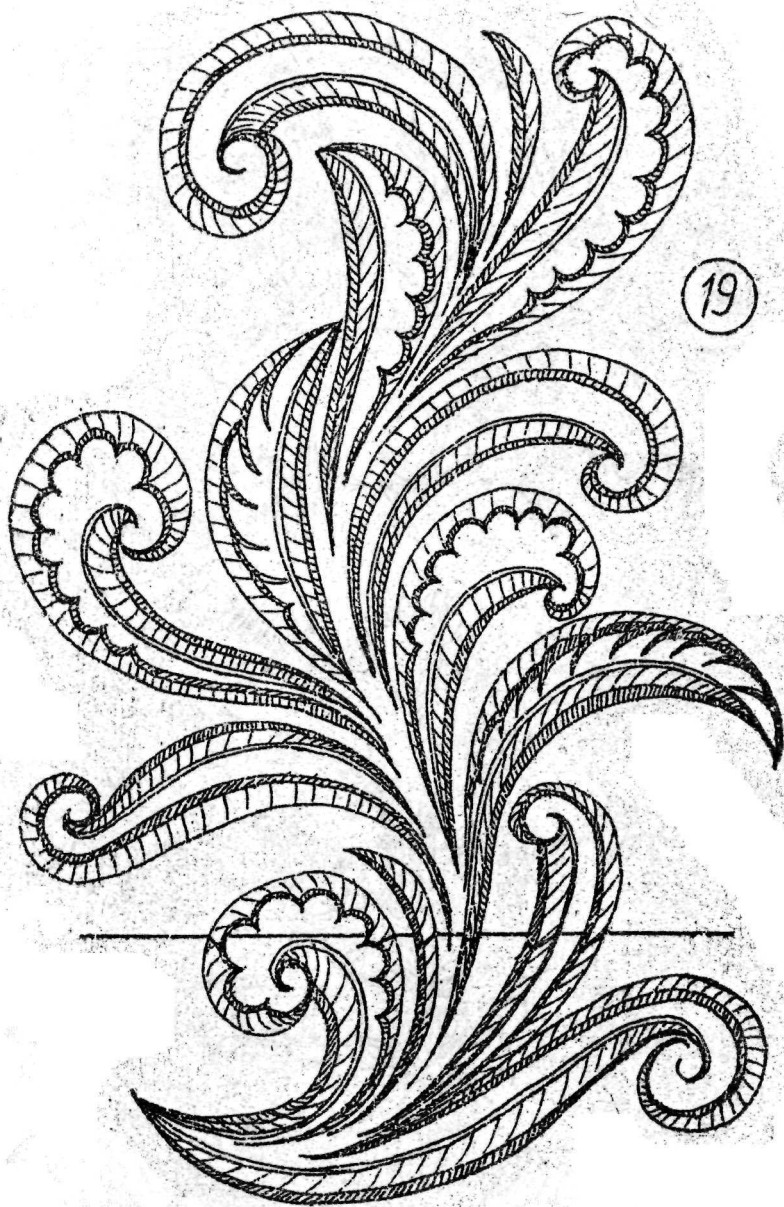
18

17

Подписано в печать 18.07.95.

Тираж 200 экз. Заказ № 1342.

Объединение "Полиграфит"