

МИХАИЛ ИЛЬЯЕВ

РЕЗЬБА

 по
ДЕРЕВУ

Уроки мастера

ВСЕ О РАБОТАХ ПО ДЕРЕВУ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Из первых рук

МИХАИЛ ИЛЬЯЕВ

РЕЗЬБА

по ДЕРЕВУ

Уроки мастера

Москва
АСТ
Кладезь

УДК 745
ББК 85.125
И49

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.

Ильяев, Михаил

И49 Резьба по дереву. Уроки мастера / М. Ильяев. — Москва: АСТ: Кладезь, 2015. — 192 с. — (Из первых рук).

ISBN 978-5-17-084717-4

Популярное издание
12+

Михаил Ильяев
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Подписано в печать 08.07.2014
Формат 84×108/16 Усл. печ. л. 20,16
Тираж экз. Заказ №
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги и брошюры

Дизайн А. Фереза

Технический редактор *Т. Тимошина*
Ответственный корректор *И. Цулая*
Верстка *Я. Паламарчук*

Фотографии *М. Ильяева* и *В. Ларина*
Все работы, если не указано иное, *Михаила Ильяева*

ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д.21, строение 3, комната 5

© Михаил Ильяев
© ООО «Издательство АСТ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Об этой книге.....	4
Вместо предисловия.....	6

Глава 1. О ДЕРЕВЕ

Древесные породы.....	10
Где достать дерево.....	17
Как хранить и сушить древесину.....	18

Глава 2. РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочий стол.....	22
Техника безопасности.....	25

Глава 3. ИНСТРУМЕНТ

Заточный инструмент.....	28
Режущий инструмент.....	30
Дополнительный инструмент.....	42
Техника безопасности при работе с инструментами.....	56

Глава 4. ВИДЫ ПЛОСКОЙ РЕЗЬБЫ

С чего начать.....	58
Выпиливание из фанеры.....	61
Контурная резьба.....	62
Геометрическая резьба.....	65
Кудринский орнамент.....	68
Плоскорельефная резьба.....	71
Мозаика, выжигание и обжиг.....	73

Глава 5. ПЕРВЫЕ ОБЪЕМНЫЕ РАБОТЫ

Ложки и другая кухонная утварь.....	76
Украшения из дерева.....	79
Работы посложней.....	89

Глава 6. РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ РЕЗЬБЫ

Виды рельефа.....	94
Композиции рельефов.....	95
Рельефная резьба.....	96
Орнаменты.....	100
Токарные работы.....	102
Изготовление рам.....	104
Технические работы.....	106
Лицо человека в рельефе.....	110
Работа с твердыми породами.....	112

Глава 7. СКУЛЬПТУРА

Разнообразие скульптуры.....	122
Декоративная анималистика.....	124
Человек. Декоративный образ.....	135
Размышления о портрете.....	140
Работа над портретом.....	142

Глава 8. ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Скульптура и декоративные изделия.....	150
Использование текстурных пород.....	156
Анималистика в природном материале.....	161
Изображение лица в природном материале... ..	163

Глава 9. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Отделка поверхности изделий.....	178
----------------------------------	-----

Глава 10. НАЧИНАЮЩЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ СТУДИИ

Помещение, инструмент.....	185
Организация занятий.....	187
Организация выставок.....	191

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Книга Михаила Ильева — методическое пособие для начинающих резчиков по дереву и профессионалов в этом удивительном рукоделии и творчестве. На страницах изложен многолетний опыт автора — резчика и преподавателя.

Знакомясь с текстом, словно совершаешь увлекательную экскурсию в новый мир. Здесь подробно и доходчиво изложен материал с использованием разных пород дерева, способов их заготовки. Показан пример создания мастерской для обработки дерева в домашних условиях, техника безопасности.

Вы узнаете, как выбирать, затачивать режущий инструмент, как держать его в момент

резьбы. Уделено внимание и разнообразному электроинструменту. Каждый раздел книги содержит схемы, рисунки, фотографии художественных изделий, которые создал Михаил Ильев.

Автор рассказывает о простых рельефах, сложной скульптуре, о творческой работе с природными материалами.

Книга позволит узнать, как своими руками сделать женское украшение из красивой породы, вырезать шкатулки с орнаментом, пряничную доску, украсить рельефом мебель, создать скульптуру и портрет.

М. Ильев выполнил много скульптур и портретов, некоторые из которых приобрели музеи.

Ученик и знаток творчества выдающегося скульптора Степана Эрзи, он немало внимания уделяет его произведениям и технике

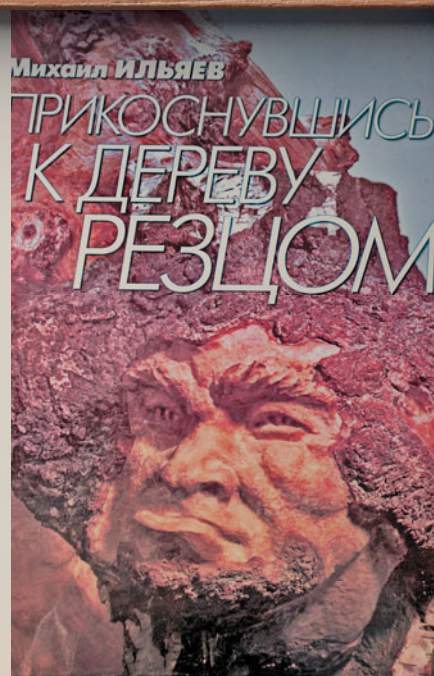
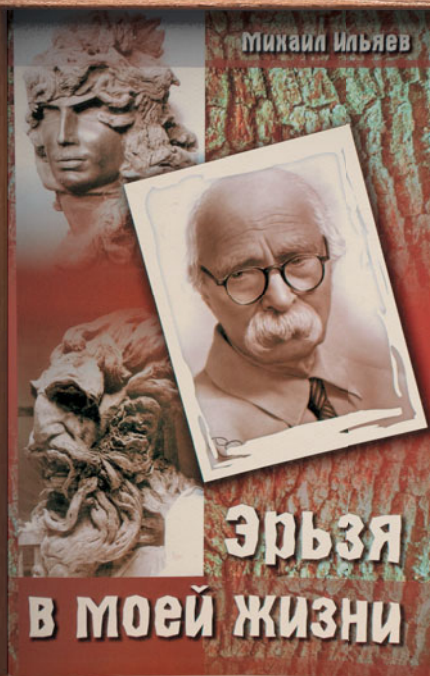

обработки твердых пород. В отдельной главе раскрыта тема финальной отделки законченных изделий — тонировка, покрытие воском, маслом, лаком. Завершается материал практически советами руководителям кружков, студий, по оборудованию мастерской и организации выставок, конкурсов.

Михаил Ильев — основатель московской школы резьбы по дереву (информация на сайте rezbaderevo.ru). Заслуженный работник культуры России — человек интересной творческой

судьбы. В прошлом артист цирка и эстрады — акробат-танцор, в 34 года увлекся резьбой, и по сей день не расстается с ней. Таким образом убеждая нас, что и в 80 лет можно быть в хорошей творческой форме.

Изданы его книги, в частности: «Прикоснувшись к дереву резцом», «Эрзя в моей жизни», «Резьба по дереву, скульптура — доступны многим», журналы о резчиках Москвы, России. По инициативе М. Ильева проходят ежегодно встречи, фестивали резчиков в

Москве, под Рязанью, на берегу Черного моря, в Украине. За 36 лет преподавания он обучил сотни резчиков, многие из которых стали профессионалами, некоторые сами руководят студиями, кружками.

Попробуйте и вы свои силы в этом удивительном рукоделии и творчестве! Начинать никогда не поздно!

Желаю успехов в волшебном мире резьбы по дереву! Верю, у вас тоже получится!

Наталья Молодцова, член Союза художников России, главный редактор журнала «Деко»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Посещая музеи, порой встречаем прекрасно сохранившиеся произведения искусства, выполненные из дерева во II–I веках до н. э. Как давно, оказывается, человек начал использовать

древесину в качестве художественного материала. Мастерство древних художников удивляет и восхищает — ведь они чаще всего тайны изобразительного искусства постигали самостоятельно.

И в современном мире люди находят занятия по душе, увлекаясь самыми разнообразными видами художественного творчества. Казалось бы, зачем рукодельничать — уровень развития современной техники таков, что позволяет скопировать любое понравившееся произведение

искусства, можно также купить изделие, растиражированное машинным способом. Но всем известно, что авторская работа ценится выше самой искусной копии. Мы уважительно относимся к человеку, который умеет что-либо делать своими руками.

Как показывает практика, никогда не поздно испытывать свои способности к творчеству. Что касается резьбы по дереву, то иногда человек открывает в себе желание и умение работать с ним в 30–50 лет и старше и достигает высокого художественного уровня. Я, по специальности артист цирка и эстрады, начал вырезать по дереву в 34 года — во время гастрольных поездок по стране. Серьезное отношение к делу позволило углубить знания в особенностях обработки дерева, разработать свою технологию резьбы. Позже появилось желание научить других тому, что умею делать сам. Окончив заочный народный университет искусств, я в 1978 году организовал самодеятельный творческий коллектив.

В 1997 году, основываясь на многолетнем опыте работы со студийцами, организовал в Московском доме творчества свою школу художественной резьбы по дереву, куда приглашаю всех желающих.

Многие мои ученики с приобретением опыта сменили основную специальность и стали резчиками по дереву, реставраторами старинной мебели. Некоторые студийцы уже и сами передают свой опыт начинающим резчикам.

На выставках посетители задают всевозможные вопросы. Глядя на причудливые орнаменты, рельефы, объемную скульптуру из разных пород дерева, спрашивают, как заготавливать и сушить древесину, как обрабатывать ее, каким инструментом, с чего начинать, как создавать образ, раскрывать тему, какую литературу читать. Словом, людей интересует весь процесс создания произ-

ведения от начала до конца. Но согласитесь, трудно удовлетворить любопытство непосвященного зрителя или начинающего любителя краткой консультацией. Поэтому я и решил изложить свой опыт резьбы по дереву в книге.

Человека, который впервые берет в руки режущий инструмент, хочу предупредить, что в резьбе по дереву, как и в любом творчестве, моментального успеха не бывает. Раньше, чем вы достигнете желаемого результата, придется много поработать, набраться знаний, опыта. Вам потребуется усидчивость и трудолюбие. Не стоит

переоценивать свои силы или преждевременно огорчаться из-за неудач. Первые успехи пусть не вскружат вам голову. Не сравнивайте свои, поначалу скромные работы с произведениями опытных мастеров, но тянитесь к их уровню. Не соревнуйтесь с другими, но с каждым разом старайтесь превзойти самого себя. Пусть авторитетный для вас мастер подсказывает направление в творческом поиске. Когда к вам придет заслуженный успех, не останавливайтесь на достигнутом — у вершин мастерства нет предела. Если

временно постигла неудача и вас критикуют, не опускайте рук, старайтесь без лишней гордости понять ошибки и не повторять их в следующий раз.

В начале своего увлечения резьбой многие копируют понравившиеся работы других авторов — это помогает приобрести навыки обработки материала режущим инструментом, понять пластику, композицию, объем скульптурного произведения. Стоит внимательнее приглядеться и к лучшим образцам народного творчества.

Когда почувствуете, что появились первые навыки, пробуйте вырезать свои, оригинальные работы. Не унывайте, если не сразу все получится, помните главное — это изделие создали вы

*Мир спасет
добро и красоту
творящий.*

М. Ильев

сами, а не кто-то до вас. Если же работа порадует зрителей, заставит обратить внимание и, возможно, удивиться — это успех. Таким произведением не обязательно должна быть замысловатая скульптура. Самая обыкновенная ложка, украшенная орнаментом и согретая вашим трудом, может доставить удовольствие и вам, и почитателям вашего неокрепшего пока таланта.

Я тоже начинал с ложки. Годы учебы, кропотливого труда, изучения творческого наследия народных мастеров, российских и зарубежных авторов отделяют ее сегодня от лучших моих

работ, побывавших на выставках и приобретенных музеями.

Я надеюсь, что мой опыт в этой области кому-то пригодится, книга найдет читателя, окажется полезной мастеру, увлеченному красотой дерева и возможностями, которые этот материал предоставляет для творчества. Если мои советы помогут вам открыть новый мир, ощутить в себе способность творить из дерева чудеса, познать радость от процесса труда и успешного результата, я буду счастлив.

В добрый путь, друзья! Удачи вам!

Московский конкурс резчиков
по дереву. Организатор —
Михаил Ильев

ГЛАВА

I

О ДЕРЕВЕ

С древних времен лес был верным помощником человека. На протяжении веков он кормил и согревал, укрывал от врагов, дарил чистый воздух и радовал глаз. Разнообразие растительного и животного мира леса позволяет и сегодня использовать его в самых различных областях жизнедеятельности человека.

Особого внимания в необозримом мире леса заслуживает знакомое всем нам с детства дерево: высокий стройный ствол, устремленный в небо, красивая раскидистая крона... Этот удивительный материал и сам по себе притягивает внимание, им можно любоваться до бесконечности. Человек же прикосновением своих умелых рук дарит ему вторую жизнь. Дерево и руки художника, вечный союз добра и труда.

ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ

Меня часто спрашивают, из какого дерева лучше вырезать — мягкого или твердого? Отвечаю: каждая порода хороша на своем месте. Любое бревно, доска, чурочка (высушенные, без трещин и не гнилые) являются ценным материалом, у каждого из них свои достоинства и красота. Для обучения резьбе хороши мягкие породы: липа, осина, тополь, ольха, каштан, кедр.

Их легко обрабатывать режущим инструментом, проще добиться необходимой формы, пластики, рельефа, несложно выполнять завершающую обработку. Твердые текстурные породы с ясно выраженными годичными кольцами, несмотря на трудность обработки, имеют свои преимущества: изделия из них красивы без тонировки, полируются до блеска, прочны и долговечны.

Итак, дерево. Думаю, несложно отличить по кроне, листьям, коре, плодам хвойные породы от

*Необходимо помнить:
дерево как материал —
составная часть
будущего произведения,
от правильного выбора
породы во многом зависит
художественный уровень
изделия. Можно одну и ту
же работу выполнить из
разных пород, в итоге мы
получим совершенно разные
по качеству результаты.*

*Умение правильно
использовать материал
приходит с практикой.*

лиственных, а на спиле — текстурные от однотонных. Резчику необходимо знать, какие из них мягкие, а какие твердые, какие текстурные, какие нет. На срезе ствола вы можете различить годовичные кольца, у живого дерева каждый год их становится на одно больше.

Сосчитав количество колец, можно узнать, сколько лет дерево росло. На поперечном срезе ствола у многих пород различают ядро, сердцевину, заболонь, кору. Ярко окрашенные породы с четко выраженными слоями называются текстурными.

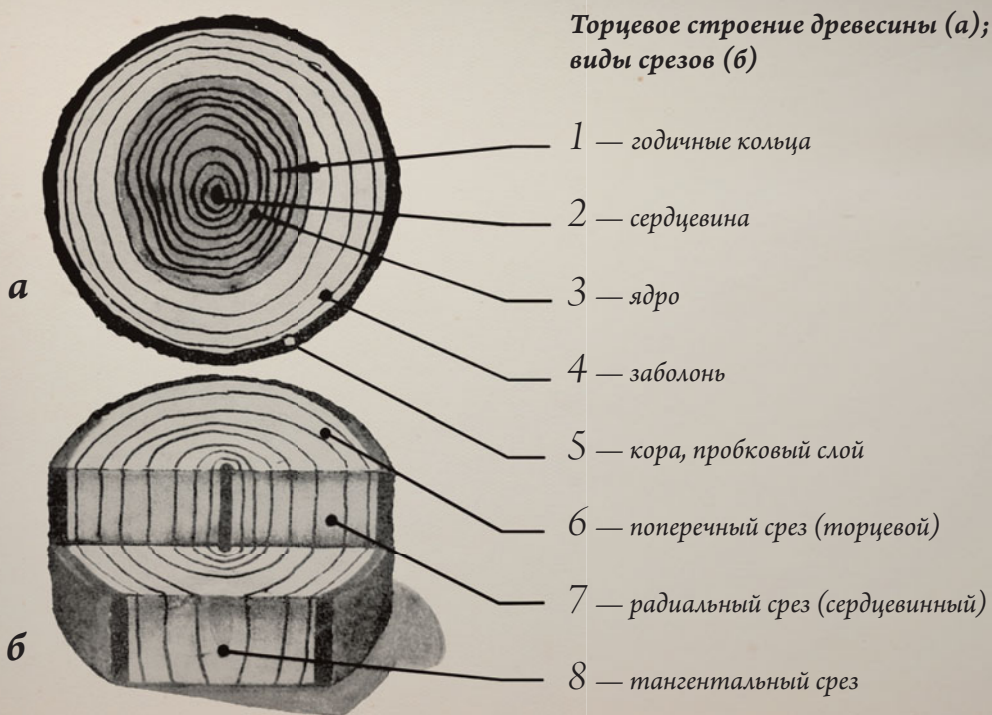
Предлагаю внимательно рассмотреть таблицу, в которой даны характеристики наиболее употребляемых для резьбы, а также некоторых

редких, но прекрасно себя зарекомендовавших в художественной обработке пород древесины.

В графе «Твердость» знаком * обозначены мягкие породы, знаком ** — породы средней твердости, далее по возрастающей; знак **** обозначает породы особой твердости, которые хорошо обрабатываются напильником, бормашиной, циклей, шкуркой.

Лиственные породы делятся на мелко- (липа, береза, клен, яблоня, ольха) и крупнососудистые (дуб, ясень, вяз, ильм). У последних хорошо просматриваются годовичные кольца.

Рассмотрим более подробно свойства тех пород, с которыми резчику приходится встречаться в процессе работы.

ПОРОДА	ХВОЙНАЯ	ЛИСТВЕННАЯ	ТВЕРДОСТЬ	ТЕКСТУРА
ЛИПА		*	*	
ОСИНА		*	*	
ОЛЬХА		*	*	
КЕДР	*			
ТОПОЛЬ		*		
КАШТАН		*	*	
БЕРЕЗА		*	*	
КЛЕН		*	***	
БУК		*	***	
ОРЕХ		*	**	*
ГРАБ		*	***	
ДУБ		*	***	*
ЯСЕНЬ			***	*
БОЯРЫШНИК		*	***	*
ИЛЬМ		*	**	*
ВЯЗ		*	***	*
ЯБЛОНЯ		*	***	*
ГРУША		*	***	*
РЯБИНА		*	***	*
КРАСНОЕ ДЕРЕВО		*	** ***	*
БЕЛАЯ АКАЦИЯ		*	***	*
СОСНА	*		*	*
ЕЛЬ	*		*	*
ПИХТА	*		*	*
ЛИСТВЕННИЦА	*		***	*
МАСЛИНА		*	***	*
ТИС	*		*	*
МОЖЖЕВЕЛЬНИК	*		**	*
СКУМПИЯ		*	**	*
КИЗИЛ		*	***	
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО		*	****	
САМШИТ		*	*****	
ПАЛИСАНДР			*****	*
ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО		*	*****	*
БАКАУТ		*	*****	*
АЛЬГАРРОБО		*	*****	*
КЕБРАЧО (КВЕБРАХО)		*	*****	*

Липа (Tilia)

Липа

Древесина мягкая, одноцветная, светлая, легко обрабатывается режущим инструментом. Широко используется в народной традиционной резьбе, рельефах, орнаментах, мелкой пластике и скульптуре разного размера.

Осина почти схожа по характеристике с липой.

Береза (Bétula)

Береза

Древесина по слою колкая, хорошо поддается морению и полировке. Для резчика имеет не-малую ценность. Применяется разнообразно. В сучелях и капах (виды наростов на деревьях, необычной формы, часто встречаются на березо-вых стволах, см с. 151–152), если пофантазировать, можно увидеть неожиданные художественные образы.

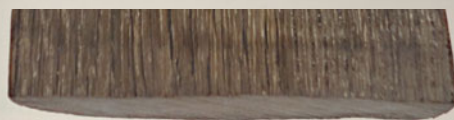
В промышленности древесина березы ценится в мебельном производстве, идет на изготовление фанеры.

Сосна (Pínus)

Древесина смолистая, мягкая, текстурная, колкая. При сушке, как правило, сильно растрескивается. Красива в обобщенной пластике, полировке. Хорошо проявляет слои после обжига или травления химикатами.

В изделиях эффектна при симметричном расположении годичных колец. Это касается всех текстурных пород.

Дуб, ясень (Quercus, Fraxinus)

Мореный дуб

Ясень

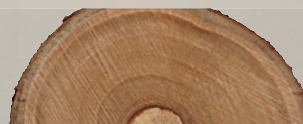
Ясень-сувель

Эти породы имеют близкую по структуре и твердости древесину. Плотная и текстурная древесина красива в обработке, прекрасно полируется, долговечна. Выразительна в крупных работах. Особенно ценится пролежавший многие годы в воде так называемый мореный дуб.

Ольха (Alnus)

Древесина приятной мягкости, слегка розового тона, легко режется. Удобна для орнаментов, мелкой пластики с подробностями.

Яблоня, груша (Mālus, Pýrus)

Яблоня

Породы твердые, с красивой текстурой. Трудно высушить без трещин. Хороши в мелкой пластике, прекрасно полируются до блеска.

Клен (Acer)

Древесина плотная и прочная, однотонная. Труд-

но режется, но хорошо держит детали, пригодна и для миниатюрных, и для крупных работ.

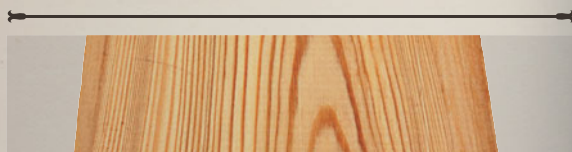
Используется для изготовления музыкальных инструментов, в мебельной промышленности, машиностроении.

Рябина (*Sórbus*)

Древесина плотная и прочная, с красновато-бурым ядром и широкой светлой заболонью.

Хороша в токарном деле, в малой пластике, полировке.

Лиственница (*Lárix*)

Лиственница

Древесина твердая, тяжелая, с ярко выраженными слоями, стойкая к гниению, красива в обработке. Хорошо получаются работы обобщенные, без мелких деталей, тщательно полированные.

Кедр (*Pinus sibirica*)

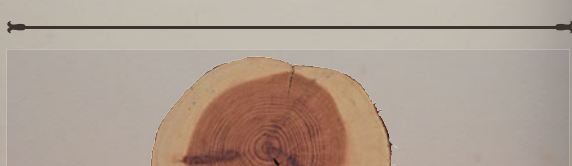
Полное название: кедровая сосна сибирская или кедровая сосна корейская. Напоминают по строению древесины ель, но более стойки к гниению. Древесина мягкая, хорошо режется.

Используется в мебельном производстве, изготовлении карандашей, декоративной скульптуре.

Тис (*Táxus*)

Древесина плотная, тяжелая, стойкая к гниению, долговечная. Хорошо видны годичные кольца. Отлично полируется. Ценится в мебельной промышленности за красоту.

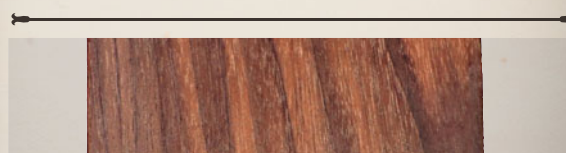
Можжевельник (*Juniperus*)

Можжевельник

Чаще растет кустарником, реже древовидный. Древесина слоистая, розовая, с белой широкой заболонью и приятным запахом, по слою колкая. Срезы ствола употребляются в мозаичных работах. Более удачна в обобщенных пластических формах без мелких деталей, в украшениях, декоративной скульптуре.

Орех грецкий (*Júglans régia*)

Орех грецкий

Растет на Кавказе, в Крыму, Средней Азии. Древесина красива благодаря разнообразной расцветке от серых до светло-коричневых тонов, твердая, но хорошо режется, полируется. В промышленности используется для изготовления мебели, шпона. Рельефы и декоративная скульптура выглядят достаточно красиво.

Бук (*Fágus*)

Древесина крепкая, красновато-белая, с многочисленными сердцевинными лучами. Обладает хорошими физико-механическими свойствами, трудно режется, но позволяет создавать работы с мелкими деталями. Прекрасно полируется, хорошо поддается морению. Надежный материал, особенно когда требуется твердость и точность исполнения.

Кизил (*Córnus*)

Древесина твердая, большой плотности, светлая, диаметр ствола небольшой. Применяется в мелких орнаментальных декоративных работах. Хорошо держит детали, отлично полируется.

Сандаловое дерево (*Pterocárpus santálinus*)

Родина — Индия. Древесина однотонная, желтого цвета, плотная, мелкоструктурная, с приятным стойким запахом. Позволяет делать подробные детали в мелкой пластике, достигать высокого качества обработки. Относится к ряду ценных пород.

Самшит (*Bíxus*)

Самшит

Дерево (редко с толстым стволом, чаще небольших размеров) или кустарник. Растет медленно: диаметр ствола 60-летнего дерева составляет около 10 см. Древесина однотонная, охристо-желтая. Годичные кольца плотно прилегают друг к другу, слабо заметны, что придает древесине высокую плотность, твердость и прочность, почти равную прочности кости. Используется для изготовления гравировальных досок, музыкальных инструментов, небольших сувениров. Резчиками применяется для создания миниатюрных ювелирных украшений с мелкими деталями, всевозможных рельефов и скульптуры малых форм. Прекрасно полируется, тонируется. Работы из самшита ценятся высоко. Дерево охраняется государством — вырубка запрещена.

Красное дерево (*Swietenia mahagoni, Tieghemella heckelii*)

Так называют некоторые породы тропических деревьев, среди них чаще употребляют махагони и макорию (макоре). Древесина твердая, красных тонов, с красивой текстурой, прекрасно полируется.

Возможности использования широкие: и монументальная скульптура, и мелкая пластика. Хорошо держит детали, красива в обобщенной пластике. В промышленности используется чаще в фанеровке мебели, рельефах.

Палисандр (*Dalbergia*)

Древесина очень тяжелая, пурпурно-коричневая или шоколадно-бурая вплоть до черной, с сероватой заболонью. Годичные слои видны плохо. Обладает повышенной твердостью и плотностью.

В обработке может крошиться. Палисандр очень красив в пластических обобщенных формах, ювелирных изделиях. Хорошо полируется. В промышленности применяется для изготовления музыкальных инструментов, художественной мебели, шпона, инкрустаций.

Черное дерево (*Diospyros*)

Существует несколько пород. Наиболее известно эбеновое (индийское) дерево. Древесина твердая, мелкоструктурная, трудно обрабатывается, дает блестящий срез. Относится к ценным породам. Употребляется в ювелирных изделиях, для инкрустации, в малой пластике. Хорошо обрабатывается бормашиной, рашпилями, шкуркой. Полируется до зеркального блеска.

Бакаут (*Guaiacum*)

Лиственное дерево. Древесина зеленых тонов, с широкой белой заболонью (стойким запахом), очень твердая. Во время обработки меняет цвет от светло-коричневого до темно-зеленого в полосу. Трудно поддается режущему инструменту. Обрабатывается бормашиной, рашпилями, циклей, шкуркой. Очень красива полированная поверхность. Позволяет создавать работы с мелкими деталями, прекрасно смотрится и в пластических, с плавными переходами обобщенных формах. В промышленности применяется вместо металла для деталей машин, работающих в морской воде, где требуются высокая твердость и хорошее скольжение.

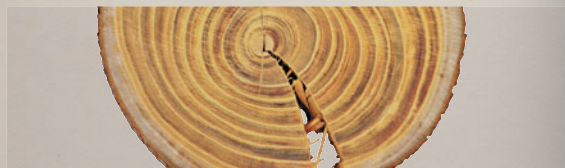
Кебрачо, или Квебрахо (*Schinopsis*)

Кебрачо

Под таким названием известно несколько субтропических видов деревьев из Южной Америки (Аргентины, Бразилии). Древесина очень твердая, коричневого тона, мелкоструктурная.

Трудно поддается резцу, но прекрасно обрабатывается бормашиной. Красива в ювелирных изделиях, малых формах, монументальной скульптуре. Полируется до зеркального блеска. В промышленности применяется для изготовления шпал, полов, краски. В художественном творчестве первым его использовал скульптор С. Эрзя в 1927 году, применив мощную бормашину. По красоте и структуре не менее интересны древесины скумпии, шелковицы, агониса, маклюры, амаранта, криптомерии, железной пальмы, карельской березы, акации, маньчжурского ореха и многих пород — всех не перечислишь, пробуйте — и откроете для себя новый мир красоты.

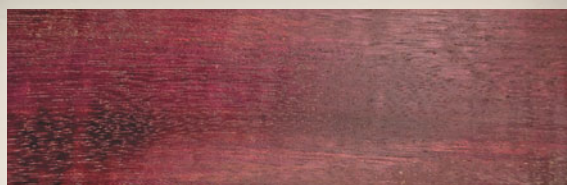
Скумпия

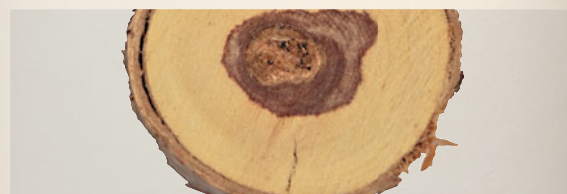
Маклюра

Карельская береза

Амарант

Акация

Белая акация (Робиния обыкновенная)

Венге

Амурский бархат

Пробковый дуб

ГДЕ ДОСТАТЬ ДЕРЕВО

Теперь, когда вы имеете первые теоретические сведения об интересующем вас материале, возникает уместный вопрос: где достать, как приобрести его?

В магазинах продаются кухонные разделочные доски из березы, ольхи, дуба. Встречаются в продаже и древесные материалы для рельефной и скульптурной работы. Для контурной резьбы и выжигания понадобится фанера. Несколько кусков ее (10–20 и более), склеенные под прессом в толстый массив, — хороший материал для создания красивых многослойных поделок. Можно склеивать в толстый брусок разнообразный по цвету и породам шпон. Эффект получается неожиданный.

Советую обратить внимание на строительные площадки, где бывают всевозможные деревянные отходы: доски, сосновые и березовые бруски. Встречается и выброшенная старая мебель, ножки столов, стульев, детских кроваток из бука, березы и даже из красного дерева, да еще и с точеной формой. Из них несложно создать подсвечники, вазочки.

Немалые возможности появляются у городского жителя в дни, когда из парков удаляют старые сухие стволы или в лесной зоне прокладывают коммуникации, очищая трассу от живых деревьев. Здесь можно поживиться и массивом, и сучками, а то и неплохой сувель попадет, особенно на клене или березе. Запасайтесь бензопилой либо двуручной пилой и помощником.

Хочу предостеречь — не рубите дерево живое, не спиливайте сувели, капы, не губите природу! Собираясь создавать прекрасное, будьте активными пропагандистами охраны природы, не уничтожайте, а восстанавливайте ее. Растительный мир — легкие Земли, снабжающие все живое кислородом, без которого не может существовать и человек. Зеленый цвет, цвет леса, по мнению ученых, самый благоприятный для глаз, для отдыха нервной системы. Чувство боли пронизывает меня, когда вижу без необходимости сломанную ветку, вывороченный сучок, ободраный ствол. Словно с меня кожу содрали, мне самому руку вывернули.

Если у вас или у знакомых есть дачный участок с фруктовым садом, не оставляйте без внимания засохшие стволы яблонь, груш, слив — это прекрасный материал. Кусок древесины, полезный для дела, всегда найдется и в поленище дров.

Поистине кладом для резчика являются лесозаготовки. Обратитесь к лесничему, он подскажет вам, где в лесу засохшее дерево, подлежащее вырубке, где ветер с корнем вывернул ствол, где чистят лес под посевы.

Прогулки по лесу используйте для внимательного осмотра. Могут попасться сухие коряги,

сучки неожиданной формы. Здесь раздолье для любителей создавать поделки из природных материалов.

В магазинах по продаже древесины предлагают немалый ассортимент пород в брусках, досках, шпоне, а также массивы коряг, сувелей.

Советую запастись деревом разных пород и размеров впрок. Свобода выбора материала увеличивает возможности в творчестве. Одни мастера придумывают тему, а затем подыскивают к нему породу, другие берут готовую корягу и стараются увидеть созданный природой образ. На это порой уходит много времени. Каждый кусок древесины имеет свою ценность и может пригодиться в любое время.

КАК ХРАНИТЬ И СУШИТЬ ДРЕВЕСИНУ

Собирая и заготавливая впрок материал разных пород и размеров, вы должны знать, где и как хранить его, каким способом сушить, в каком, по влажности, состоянию обрабатывать. Нежелательно, например, резать изделие из только что спиленного бревна (если дерево было живое), в нем полно влаги. Это может привести к тому, что по окончании работы уже готовое произведение, к вашему огорчению, растрескается.

Процесс высушивания древесины заключается в уравнивании внутренней влажности заготовки с влажностью среды, в которой проходит сушка. На мебельных комбинатах древесину

сушат в камерах-сушилках, где создается и поддерживается заданный режим влажности, температуры, движения воздуха и т. д., а в некоторых случаях применяют даже химическую обработку, при этом древесину пропитывают фенолоспиртами, вытесняющими воду, с последующей сушкой (после этого дерево звенит, как металл). В домашних условиях таких возможностей нет, поэтому материал сушат естественным путем.

Необходимо помнить, что количество влаги в живом дереве постоянно меняется: в ноябре–декабре ее меньше, в июле–августе больше.

Бревно с явно повышенной влажностью для более быстрого и равномерного просушивания необходимо обработать. Делается это просто.

Снимите с бревна большим стругом или плоской, отлогой стамеской кору, но не полностью, а оставляя на концах бревна кольца коры шириной 10–15 см. Покройте торцы составом, не пропускающим влагу. Это могут быть: масляная краска, клей, лак, вар, пластилин. Поверх покрытия наклейте промасленную бумагу, газету или целлофан. Подобная обработка проводится для того, чтобы предотвратить выход влаги из массы материала через торцевые спилы. Дело в том, что на торцах находятся открытые срезы древесных волокон, через которые влага испаряется более активно, чем с боковых сторон бревна.

Если вам досталось бревно с неровными торцевыми срезами, советую спилить их под прямым углом к оси ствола. Во-первых, это необходимо для того, чтобы удобнее было покрывать торцы защитным слоем перед сушкой, во-вторых, такой ровный край, возможно, будет служить в дальнейшем подставкой или дном изделия, и не нужно будет его обрабатывать, так как он уже готов.

Имейте в виду, что торцы, даже при правильном высушивании, нередко трескаются. Такие трещины не всегда далеко расходятся по длине древесины, поэтому укладывайте в сушку бревна и доски на 10–15 см длиннее необходимого размера. После сушки, перед использованием материала, будет возможность отпилить растрескавшиеся концы. Вопросы хранения материала вы решайте сами в зависимости от условий, в

которых живете, учитывая, что одновременно с хранением будет происходить и сушка. Если это пригород, дачный участок или сельская местность, то используйте чердак, чулан, сарай, навес, куда не проникает солнце, дождь, где нет сырости и не сквозит.

Бревна и доски разложите рядами на небольшом расстоянии друг от друга, между ними поместите сухие рейки так, чтобы воздух свободно циркулировал в просветах между заготовками. Если пол земляной, то штабель лучше расположить на высоте 40–50 см, подложив кирпичи. В городской квартире хранить значительные запасы древесины и материал больших размеров сложно. В этом случае используют балкон, лоджию, антресоли, чуланчики, любое свободное место под софой, на шкафу и т. п. Но всегда следует помнить: дерево нужно держать подальше от батарей отопления, не на солнечной стороне и не на сквозняке.

Хорошо, когда запас дерева при необходимости можно легко достать, посмотреть, выбрать наиболее подходящий кусок. Для тех, кто увлекается творчеством из природного материала (сучков, коряг, сувелей), желательно, чтобы запасы постоянно находились перед глазами. Кору снимать не советую — она предохранит древесину от трещин, да и для раскрытия образа может пригодиться. Надо ежедневно видеть материал, внимательно вглядываться в него, чтобы понять, что же хотела сказать природа. Тогда в один из счастливых дней вас осенит, какую же работу из данной коряги, наплыва можно вырезать. У меня дома сувели от мала до велика разложены почти по всей квартире, а на лоджии — целый склад. Терпеливо дожидаются, когда и до них очередь дойдет. В это время они, как мы говорим, «созревают», то есть сохнут.

Время высыхания зависит от толщины, породы дерева и условий сушки. Если ваша древесина продолжительное время хранится на открытом воздухе под навесом, перенесите ее со временем для полного высушивания в помещение. Это лучше всего сделать после нескольких сухих нежданных дней, так как в сырую погоду процент влажности в древесине повышается.

После того как древесина хорошо просохла, ее поверхность для облегчения начальной, грубой обработки советую смачивать. При завершении рельефа или скульптуры желательна опять только сухая поверхность. Она лучше поддается механической и ручной обработке, лучше склеивается и отделяется (шлифуется, полируется).

Высушивание в домашних условиях редко проходит без трещин — они делят порой заготовку вдоль волокон на две и более части. В этом случае можно использовать каждую половину для изготовления работ меньшего размера или расколоть бревно по трещине, профуговать половинки и склеить в целый массив, с тем чтобы потом использовать его как единый кусок.

Если вы начали обработку заготовки, а она оказалась сыроватой, на время перерывов в работе помещайте ее в полиэтиленовый пакет, крупную же по габаритам вещь плотно обертайте полиэтиленовой пленкой.

Через день-два внутренняя поверхность полиэтилена запотеет от выходящей из древесины влаги, тогда пакет нужно снять, вывернуть его наизнанку, а после окончания очередного этапа работы вновь надеть сухой стороной. Такое высушивание дает положительные результаты, но требует терпения.

Сувели, капы вываривают в соленой воде! Способ неплохой, одновременно избавляющий от всевозможных жучков-вредителей. Однако цвет древесины может измениться в худшую

Народные умельцы применяют разнообразные способы предохранения древесины от трещин. Некоторые из этих способов нередко приводят к положительным результатам, хотя и не дают полных гарантий. Так, брусок на 20–30 дней обкладывают со всех сторон поваренной солью или сухими опилками, которые впитывают влагу. При этом процесс сушки ускоряется и проходит с меньшим количеством трещин.

сторону, поблекнуть, так как красящие вещества во время вываривания частично растворяются.

Когда я работаю над портретами из красного дерева, то, чтобы лицевая сторона не растрескивалась, перед перерывом в работе покрываю свежесрезанные места воском. Это сдерживает выход влаги из обнаженных внутренних, пока еще сырых, слоев.

Перенесение работы в другое помещение, например на выставку, также порой приводит к растрескиванию из-за перемены влажности.

Если вы начинаете вырезать из сырой заготовки какую-либо емкость (вазу, братину, коробочку), в один прием как можно больше выберите начерно внутренний объем, до толщины стенок 1–1,5 см. С убранной массой древесины уйдет и максимальное количество влаги, снимется внутреннее напряжение. Затем поместите полуфабрикат в помещение, где высушивание пойдет равномерно. Это может быть сухой подвал, чулан, антресоль. Применим и способ с полиэтиленовым пакетом. Через 20–30 дней (возможно, и раньше) продолжите обработку. Иногда при

сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения при этом растрескивания в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4–5 см.

Практика показала, без коры бревна липы, осины, тополя диаметром 20–30 см при правильной сушке «созревают» без трещин в течение 3–5 месяцев. Береза, клен, ясень, дуб сохнут дольше и почти всегда с двумя-тремя трещинами. Стволы плодовых деревьев очень трудно сохранить целыми. Через 2–3 часа после снятия с корня на них появляются трещины, поэтому сразу же после спиливания нужно покрыть торцы водонепроницаемым раствором и сушить стволы в полиэтиленовом пакете описанным ранее способом.

Я применяю некоторые из перечисленных способов, но набралось столько заготовок, что нет возможности проследить за каждой. Отходы, конечно, бывают, но и процент годного материала немалый, так что для работы хватает. Деревяшкам, которые представляют наибольший интерес, я уделяю особое внимание: сушу, слежу и делаю все возможное, чтобы придать им необходимые качества перед применением.

Как уже было сказано, древесина, высушенная без трещин, гнили, имеет большую ценность для резчика.

ГЛАВА

2

РАБОЧЕЕ
МЕСТО

Теперь можно взяться за организацию рабочего места. Необходимо оно не только резчику — каждый мужчина должен иметь дома свой рабочий угол с небольшим столом, шкафчиками для необходимых в домашнем хозяйстве столярных, слесарных и электроинструментов.

Если собираетесь не покупать готовый, а сделать своими руками, познакомьтесь со способами столярных соединений деревянных деталей. Выпиливать шипы и пазы нужно с большой точностью, тщательно разметив с помощью рейсмуса и столярного уголка. Подгонять детали следует как можно более плотно, прилагая достаточное усилие, рекомендую воспользоваться киянкой. Соединяемые поверхности предварительно прокройте клеем, столярным или ПВА. После высыхания места соединения для большей прочности закрепите деревянными шкантами.

РАБОЧИЙ СТОЛ

Хороший верстак займет в квартире слишком много места, а дачу, сарайчик не всякий имеет. Поэтому предлагаю смастерить рабочий стол, за которым удобно работать и стоя, и сидя. Можете разработать свою конструкцию или воспользоваться чертежами моего стола, который служит мне вот уже 40 лет. Это хорошо сколоченный и склеенный стол, способный выдержать определенную тяжесть и довольно большую нагрузку

при ударе. Сделайте в нем ящички и боковые «карманы» для хранения инструмента и других подсобных принадлежностей.

Для изготовления стола понадобятся: две доски размером 75 × 25 × 4 см для крышки (из березы, дуба или другой плотной породы, в крайнем случае подойдет и сосна), четыре доски для стоек (любой породы, оказавшейся под рукой), фанера, клей для дерева, шурупы; из инструментов: пила, топор, молоток, отвертка, линейка.

Длина стоек зависит от вашего роста. Определяют ее стоя у стола. Ладони вытянутых рук должны свободно лечь на его поверхность. Приобретите листовую резину толщиной 7–9 мм, по размеру крышки вашего стола. Это необходимо, чтобы дольше сохранить поверхность стола от износа, смягчить удар и уменьшить шум.

Конструкция и принадлежности стола представлены на рисунке. Предлагаемые размеры можно менять по желанию. Сначала соберите каркас: скрепите доски стоек поперечинами. Для этого сделайте в торцах поперечин шипы, а в стойках — пазы, смажьте клеем и соедините эти узлы. На каркасе сверху с помощью деревянных шипов на клею укрепите крышку из двух досок. Использовать для этой цели гвозди или шурупы не рекомендую — торчащие на поверхности шляпки мешают в работе. Края столешницы должны выступать над каркасом слева и спереди на 5 см, справа — на 15 см. Это необходимо для крепления к столу тисков и струбцин. К низу стоек для устойчивости приделайте бруски-полосы, нижнюю их сторону оклейте полосками из войлока или толстой материи в три-четыре слоя. Это будет глушить шум от удара по столу и облегчит его передвижение. Такие смягчители желательно прикрепить и к ножкам рабочего стула или табуретки. Между стойками сделайте три полочки для инструментов, нижнюю — на расстоянии 12–14 см от пола. На верхней установите выдвижной ящик, разделенный на две секции, или два отдельных ящичка. Внутренность их проклейте толстой материей, чтобы во время работы предметы, лежащие в ящичках, не производили шума. Справа я держу мелкий

инструмент, слева — кусочки шкурки, абразивные бруски, цикли, набор фрез для бормашины, сверла и т. д.

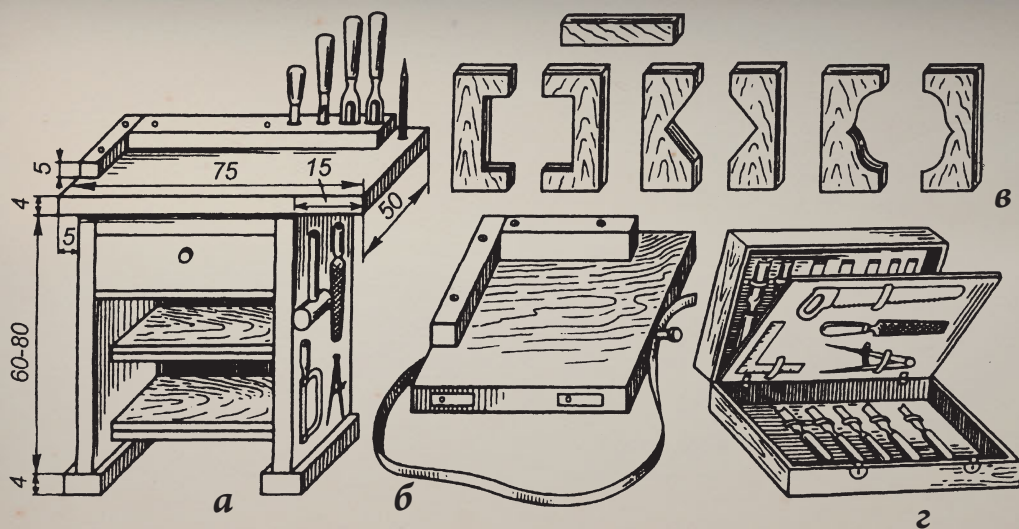
Среднюю и нижнюю полочки можно сделать открытыми. Советую углубить их — среднюю на 14 см от переднего края стоячков, а нижнюю на 8 см, иначе они будут мешать ногам при работе сидя. На средней полочке я разместил топор, рубанок, чеканы, кусачки, молоток, измерительные приборы; на нижней — диски для точила, щетки, банку воска, коловорот, дрель и т.д. — все необходимое в работе. Чтобы инструменты не сползли при ударах, сопровождающих процесс работы, к краю открытых полок прибейте бортики. К левому и дальнему от вас краям столешницы приклейте, укрепив шурупами впотай, два бруска из твердой древесины (бука, дуба, в крайнем случае из березы) с квадратным поперечным сечением 5×5 см и необходимой длины. Они будут служить упорами для заготовок и должны выдерживать достаточно большую нагрузку при ударах. В правой части продольного упора

сделайте 8–10 углублений для наиболее часто используемых ножей и стамесок. Инструменты располагайте всегда в одном и том же порядке. Со временем привыкнете к их местонахождению и не будете терять времени на поиск. В правом дальнем углу стола можно сделать и два–четыре углубления для карандашей, которые должны быть всегда заточены.

В одном из ящичков стола или где-то рядом на стене, на видном месте, поместите коробочку с аптечкой для оказания первой помощи в случае травм, которые нередки у начинающего резчика. В аптечке должны быть: бинт, вата, перекись водорода, спирт, йод, зеленка, лейкопластырь. Пригодится и небольшое зеркальце для удаления соринки из глаза, а также иголка для избавления от заноз, которые так и лезут в пальцы, пока не научишься понимать дерево.

Наколенный упор-столик

Если нет возможности изготовить и разместить дома рабочий стол, вас выручит очень простой

Принадлежности рабочего места:

а — рабочий стол; б — наколенный упор; в — державки; г — чемодан для инструмента

Если в хозяйстве имеется старый, но еще крепкий стол, не спешите его выбрасывать, попробуйте переделать в рабочий. Получите удовольствие и от рукоделия, и от сознания того, что рационально использовали вещь, которая на первый взгляд уже отжила свой век. Участник нашего коллектива Леонид Долгов не позволил соседу выбросить старый корпус пианино: отделил металлическую станину со струнами, убрал все лишнее внутри, сделал полки, место клавиатуры накрыл крепкой доской — получился хороший рабочий стол.

наколенный верстак. Работать без такого устройства на коленях не советую — можно поранить ногу. Понадобится доска из твердого дерева 45 × 35 см и толщиной 4 см (можно склеить из двух кусков).

С нижней стороны доски наклейте войлок или толстую материю. По левому и дальнему краям приклейте и закрепите шурупами впотай два деревянных упора высотой 5 см. К левому торцу намертво прикрепите ремень. Правый его конец при работе будет крепиться с правой стороны доски.

К переднему краю прикрепите поворотные выступы. Они пригодятся, когда появится необходимость расположить ручной верстак на полированном столе. Сядьте и положите ручной

стол на колени. Ремень огибает вашу спину и застегивается справа.

Табуретка-тумбочка

Для хранения инструмента очень удобна табуретка-тумбочка с ящиками. Можно использовать готовую табуретку, дополнив ее ящиками, или смастерить новую. Верхнюю крышку сделайте съемной или откидывающейся, покройте ее войлоком или плотным материалом для мягкости. Желательно, чтобы края выступали за каркас на 4–5 см — для крепления струбцин и тисков. Между ножками приспособьте два выдвижных ящика для инструмента. На боковые и заднюю стенки прикрепите подсобный инструмент: пилу, киянку, угольник и т. д. Для изготовления такой табуретки сойдет и старый стул с отпиленной спинкой.

Упор-седло

Очень просто сделать упор-седло, который используют сидя на стуле, табуретке, если нет рабочего стола или наколенного верстака. Отрежьте кусок доски размером 4 × 20 × 60 см, закрепите на торцах два упора, направленных в разные стороны — один вверх, другой вниз. Положите упор-седло на табуретку, так чтобы он зацепился нижним выступом за край табуретки сзади вас, упритесь заготовкой в верхний выступ перед вами и можете обрабатывать.

Возле рабочего стола на стене советую повесить стенд, где в ячейках, последовательно в определенном порядке или группами по видам, были бы размещены все необходимые режущие инструменты.

Здесь же разместите рашпили, напильники, пилы, т. е. все, что удобно повесить и необходимо иметь перед глазами. Если такого места на стене не окажется, используйте для этих целей старый чемодан с крышкой.

На дне и крышке изнутри закрепите инструменты, в середину вставьте фанерную подвижную перегородку, на ней также можно разместить ножи, стамески, подсобный инструмент, да еще и с двух сторон — это удобно в употреблении и транспортировке. Куда бы вы ни поехали,

Не смахивайте стружку-мусор с рабочего места рукой, чтобы избежать заноз — некоторые из них очень болезненны. Заведите для этой цели щетку-смётку. Завершайте уборку влажной протиркой. У рабочего места справа установите ящик или ведро для мусора с совком. Для проветривания помещения приспособьте в форточке вытяжной вентилятор.

из металлической пластинки, или лампа накаливания мощностью 60–100 Вт с металлическим абажуром. Предпочтительнее использовать лампы с регулировкой расстояния и угла освещения.

Рядом с рабочим местом необходимо смонтировать щит для включения различных электроприборов. Все они должны быть заземлены.

Для уборки, особенно после шлифовки шкурками, обработки напильниками, работы с бормашиной пользуйтесь пылесосом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

с вами всегда будет все необходимое для занятия резьбой. Удобно хранить инструмент и в толстой холщовой материи. Для каждой стамески шьют карманчик, укладывают, чередуя направление режущих частей.

Организация рабочего места

Если есть возможность, расположите свое рабочее место возле окна. Рассеянный дневной свет — самое лучшее освещение, а если вы изредка посмотрите в окошко, то дадите глазам отдохнуть от напряженной работы. В темное время суток или если вам приходится работать не возле окна, освещать рабочее место нужно сверху-спереди под углом 45°. Свет не должен попадать прямо вам в глаза. Удобна для этой цели лампа дневного света, помещенная на расстоянии 1 м от заготовки и прикрытая защитным козырьком

Прежде чем перейти к вопросам приобретения и создания самодельного режущего и электроинструмента, а также обращения с ним при обработке дерева, хочу напомнить основные правила техники безопасности.

Стамески, дрели, станки — первые ваши помощники, однако невнимательное и неумелое обращение с ними может привести к нежелательным травмам.

Не думаю, что это кого-то напугает и отобьет желание заняться резьбой по дереву, но нужно постоянно помнить — рядом с инструментом вы находитесь в зоне повышенной опасности.

На заточном электроинструменте закрепите упор для заточки и защитный кожух, на случай откола абразивного камня. Имейте очки с простыми стеклами для предохранения от летящих искр и пыли.

Приобретите фартук или халат из плотного материала. Рукава по локоть засучите или отрежьте: работать «спустя рукава» опасно. Длинные волосы могут быть помехой в работе и даже попасть во вращающуюся деталь ременной передачи мотора, поэтому на голову наденьте легкий берет, косынку или узкий пояс, который надевали народные умельцы с давних времен на Руси (вспомните Данилу-мастера). Прежде всего это удобно — волосы не мешают, да и создается психологический настрой к работе.

При изготовлении ножей, стамесок будьте внимательны к режущей кромке. Окончательную заточку и доводку делайте только после насадки и полного оформления ручки-черенка. Помните при этом, что плохо насаженная ручка наравне с остро заточенным лезвием может стать причи-

ной травмы. Не работайте на коленях, пользуйтесь струбцинами, упором. Научитесь держать режущий инструмент так, чтобы левая рука, придерживая заготовку и управляя стамеской, не попадала в опасную зону действия режущей кромки стамески. Необходимые для работы резак и стамески располагайте на столе справа, лезвием от себя.

Для хранения и переноса режущего инструмента нарежьте из резины или пенопласта защитные наконечники. Будьте предельно осторожны, работая с электроинструментом: опасны его вращающиеся детали, а также ток большой силы. Нередки травмы от дисковой пилы, фуганка, сверлильных устройств.

Аккуратно обращайтесь с огнем, тем более если в мастерской много деревянных предметов. Используя паяльную лампу, газовую горелку при закалке инструмента, обжиге деревянных работ, следите, чтобы рядом не было воспламеняющихся веществ: бензина, скипидара, лаков и т. д. В мастерской обязательно должен быть огнетушитель. Как бы мы ни береглись, травмы, особенно у начинающих, иногда бывают. И если такое случилось, вы должны уметь оказать себе и рядом работающему товарищу первую медицинскую помощь.

Для этого, как уже было сказано, необходимо на рабочем месте иметь набор медикаментов и жгут для остановки кровотечения.

При малых ссадинах или порезах промойте поврежденное место водой с мылом, затем перекисью водорода, смажьте йодом или зеленкой. При более глубоких ранах остановите кровотечение перекисью водорода, наложите повязку.

Если кровотечение остановить не удастся, перетяните место выше раны жгутом, но не более чем на 1 ч; раненую конечность подержите приподнятой. Лучше же всего в подобном случае обратиться в травмопункт.

Эти советы и предупреждения — на случай неожиданных травм, но хочу верить, что они у вас будут редкими или, что еще лучше, вы сумеете совсем обойтись без них.

ГЛАВА

3

ИНСТРУМЕНТ

Большое значение в работе с деревом имеет инструмент. Электрические устройства и технические приспособления должны всегда быть отлаженными, отрегулированными, т. е. в исправном состоянии.

Режущие инструменты: ножи, стамески — должны быть красиво и прочно сделаны из соответствующей стали, всегда заточены, с удобными черенками-ручками и находиться на своем месте.

По назначению, размерам, формам инструмент очень разнообразен. Нередко конкретная работа подсказывает, какой именно необходим нож, стамеска.

Так, резчик-реставратор со временем приобретает большое количество всевозможных ключарз и царзиков малых размеров, а работающий в парковой скульптуре обзаводится крупными стамесками, топором, ручной пилой, электрической или бензиновой пилой.

В практике у вас накопится немало инструмента, но, возможно, будет казаться, что еще чего-то не хватает.

Так что приобретайте впрок — лишняя стамеска карман не тянет, хлеба не просит.

Лучше пусть будет больше, чем вдруг окажется, что в самый разгар работы нет той, которую в данный момент сложно заменить, — это всегда огорчает да и тормозит процесс творчества.

У каждого, много лет режущего мастера, формируется свой набор инструментов, в котором имеются как употребляемые и другими мастерами ножи, стамески и т. п., так и уникальные. В продаже режущие инструменты появляются целыми наборами и поштучно.

Приобретать их следует постепенно в зависимости от уровня мастерства, необходимости и специфики поставленной задачи, освоения резьбы орнаментов, скульптуры.

Инструмент, сделанный своими руками, всегда дорог, удобен в употреблении, режущая его часть из хорошей стали.

Держайте, друзья!

ЗАТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Прежде чем приобретать режущий инструмент или пытаться самому сделать его, рекомендуем обзавестись электрическим заточным устройством. Покупайте, по возможности, такое, у которого ось ротора (вал) выходит с двух сторон, мощность около 500 Вт, скорость вращения вала 1500–3000 об/мин, напряжение питания 220 В.

С помощью разнообразных насадок, ременных передач и приспособлений можно использовать это точило как универсальный станок, который будет заточивать, сверлить, шлифовать, полировать и делать многое другое. Но лучший вариант — приобретение для каждого способа обработки отдельного автономного малошумящего двигателя с необходимыми параметрами.

Шлифовальная машина

Приобретите к электродвигателю абразивный круг с крупным зерном для грубой обработки, мелкозернистый для заточки и шлифовки, круг с алмазной или корундовой поверхностью, подойдет и резиновый с корундовой добавкой. Для окончательной доводки режущей кромки сделайте кожаный или войлочный (фетровый) круг диаметром 50–100 мм, который перед правкой смазывайте полировочной пастой ГОИ.

Один из способов изготовления полировочной пасты в домашних условиях: распустите на огне в жестяной банке две части стеарина и часть кускового мыла, добавьте примерно семь частей окиси хрома и немного керосина. Смесь

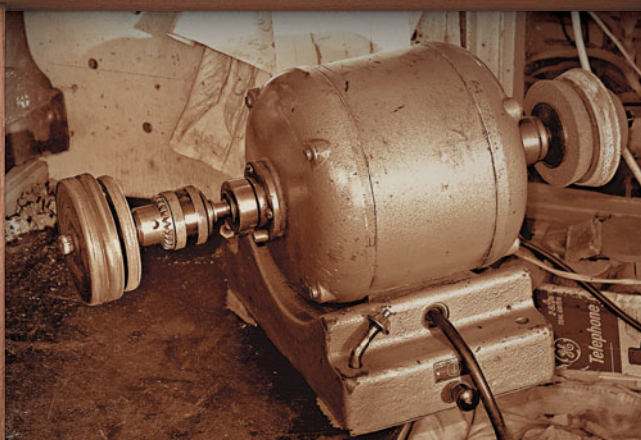

в горячем состоянии тщательно размешайте, а затем вылейте в картонную коробочку. Застывшую массу выньте из коробки — паста готова к употреблению. Она очень поможет вам в окончательной доводке режущей кромки.

При возможности обзаведитесь отрезными корундовыми дисками для резания металлических заготовок.

Если у вас нет электродрели или сверлильной установки, приобретите кулачковый патрон. С помощью переходной насадки закрепите его на валу двигателя. Пригодится и набор абразивных цилиндрических (пальчиковых) головок с металлическим стержнем (рис. а). С их помощью вы сможете перетачивать плоские пластинки металла в овальные, что необходимо при изготовлении полукруглых стамесок, царзиков.

Для обточки и шлифования металлических и деревянных плоскостей рекомендую заказать диск диаметром 15–25 см со стержнем в центре. Его можно вырезать и самому из многослойной фанеры или текстолита, наклеив на плоскости наждачную шкурку необходимой зернистости. Стержень закрепите в патроне сверлильной установки или дрели, укрепленной на столе.

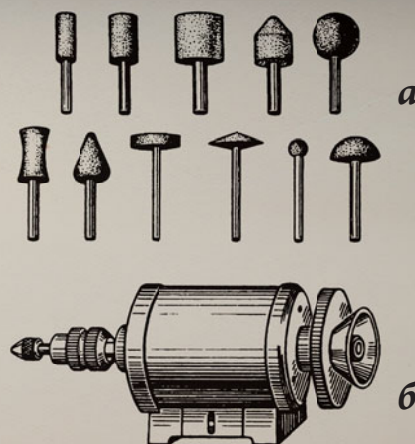
Мой универсальный трудяга

Абразивные бруски

Тем, кто не имеет электрического точила или предпочитает старый проверенный способ заточки абразивными брусками, необходимо приобрести небольшой их набор, включающий: брусок крупнозернистый для грубой обработки, мелкозернистый плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами разного радиуса.

Абразивные бруски, оселки

Заточный инструмент:

а — абразивные головки; б — двигатель с насадками

Для доводки понадобятся оселки: плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами, пригодится и мелкозернистый для правки опасных бритв.

В последнем случае можно использовать также кожаный ремень с пастой ГОИ. Для радиусных поверхностей необходимы дощечки с канавками и палочки со шкуркой.

Бывалые резчики применяют для доводки предую липовую дощечку, смазанную пылью мелкозернистого оселка или полировочной пастой (ее желательно придавить, разглаживая наружной стороной полукруглой стамески).

В магазине приобретите брусок с алмазным или корундовым покрытием. Для удобства и чтобы брусок не скользил по столу, вставьте его в деревянную колодку. В момент заточки и правки оселки смазывайте жидким машинным или подсолнечным маслом.

Со временем оселки засаливаются, покрываются металлическим налетом. Чтобы от этого избавиться, после каждой заточки налет нужно снимать смесью из трех частей глицерина с одной частью спирта.

Постоянный уход за инструментом поможет сохранить его в рабочем состоянии. Изготавливая режущий инструмент и пользуясь им, необходимо научиться самому правильно его затачивать.

Работая плохо заточенным резцом, нелегко преодолевать сопротивление даже самой мягкой породы.

Удовольствие срезания превращается в муки преодоления.

К этому прибавляются неопытность в обращении с инструментом и слабое знание дерева как материала, что в сумме приводит к отрицательному результату.

Работа получается не резной, а мятой, вымученной.

Требуется время и терпение, прежде чем резчик приобретет умение затачивать инструмент, разбираться в качестве стали, толщине полотна, форме и профилях режущего края. Основные принципы затачивания рассмотрим при описании инструмента.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Качество инструмента во многом зависит от марки стали, грамотной закалки и заточки. Чтобы в дальнейшем не огорчаться из-за плохого инструмента, советую с самого начала уделять ему внимание и время. От работы хорошим инструментом вы получите удовольствие: стружка будет легко отделяться, оставляя чистый, без заусенцев, срез. Если будет возможность проверить качество, попробуйте, нажимая надфилем, провести по концу полотна. На мягкой стали остается след. Если надфиль соскальзывает, не врезается — инструмент неплохой.

Практика показала, каким маркам стали следует отдавать предпочтение при изготовлении инструмента. Это пружинная сталь 65Г, которая используется в производстве разнообразных пружин и автомобильных рессор. Она хороша не только для клюкарз. Подшипниковая сталь ШХ15 хорошо держит заточку края, применяют ее в полукруглых стамесках, клюкарзах. Стали 9ХС, 9ХФ пластичны, пригодны для широкого применения. Используют и быстрорежущие стали Р18, Р9 и др. Замечу, однако, какую бы марку стали вы ни применили, если неграмотно произведена термическая обработка, т. е. закаливание и отпуск, инструмент может оказаться не лучшего качества. Для этого нужны условия и опыт. Если его у вас нет, обратитесь к специалисту или загляните в справочники по термообработке.

Определить марку стали в домашних условиях невозможно, это можно сделать только в лаборатории. Хочу дать такой совет: не выбрасывайте

пришедшие в негодность из-за длительного употребления сломанные, стертые, но сделанные из достаточно крепких сталей и подходящие по форме напильники, ножовочные полотна разной ширины, метчики, сверла, скальпели, опасные бритвы. Итак, разберем разновидности режущего инструмента. К нему относятся ножи, косяки, плоские и полукруглые стамески, царзики, штихели, уголки, клюкарзы, ложкорезы, струги.

Ножи

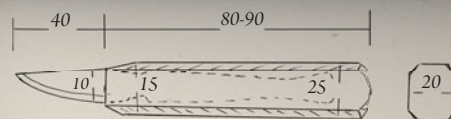
Когда в разговоре с коллегами интересуешься, каким же инструментом они работают, в первую очередь спрашиваешь о ножах. Нож является как бы естественным продолжением руки резчика, послушным исполнителем его замыслов. Когда я режу, появляется чувство, что рука, кисть и лезвие — неразделимое целое, управляемое моим сознанием.

Видел у мастеров много разнообразных ножей — каждый привыкает к своему. Их может быть несколько — для каждой техники резьбы свой, но обязательно есть любимый, универсальный, наиболее удобный в работе.

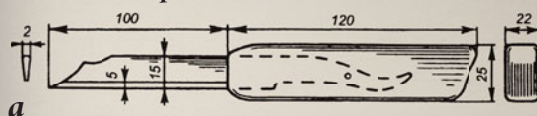
Вот и я уже много лет режу большую часть своих работ самодельным ножом с лезвием длиной 4 см. Он срезает лишнюю массу материала, создает пластическую форму, вырезает крупные и мелкие детали, наносит орнамент, оставляет след при окончательной обработке поверхности. Конечно, не могу обходиться и без других инструментов, но немалый процент работы приходится на этого скромного трудягу. Он прошел успешное испытание в работе и у многих моих учеников. Все, кто им пользуется, подтверждают его универсальность и удобство.

Для изготовления такого ножа понадобится опасная бритва. Пригодится и ножовочное полотно подходящих размеров или скальпель. Процесс изготовления ножа несложен. Рассмотрим его на примере использования скальпеля.

По своей руке подгоните длину ручки с таким расчетом, чтобы большой и указательный пальцы обхватывали ручку у начала полотна. Ручку ножа я ничем не покрываю. Загрязняется она, конечно, быстро, но меньше скользит в руке и лучше

Универсальный нож из скальпеля

а

б

в

Ножи: а — богородский; б — формы лезвий; в — способы держания универсального ножа

Два приема держания универсального ножа

Помните: целью первых ваших работ по дереву является не столько создание художественной поделки, сколько приобретение навыков обращения с режущим инструментом и понимания дерева как материала.

впитывает пот ладони, когда много работаешь. Ощущение от соприкосновения с нелакированной ручкой приятнее, не отвлекает, а в длительной и серьезной работе всякая мелочь имеет значение.

После того как ручка готова, займитесь заточкой режущей кромки. Стачивайте обе плоскости полотна на наждачном круге с вращением вала на инструмент. При стачивании у края лезвия звук будет более высоким. Научитесь распознавать его. В дальнейшем при заточке это поможет точно определять, касается ли вы именно кромкой вращающегося круга. Опуская полотно в воду для охлаждения, немного задерживайте там, давая остыть. К моменту заточки на краю лезвия должна быть капелька воды; когда она в процессе точения, закипая, испарится, вновь опустите лезвие в воду. Если все же не удастся уберечь полотно от пережигания, это место сточите и заточку произведите заново. После успешной заточки сделайте доводку на алмазном или мелкозернистом корундовом круге с вращением вала от инструмента, после чего переходите к правке на войлочном или кожаном круге, смазанном пастой ГОИ.

Для проверки степени остроты сделайте несколько срезов на деревянном бруске мягкой породы вдоль и поперек волокон. Внимательно рассмотрите поверхности срезов. Они должны быть чистыми, без канавок, заусенцев, с легким блеском. Врезается острый инструмент без лишнего усилия, оставляя приятное чувство преодоления.

Заточку и правку ножа можно сделать и на брусках или оселках. Такой способ приемлем, хотя и требует много времени, которого не всегда хватает.

Заточив нож, вы должны понимать, что в ваших руках появился не только надежный помощник, но и опасное оружие. Начинающие, забывая об этом, нередко ранят руки, особенно левую. Лезвие входит в массу дерева при значительном силовом напряжении, в малоопытных руках срывается, задевая кисть или пальцы руки. Порезы могут быть значительными. Универсальный нож держат двумя способами (см. фото и

рис. «Ножи», п. в). В первом случае — лезвием от себя. При этом обушок ножа в момент срезания подпирается большим пальцем левой руки, которая одновременно удерживает заготовку. Лезвие, двигаясь вперед, идет по радиусу. Второй способ напоминает срезание кожуры картошки, как это делают домашние хозяйки, — нож удерживают лезвием на себя.

Следует научиться резать так, чтобы лезвие после срезания стружки проходило выше большого пальца правой руки, иначе, сорвавшись с материала, оно может поранить руку. Если вы левша, все действия, соответственно, меняются в данной и всех последующих технологиях обращения с инструментом.

Для защиты от травм и мозолей сшейте или склейте из кожи напальчники, надевайте их во время работы на большие пальцы.

Для безопасности и чтобы предотвратить затупление режущей кромки во время хранения, сделайте резиновый или кожаный чехольчик-предохранитель, который после окончания работы надевайте на лезвие — нож удобно будет брать с собой для работы вне мастерской.

Оставляя принцип изготовления ножа прежним, лезвие можно делать разнообразной формы (рис. «Ножи», п. б).

Если вы привыкли к своей конструкции и форме режущей части ножа, то советую с осторожностью пользоваться богородским ножом (рис. «Ножи», позиция а): у него длинная режущая часть полотна, и с непривычки можно поранить руку.

У резчика со временем накапливаются ножи различной формы и размеров: типа сапожного, а также с длинным и узким лезвием или с длинной, упирающейся в плечо ручкой — для разрезания фанеры и тонких дощечек.

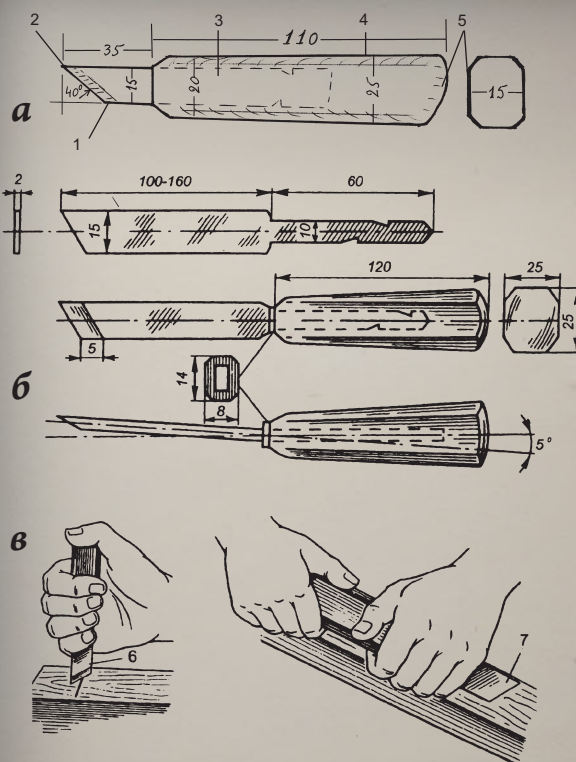
Все они пригодятся при определенных процессах обработки — каждый на своем месте иногда просто незаменим.

Ножи-косяки

Это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. В продаже имеются сапожные ножи-косяки с лезвием, скошенным

под углом 30° . Их можно использовать, но резчику чаще необходимы косяки с углом 45° – 60° . Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны.

На рис. а показан маленький косячок, удобный для работы на начальных этапах обучения, для вырезания простейших геометрических и контурных орнаментов. Изготавливается он из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Легко входит в древесину, мало раздвигая слой, что позволяет не скалывать мелкие детали. Держать малый косяк в работе следует в кулаке. Большой палец поместите на затылке

Ножи-косяки: а — малый двусторонний (1 — пятка; 2 — носик; 3 — хвостовик; 4 — черенок-ручка; 5 — затылок); б — большой односторонний; в — способы держания: 6 — малого; 7 — большого

черенка — так удобнее, нажимая, вводить лезвие в массу материала (см. также фото на с. 67). При направлении резания на себя носик располагайте от себя и наоборот.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать пошире, размеры ручки увеличить по своей руке. Пригодится металлическое полотно шириной 15–25 мм и толщиной 2 мм, выход полотна из ручки до 100 мм, фаски затачиваются до 6–8 мм. Косяк с односторонней заточкой пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Его можно применять вместо плоской стамески: благодаря скошенному под углом режущему краю легче срезать лишнее. Несложно его сделать из плоской стамески, сточив режущую кромку под углом 60°. Ширина может быть разной, но наиболее подходит 15–25 мм. Держать большой косяк необходимо двумя руками: правая держит ручку, давя центром ладони в затылок и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами. Большой палец также сверху, касается начала ручки. Внизу его держать нежелательно, так как он будет задевать заготовку в момент срезания. Левая рука, удерживая инструмент, сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее.

Одновременно, при необходимости, она нижней частью кисти у запястья (условно называю «пяткой»), упираясь в само изделие, придерживает его. Если заготовка небольших размеров, а срез производится с края, то косяк удерживают левой рукой снизу. Для этого полотно положите на левую ладонь и накройте его большим пальцем. Указательным пальцем левой руки одновременно придерживайте инструмент в момент среза и прижимайте деталь к упору. Способ держания плоских и полукруглых стамесок такой же (см. фото на с. 35).

Это удобно при обработке изделий, не закрепленных струбциной или другим способом, — легко менять их положение, левая рука находится вне опасности, так как не попадает под режущий инструмент (момент немаловажный, и о нем следует помнить постоянно).

Резчику со временем желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где неудобно срезать правой, вот тогда-то и пригодится умение оперировать с таким же мастерством левой.

Плоские стамески

Постоянно в работе будут необходимы стамески с плоской, нескошенной режущей кромкой. Они понадобятся разнообразной ширины — от 2 до 30–40 мм — в зависимости от выполняемой работы и размеров материала. В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном, массу дерева срезают благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, обобщенных деталей, а также срезания больших масс, запаситесь более широкими стамесками. При работе с ними необходим и сильный нажим рукой на стамеску, и удар киянкой. Для изготовления самодельных стамесок используйте все, что сделано из хорошей стали и близко по форме.

Предлагаю один из стандартных вариантов плоской стамески. Рассмотрите внимательно ее форму и размеры, показанные на рисунке.

Стамески промышленного производства иногда выпускаются с пластмассовыми ручками, но практика показала, что это неудобно — под ударом киянки такие ручки производят лишний шум, не впитывают пот рук, а если киянка деревянная, то она сама быстрее изнашивается. Более практичное решение — сделать ручку деревянной без лака.

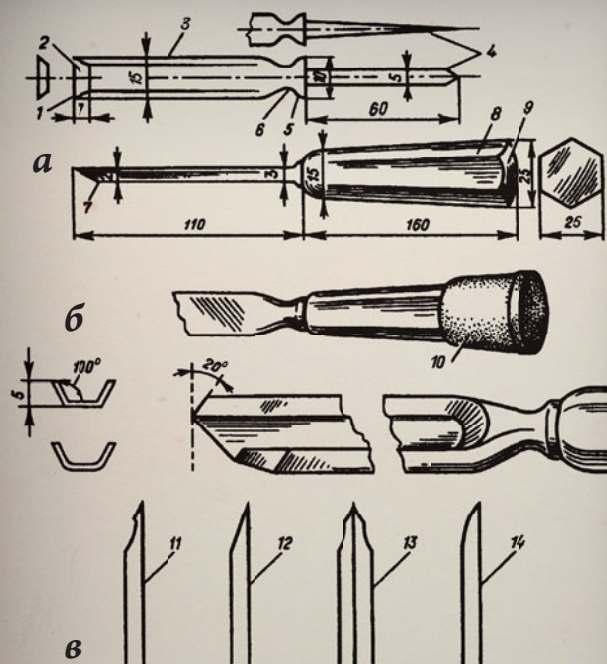
Плоские и другие виды стамесок, выпускаемые промышленностью, делаются с хвосто-

виками конусной формы, что непрактично. От многократных ударов киянкой стамеска с конусным хвостовиком может выскакивать из ручки-черенка. У самодельных стамесок рекомендую стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах его делают несколько неглубоких насечек. Ручке придают восьмигранную форму, снимая по углам бруска фаски при помощи стамески и напильника. Не забудьте в сторону упора сделать ручку уже, а затылок закруглить. Теперь залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора.

Способы держания плоской стамески

Плоские стамески: а — без бортиков (1 — режущая кромка; 2 — фаска; 3 — полотно; 4 — хвостовик; 5 — упор; 6 — шейка; 7 — пятка; 8 — черенок ручки; 9 — затылок; 10 — резиновая насадка); б — с бортиком; в — способы заточки (11 — двойная фаска; 12 — одинарная фаска, 13 — двухсторонняя фаска; 14 — неправильный)

При работе с широкими стамесками усилия руки часто бывает недостаточно для того, чтобы стамеска вошла в материал. Резчики в таких случаях пользуются киянкой, производя одиночные, двойные удары или серии ударов по ручке. Затылок ручки от этого быстро изнашивается. Да и звук при ударе киянкой по ручке получается громкий. Чтобы этого не происходило, приобретите в аптеке несколько резиновых наконечников для костылей. Их продают двух-трех размеров. Выберите такой, у которого диаметр больше толщины затылка ручки. На более употребляемые стамески наденьте по персональному наконечнику (см. рис., п. 10), а для редко употребляемых имейте два-три сменных, надеваемые только при необходимости. Можно также приобрести

Плоские стамески. В центре резиновый наконечник от костылей, сохраняет ручку от удара киянкой, убавляя шум, что желательнее в домашней обстановке

киянки из плотной резины или набить на торец деревянной киянки кожу, резину.

Как показала многолетняя практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме того что позволяет избавиться от лишнего шума и сохранить затылок стамески, имеет еще одно немаловажное качество — под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Серия ударов сливается в одно плавное движение, как при действии отбойного молотка. Левая рука, удерживающая стамеску, регулирует ее направление, ведя по объему изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не давая срезать лишнее.

В резьбе по дереву принцип «лучше недо-, чем пере-» имеет немаловажное значение. Надеюсь, что техника резьбы с резиновым наконечником поможет выработать чувство материала и обеспечит более точную его обработку.

Когда ручка сделана, переходите к заточке. У плоских стамесок, как и у косяков, обратите внимание на правильность выполнения фасок. Они могут быть различной формы. На рисунке показана двойная фаска (п. 11). Первый ее, слег-

ка вогнутый, участок сделан на овальном крае заточного круга. Длина его, если сталь хорошего качества, в 2,5–3 раза больше толщины полотна. При слабом металле фаски делайте короче, т. е. в две толщины. Это потребует большего усилия для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Второй участок затачивайте в следующий прием на плоской боковой стороне точильного круга, диске с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках, доводите на войлочном круге или оселке. Двойная фаска делается чаще на стамесках, применяемых для точных, без удара киянки работ, которые выполняются в основном усилием руки.

Другой вариант — одинарная фаска, от пятки до режущей кромки составляющая плоскую поверхность (п. 12). Стачивают ее на боковых сторонах заточного круга, доводят, как и в предыдущем варианте. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий по неопытности заоваливает фаску (п. 14), в результате чего она получается без пятки (которая является упором при выходе резца из массы дерева). При вводе такой стамески в заготовку приходится слишком высоко поднимать черенок. Это влечет за собой необходимость преодолевать излишнее сопротивление материала, с опасностью отколоть лишнее.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя приятный блестящий, без царапин, срез.

Полукруглые стамески

Существует великое множество разнообразных полукруглых стамесок, различающихся по ширине, радиусу кривизны поперечного сечения полотна и форме режущей кромки. Подобные стамески имеют широкий спектр применения — от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания пластичных образов, вы-

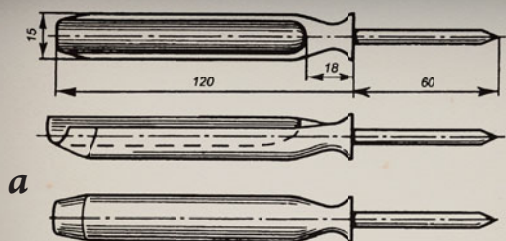
резания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности. Во всех случаях они легко снимают стружку, образуя на поверхности древесины срезы того же радиуса, что и изгиб полотна. Чтобы не было задиrow, вводятся в материал так, чтобы один или оба края оставались над плоскостью заготовки.

Режущая кромка, как правило, затачивается с внешней стороны. В зависимости от назначения и для удобства резьбы может быть прямой, выгнутой, вогнутой и вытянутой. Последнюю применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.

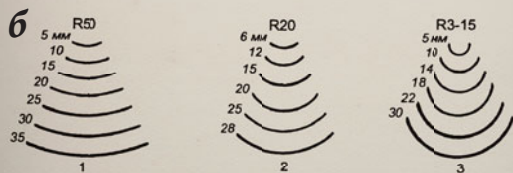
Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаска режущего края делается со стороны внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где под углом к плоскости держать стамеску нет возмож-

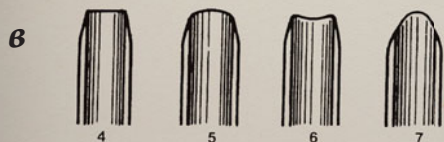
Полукруглые стамески

а

б

в

Полукруглая стамеска: а — конструкция; б — ширина и радиусы режущих кромок (1 — отлогие; 2 — средние; 3 — крутые); в — формы кромок (4 — прямая; 5 — радиусная; 6 — вогнутая; 7 — вытянутая)

Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.

ности. Например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.

В магазинах можно приобрести большое количество разнообразных полукруглых стамесок. Но если есть возможность, не пренебрегайте услугами грамотного мастера или доставьте себе удовольствие — попробуйте изготовить их сами.

Несложно изготовить хорошую стамеску из метчика по металлу — надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не

тупится, даже на плотной древесине дает чистый срез. В связи с тем, что у полукруглых стамесок полотно изогнуто, при их заточке нужно внимательно следить, чтобы фаска обтачивалась равномерно по всей поверхности. Для этого, касаясь вращающегося абразивного круга кромкой инструмента, наклоняйте последний слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь, по всей кромке, чтобы не образовалось залысин. Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимайте наждачной шкур-

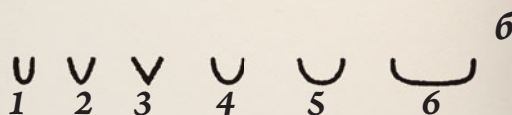
Способы держания полукруглой стамески

Штихели

Царазик

Штихель для контурной резьбы (а)
и его профили (б)

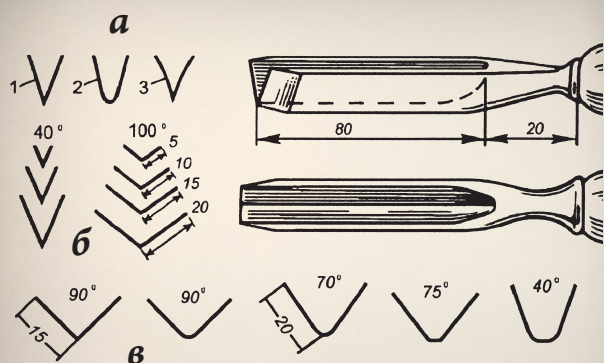
кой на палочке нужного радиуса или мелкозернистыми брусками с заovalенным краем. Можно воспользоваться войлочным и кожаным кругами с пастой ГОИ. Отлогие стамески пригодятся для завершения обработки поверхности, придания ей мягкости и плавности переходов. Отлогие стамески врезаются неглубоко, одевая изделие в ритмичную, неконтрастную чешую. В работе полукруглую стамеску удерживают тем же способом, что и плоскую.

Царазики, штихели

Это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом изгиба полотна и высокими, 5–10-мм параллельными бортиками. Царазики с короткой грушевидной ручкой называют штихелями. Удобны для прорезания глубоких канавок. Используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе (см. например фото на с. 41).

Уголки

Две соединенные под углом плоские стамески образуют уголок. Небольшого размера, с углом 20–50°, высотой бортиков 5–8 мм они удобны

Уголки: а — разновидности: 1 — острый; 2 — радиусный; 3 — вогнутый; б — возможные размеры углов и стенок

для прорезания контуров, обводки канавок, выполнения геометрического орнамента.

Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими бортами (10–30 мм) употребляются для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала.

Если плоской стамеске или ножу приходится делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением — срезает сразу оба края, образуя ровную канавку.

Это упрощает и ускоряет процесс резьбы.

Предлагаю чертеж небольшого уголка и варианты размеров (рис. а, б).

На рис. а показан профиль вогнутого уголка, при помощи которого вы сможете, где это потребуется, сделать стенки канавок выпуклыми. Это придаст вашему орнаменту большую художественную выразительность.

Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками. Заточка происходит в следующем порядке. Заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески. Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Делая это, будьте внимательны: легко сжечь или сточить больше

Различные виды уголков

необходимого, чаще охлаждайте в воде. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой. Острие плоскостей доведите алмазом или на войлочном круге с пастой ГОИ или на оселке. Для правильной заточки уголка потребуется определенный навык.

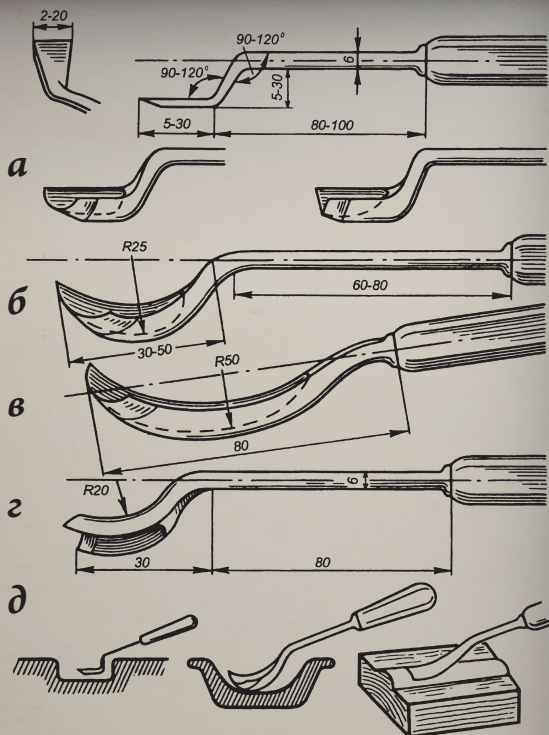
Клюкарзы

Для выборки сложных орнаментов, глубоких объемов, барельефов понадобятся различного размера плоские, полукруглые, угловые стамески с укороченным или длинным изогнутым полотном и шейкой, которые позволяют обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места.

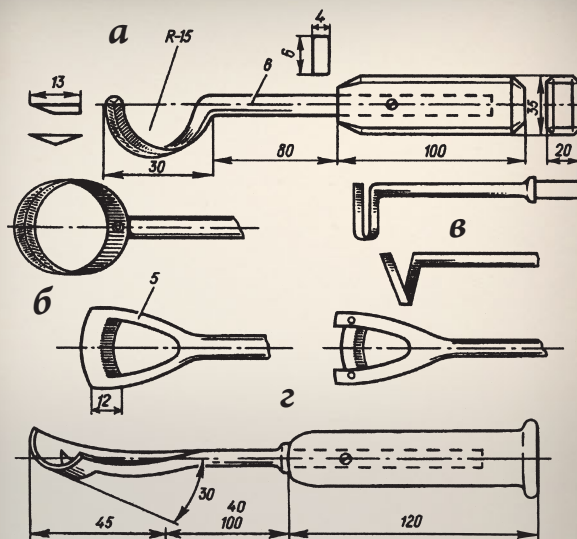
Клюкарзы сложны по форме, поэтому их трудно изготовить, но они значительно облегчают труд резчика и повышают качество работы. Заменить их каким-либо другим инструментом не всегда возможно. Существует несколько видов клюкарз.

Различные виды клокарз

Клокарзы: а — ступенчатая;
б — с коротким полотном; в — с длинным
полотном; г — вогнутая; д — применение

Ложкорез и струги малые: а — ложкорез; б — кольцо, в — крючки, г — струги малые

Ложкорезы

Это ножи с изогнутым лезвием, с давних времен использовавшиеся для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин). Удобны при работе с мягкими породами дерева. В некоторых случаях вместо ложкорезов используют кольца (п. б) и струги малые (п. г). Похожие по функциям инструменты — крючки (п. в) — применяют для вырезания радиусных и угольных канавок.

Затачивать ложкорезы и кольца не очень удобно, эта работа требует определенного навыка. Сложность заключается в том, что режущая кромка расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, край поворачивайте равномерно, добивайтесь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.

Необходимый набор режущих инструментов

Мы рассмотрели основные виды режущего инструмента. На основе предложенного вы сможете

те постепенно приобретать или изготавливать тот инструмент, который необходим для вашей работы. Некоторые резчики, забывая о том, что существует довольно широкий ассортимент, обходятся примитивным набором (3–6 стамесками) и этим явно обкрадывают себя. Не буду спорить — каждому свое, но практика показала, что достаточное разнообразие инструмента облегчает и ускоряет процесс создания произведения, повышает качество работы.

Помещаю краткий перечень наиболее употребляемых резчиками инструментов при изготовлении декоративных и скульптурных работ.

Выделенные жирным шрифтом рекомендую приобрести в первую очередь. Такой набор откроет перед начинающим широкие возможности.

Ножи с полотном длиной 40, 60 мм

Косяки шириной 10, 15, 22 мм

Стамески

плоские шириной 2, 5, 12, 18, 25 мм

полукруглые отлогие 6, 12, 20 мм

средние 6, 12, 18, 25 мм

крутые 12, 18, 22 мм

Царазики шириной 2,5 мм

Уголки 30°, 50°, 90°

Клюкарзы

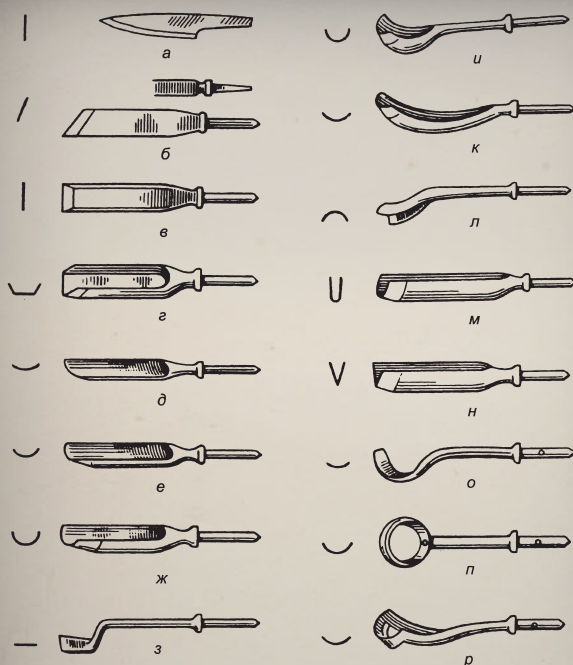
плоские шириной 5, 15 мм

полукруглые средние 18 мм

крутые 12, 20 мм

Еще раз хочу напомнить о том, что следует приобретать режущий инструмент, изготовленный только из хорошей стали, подходящей формы и размеров, с удобными ручками. Следите за его состоянием, затачивайте перед работой, храните на видном месте, оберегайте режущую кромку от затупления.

Помните, что режущий инструмент не только ваш первый помощник в резьбе, но и предмет повышенной опасности. Относитесь к нему внимательно, заботливо и даже с уважением — он вам ответит тем же.

Основные формы режущего инструмента:

а — нож; б — нож-косяк; в — плоская стамеска; г — стамеска с бортиками; д — отлогая стамеска; е — средняя стамеска; ж — крутая стамеска; з — ступенчатая стамеска; и — клюкарза с коротким полотном; к — клюкарза с длинным полотном; л — клюкарза обратная; м — царазик; н — уголок; о — ложкорез; п — кольцо; р — струг малый

Работа
штихелем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

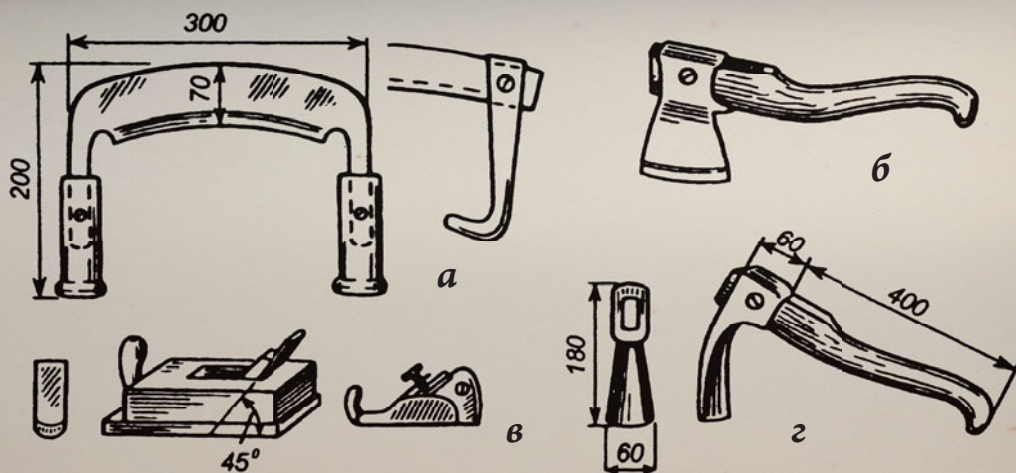
Струг большой

Этот инструмент (п. а на рис. «Дополнительный инструмент») по внешнему виду напоминает двуручную пилу в миниатюре, имеет закругленное наружу полотно, режущая кромка находится с внутренней стороны полотна, заточка кромки односторонняя. Ручки крепят шурупами к двум хвостовикам, расположенным под углом 90° к оси полотна. На концах деревянных ручек делают выступы, чтобы было удобнее работать при

движении струга на себя. Струги большие применяются для срезания коры или верхнего слоя древесины.

Топор

Без этого инструмента обойтись трудно (п. б). Хорошо иметь два. Один тяжелый — для раскалывания бревен, толстых брусков; другой полегче, столярный, — для обтесывания как крупных, так и мелких деталей, а также для выполнения полностью всей работы. Вполне возможно, что у нового топора топорище изготовлено из не совсем сухого дерева, через 2–4 месяца оно подсохнет и перестанет держаться, поэтому советую надежнее закрепить его. Верхний конец топорища расщепите и загоните в него с клеем деревянный клин. Дополнительно просверлите обух топора с одной стороны. Отверстие раззенкуйте, т. е. рассверлите начало отверстия сверлом большего диаметра и вверните шуруп впотай. Закрепляют топорище и металлической планкой, один конец которой крепят двумя шурупами к топорищу, а другой, проходящий под обухом, на выходе загибают за край обуха. Легкий столярный топор для выполнения точных и тонких

Дополнительный инструмент: а — струг большой; б — топор; в — рубанок; г — тесло

работ должен быть всегда острым. Ввиду того что топор особо опасен в обращении, сделайте для него надеваемый на пояс чехол из кожи.

Ношение топора в чехле на поясе удобно во время прогулок, поисков материала в лесу и предотвращает острие топора от затупливания.

Тесло

Это гибрид топора и стамески (п. г на рис. «Дополнительный инструмент»). Режущее полотно (плоское или закругленное) расположено в плоскости, перпендикулярной осевой линии ручки, фаска заточки с внешней стороны. В работе напоминает огородную тяпку. Вес 300–500 г. Тесло применяют для черновой обработки крупных заготовок, выемки значительных объемов.

Иногда его делают небольших размеров для выполнения мелких работ. Ловко пользуются им мастера Грузии и Армении. Советую ручку-топище укрепить, как у топора.

Рубанок

Рубанок (п. в на рис. «Дополнительный инструмент»), надеюсь, имеется у каждого хозяина. Если его нет, советую приобрести.

Рубанки выпускаются различных видов.

У каждого свои размеры и формы резцов, выполняющих различные срезы. Заточка делается абразивным бруском и оселком. Фаска стачивается под углом 45°, поверхность должна быть ровной, незаоваленной, отполированной до блеска. Рубанком стругают чаще по направлению слоя.

Пилы

Пила в художественной обработке дерева всегда должна быть под рукой — и не одна! Прежде всего, приобретите большую двуручную, с длинным полотном (п. а) — для поперечной распиловки толстых бревен и брусков, с которыми одному не справиться. Для грубой распиловки и поперечного раскроя бревен небольшого диаметра и досок применяют одноручные пилы с крупными зубьями.

Более точное и чистое распиливание производят пилами с мелким зубом или ножовками по металлу (п. б, в). Древесину не всегда удастся расколоть по слою ровно. Такое разделение и другие

работы поможет выполнить пила продольного пиления. Советую приобрести небольшую пилу с полотном 150 мм и складывающейся ручкой (п. е). Она пригодится во время прогулок в лесу — удобна для спиливания засохших мелких сучков, коряг.

Для выпиливания сложных форм, сквозных фигурных пропилов обзаведитесь выкружной пилой с узким полотном (п. г) и лучковой (п. ж), полотно которой можно повернуть в любом направлении на 360°.

Тем, кому придется постоянно использовать лобзиковую обработку, рекомендую приобрести или смастерить электролобзик.

С давних времен народные мастера создавали прекрасные орнаменты на оконных наличниках, ажурную домовую резьбу. При этом использовали возможности своего времени. Так, для сквозной резьбы узкую пилу верхним концом

Пилы: а — двуручная; б — ножовка по дереву; в — ножовка по металлу; г — выкружная; д — лобзик; е — складная; ж — лучковая; з — с обушком; и — заточка зубьев пилы (1 — поперечная, 2 — продольная)

крепили к сучку дерева или к рейке достаточной прочности, а к нижнему ее концу подсоединяли педаль. Заготовку помещали на стол с отверстием, через которое проходила пила. Такой способ можно применить и сегодня, работая на даче в сарае. Верхний конец узкой ленточной пилы соедините с прикрепленной к потолку пружинной или резиной, а внизу установите педаль. И дедовский способ сослужит вам добрую службу. Не забудьте: зубцы пилы должны быть направлены вниз, от вас в сторону материала.

Ручную пилу следует заточить, предварительно проверив, хорошо ли она разведена. При необходимости разведите зубья разводкой, приобретенной в магазине, или круглогубцами, зажав пилу в тиски. Посмотрите на зубья вдоль полотна пилы и определите правильность разводки. Выделяющийся зуб поставьте в ряд легкими ударами молотка, положив пилу на деревянную основу.

Для заточки понадобится трехгранный напильник с мелкой насечкой или надфиль. Фаска заточки на зубьях делается под углом 45° к полотну. Зубья пилы продольного пиления затачивают ромбовидным надфилем перпендикулярно полотну. Наклон их в сторону ручки 30° . Заточка пил требует определенного опыта, который придет с практикой.

Для распиливания брусков или доску небольших размеров зажимают в струбцину или в тиски. Предлагаю несложное приспособление — упор. К обоим торцам 2-сантиметровой доски 30×10 см прибейте противоположно направленные (один вверх, другой вниз) выступы высотой 3–5 см. Нижним зацепитесь за край стола или верстака, а в верхний упритесь заготовкой и производите пиление.

Инструмент для сверления

Иногда в процессе работы необходимо делать углубления или сквозные отверстия различного диаметра. Например, выбирая емкость декоративной вазы, в заготовке сверлят множество углублений, расположенных близко друг к другу, а затем стамеской выбирают объем. Такой способ облегчает и ускоряет процесс удаления лишнего материала. Приходится сверлить и в других

случаях. Для этого необходимы сверлильные устройства и набор разнообразных сверл. Если подходящих сверл нет, воспользуйтесь обыкновенным трехгранным шилом, гвоздем, иглой для выжигания или металлическим стержнем, раскаленным на огне, — все это пригодно для проделывания небольших отверстий и углублений.

Удобны в сверлении ручная электродрель, сверлильная установка и бормашина, но о них позже.

Запомните несколько советов: при сверлении повторяющихся, одинаковой глубины отверстий следует надеть на сверло пенопластовый цилиндр или обернуть его два-три раза изолентой в том месте, которое соответствует нужной глубине сверления; при сверлении отверстий на выходе могут быть сколы материала; чтобы их избежать, желательно подложить под просверливаемое место кусок доски или фанеры; когда соберется достаточное количество сверл, разложите их по видам и размерам, чтобы не терять и легко находить нужное для данной работы; сделайте из бруска древесины $20 \times 8 \times 4$ см колодку с ячейками, поместите туда набор, чтобы у каждого сверла было свое постоянное место; длинные и диаметром более 10 мм сверла удобнее разместить на стенном стенде — тогда они всегда будут на виду.

Инструмент для обработки поверхности

При окончательной обработке поверхности резчики часто оставляют на дереве следы ножа, стамески — того инструмента, который оказался последним при создании рельефа, образа. Это соответствует традиционному подходу к древесине. Произведения из дерева со следами резца на поверхности выгодно отличаются от работ из других материалов. Они радуют глаз фактурой среза, декоративностью. Взгляд задерживается на объеме, фиксирует каждую деталь, помогая глубже понять общую форму, рисунок рельефа. Зритель видит, как и чем работал автор, ощущает его мастерство.

Иногда новички в резьбе, чтобы продемонстрировать свое «мастерство» и более высокое качество работы, неоправданно спешат зачи-

стить поверхность шкуркой, снять с нее след резца, затонировать, считая такую обработку чистой, более законченной. Произведение от такого «старания» обычно только проигрывает — оно становится «зализанным», многие детали излишне округляются, другие совсем стираются, появляется неоправданный блеск там, где этого не требует ни образ, ни сама поверхность. Если резчик не в ладах с анатомией, то этот недостаток еще более становится заметным. Так что избавляться от следов инструмента на поверхности деревянного изделия не спешите: подумайте, надо ли циклевать, шкурить, выиграет ли оно от такой

Старайтесь выработать умение еще до начала работы видеть и определять, как следует обработать поверхность в окончательной стадии.

обработки. Когда же поймете, что в данном случае это необходимо, — принимайтесь за дело.

Перечислю случаи, когда обработка требуется. Прошкуривают, например, некоторые рельефы и орнаменты для усиления декоративности, подчеркивания деталей, а также изделия из пород с красивой текстурой, нередко вырезанные обобщенно, с плавно переходящими деталями. Советовал бы обработку шкурками доводить до блеска поверхности — тогда дерево откроет вам свою тайну, заиграет внутренней красотой, будет радовать пластикой и декоративностью годичных колец. Умелый мастер в таком случае подходит к деревяшке, как к камню-самоцвету.

Если угадаешь, как срезать и чем обработать, то красота тебе явится небывалая. Особенно это удается в сувелях, капах, текстурных породах, изумительная неповторимость которых открывается тем, кто душу вложит, усидчивость и мастерство проявит. Нередко сама тема, образ диктуют, как обрабатывать поверхность. Лицо старца не советовал бы шкурить. А вот личико ребенка, женский портрет, наоборот, будут убедительнее в смягченной поверхности, в сглаженных формах, грубая обработка стамеской в этом случае помешает раскрытию образа, спрячет красоту.

Для окончательной обработки поверхности существует целый набор средств и подсобных материалов. Это рашпили, напильники, рифлевки, надфили, цикли, металлические щетки, наждачная шкурка, фрезы, чеканы и даже твердая палочка или косточка. Процесс шлифования и полирования порой занимает немало времени и усилий. Приходится обрабатывать сложные выпуклые и вогнутые формы, труднодоступные места. Чтобы облегчить и ускорить работу, применяют и механические средства: дрель, электродвигатель с насадками, бормашину, шлифовальное устройство, токарный станок. Очень рекомендую, выполняя такую обработку поверхности, включить пылесос, поверхность стола увлажнять, чаще протирать влажной материей, воздух обрызгивать водой, если вы не имеете специального устройства для удаления пыли.

Рашпили, напильники. Для первичной, грубой обработки плоских и выпуклых поверхностей и форм нужны рашпили с крупной насечкой. В более точной и тонкой работе пользуются напильниками и надфилями с разными профилями и размерами насечки, вплоть до бархатного. К сожалению, резчики, увлекаясь обработкой дерева только режущим инструментом, порой забывают, что нередко проще и быстрее выполнить некоторые работы с помощью рашпилей, напильников.

Очень удобны гнутые рашпили, напильники, так называемые рифлевки. Они служат для снятия материала и шлифовки поверхностей (вогнутых и сложной формы) в объемных и

Рашпили

Напильники

скульптурных работах из твердого дерева. К сожалению, подобные инструменты промышленность выпускает редко, но порой они просто необходимы резчику.

Можно попытаться плоские, круглые и полукруглые напильники изогнуть. Разогрейте на огне докрасна место сгиба. В горячем состоянии загните в тисках до требуемой кривизны и закалите.

Специалисту по обработке металла доступно изготовление рифлешек из плоской стальной пластинки с набивной насечкой. Такие самоделки прошли испытания и показали себя с положи-

Рифлешки

тельной стороны, так как размер, радиус изгиба, сама насечка делаются по желанию заказчика.

Цикли. Иногда поверхности обрабатывают путем скобления (для сглаживания и даже значительного снятия материала) разными по форме краям циклями. В продаже бывают прямые цикли для циклевки ровных поверхностей полов и мебели. Резчику потребуется более разнообразная форма. Сделать циклю самому и заточить ее несложно.

Пригодятся обломок ножовочного полотна, куски двуручной поперечной или дисковой пилы, бритва, пластинка стали и даже обыкновенный, отслуживший свой век нож. Главное условие — металл должен быть достаточно прочным, выдерживающим неоднократное скобление кромкой. Наждачным кругом выточите форму края пластинки, необходимую при обработке данной поверхности. Заточите на абразивном круге торцевую сторону пластинки до появления заусенца, который будет рабочей частью. Если по какой-либо причине не оказалось под рукой цикли из металла, можно воспользоваться куском битого стекла.

Не забудьте обернуть в тряпочку сторону, за которую будете держать стекло. Такой способ применял скульптор Эрзя при обработке очень

Цикли: а — ручка-зажим; б — сменные цикли; в — фигурная; г — из дисковой пилы; д — заточка кромки

твердых пород из Южной Америки — кебрачо и альгарробо.

Металлические щетки. Промышленность выпускает металлические щетки для зачистки и освобождения от ржавчины и грязи металлических изделий. Щетки могут быть на деревянной основе с ручкой, закрепленные в металлическом держателе в виде кисти или собранные по кругу деревянными прокладками-шайбами с металлической осью. Последние зажимают в кулачковый патрон электродвигателя. Резчику они помогают очищать напильники, абразивные круги и фрезы бормашины от засаливания и загрязнения деревянной пылью.

Иногда с помощью металлических щеток заглаживают поверхности или придают шероховатость фактуре мягких пород. Применяют и в зачистке обожженных огнем или кислотой поверхностей, рельефов, объемов.

Чеканы-пуансоны. Чеканы, а в деревообработке их называют пуансоны, употребляются для декоративной отделки фона, второго плана или основной поверхности. Удобны в труднодоступных для реза местах. Особенностью работы с чеканами является небольшая площадь соприкосновения деревянной поверхности с инструментом и перпендикулярно направленное усилие.

В магазине в отделе инструмента приобретите набор для любителей чеканки по металлу — он вполне удовлетворит ваши потребности. Некоторые варианты чеканов несложно сделать самому, для их изготовления подойдут гвозди или металлические стержни диаметром 3–10 мм. С помощью надфиля на торце выпилите необходимый профиль. Это может быть точка, квадрат, треугольник, крестик, ромб, скобка и все, что подскажет работа. Дрелью просверлите углубление в торце стержня — получите кольцо. Длина чекана в среднем 150 мм.

Запаситесь специальным молоточком, удобным для ударов по чекану. Элементы отделки располагайте на одинаковом расстоянии друг от друга, старайтесь делать их одинаковой глубины, соблюдайте определенную систему в их взаимном расположении.

Возможности у такого способа обработки немалые, но особой потребности в его использовании, как показала практика, не возникает. Старайтесь работать так, чтобы технический способ нанесения орнамента употреблялся редко. Пусть красоту создают ваши руки, а не штамп.

Фрезы. Резчики все чаще прибегают к обработке своих изделий бормашиной, используя сменные фрезы. Иногда это устраивает автора, отвечает поставленной задаче как способ окончательной обработки без применения других средств. Бывает и частичное употребление фрезы для достижения нужной фактуры. Пример — скульптурная композиция из самшита «Мне б такую шуку» (см. фото на с. 113). Мех шубы Емели я обработал бормашиной, все остальное от начала до конца сделал ножом и стамесками. Фреза хорошо прячет активную текстуру, когда та мешает рельефу. Обработка прядей волос, других деталей, а то и всей поверхности фрезами с разной насечкой способствует убедительности, усилению образа. Работа получится цельной, законченной, во многом будет отличаться от изделий, выполненных другими способами обработки.

Шкурки. Для окончательной доводки гладкой поверхности, выявления текстуры, достижения максимального блеска применяют наждачную

шлифовальную шкурку с абразивным покрытием на бумажной или матерчатой основе. Выпускаются шкурки с крупным, средним и мелким зерном. Самую мелкую называют нулевкой. Она позволяет доводить поверхность древесины до блеска и полировать лаковые покрытия.

Наждачная шкурка в руках резчика — хороший помощник, но использовать ее следует с умом, разборчиво, только там, где необходимо показать текстуру породы, смягчить пластику, выявить форму, т. е. создать более убедительный художественный образ.

Способы применения шкурки разнообразны. Простейший и один из наиболее удобных — наложив шкурку на палец, ею протирают поверхность изделия. Применяется он чаще при создании рельефных и скульптурных работ, где требуется особенно тонко чувствовать, в каком месте и с какой силой нажать на шкурку, ибо чрезмерное сглаживание может изменить объем, стереть мелкие детали и тем самым исказить образ.

Пальцы вашей руки являются сверхчувствительным инструментом. Они способны осязать изгибы и шероховатость поверхности даже через довольно толстый слой шкурки, но описанный способ, позволяющий достичь высокого качества обработки, имеет один существенный недостаток и выявляется он при больших объемах работы — на трущем пальце появляется мозоль. Для защиты кожи от стирания можно надеть кожаный напальчник или обклеить палец лейкопластырем, но при этом частично теряется тонкость осязания.

Другой способ заключается в том, что шкуркой оборачивают резинку, пенопласт, тряпку или палочку из мягкой древесины необходимого размера и радиуса закругления кончика. Меняя номера шкурки от крупных до самых мелких и натирая поверхность в направлении вдоль волокон, можно добиться гладкости и блеска.

Для более качественной обработки предлагаю способ многократной доводки поверхности.

В 1/2 стакана воды добавьте 10–15 капель клея ПВА или казеина и размешайте. Отшкуренную до «нуля» поверхность смочите этим раство-

ром, нанося кистью или тампоном не особенно много. Дайте высохнуть. Поднимется ворс. Снова зашкурьте «нулевкой» в направлении слоя. Повторите процесс еще 1–2 раза. Затем натрите плотной тряпкой (суконкой) или одежной щеткой. Такой способ гарантирует хороший блеск дерева, даже мягких пород.

Для шлифования плоских поверхностей и крупных выпуклых деталей заготовьте несколько деревянных брусочков размером 10 × 6 × 4 см, по количеству имеющихся у вас номеров шкурки. Оберните их разной шкуркой, наклеив или прибив гвоздем впотай (можно иметь один брусок и менять номера шкурки по необходимости). Более совершенным является закрепление шкурки в прямоугольной колодке с крышкой на винту.

Для шлифования и полирования поверхностей шкурками удобно использовать деревянный диск с осью, закрепленной в патроне двигателя, о котором упоминалось в разделе «Заточный инструмент». Можно соединить шкурку в замкнутую ленту и надеть ее на два вращающихся барабана электродвигателя.

В наборе сверлильного устройства или дрели имеется резиновая тарелка, на которую крепят шкурку. Тарелка удобна для шлифования поверхностей больших и малых площадей. Чтобы отшлифовать плоскую поверхность достаточно большой площади, на кусок толстой фанеры наклеивают или закрепляют на нем гвоздиками по краям шкурку соответствующего размера. Удерживая изделие в руке, многократно проводят им по плоскости абразива из стороны в сторону или по кругу. В финале движение нужно производить только по направлению слоя изделия.

Для расширения отверстий небольшого диаметра, шлифовки и полировки их внутренних поверхностей, что требуется при изготовлении колец и перстней, можно использовать еще одно несложное, но полезное приспособление, закрепив его в патроне двигателя. Оно представляет собой раздвоенную колодку небольшого диаметра на ножке.

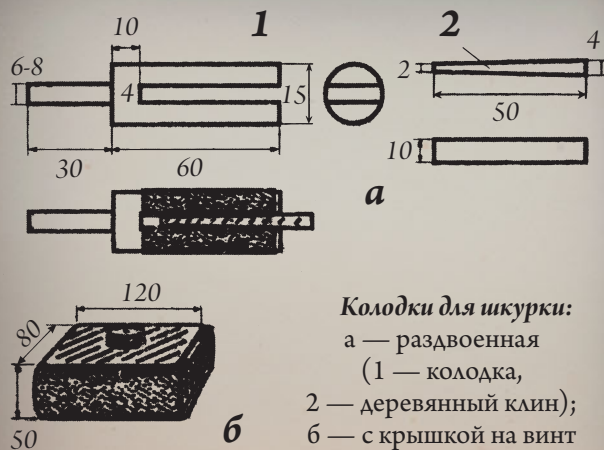
Колодку обматывают шкуркой необходимой зернистости. Края шкурки, согнув, прячут в щель и закрепляют деревянным клином, вдвигая

его с торца колодки. Отработанную шкурку заменить несложно.

Для сглаживания и получения дополнительно блеска после обработки режущим инструментом или шлифования шкуркой резчики иногда притирают поверхность твердым закругленным полированным предметом. Это может быть кусок дерева более твердой породы, косточка и даже наружная сторона полукруглой стамески. В процессе притирания происходит придавливание, уплотнение древесных слоев, что создает блестящую поверхность. Для придания окончательного блеска деревянным изделиям рекомендую иметь чистый, без полировочных паст, войлочный круг, который при использовании насаживается на ось электродвигателя.

Полировальный грибок. Если в изделиях (ложках, вазах, тарелках и т. п.) необходимо обрабатывать разные по размеру объемы или просто неровную поверхность, предлагаю удобный и простой держатель шкурки в виде грибка.

Он значительно облегчает процессы шлифования и полирования до получения естественного блеска материала, что подтверждено временем и опытом многих моих коллег. Сделайте два-три экземпляра разных размеров для мелких и крупных работ. На токарном станке выточите метал-

Колодки для шкурки:

- а — раздвоенная (1 — колодка, 2 — деревянный клин);
- б — с крышкой на винт

Без необходимости не протирайте шкурками поверхность, которую предстоит обрабатывать режущим инструментом: мельчайшие частицы абразива от шкурки забиваются в поры поверхности дерева, от этого резец быстрее тупится.

лическую основу держателя — круглую площадку на ножке. Из резины или войлока толщиной 10 мм вырежьте, закруглив края, диск диаметром на 5–10 мм больше, чем у площадки.

В центре полукруглой стамеской сделайте отверстие по диаметру винта. Вырежьте шкурку в форме диска диаметром на 15–20 мм больше, чем у войлочного диска. Войлок и шкурку последовательно положите на площадку и скрепите винтом, затянув его впотай. Цифры в скобках на рисунке (см. с. 50) соответствуют варианту держателя большего размера. На полировальный грибок можно крепить и плоские, оклеенные шкуркой разной зернистости, фанерные диски диаметром 10 см, а также небольшие абразивные, корундовые, алмазные диски. Словом, это приспособление успешно послужит вам на любом этапе резьбы — от заточки и доводки инструмента до обработки плоских и объемных поверхностей.

Подсобный инструмент

Киянка. Киянка — деревянный молоток из твердой древесины: бука, граба, клена, самшита, подойдут береза и груша. Хорошо себя зарекомендовали киянки из оргалита, эбонита, полиуретана, плотной резины. Некоторые резчики на деревянную основу крепят резиновую прокладку — для большей сохранности и меньшего

Полировальный грибок: а — детали (1 — ножка с площадкой, 2 — войлок; 3 — шкурка; 4 — скрепляющий винт); б — в собранном виде. Грибок с ножкой в 6 мм толщины, закрепленный в наконечнике бормашины, облегчает обработку узких, глубоких форм, объемов

шума от удара. Форма киянок бывает квадратная, цилиндрическая и овальная, вес от 300 до 800 г.

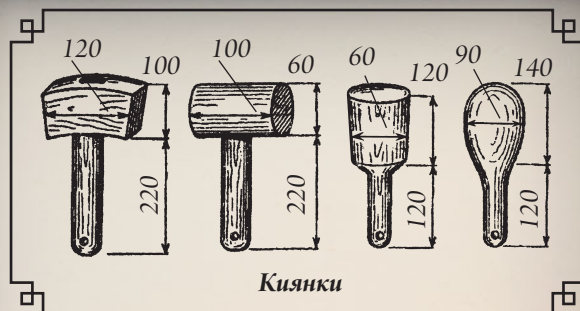
Ручку овальной формы вырезают из одного с киянкой массива или изготавливают из отдельного бруска. Для меньшего скольжения в руке на ручке делают насечку. Каждый мастер привыкает к форме и размерам своей киянки. Посмотрите на рис. и подберите по душе.

Киянка употребляется при снятии больших масс, грубой обработке, для преодоления твердости дерева. Во время работы левая рука держит стамеску, направляя и регулируя глубину врезания, правая бьет киянкой по затылку ручки. Если вы левша, все соответственно меняется. Удары могут быть одинарные и серий: первый — прицельный, он всегда слабый; второй и все последующие более резкие, заставляющие режущий инструмент острой кромкой входить в древесину и снимать стружку.

Хочу обратить внимание на то, что чувство осторожности и меры в снятии лишнего при помощи киянки со стамеской особенно необхо-

Киянки С. Эрзы и М. Ильева

Киянки

димо на последних ударах, в момент приближения к окончательной форме, объему, фактуре, ибо несложно срезать больше и непоправимо испортить, поранить будущее произведение. И здесь действует принцип «лучше недо, чем пере». Старайтесь работать наверняка. Легко срезать, но трудно без следов нарастить утраченное, тем более что в массе стружки отколотый кусочек может быстро затеряться, так как похож на предыдущие.

Чтобы предохранить руки от ударов и мозолей, советую иметь у рабочего места кожаные перчатки; пальцы у них наполовину срежьте, на ладони левой перчатки сделайте отверстия-отдушины, на правую приклейте дополнительное

утолщение. Пришейте утолщение и над основанием указательного пальца левой перчатки — на него нередко приходится удар киянки.

Струбцины. Если необходимо как можно более плотно прижать друг к другу поверхности двух и более деталей при склеивании или неподвижно закрепить на рабочем столе или верстаке заготовку, подлежащую распиливанию, обработке инструментом, без струбцины не обойтись.

Промышленность выпускает металлические и деревянные струбцины различной конструкции и размеров. Самая простая — П-образная с винтом и ручкой (п. б). Параллельная струбцина имеет 2 бруска и 2 винта (п. в).

Для склеивания широких плоскостей, каркасов для больших рам используют вайму, имеющую длину до 150 см (п. д). Резчики нередко изготавливают ее собственноручно.

Зажимая доски между металлическими плоскостями струбцин и тисков, используйте резиновые или фанерные прокладки, чтобы не помять поверхности заготовок.

Будьте внимательны также, когда обрабатываете режущим инструментом заготовку, закрепленную в металлических струбцинах и тисках. По неосторожности можно затупить режущую кромку резака о металл. Иногда склеиваемые детали стягивают при помощи широкой медицин-

Металлические скобки для соединения досок, брусков

ской резинки, приобретенной в аптеке. Пригодятся и достаточно прочные шнур или веревка, металлические скобки.

Стусло. Когда требуется распилить брусок, рейку, багет под определенным углом, применяют стусло — приспособление, крепко сколоченное из трех достаточной длины досочек, одна из которых является дном, а две другие — параллельные боковые стенки.

В последних сделаны пропилы под разными углами — 45°, 90° и др. Брусок, предназначенный для распила, размечают, вставляют в стусло разметкой к необходимому пропилу. В него вставляют пилу. При работе со стуслом лучше всего использовать пилу с тонким полотном и мелким зубом.

Слесарный инструмент

Слесарный инструмент найдется в каждом доме, ибо в домашнем хозяйстве порой требуется ремонт, и без набора инструмента-помощника не обойтись. Часть его понадобится и резчику по дереву. Прежде всего, это тиски для удержания и склеивания заготовок. Затем молоток — без него сложно забить гвоздь в доску.

Кусачки и плоскогубцы помогут в обработке и даже изготовлении металлической фурнитуры. Отверткой удобно затягивать шурупы, соединяющие деревянные детали. Не забудьте приобрести или сделать из хорошей стали трехгранное

Струбцины: а — обычная; б — с передвижным винтом; в — параллельная; г — хомутовая; д — вайма

шило. Всего не перечислишь! Сама работа, проходящий со временем опыт и мастерство будут подсказывать, с помощью какого основного и подсобного инструмента можно создать задуманное произведение.

Измерительный инструмент

Для вычерчивания эскизов, чертежей, нанесения разметки на заготовку, измерения длины деталей, параметров рельефов, объемов служат разнообразными измерительными и разметочными инструментами.

Линейка длиной 300, 500 мм нужна там, где резчик имеет дело с прямолинейными размерами. Для измерения больших длин пригодятся цельнометаллический и складной метры. Не отказывайтесь и от рулетки, которая нужна при разметке объемных и круглых форм. Рейсмус служит для нанесения параллельных линий, школьный угольник — для вычерчивания углов, столярный — для нанесения линий, перпендикулярных краю.

Чертежный циркуль, циркуль с линейкой нужны для нанесения окружностей и дуг. В последнем карандаш заменяют резакон, что дает возможность вырезать овальные формы.

Измерение параметров объемных работ можно произвести кронциркулем. Для определения углов наклона линий приобретите транспортир, а для измерения небольших внутренних и других размеров — штангенциркуль. Думаю, не сделаю открытия, если скажу, что не нарисуете эскиза, не создашь чертежа без карандаша и чистого листа бумаги (для этого удобен альбом для рисования). Для исправления неточных линий в эскизах, неудавшихся набросков держите на столе ластик.

Для перевода деталей и целых рисунков с эскиза на заготовку не обойтись без копирки, кнопок. Если случилось, что под рукой не оказалось копировальной бумаги, сделайте ее сами. Тонкий лист чистой белой бумаги заштрихуйте без пропусков мягким карандашом — копирка готова. Она даже имеет преимущество перед промышленной: ее легко стирать ластиком. При переводе через копирку эскизов и готовых кар-

тинок советую не пользоваться карандашом — изображения со временем исказятся, линии разведутся, детали будут неточными. Вырежьте березовую переводную палочку по форме карандаша, кончик сделайте тонким, но не острым — закругленным. Выручит в работе и прозрачная бумага — калька. Приготовьте также скрепки, не забудьте ножницы.

Электроинструмент

Как уже было сказано, в работе с деревом немалую помощь оказывают механические устройства, приводимые в движение электродвигателями. Они упрощают процесс обработки материала, облегчают труд и сохраняют время.

Особое место в арсенале резчика занимает заточное устройство. Подробно о нем уже было сказано. Оно позволяет, если оснастить мотор разнообразными насадками и приспособлениями, продельвать помимо заточки множество операций. Электромашину, при необходимости, можно превратить и в самодельный токарный станок.

Для обработки дерева промышленность выпускает множество универсальных и специализированных станков. И все же когда я узнаю, что в доме работают на токарном станке, изготовленном своими руками, то проникаюсь к хозяину особым уважением. Такой станок всегда сделан добротнo, с большой любовью и очень удобен при работе.

Тем, кто собирается посвятить свое творчество созданию парковых скульптур, организации детских площадок, выделыванию мебели из кряжей, огромных сувелей, советую приобрести цепную бензо- или электропилу.

Если появилась необходимость шлифовать большие по площади поверхности — шкафы, полки и другие изделия, — приобретите шлифовальную вибрационную машину. Она недорога и значительно облегчит ручной труд.

Для выпиливания ажурных изделий из плоского тонкого материала продаются электролобзики, необходимые для выпиливания сложных, сквозных орнаментов, внутри и по краю заготовки. Электролобзик упрощает и ускоряет

процесс пиления. Электрические лобзики выпускают двух видов — стационарный и ручной. Первый имеет рабочий стол, на котором монтируется устройство пиления с качающейся рамой и закрепленной в ней пилой. Такое устройство ограничивает длину распила. Ручной лобзик в момент работы удерживается в руке, пропиливая заготовку любого размера.

В распиливании прямолинейных и радиусных линий удобна и ленточная пила. Приобретите — не пожалеете. Рекомендую также использовать ленточную шлиф-машину. Очень удобно полировать плоские поверхности.

Бормашина. Применение бормашины в работе с деревом значительно упростит и расширит приемы обработки. Впервые использовал медицинскую технику для создания форм из особо твердых пород дерева Степан Эрзья в 1930 году. На основе зубоорудной бормашины он сконструировал мощную установку для фрез с диаметром до 30 мм, что дало возможность создания новой неповторимой пластики в скульптурах из дерева. На этом удивительном инструменте хочется остановиться особо.

Гибкий вал-рукав позволяет более маневренно действовать фрезой, закрепленной в наконечнике, и тем самым помогает создавать объемный образ, завершать обработку поверхности, скрывать или выявлять текстуру породы. С помо-

Вариант современной бормашины

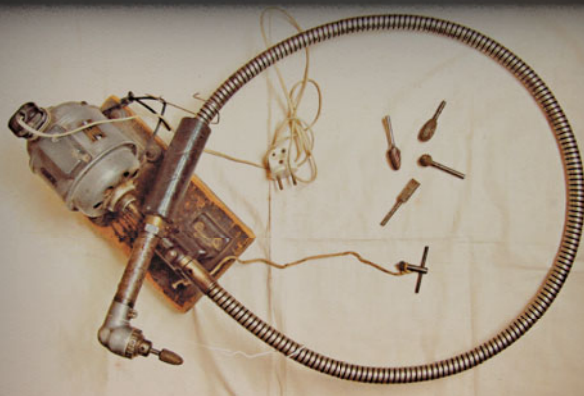
щью бормашины удобно затачивать, выбирать емкость, гравировать, сверлить, полировать — всего не перечислишь. Благодаря шаровидным фрезам между деталями не образуется угол, детали незаметно переходят одна в другую, благодаря чему достигается целостность, текучесть формы.

Если вам встретятся произведения С. Эрзи, взгляните внимательнее, как мягко создает фреза объем. Это придает скульптуре душевное тепло и даже чувственность.

Те, кому посчастливилось бывать в Саранском музее Эрзи, имели возможность убедиться в справедливости сказанного. Не отрицаю, мастерство выдающегося художника велико, но бормашина во многом помогла ему преодолеть не поддающийся стамескам материал (крепчайшие свилеватые кряжи кебрачо) и создать удивительную, живую пластику.

Итак, у бормашины два основных свойства, отличающие ее от других режущих инструментов. Это способность преодолевать древесину любой твердости, во-первых, и достаточная техническая оснащенность для создания текучей пластики — во-вторых.

Не следует забывать и преимущества наконечника. Его удлиненная узкая форма, вращающаяся фреза и гибкий вал позволяют обрабатывать труднодоступные места. Приобретая или намереваясь сконструировать бормашину, учтите

Бормашина С. Эрзи. Аргентина, 1930

ее функциональное назначение. Для изготовления миниатюрных работ, ювелирных изделий, при зачистке и шлифовании небольших деталей потребуется бормашина с мелкими (до 10 мм в диаметре) фрезами, абразивными кругами с хвостовиком толщиной 2,3 мм.

К ним выпускаются прямой и угловой технические наконечники с цанговым зажимом, а также гибкий вал-рукав с толщиной вращающегося тросика 3 мм. Мощность двигателя достаточна 90 Вт, скорость вращения от 5 до 15 тыс об/мин.

Для более крупных работ, при выборке больших объемов, зачистке и шлифовании значительных площадей применяют фрезы, шарошки овального, цилиндрического, конусного профиля с разнообразной, вплоть до рашпильной, насечкой. Диаметр их от 6 до 30 мм с хвостовиком 6 мм. Зажимают фрезу в цанговый наконечник, спрятанный в металлическом кожухе-ручке.

Иногда применяют кулачковый патрон, что, однако, неудобно. При вращении он может задевать и портить заготовку, а режущая часть фрезы, далеко расположенная от руки, ослож-

няет выполнение точных работ. Оптимальная толщина тросика гибкого вала 4–6 мм, длина 1 м, мощность электродвигателя 150–400 Вт, скорость вращения 5–15 и более тысяч оборотов в минуту. Для большей сохранности гибкого вала желательна ременная передача.

Тому, кто пожелает использовать, предлагаю конструкцию разработанного мной наконечника. Он прошел многолетние испытания, получил положительную оценку, несложен в устройстве, эксплуатации и смазке.

Вал вращается на двух подшипниках, один из которых, ближний к фрезе, игольчатый, выдерживает большие нагрузки боковых усилий.

Цанговый зажим выходит из кожуха на 5 мм для затягивания. Общая длина 150 мм, что позволяет обрабатывать узкие, глубокие объемы. Диаметр кожуха у цанги 20 мм, с помощью переходника он соединяется с медицинским или техническим гибким валом.

Получил распространение удобный в обращении наконечник с вибрационным устройством, по принципу действия напоминающий отбой-

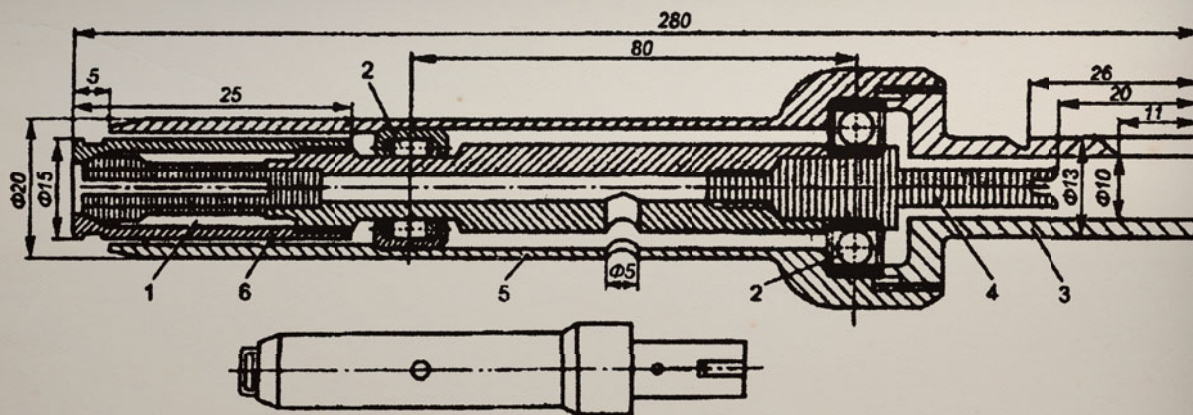

Схема разработанного автором наконечника бормашины: 1 — цанга; 2 — подшипник; 3 — крышка; 4 — хвостовик; 5 — корпус; 6 — наконечник

Бор-фрезы

ный молоток, — вибро-долото. Техническое оснащение дает возможность преобразовать вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное. Сменные стамески различных профилей со стандартным хвостовиком позволяют обрабатывать древесину, облегчая и ускоряя труд.

Работающих с бормашиной хочу предостеречь: вращающаяся фреза опасна!

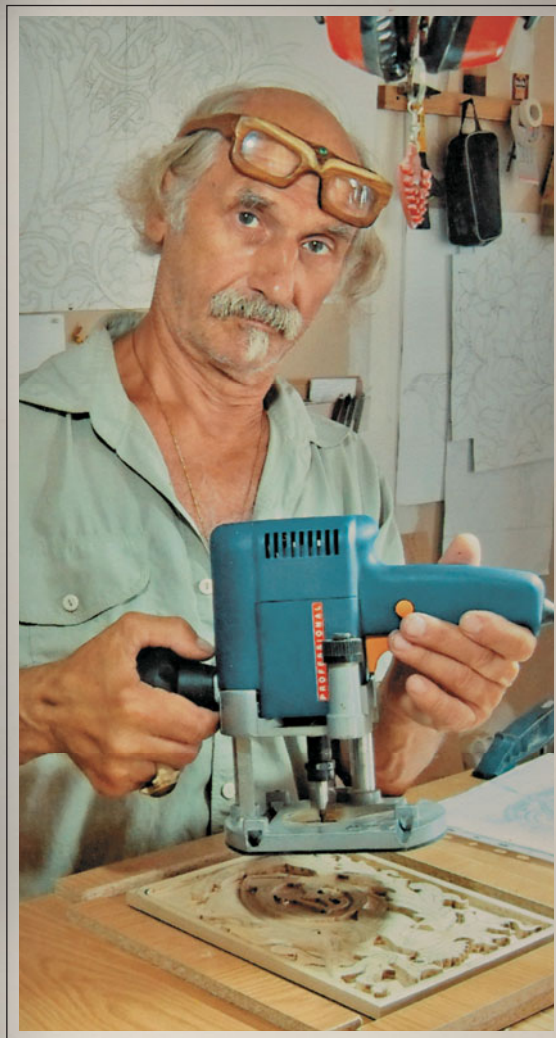
По этой причине, работая за столом, верстаком, не прислоняйте ее к своей одежде, не подстилайте на стол тряпичное покрытие для сбора пыли. Сорвавшись, фреза может закрутить материю.

Опасно работать и с фрезой, головка которой меньшего диаметра, чем ее хвостовик. Врезаясь в создаваемое отверстие, она может резко застопориться расширяющимся хвостовиком.

Это способно привести к поломке гибкого вала рукава и даже травме. Применять пылесборник обязательно!

Хотел бы упомянуть и о ручном фрезервальном устройстве, которое успешно используют мастера для выборки фона между деталями рельефа, при необходимости меняя глубину.

С определенным навыком в работе фрезером реально вырезать невысокие рельефы орнаментов и даже пейзажи на фоне.

Резьба фона рельефа фрезером

Это дает возможность заменять накладную резьбу, создавая рельеф сразу на фоне, даже на доске ясеня — крепкой и хрупкой породы. В этом случае скорость вращения фрезы желательна 30 000 об/мин.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ

Для сбора пыли рекомендую рабочее место протирать влажной тряпкой. Рядом имейте пылесос, при работе наденьте марлевую повязку или респиратор.

Чтобы уменьшить шум мотора бормашины, подвесьте его бечевкой на кронштейн или потолок над рабочим местом. Набор фрез разместите в ячейках на бруске по видам и размерам. В момент вращения фрезы старайтесь не сгибать рукав сильно.

Когда обработка поверхности изделия близка к окончанию, срежьте материал по направлению вдоль волокон.

Соблюдая эти правила, вы обеспечите безопасность и долговечность инструмента, повышение качества художественного изделия. В заключение хотелось бы напомнить правила обращения с электроинструментом.

Перед началом работы проверьте исправность механической и электрической систем; если требуется, смажьте трущиеся и вращающиеся части, проверьте заземление.

Нередко бывают несчастные случаи, когда на фуганке или механической пиле калечат руки, поэтому я и осмелился еще раз напомнить об этой опасности.

Будьте внимательны, соблюдайте правила работы на станке с электроинструментами и правила безопасности, чтобы увлечение не приносило травм и огорчений.

При обращении с электротехникой не забывайте:

- заточиваемый инструмент в момент соприкосновения с вращающимся абразивным кругом может вырваться, такая опасность чаще возникает при движении вала на инструмент;
- ременная передача двигателей способна захватить одежду, волосы или руку;
- плохо закрепленная в работающем токарном станке деталь может вырваться;
- резец, слабо удерживаемый в руках или врезавшийся в сучок заготовки и сломавшийся, очень опасен;
- вращающаяся фреза бормашины закручивает материю одежды, ранит руки;
- пила электролобзика может затянуть руку в отверстие и поранить;
- дисковая пила, фуганок, сверлильный и токарный станки являются объектами повышенной опасности, без дополнительных знаний и практических занятий работать с ними не рекомендую.

ГЛАВА

4

ВИДЫ
ПЛОСКОЙ
РЕЗЬБЫ

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Не зря резчики шутят: «Все начинается с бревна». Главное — смелее вперед, преодолевая страх начала. Вы вступаете в незнакомый, полный тайн и неожиданных открытий, новый мир, а открывать для себя неизведанное — всегда удовольствие... Вот и туловище уже готово, и головка на месте. Еще несколько надрезов ножом — ручки с ножками появились. Совсем как у папы Карло. Ваш собственный Буратино на свет явился и с благодарностью смотрит на «родителя».

Уже первое изделие дает вам возможность почувствовать, что вы не хуже других. Приходит желание вырезать еще, а когда убедитесь в своих, пусть пока скромных, способностях, вас все больше начинает притягивать процесс создания чего-то нового, греющего душу, радующего других.

Вы получаете удовольствие и от физической нагрузки (мы порой по ней так скучаем, не зная, чем восполнить пробел). Появляются трудовые мозоли. Руки крепнут и становятся ловкими, мышцы наливаются силой. С каждой последующей работой вырабатывается потребность ежедневной творческой работы. Новое интересное занятие удивляет и радует.

После копий появляются авторские работы. Родные, соседи, сослуживцы становятся первыми добрыми зрителями и снисходительными критиками. От их поддержки многое зависит в вашем

начинании. Они не обязательно должны быть искусствоведами, главное, чтобы не оказались безразличными к искусству и вашему рукоделию. Зритель заинтересованный, с доброй душой очень нужен начинающему.

Создается еще один, возможно надолго, крепкий союз резчика, инструмента и дерева. Если эта дружба состоится и между вами будет взаимопонимание, не сомневаюсь, появятся новые шедевры. Но это в дальнейшем, а в начале пути первая задача заключается в том, чтобы понять дерево как материал, постичь его качества, строение, узнать, что внутри, как поддается обработке инструментом, как держать в руках нож, стамеску, преодолевая твердость, слоистость древесины. Десятки всевозможных вопросов!

Признаюсь, больше сорока лет режу, а вопросы не иссякают. Они будут всегда. Сама работа, на какой бы стадии она ни была, — это и есть бесконечное решение простых и сложных задач, и чем больше правильных ответов, тем лучше результат.

Теперь, когда вы познакомились с тем, что необходимо для начала работы, приобрели нужный инструмент, пора подумать о пробе сил. Не беритесь за то, в чем не уверены, ибо первая неудача огорчает, отрицательно влияет на дальнейшее решение: стоит ли продолжать. Предлагаю изготовить на выбор несколько изделий. Они доступны тому, кто впервые прикоснулся к дереву как к художественному материалу.

Можно начать с самого простого — контурной резьбы на фанере или доске. Этот древний вид резьбы я предлагаю и детям. Они за три-пять занятий, кто посмышленнее, осваивают ее и увлекаются так, что не оторвешь. Дело-то технически несложное, а эффект удивительный. Рисунки — образы из мультфильмов, звери, пейзажи, иллюстрации из книг.

Возможно, вы слышали о плоско-рельефной резьбе. Сделать ее совсем несложно, попробуйте. Неплохие работы получаются при выпиливании лобзиком форм-образов, орнаментов. Считаю, что начинающему можно предложить и геометрическую резьбу, которой с давних времен украшали домашнюю утварь народ-

ные умельцы. Пусть на первых порах это будут простые элементы: треугольники, квадратики, овалы; но их достаточно для того, чтобы декорировать разделочную доску, полочку, шкатулку, шкафчик — все, что пожелаете. Начинайте на мягкой липовой, осиновой доске: не возникнет проблем в преодолении материала.

Интересна накладная резьба, когда детали рельефа вырезают отдельно и прибавляют или приклеивают на фон. Но если вас с первых шагов интересуют объемные работы, которые можно рассматривать со всех сторон, предлагаю начать с самой обыкновенной ложки. Она и делу пригодится, и украшением послужит.

Начинать можно и с копирования изделий, созданных другими. Это могут быть богородские игрушки, статуэтки, рамочки, рельефы, шкатулки, главное, чтобы они вызвали интерес. Начинающему для освоения дерева, инструмента, развития чувства пластики не возбраняется копировать. Таким путем вы как бы учитесь у мастера. С этого начинали многие известные резчики. Но постепенно, окрепнув и почувствовав мастерство, индивидуальность, следует отказаться от повторов чужого и пытаться создавать свое, авторское изделие, а возможно и произведение из дерева. Хотелось бы поделиться и некоторыми практическими советами. Перед началом работы, определив, что будете вырезать, постарайтесь умозрительно представить себе желаемый результат. Это поможет понять, будет ли интересно то, что вы задумали, по форме, пластике, способу обработки. Развивать внутреннее видение особенно полезно, если работаете сразу в материале (без эскизов, набросков в глине, пластилине). Сначала определите, стоит ли будущее изделие предстоящего труда, сил и времени. Если начали, будьте внимательны ко всему, из чего складыва-

ется окончательный результат. Это тема, образ, материал, инструмент, пластическое решение, обработка поверхности, подставка, название. Все эти компоненты вместе и составляют гармонию произведения. Если хотя бы один из них слаб, не на высоком уровне, страдает общий итог.

Конечно, следует прибавить и душу автора, его заинтересованность, опыт и мастерство. В конечном результате пусть каждый сантиметр поверхности будет пластически выразительным. Обработывайте его так, словно он самый главный в произведении. Не делайте что-нибудь

и как-нибудь. Старайтесь будущую работу правильно расположить в массе материала, найдя более выгодное для лицевой стороны место. В дальнейшем оно должно меньше подвергаться растрескиванию, не иметь сучков, гнили и оптимально подходить по рисунку текстуры. Если порода обладает ярко выраженной текстурой, учитите расположение слоев для более удачного подчеркивания деталей и всей композиции.

Начав новую работу, не делайте перерывов на продолжительное время, особенно в окончательной стадии, — может исчезнуть тот психологический настрой, с которым начали. Если все же

пришлось на время остановиться, продолжайте работать мысленно и при первой возможности вернитесь к начатому делу. Бывает, вы устали и не видите, что делать дальше, тогда прервитесь на время и затем свежим взглядом определите дальнейший путь. И обязательно доведите работу до конца. Иногда для неоконченной работы нужен глаз зрителя, его совет. Случается, не знаешь, как дальше резать, но не бросаешь, и руки сами приводят к необходимому финалу. Резчики говорят: «Глаза боятся, руки режут». Мы порой сами не знаем, какие в нас заложены

Обычно первое произведение сохраняют как память о том, с чего начинал, последующие работы сравнивают с ним, чтобы понять, чего достиг.

способности, и только практика, сама матушка-работа это показывает. Помните, что изделие из дерева в итоге должно смотреться деревянным, а не пластмассовым, не шкурьте, если нет в этом необходимости, оставляйте след резца. Создавая рельеф, скульптуру, не жалейте времени, сделайте в пластилине эскиз (хотя бы общие формы, композицию масс-образа). Меньше будет разочарований после окончания работы. В пластических решениях стремитесь к выразительности формы, не делайте работу вялой, наполняйте ее жизнью, экспрессией. Создавайте поверхность активной, живой. Стремитесь к тому, чтобы ваше произведение заключало в себе красоту, добро, уважение к человеку, гуманность, любовь к природе. Экспрессивность в произведении — свидетельство предельного напряжения душевных сил, безразличия художника. Статичность, аморфность не вызывают у зрителя ответных реакций, сопереживания, даже просто внимания. Такую работу на выставке не запомнят, пройдут мимо. Размер и форма имеют определенное значение, поэтому не должны быть произвольными, не соответствующими замыслу. Не стремитесь в работе к абсолютной симметрии, если нет в этом необходимости, как бывает в орнаменте. Когда работаете, сохраняйте до конца крупные отходы всех оттенков данной породы для возможных вставок, прибавлений.

В период завершения советовал бы чаще убирать накапливающуюся стружку. По неосторожности можно срезать лишний кусочек, который затеряется в массе ему подобных. Найти бывает трудно, а заменить сложно, он точно повторяет оголенное место. Не торопитесь с окончанием работы. Лучше завершить на день позже, чем создавать заведомо слабое изделие.

В начальной, грубой обработке можно поверхность слегка смачивать, легче будет срезать. В конце работы этого делать не следует: слож-

нее добиться чистоты деталей и всей поверхности, которая, высыхая, может покоробиться и треснуть. Работайте, не ждите вдохновения. Пусть оно, когда приходит, становится новым импульсом, вспышкой в постоянном процессе творчества. Общайтесь с коллегами, художниками, посещайте выставки, музеи, обращайтесь к специальной литературе. Делайте записи, зарисовки, фотографируйте все, что привлекло ваше внимание. Подходите к теоретическим знаниям серьезно. Никогда не успокаивайтесь на достигнутом. Будьте самокритичны и требовательны к себе. Не спешите делать выводы о своих способностях, не преувеличивайте,

но и не занижайте их. Не секрет, что в каждом человеке заложены значительные запасы возможностей, которые нередко так и остаются нераскрытыми, если не создать условий для их проявления и развития. Пусть первые трудности, даже неудачи, не обескураживают вас, а становятся новым стимулом в труде, творчестве; научитесь преодолевать неудовлетворенность собой. Нередко человек лишь через годы терпеливого труда понимает, что он на что-то способен.

Не обольщайтесь похвалой. Пусть тщеславие будет мощным двигателем в творчестве, но не поводом для самолюбования. Не унывайте в неудачах, критику слушайте внимательно, старайтесь понять, в чем ошибка, и делайте выводы. Не так важно, каким видом резьбы по дереву вы увлечетесь. Главное — добиться мастерства. Например, можно заниматься только геометрической резьбой и, получая от этого удовольствие, достичь успехов и признания зрителей. Предложу несколько направлений.

Возможно, некоторые из них далеки от серьезной резьбы по дереву, но и они способствуют вашему развитию, продвижению к намеченной цели, достижению мастерства, научат понимать строение древесины, умению вырезать, не поранив руки.

Задельвать щели, продолговатые трещины лучше клиньями, а не шпаклевкой из опилок и клея.

ВЫПИЛИВАНИЕ
ИЗ ФАНЕРЫ

Учитывая различный возраст начинающих, от детей до старших поколений, предлагаю несложное начало, доступное даже 9–10-летнему ребенку. Этот вид резьбы прост в технике, но эффектен по результату. И главное, вы уже обрабатываете древесину как материал режущим инструментом, вернее, вы пилите, но это одна из разновидностей резьбы. Не сомневаюсь, что и взрослый увлечется выпиливанием, порадует сына или внука интересными фигурками из дерева.

Исходный материал — дощечка мягкой породы или 3–12-мм фанера. Инструмент — ручной или электрический лобзик. На предприятиях применяют лазерный луч, но моя задача — научить вас резать древесину именно ручным инструментом. Электрический лобзик повышает скорость и чистоту пиления. В любом случае нужна практика, придет и умение.

Порядок резьбы следующий: нарисуйте или подыщите контурный рисунок образа. Это может быть животное, дерево, обобщенная фигурка человека, персонаж из мультфильма и т. п. Для первых работ рисунок должен быть без внутренних отверстий, чтобы пилить пришлось только по краю, с плавным, без мелких деталей, внешним контуром. В последующих изделиях при наличии внутренних контуров просверлите отверстие в нужном месте, освободите от зажима один конец пилки (в случае работы ручным лобзиком или стационарным электролобзиком), вставьте ее в это отверстие, вновь натяните, зажмите и

производите пиление. При работе обычным ручным или электрическим лобзиком заготовку закрепите струбциной либо плотно прижимайте ее к упору рукой во время пиления. Пилку располагайте строго перпендикулярно плоскости детали. Пилите равномерно, с одной скоростью, мелкими сериями, мягко, без рывков поворачивая ручку лобзика по направлению рисунка. По окончании пиления зашкурьте торцы деталей, соберите игрушку, склейте, после просушки заморите или раскрасьте, покройте лаком.

Если вы работаете стационарным электролобзиком, плотней прижимайте заготовку к столу, двигайте ее по рисунку к движущейся пилке плавно, без рывков. Следите, чтобы пальцы не поранить.

Изготавливая фигурку животного, выпилите пару задних и пару передних ног, приклейте их к туловищу с двух сторон — игрушка приобретет устойчивость. В некоторых случаях делают подставки и укрепляют на них фигурки по отдельности или в композиции, сюжетной сценке.

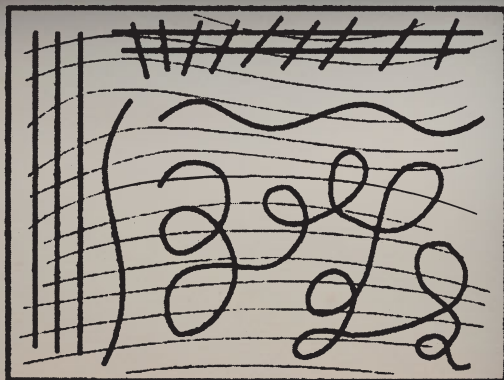

Фигурки для выпиливания лобзиком

КОНТУРНАЯ РЕЗЬБА

Это способ рисования резцом на деревянной поверхности. Выполняется ножом, косяком, уголком, царазиком, полукруглой стамеской. Зашкуривать поверхность перед резьбой не следует, так как абразивные частицы забьются в поры древесины и лезвие инструмента быстрее затупится. Для сглаживания поверхности используйте рубанок, напильник с крупной, а затем с мелкой насечкой.

Первый вид резьбы, который вы можете легко освоить, — контурная резьба на фанере. Для ее выполнения понадобится штихель, царазик или соответствующего радиуса овальные стамесочки с короткой ручкой. Вначале потренируйтесь вы-

Упражнения для контурной резьбы по фанере

резать этим инструментом различные линии.

Штихель № 1 (см. рис. на с. 38) возьмите в правую руку так, чтобы овальная часть ручки упиралась в центр ладони, а указательный и большой пальцы держали полотно металла у ручки (в качестве примера, см. фото на с. 41). Средний и безымянный держат ручку сбоку. Мизинец выпрямлен — служит упором на столе. Указательный и большой пальцы левой руки также держат за полотно, подальше от режущей кромки, сама кисть упирается в заготовку. Положите фанеру на стол в упор, прижмите локоть к телу, выберите угол наклона стамески по отношению к фанере и срежьте линии в порядке, указанном на рисунке.

Режущая кромка должна врезаться не глубже 1,5–2 мм. Старайтесь не прерывать линию. После того как вы остановились, чтобы передвинуть левую руку по ходу срезаемой линии, продолжайте точно в прерванном месте. При изменении направления линии поворачивайте фанеру, а не стамеску. Крепче держите левой рукой штихель, чтобы режущая кромка не срывалась и не делала ненужных срезов. Срезы всех линий должны быть одинаковой глубины и ширины.

Потренируйтесь вырезать сплошной фон. Используйте четвертый, пятый, а затем и шестой номера штихелей. Срезы делайте поперек слоя, один рядом с другим, длиной 6–10 мм. Так вы избежите задиров, и рисунок фона будет чище. В итоге должна получиться равномерная сплошная рябь. Если вы задумали создать подобный фон вокруг какого-либо образа или предмета, режьте его указанным выше способом в направлении от контура основного объекта наружу и от крайней, ограничивающей пространство фона линии внутрь. В этом случае вы гарантированно не прорежете контур самого предмета.

Посмотрите, как эта операция выполнена на фото «Гончие». Собаки прекрасно смотрятся в ореоле фона. Если бы направление резьбы не было соблюдено, стамеска нарушила бы плавный контур собачьих тел, сделав им «больно», качество работы пострадало бы. Очень эффектно контурная резьба на тонированной поверхности. Подберите рисунок, отрежьте подходя-

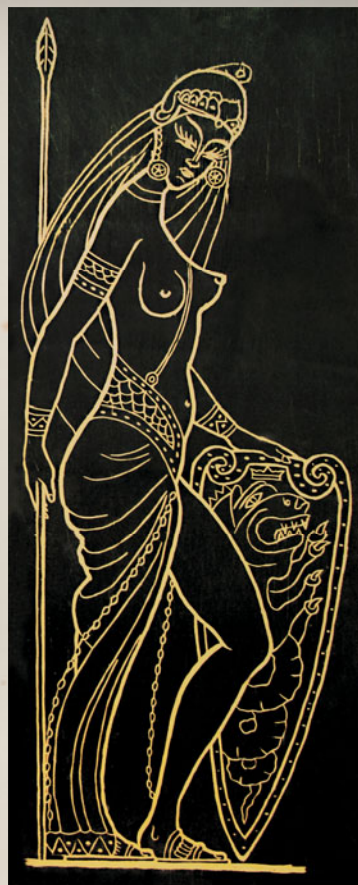

Гончие. Сережа Ильязев, 10 лет. Фанера подкрашена

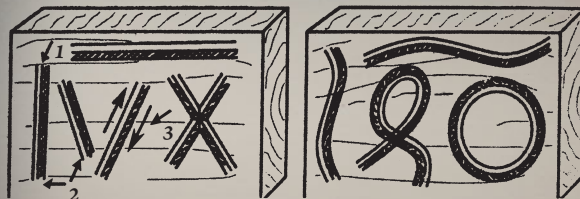
ший кусок фанеры, зачистите шкуркой торцы. Покройте лицевую сторону черным нитролаком, который можно заменить тушью, гуашью, морилкой, добавляя в них на 100 г пять–десять капель клея ПВА или казеина (это даст более чистый срез и не позволит краске пачкаться и глубоко впитываться). Когда высохнет, нанесите рисунок. Царазиком, уголком или штихелем № 1 или 2 снимите линии рисунка до светлой древесины. Инструмент почаще точите. В результате резьбы получится картинка, подобная рисунку мелом на черной доске.

Когда освоите технику на простых рисунках, переходите к более сложным по композиции, с мелкими деталями, подкраской. После окончания покройте изделие нитролаком. С обратной стороны, если позволяет толщина, сделайте углубление или прикрепите петлю, чтобы изделие можно было повесить на стене. Вариантов рисунков много. Но не ограничивайтесь ими — фантазируйте сами.

Далее осваивайте технику контурной резьбы на доске. Для этого необходимы ножи. Вначале потренируйтесь вырезать ножом прямые и закругленные линии, имеющие различные направления относительно слоя древесины. Надрежьте линии ножом с наклоном вправо. Поверните

Прекрасный воин. Саша Ильязев, 10 лет

Упражнения для контурной резьбы по дереву ножом, косяком: 1 — линия про-резания, 2 — линия подрезания, 3 — направления подрезания

доску на 180°. Эти же линии подрежьте с другой стороны на ту же глубину. Такую работу можно выполнить уголком в одно движение, накалывая окончание линии ножом. Старайтесь резать линии одним срезом по всей длине. Другой вариант: первую подрезку делайте перпендикулярно поверхности точно по линии, а вторую — с наклоном 45°.

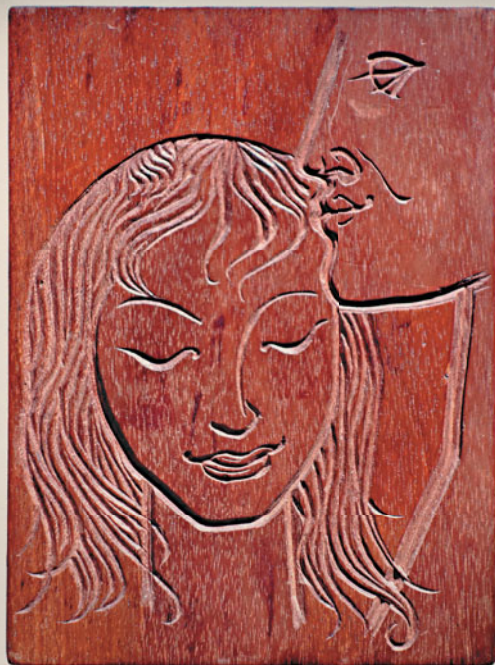
Чтобы выполнить первую оригинальную работу методом контурной резьбы, приготовьте лист бумаги, переводную палочку или шариковую ручку с израсходованной пастой, карандаш, ножи, отлогую стамеску, линейку, циркуль, ластик. Нарисуйте несложный орнамент или используйте готовый, без мелких деталей, преимущественно с прямыми линиями. По размеру отрежьте доску и зашкурьте торцы. Перенесите на нее переводной палочкой через копировальную

бумагу рисунок. Чтобы в работе он не стерся и легче было резать, покройте жидким лаком или разведенным клеем ПВА (10 капель клея на 100 г воды). После высыхания описанными выше способами вырезайте рисунок. Закругленные места обрезайте полукруглой стамеской необходимого радиуса. Глубина и ширина среза зависят от масштаба работы и значения каждой детали по отношению ко всей композиции. Представьте, что вы рисуете карандашом по светлой поверхности, в разной степени выделяя отдельные места.

Если детали рисунка крупные, то они должны быть и более глубокими. Режьте в 2–3 приема, так как с первого раза до необходимой глубины врезаться трудно, особенно если древесина твердая. Следите при этом, чтобы срезы по всему контуру были с одинаковым наклоном, гладкие, в одну плоскость.

Рисунки для контурной резьбы

8 Марта. Махагон, 20 × 15 см

Скульптор Барлах. Махагон, 25 × 20 × 2 см

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

Рассказывать подробно о технике и способах геометрической (или, как ее еще называют, трехгранно-выемчатой, а в Европе — карбшнитной) резьбы, видимо, нет необходимости. Почти в каждой книге о художественных работах по дереву достаточно хорошо описан этот народный способ украшения быта.

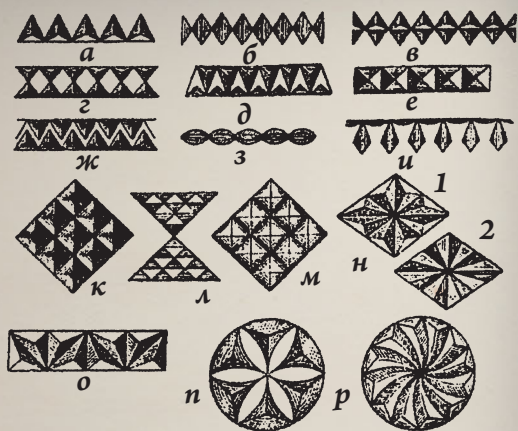
Геометрическая резьба, придавая предметам домашнего обихода художественный вид, одновременно приучает к усидчивости и аккуратности, тренирует точность глаза и руки, что очень пригодится в дальнейшем. Не требует он и сложного инструмента.

Этот вид резьбы технически прост в исполнении, особых способностей не требует, главное — желание и старание.

Хочу заметить, что достаточно успешно технику эту осваивают женщины. Их руки хорошо справляются с повторяющимися элементами.

Для резьбы следует выбирать мягкие нетекстурные породы: липу, осину, ольху. Тополь слишком мягок, мнется даже под острым ножом. Приобретая опыт, справитесь вполне с березой, красным деревом.

Сосна слоится, колетса, но позволяет резать крупные детали орнамента. Для дуба потребуются значительное физическое усилие, но орнамент получается красивый, с плотным блестящим срезом.

Элементы геометрической резьбы: а — треугольники; б — бусы; в — цепочка; г — ромбы; д — елочка; е — шишки; ж — витейка; з — глазки; и — кустики; к — соты; л — сколышки; м — кубики; н — сияние (1-е зубчиками, 2-е — простое); о — кайма; п — розетка; р — вертушка

Рельеф на образе для работы с детьми.
Лита 20 × 15 см

Элементы геометрического орнамента
и рельефной резьбы

Самолет 9 Мая,
береза 80 × 40 см

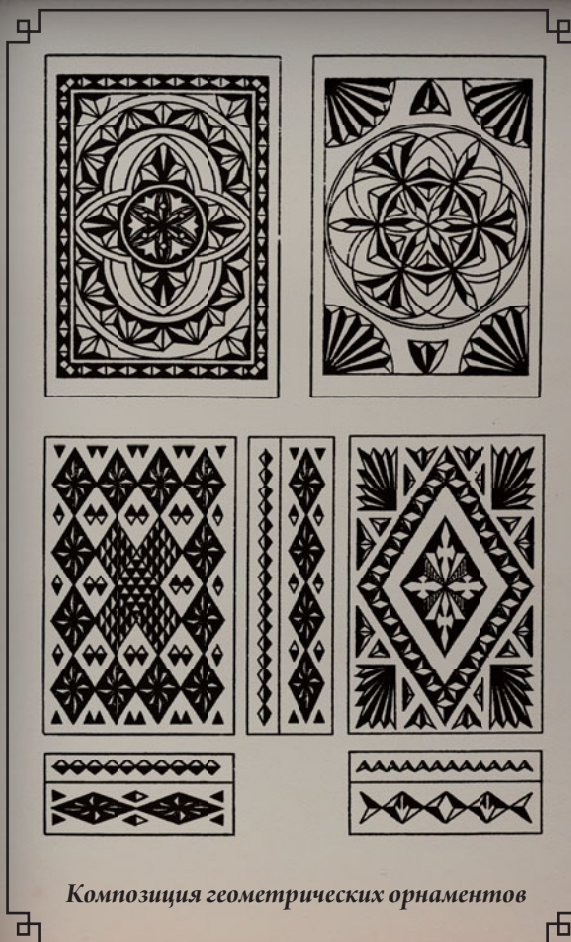
Способ держания косяка в геометрическом орнаменте. Правый подрез. Левый подрез

Остановлюсь на технике вырезания простейшего треугольника, на основе которого строится большинство элементов и композиций.

У вас уже есть навык контурной резьбы прямых и закругленных линий, теперь сделайте первые шаги к новым открытиям, но прежде запомните несколько правил:

- срез можно делать сразу одним движением, за исключением случаев, когда элементы рисунка очень большие или материал обладает высокой твердостью;
- соблюдение одного угла наклона в работе над всей композицией обязательно, если не предусмотрены варианты;
- при возможности не подрезайте против слоя, могут быть сколы;
- для резьбы используйте прочный, но тонкий косяк, чтобы как можно меньше раздвигать слои.

Разнообразие элементов геометрической резьбы (линии и треугольники, квадраты и ромбы, глазки и чешуйки) обеспечивает широкий простор для фантазии при составлении орнаментальных композиций.

Композиция геометрических орнаментов

Композиции для геометрической резьбы

КУДРИНСКИЙ ОРНАМЕНТ

Эта разновидность плоской резьбы родилась в подмосковной деревне Кудрине, поэтому в народе ее так и называют «кудринка», да и орнамент у нее кудрявый. Основой рисунка являются элементы растений, состоящих из стилизованных листьев, бутонов, цветов. Иногда добавляют образы птиц, животных и персонажей из русского фольклора.

Думаю, неплохо, делая мебель своими руками, украсить полочку, шкафчик таким орнаментом. В этом случае можно использовать и приемы накладной резьбы. Вырезается фрагмент композиции и приклеивается на ровную поверхность данного мебельного предмета. Такие рельефы вырезают на липе, используют и осину, ольху, а также твердые породы — красное дерево, ясень,

дуб. У последних срез блестящий, но усилия придется прибавить, чаще затачивать инструмент резьбы.

Традиционно кудринский рельеф режут стамесками отлогой и полукруглой. Предлагаю свой вариант, не менее результативный. Если стамесок пока у вас нет, а желание резать появилось, кудринку можно создавать ножом с узким носиком. Я его называю «универсальным». Появится возможность осваивать приемы такой резьбы инструментом, который несложно приобрести или сделать самому. Он пригодится и в дальнейшей работе с рельефами и скульптурой, совместно с другими стамесками. Не забудьте кончик ножа сделать узким, заточив лезвие с двух сторон. Он легко будет вырезать малые радиусы деталей орнамента.

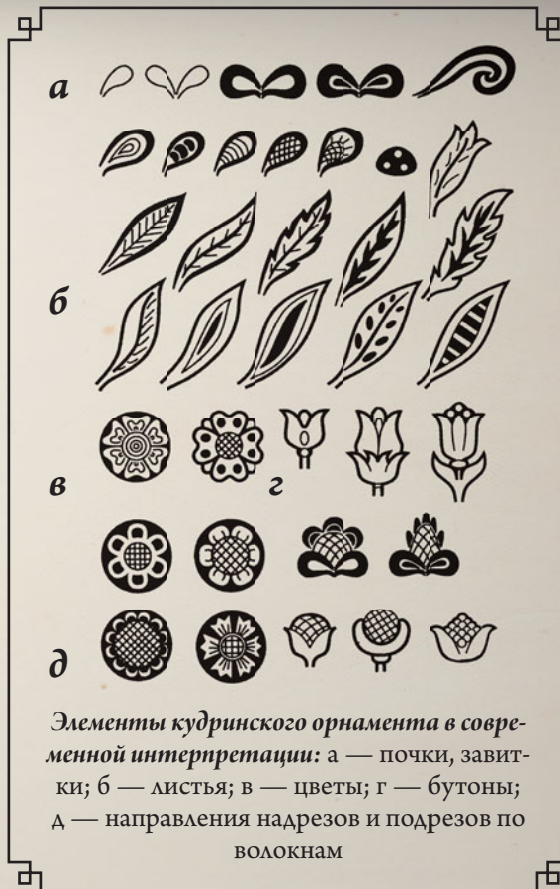
Когда инструмент готов, вначале потренируйтесь на пробной дощечке, удерживая нож двумя способами (см. рисунок «Ножи» (п. в) на с. 31 и фото на с. 32).

Первый способ. Возьмите ручку ножа в кулак так, чтобы указательный и большой пальцы держали ее перед режущим полотном. В левой руке держите заготовку. Опираясь обушком лезвия о большой палец левой руки, которая держит заготовку, делаете полукруговые движения ножом, не отрывая его от пальца. В этот же момент срезаете тонкую стружку.

Потренируйтесь в этом движении. Будьте внимательны, не заденьте носиком лезвия указательный палец левой руки, который держит заготовку, — можно пораниться.

Второй способ. Срезание древесины этим способом напоминает обрезание кожуры с картошки ножом. Выполнять его проще, но необходимо следить, чтоб лезвие после срезания стружки древесины не втыкалось в большой палец правой руки, а проходило выше его.

Освоив эти два приема резьбы ножом, сможете успешно срезать лишний материал, выполняя орнамент. Такой же техникой предстоит создавать рельефы, пластические формы и скульптуру в будущих работах, освобождая их из массива древесины (см. фото на с. 70). После первых тренировок нарисуйте сложную композицию

Футляр. Липа, 35 см

Кудринский орнамент на объемных предметах. Липа

Первый способ срезания древесины ножом

Второй способ срезания древесины ножом

Работы учеников

из прямых и изогнутых линий. Попробуйте их обрезать с двух сторон на расстоянии 2–3 мм под углом 45° ножом знакомыми приемами, соблюдая направление волокон древесины. Затем приступайте к выполнению несложных, закругленных петель — простого элемента рисунка кудринки. Подрезайте с двух сторон, под углом 45°. Вырезав два-три элемента, дорисуйте следующие несколько петель, листьев, наращивая композицию. Она строится путем равномерного распределения

простых и сложных компонентов, когда будете украшать таким орнаментом ваше изделие — вазу, тарелку, шкатулку и т. д. Научившись вырезать такой орнамент, вы освоите технику резьбы универсальным ножом. Завершив резьбу, с легким нажимом протрите изделие мелкой шкуркой по слою, прочистите сухой щеткой. Нередко изделие и в светлых тонах выглядит неплохо, но можно покрыть его одной из морилкок, цвет которой сначала испытайте на небольшой

дощечке той же породы. Перед морением изделие замочите в воде. Морилку наносите кисточкой или щеткой по слою и поперек. Если желаете высветлить орнамент, пока не просохла морилка, протрите поверхность мокрой тряпкой. Другой способ высветления — после высыхания морилки протереть поверхности шкуркой по слою.

Иногда резчики перед нанесением рисунка на заготовку морят ее (см. главу 9), а затем, после сушки, начинают резьбу. Рисунок получается темным, а фон светлым. Для каждой работы было бы правильным выбирать свой подход, поэтому решайте сами, в какой момент и как украшать изделие. Для обучения и приобретения опыта испробуйте все варианты. Для окончательной обработки рекомендую покрыть поверхность изделия воском и растереть его затем щеткой. Подойдет и нитролак, который тоже следует растереть щеткой, но через 1–2 мин после нанесения, пока не застыли лаковые натеки в уголках фона. Через 30–40 минут лаковую поверхность еще раз протрите щеткой по слою — это даст хороший восковой блеск.

Варианты орнамента

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА

Плоскорельефная резьба

Это один из сложных видов рельефа. Он доступен начинающим и достаточно эффектен. На плоскость задуманной формы нанесите рисунок будущего орнамента, снимите пустоты ножом, уголком или косяком под 45°. Если расстояния между деталями рисунка значительные, вырежьте плоский фон. Для такой работы пригодится клюкарза с плоским лезвием, а при наличии и фрезер ручной, с ограничительным упором. Иногда фон покрывают чеканом (можно заменить на шило, гвоздь). При желании проморозьте поверхность изделия. Для отбеливания плоскости орнамента поверхность протрите влажной материей. Осветление поверхности рельефа можно произвести и шкуркой, но после высыхания изделия. Покройте воском, просушите и протрите щеткой, стараясь придавить поверхность, чтоб создать больший блеск. Надеюсь, после освоения техники резьбы кудринского орнамента начинающему по силам будет выполнять плоские рельефы.

При вырезании тарелки «Олимпиада-80» использованы приемы плоского рельефа на двух уровнях. Фон подобран и частично покрыт сеткой при помощи чекана. При выполнении центрального орнамента и эмблемы использован метод контурной резьбы. Все детали обведены резцом, чтобы придать контрастность краю рисунка. Изделие тонировано морилкой и протерто шкуркой для выделения орнамента.

Рама зеркала. Липа мореная, 25 см

Тарелка плоскорельефная. Липа мореная, 25 см

Прорезная плоскостная резьба

Если фон рельефа убрать совсем, т. е. срезать насквозь всю толщину материала, получим новый вариант резьбы, которая называется прорезной. Это возможно, если детали рисунка соединены между собой, иначе они не будут держаться.

В композициях небольших размеров с ритмичным тесным расположением деталей вместо фона образуется множество мелких отверстий. Это ажурная резьба. Применяется в сочетании с различными видами рельефа, для украшения небольших предметов: декоративных вазочек, кубков, тарелок, шкатулок, ювелирных изделий. Их, как правило, изготавливают из крепких пород: березы, бука, клена, самшита, кизила, ореха. Изящный сквозной ажур позволяет создавать и

Рама «Модерн». Липа мореная, 40 см

скорлупа кокосового ореха. Более крупные предметы: дверцы шкафчиков, полочки, этажерки — в сквозной технике вырезают из разных пород. Такой техникой украшают также наличники, загородки. Большой размер деталей в этих изделиях позволяет использовать для резьбы и сосну.

Для выполнения сквозной резьбы заготовку с нанесенными на нее линиями орнамента положите на ровную основу-доску, чтобы при прорезании не было сколов с обратной стороны. Коловоротом или крутыми стамесками прорежьте отверстия в фоне. Работайте стоя, осторожно врезаясь инструментом в дерево. С помощью стамесок необходимого радиуса или лобзика обрежьте начерно по контуру рисунка детали орнамента. Для врезания в углы используйте нож и уголок. После снятия фона режьте фрагменты орнамента, заваливая, снимая фаски, уточняя детали. Обработку поверхности и покрытие сделайте на свое усмотрение.

разных пород дерева в другой материал. В материале-основе делают углубления для размещения и закрепления вставных элементов. Таким способом можно украшать поверхности или создавать целые композиции, образы.

Блочная мозаика — заключается в склеивании отдельных брусков или пластинок разных по цвету пород в общий блок.

Затем его распиливают на тонкие пластинки с повторяющимися элементами рисунка, которые используют для составления композиций или фрагментов украшения.

Интарсия — в деревянную основу вставляют пластинки различных пород.

Маркетри — вид мозаики, в котором для вставных элементов применяют строганный шпон — однослойную фанеру различных пород. Наклеивают шпон на деревянную основу, плотно подгоняя отдельные элементы друг к другу по рисунку.

Умелое использование цветовой гаммы разных пород дерева при достаточном их наличии дает возможность составлять сложные орнаменты и живописные сцены.

Мы привыкли, что дерево и огонь несовместимы, но в умелых руках и они становятся союзниками.

Существует два способа обработки и оформления поверхности деревянных изделий, не относящиеся к резьбе, но способствующие подчеркиванию объема и выявлению текстуры дерева. Это художественное выжигание и обжиг.

Первым способом украшают плоские или объемные работы. Применяют его чаще для нанесения орнамента на бытовые предметы, посуду. Выжигание выполняется специальными электроприборами. Можно приспособить паяльник.

Для накаливаемого кончика используйте металлическую подставку. Не перегревайте инструмент, следите, чтобы он обугливал, а не зажигал поверхность.

Раскаленной иглой выжигателя можно рисовать пейзажи, композиции сказочных сюжетов и даже портреты. Это равносильно контурному, графическому или объемному рисованию на древесине.

МОЗАИКА,
ВЫЖИГАНИЕ
И ОБЖИГ

Мозаика

Удивительный способ художественной работы с деревом — мозаика, которым издавна в разных странах украшали мебель, настенные панно, полы, художественные изделия. По технике выполнения делится на несколько видов. Инкрустация — небольшие вставки из кости, перламутра,

*А. Шер. Охрана природы.
Береза, выжигание*

Другой вариант обработки — непосредственно обжиг. В этом случае рельеф и пластическая форма, объемная скульптура обрабатываются огнем паяльной лампы, газовой горелки или просто открытым пламенем костра.

Такой способ чаще применяют на текстурных породах, особенно на сосне, ели, в которых ярко выделяется смолистый слой, создавая ритмичную, полосатую декоративную поверхность.

Благодаря обжигу смягчаются детали, становятся плавными переходы объемов, усиливается впечатление текучести слоев.

Произведение становится цельным, законченным. Перед обработкой огнем поверхность следует сделать гладкой, удалить следы реза, протерев по слою наждачной шкуркой.

После обжига натрите жесткой одежной щеткой. Можно использовать и металлическую, проводя ею с легким нажимом в направлении слоев. Для усиления декоративности и рельефности обожженной поверхности предлагаю сделать

Маски, обожженные на одной доске сосны с двух сторон. Вторым вариантом удачный — сердцевина позади рельефа в центре древесины

ножом ступеньку вдоль каждого слоя. Эта обработка требует терпения, но труд оправдывается эффектом.

Иногда вместо обжига применяют растворы соляной кислоты. Она сжигает поверхность, окрашивая в приятный серый цвет, подчеркивает ритмичность и текучесть слоев.

Применяя химию, будьте осторожны. Работайте в фартуке, резиновых перчатках и защитных очках.

Прежде чем вырезать рельеф на текстурной сосне, определите, с какой стороны доски слои проявят себя более эффектно.

Желательно, чтоб сердцевина оказалась глубже лицевой части рельефа и располагалась в середине заготовки или за ее пределами. Рассмотрите варианты рельефов с разных сторон одной доски и увидите разницу.

ГЛАВА

5

ПЕРВЫЕ
ОБЪЕМНЫЕ
РАБОТЫ

Для тех, кто до сих пор еще не сделал первой своей работы и никак не решит, с чего же начать, предлагаю на выбор несколько простых идей. Осуществление их не представит особого труда, зато станет вашей пробой пера и даст возможность приобрести начальные навыки обращения с режущим инструментом, а также с простым и одновременно сложным материалом — деревом.

Приятно, когда в доме имеется предмет домашнего обихода или украшение, сделанное своими руками. Это может быть солонка или тарелочка из среза яблони, груши, вазочка или подсвечник из липы и березы, шкатулка и даже маска из красного дерева, а может быть, причудливый заморский зверь из корня сосны. Все сделано старательно, с любовью. Такие работы напоминают вам о первых шагах в новый мир, мир творчества, их долго берегут как начало увлечения. Тот, кто вкусил удовольствие от общения с живым, теплым материалом неповторимой красоты, на долгие годы не сможет расстаться с ним. Будет постоянная потребность прикосновения к дереву, его физического преодоления и общения с ним. Со временем появится чувство взаимопонимания, возможно, дружбы, как с кем-то живым, равным и надежным. В результате такого союза и рождаются добрые, красивые плоды творчества. Погибшее растение рождается вновь. Художник же обретает чувство радости от того, что подарил дереву вторую жизнь.

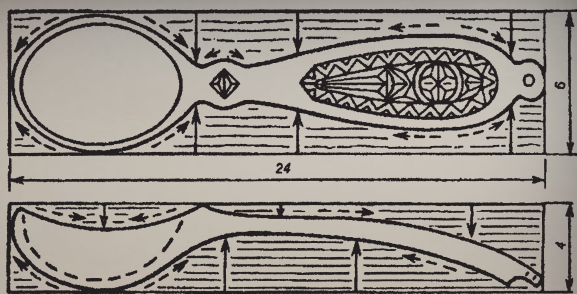

Схема вырезания ложки «от квадрата»

ЛОЖКИ И ДРУГАЯ КУХОННАЯ УТВАРЬ

Нередко задают вопрос: с чего начинать? Поделюсь опытом из своей преподавательской практики. В первые годы пришедшим в коллектив новичкам я задавал копировать готовые несложные маски, статуэтки, свои начальные работы. Вскоре стал замечать, что некоторые ученики студии перестали посещать занятия. Одно время не понимал причину, думал, что увлечение деревом не для их натуры или я чем-то не угодил. Позже понял, что не всякий способен был осилить задание, оно оказывалось сложным для начинающего. Возможно, срабатывало самолюбие, неудовлетворенность, упреки домашних. Сделав скоропалительный вывод о своей неспособности к творчеству, начинающий резчик бросал изделие, не закончив. Теперь, когда мне задают вопрос, с чего начинать, не задумываясь, отвечаю — с самой обыкновенной ложки. Это предмет поистине первой необходимости — и к столу пригодится, и украшением стать может.

Возьмите брусок дерева $24 \times 6 \times 4$ см, желательно липу, осину, ольху, которые отличаются, как вы знаете, мягкостью и легкостью обработки. Можно использовать и потверже — березу или слоистую сосну, но обрабатывать их с первого раза сложнее. Приготовьте необходимые инструменты: небольшую пилу, плоскую и полукруглую стамески, если имеете, ложкорез, клюкарзу, нож, косяк, наждачную бумагу двух-трех номеров, плоский напильник. В соответствии с размером бруска разработайте эскиз ложки с

таким расчетом, чтобы емкость занимала $\frac{1}{3}$ всей длины, вычертите отдельно вид сверху и сбоку. Если вы хотите украсить ложку орнаментом, то ручка должна иметь достаточную ширину. Форму выбирайте на свое усмотрение, но она должна быть красивой. Далее переведите вид сверху на верхнюю грань заготовки. Запилите ее с боков, в местах, указанных сплошной стрелкой. Установите брусок в упор стола или зажмите струбциной и снимите плоской стамеской все лишнее до контура рисунка, срезая по направлению пунктирных стрелок, т. е. соблюдая слоистость дерева.

Стамеску держите в правой руке за ручку, упираясь ладонью в ее затылок. Левая рука также в работе — она придерживает стамеску сверху в 40–50 мм от режущей кромки, большой палец сверху. Затем переведите на боковую поверхность заготовки вид ложки сбоку. Повторите процесс снятия лишнего материала.

Полукруглой стамеской шириной 10–12 мм выберите, медленно углубляясь, емкость ложки. Срезайте от краев к центру по кругу. Последние срезы легче делать клюкарзой или ложкорезом. Достигнув 5–6-мм толщины дна емкости, тщательно зачистите ее шкуркой. Снимите лишнюю массу материала с наружной стороны ложки. Делайте это осторожно, чтобы не сломать ручку в тонком месте. Округлите емкость снаружи, зачистите напильником и шкуркой нижнюю поверхность. Верхнюю плоскость ручки сделайте ровной с помощью напильника, не пользуйтесь

Вырезание ложки. Способ держания стамески

Ложки. Сосна, липа. Саша Ильев, 9 лет

шкуркой (чтобы не тупить инструмент, вырезая орнамент). Когда поверхность отработана до ровного, без изъянов и следов стамески, состояния, нанесите рисунок орнамента, а на конце просверлите отверстие, чтобы вешать ложку на стенку. Украсить поверхность ручки можно любым из видов плоской низкорельефной и даже сквозной резьбы. Описанный способ я называю резьбой «от квадрата». Как вы уже поняли, заключается он в том, что сначала снимается все лишнее с переднего плана и боковых сторон заготовки, а затем уточняются детали.

Закончив работу, протрите изделие мелкой шкуркой (нулевкой) по направлению слоя, слегка нажимая на орнамент. Можно покрыть изделие морилкой, жидким мебельным лаком или восковой мастикой (см. «Отделка поверхности изделий»).

Естественно, рецепты эти не годятся, если ложка предназначена для употребления за столом. Как быть? Не покрывая морилкой, пропайте ее подсолнечным, оливковым маслом и прогрейте в духовке — ложка к обеду готова.

Если под рукой, кроме сосны, ничего не оказалось, форму ложки делайте с мягкими, плавными, без углов, переходами. Орнаментом украшать не следует. Сосна довольно колкий материал, а главное, ее слои имеют свой рисунок, который при умелой обработке неплохо украшает изделие. Форму старайтесь создать такую, чтобы как мож-

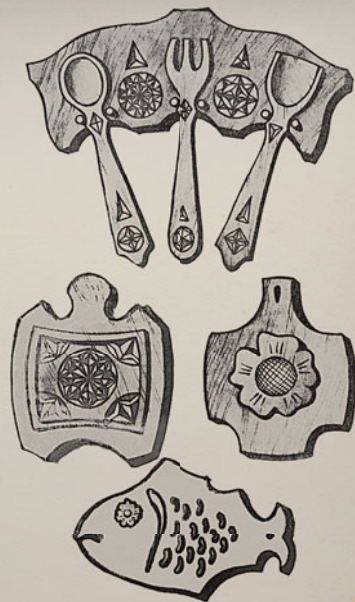
но полнее выявилась красота текстуры сосны. После полного вырезания тщательно зашкурьте поверхность со всех сторон, и вы увидите, как заиграют годовичные кольца. В каждой вновь вырезанной ложке, вазочке из текстурного дерева, в данном случае из сосны, рисунок будет свой, неповторимый. Зависит он от того, в каком месте бревна располагался используемый вами брусок.

Если древесина не текстурная: береза, липа, ольха, — кроме плоского орнамента ручку можно украсить желаемым образом. Это может быть ветка, рыбка, морской конек и все, что уложится в форму ручки. Не исключайте и абстрактные образы, лишь бы они были оригинальны и художественны. Я сознательно не предлагаю традиционный, народный способ вырезания ложки, которым пользовались на Руси с давних времен в артелях. Из бревна заготавливали баклуши-чурбачки, а затем поэтапно вырезали саму ложку с тонкой ручкой-держалом. Красиво расписанные, они и сейчас радуют глаз. Считаю предложенный мною вариант более приемлемым для знакомства с деревом: он учит правильно держать в руках инструмент и знакомит со слоистым строением древесины. Другая цель, которую я преследую, обучая такому способу вырезания ложки, — дать навык резьбы «от квадрата». Его можно будет применять и в дальнейших, более сложных работах. Для того, кто не в ладах с анатомией, данный способ может оказаться наиболее выигранным при создании обобщенных пластических произведений на начальной стадии освоения объемной резьбы.

После освоения техники вырезания ложки попробуйте создать небольшой кухонный набор из вилки, ложки и лопатки для блинов. Придумайте форму дощечки-подставки, например в виде полочки. Просверлите шесть отверстий и воткните в них с клеем штыри для навешивания вырезанных предметов. Украсьте ручки и подставку орнаментом в одном стиле, слегка прошкурьте по слою; если сочтете необходимым, обработайте морилкой, покройте воском или лаком. Не за-, будьте с обратной стороны подставки прикрепить две петельки или сделать небольшие углубления для закрепления на стене.

Набор предметов можно изменить и увеличить: добавьте скалку, молоток для отбивания мяса, пестик, толкушку и т. д. Такой набор, неизменный помощник хозяйки, всегда будет приятным подарком, особенно если любовно сделан руками того, кто подарил. Он займет на кухне лучшее место.

Дарите людям добро и красоту. Они ответят вам тем же. Если под рукой не оказалось нужного бруска для ложки, а имеется липовая или березовая дощечка размерами около 24 x 12 см толщиной 1–2 см, можно вырезать декоративно украшенную разделочную доску. Форма ее может быть весьма разнообразной, что подскажет вам ваша фантазия и вкус. После обработки поверхности рубанком нанесите приглянувшийся или придуманный орнамент и вырежьте. Резьбой можно украсить подставку настенного отрывного календаря, рамку зеркальца, декоративную тарелку, вазу, кубок и т. д.

Украшение резьбой предметов быта.
Зарисовки автора

УКРАШЕНИЯ
ИЗ ДЕРЕВА

Думаю, уместно будет рассказать об одном, очень увлекательном направлении в резьбе. Оно может быть как самостоятельным видом творчества, так и этапом в освоении техники резьбы по древесине цветных, зачастую очень твердых и ценных пород. Нередко мы видим на женщинах изящные украшения из дерева. Я тоже иногда для подарка делаю серьги, кулоны, броши. Дерево — живой, теплый и близкий нам материал. Оно способно украсить внешность, согреть душу. Думаю, что начинающему несложно будет сделать своими руками простые украшения. Получите удовольствие и от процесса, и от результата.

Серьги

Чтобы изготовленные вами клипсы или серьги привлекли внимание любительниц деревянных украшений, используйте в работе красивые, текстурные породы дерева, или оригинальные способы резьбы, или неожиданные пластические формы. Необычные композиции, дополненные самоцветами, янтарем, также очень украсят ваши изделия. Приступая к выполнению конкретного заказа, в первую очередь выслушайте пожелания заказчицы. Не стесняйтесь предложить и свой вариант, учитывающий цвет ее волос, глаз, длину шеи, строение лица, рост, комплекцию. Очень важное условие — работа должна быть выполнена как можно более тщательно, добросовестно, «ювелирно». И — в единственном экземпляре, *hand made*, как говорят англичане. Женщине всегда приятно сознавать, что такого украшения, как у нее, больше ни у кого нет.

При изготовлении серег необходима металлическая фурнитура — крепление и крючок. Их можно изготовить так: если форма и размеры серьги позволяют, сверху ее вдоль вертикальной оси просверлите углубление диаметром 1–1,5 мм и глубиной до 25 мм. Стальную булавку с колечком изогните так, чтобы посередине образовалось коленце. Если металл каленый, перед загибом отожгите на газу, спичке. Смажьте булавку

*Серьги из редких цветных пород дерева.
Использованы янтарь и самоцветы*

Серьги из редких цветных пород дерева

Варианты серег из древесины

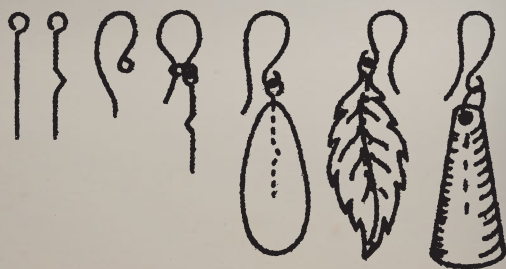
клеем «Момент» или ПВА и с усилием вставьте в углубление. Два отрезка серебряной проволоки диаметром 0,7–1 мм согните с помощью карандаша крючком, на конце круглогубцами сделайте колечко того же размера, что и на булавке. Затем сцепите вместе колечки крючка и вклеенной булавки и замкните их плоскогубцами.

Предлагаю вам различные варианты серег из текстурных и однотонных пород (рис.) — выбирайте, фантазируйте. По вашему усмотрению покройте готовое изделие лаком или воском. При желании сделать к серьгам кулон повторите форму серьги, только в увеличенном размере, и позаботьтесь об отверстии для тесьмы, цепочки или кожаного шнура.

При изготовлении клипс используйте старые зажимы, приклеивайте их на вырезанные из дерева изделия эпоксидной смолой.

Кулон

На рисунке представлена схема вырезания рельефного кулона-подвески Рыбы. Используя ее как пример, можно изготовить подобное изделие с любым символом, эмблемой, знаком зодиака. Последовательность работы такова: из дощечки красного дерева толщиной 6–8 мм вырежьте круг диаметром 50–55 мм с ушком вверху (для отверстия под шнурок). Слой должен быть направлен вертикально. Внутри прочертите окружность меньшего (на 2–3 мм) диаметра.

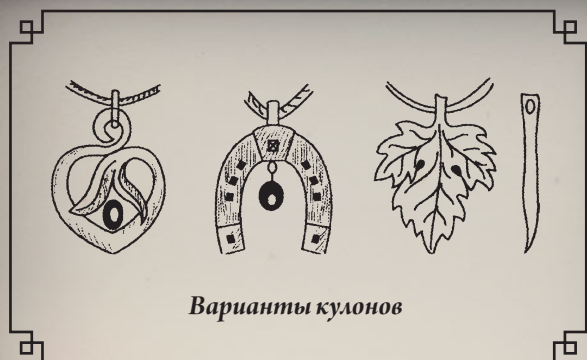

Серьги и фурнитура для них

Схема вырезания подвески с изображением знака зодиака Рыбы

Нарисуйте внутри нее контуры рыб, фон опустите на 2–3 мм овальной стамеской поперек слоя. Ножом, плоской 7–8-мм стамеской, косячком закруглите по краю рельеф рыб. Со стороны брюшка круче. Зачистите изделие шкуркой, производя окончательные движения по слою. Нарисуйте детали — плавники, хвост, наметьте место для глаз. С помощью уголка, ножа нарежьте контуры плавников и хвоста, с помощью овальной стамески и уголка — фактуру чешуи. Зашкурьте все мелкой шкуркой до блеска. Подберите для глаз бусины из малахита, рубина, кошачьего или тигрового глаза, можно и пластмассовые, подходящие по цвету. По их размеру в размеченных местах просверлите углубления. Смажьте их дно клеем и с некоторым усилием вставьте бусины. Овальной 5–6-мм стамеской подчистите фон параллельными короткими срезами, имитирующими водную рябь. Окончательно обработайте по слою нулевкой. Натрите щеткой, а если есть, то и вращающимся войлочным кругом. Покройте воском, разотрите до блеска.

Варианты кулонов

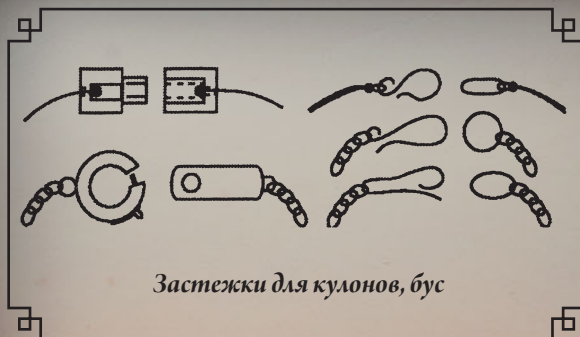
Брошь

Симпатичные броши в виде рыбки получаются из дощечек размером 35 × 45 мм и толщиной 6–8 мм. Их можно изготовить из одноцветных пород, затем обработать морилкой. Но значительно привлекательнее они выглядят, сделанные из текстурных и цветных деревяшек. Если хотите, используйте для поделки мой эскиз, но не сомневаюсь — вы и сами придумаете не менее интересный.

Кулон с изображением Тельца

Кулон «Телец». Махагон, 7 см

Застежки для кулонов, бус

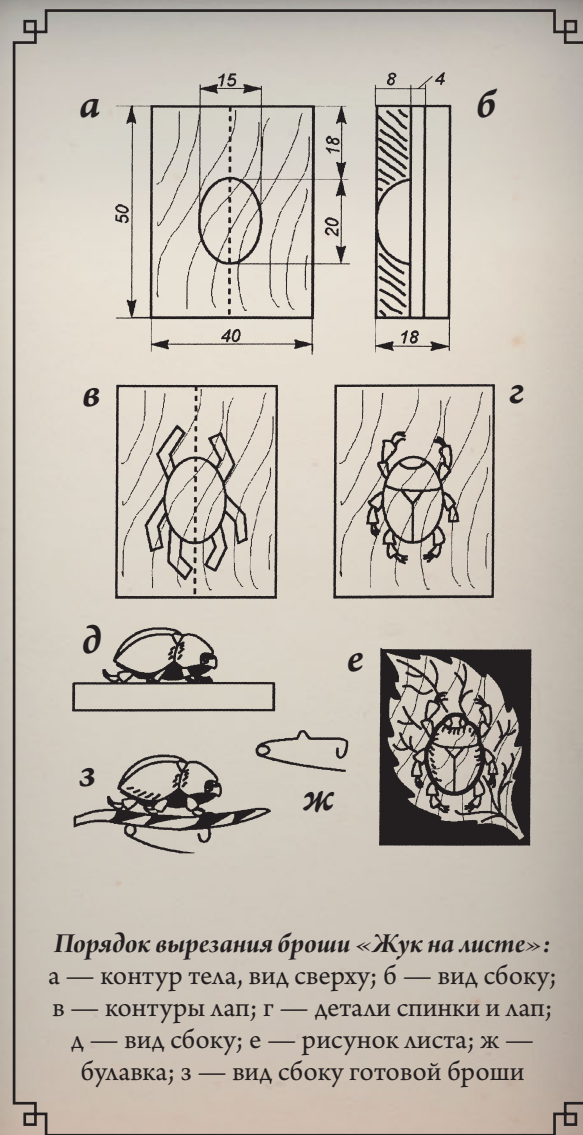
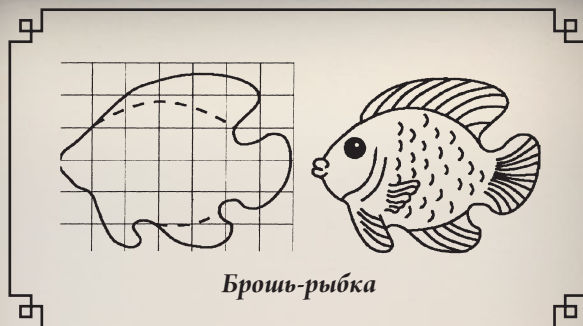
Предлагаю изготовить еще одну брошь — в виде жука, сидящего на листе. Настоятельно советую, прежде чем приступать к резке по моим схематичным рисункам, внимательно рассмотрите, как выглядят на самом деле образы ваших «героев». Если не будет возможности понаблюдать живого жука, пролистайте учебник биологии или любую иллюстрированную энциклопедию живой природы. Там наверняка найдутся подробные, с мельчайшими деталями, рисунки. Тщательно изучите строение тела, лапок, головки. Постарайтесь понять образ, выделить в нем характерные черты — ваша работа получится более живой и убедительной.

Для первого раза опускайте слишком мелкие детали, обобщайте, но не слишком отдаляйтесь от реального вида, следуйте схеме. Потом, набравшись опыта и мастерства, будете фантазировать, стилизовать, усложнять композицию.

Заготовьте брусок древесины 50 × 40 мм толщиной 18–20 мм. Породу выберите покрасивее, а значит, тверже. Хороша в этой работе мелкоструктурная древесина — яблоня, груша — и текстурная — акация, скумпия, можжевельник, красное дерево. Если нет этих пород, подойдет и береза — она колкая, но плотная, прекрасно полируется, морится в любой тон.

Нарисуйте спинку жука на брусочке по направлению слоя — древесина будет меньше колоться. В дальнейшем рекомендовал бы располагать жука поперек слоя, изыскивая на куске древесины более выгодные, необычные по текстуре участки. Иногда удается найти такое место, где линии слоев покрывают симметричным рисунком закрытые крылышки жука. Получается очень симпатично. Но вырезать лапки поперек слоя существенно сложнее, при недостаточном опыте они могут откалываться. Поэтому пока режьте по слою!

Расстояние от головки жука до края бруска должно быть несколько больше, чем от задней части тельца до соответствующего края. Поверьте мне, это не моя личная прихоть, а одно из основных правил композиции: в направлении взгляда, движения изображаемого объекта всегда должно быть больше свободного пространства,

Порядок вырезания броши «Жук на листе»:

а — контур тела, вид сверху; б — вид сбоку; в — контуры лап; г — детали спинки и лап; д — вид сбоку; е — рисунок листа; ж — булавка; з — вид сбоку готовой броши

Мотыльки, черепаха. Скумтия, можжевельник

чем сзади, если, конечно, ваш образ, задумка не требуют иного композиционного решения. Проще говоря, если вы на плоскости вырезаете рельефный профиль или портрет в повороте, фигуру движущегося в определенную сторону человека или животного, сидящую боком птицу, оставляйте перед лицом, взглядом на плоскости больше места — чтобы было куда смотреть или двигаться. Обязательно используйте этот прием, по крайней мере на стадии обучения, пока у вас не разовьется абсолютное художественное чутье на безукоризненное построение композиции.

Проведите на боковой грани бруска две линии на расстоянии 8 и 12 мм от поверхности, как показано на рисунке п. 6. Первая — для ограничения высоты тельца жука, вторая — для обозначения уровня фона. Между этими двумя линиями разместятся лапки.

Уголкем, ножом снимите лишнее вокруг тельца до первой линии. Нарисуйте контуры лап и также срежьте лишнее. Используя шкурку, придайте телу жука по возможности овальную форму. Нарисуйте на тельце линию головки и в центре линию разделения крылышек. Слегка заовальте эти линии. Последнюю сделайте более отчетливой. Вырежьте подробнее членики ног. Отполируйте спинку, лапки и головку шкуркой. Теперь приступайте к листку. Нарисуйте его

край без зубцов, срежьте лишнее с боков.

Найдите булавку по размеру жука или сделайте ее из пружинной проволоки самостоятельно. Вырежьте с обратной стороны листа паз, стараясь не прорезать слой древесины насквозь. Вклейте булавку на место эпоксидной смолой.

На следующий день, когда клей подсохнет, шлифуйте брошку вращающимся войлочным кругом, покройте воском, протрите тряпочкой или чистой щеткой. Через час процедуру повторите. Надеюсь, блеск и красота вашего изделия порадуют вас и того, кому вы его подарите!

Увеличив рисунок до 90 мм в длину, можно вырезать такую же заколку для волос.

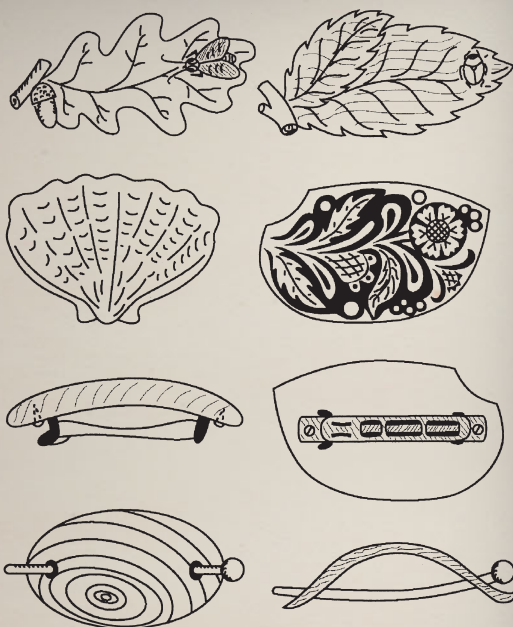
Для изготовления брошей можно использовать как реальные образы, так и абстрактные формы, но желательно, чтобы они по размерам, цвету, форме соответствовали наряду и облику предполагаемой хозяйки, радовали бы ее.

Варианты брошей

Заколка для волос

Иногда на улице, в общественном транспорте встречаются женщины с красивыми длинными волосами, прихваченными металлической застежкой от сломавшейся и, видимо, потерявшейся заколки. Застежка эта нисколько не украшает голову, так и хочется подарить ей новую жизнь, собственными руками сделав к ней другую заколку, еще лучше прежней. Предлагаю для полета вашей фантазии несколько разработанных мною эскизов.

Варианты заколок для волос

Заколки можно вырезать из однотонных пород, украшая затем контурным, рельефным орнаментом или всевозможными образами, заимствованными из живой природы. При использовании текстурных пород хороши рельефы, а также абстрактные формы — они наилучшим образом выявляют красоту слоев. Готовые изделия тщательно полируем и покрываем воском или лаком.

Форму и размер декоративного, выполненного из дерева элемента заколки выбирают в зависимости от соответствующих параметров металлической застежки. Внутреннюю его поверхность делают вогнутой, чтобы застежка прилежала как можно плотнее, толщину оставляют такую, чтобы можно было вкрутить закрепляющие винтики. В местах расположения винтиков я делаю композиционные утолщения в виде желудя, жука,

мотылька и т. п. Существует и другая конструкция заколки: довольно сильно изогнутая пластина с двумя отверстиями, в которые вдевается закрепляющий волосы стержнек. Деревянная пластина в этом случае изогнута сильнее, чем у заколок предыдущей конструкции, поэтому выполняйте резьбу вдоль слоя — изделие будет прочнее на изгиб. Такие заколки тоже можно украсить декоративными образами, рельефами, пластическими формами.

Оригинальны в пучке волос на голове модницы палочки 12–18-см длины из красивых пород, иногда соединенные в пару.

Кольцо и перстень

С давних пор женщины, а подчас и мужчины украшали пальцы рук кольцами и перстнями из разных материалов, чаще всего металлическими — от меди до золота, с камнями и без них. В последнее время нередко встречаются подобные украшения, целиком вырезанные из самоцветов, а также из пород дерева с красивой текстурой и окраской, гладкие и с оригинальной резьбой. Для вырезания колец подходят: яблоня, груша, слива, фисташка, скумпия, белая акация, можжевельник, красное и черное дерево, кизил и, конечно, береза, дуб, самшит и т. п.

Тонкие, абсолютно круглые, одинаковой толщины кольца вытачивают на токарном станке или режут специальной фрезой. Если нет станка или хочется разнообразить форму кольца, украсить его рельефом, режьте вручную.

На гладких кольцах из текстурных пород я делаю небольшое утолщение сверху. Это увеличивает прочность изделия и дает возможность наилучшим образом выявить красоту материала. Располагать кольцо в массиве древесины лучше всего вдоль слоя (п. а, б). Тогда на боковых стенках окажутся продольные волокна. Утолщенная верхушка плотнее и прочнее боковых сторон, что позволяет выполнять на ней тонкую рельефную резьбу, надписи, орнаменты, образы.

Выбрав подходящий по твердости и текстурному рисунку кусочек породы, определите, где будет верх. Вырежьте форму с допуском в 2–3 мм. Просверлите с тангентальной (см. рис.

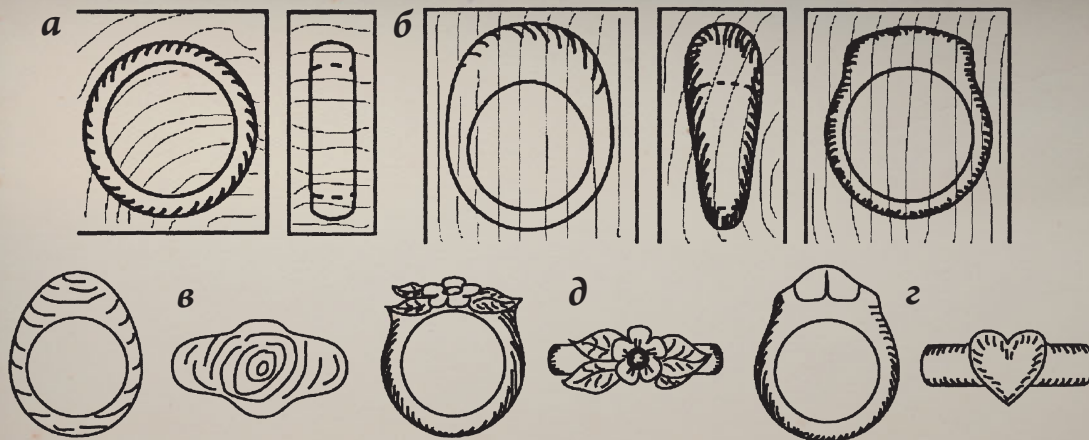

Кольца. Скумпия, бакаут, кебрачо, маньчжурский орех, с использованием малахита, янтаря, турмалина

на с. 11) стороны 5-мм сверлом отверстие, затем расширьте его 8–10-мм сверлом. Сверлить сразу толстым сверлом опасно, не всякая порода выдержит — может лопнуть.

Затем наметьте окончательный диаметр внутреннего отверстия, который должен соответствовать толщине пальца. Расточите отверстие до намеченной линии ножом, овальной стамеской или круглым напильником. Закрепленными в патроне двигателя абразивной головкой-фрезой в форме пальца или цилиндром, обернутым шкуркой, доведите и отполируйте поверхность. Если этих приспособлений у вас нет, то накрутите шкурку на карандаш или круглую палочку чуть меньшего, чем внутреннее отверстие, диаметра и проведите доводку вручную.

Края отверстия чуть заовальте, чтобы кольцо легче снималось с пальца. С помощью ножа, напильника, шкурки придайте утолщению окончательную форму. Напильником, шкуркой доведите толщину стенок ободка до 3 мм, заоваливая края. Окончательную доводку поверхности и полировку делайте вручную. Рука — более тонкий инструмент и лучше чувствует поверхность

Кольца, перстни: а — изготовленные на токарном станке; б — рукодельные; в — из текстурной древесины; г — инкрустированные другой древесиной; д — украшенные резьбой

миниатюрного кольца. Самой мелкой шкуркой отполируйте изделие до блеска, покройте воском.

У некоторых пород текстура выразительнее с тангентальной стороны или в диагональном разрезе. Если древесина достаточно крепкая, рискните расположить кольцо в массиве так, чтобы отверстие оказалось поперек направления волокон, а наиболее выигрышный текстурный узор пришелся на верхушку.

Любой вид резьбы, выполненный на утолщении и ободке, придает кольцу дополнительную декоративность и переводит его в разряд уникальных. Иногда я по просьбе заказчиц инкрустирую кольцо другой породой, вставляю художественные камни. Так, красное дерево хорошо смотрится с малахитом и тигровым глазом, белая акация — с лунным камнем, лазуритом, амазонитом, феррамбук — с турмалином, рубином.

Браслет

Заметным украшением на руке будет оригинальный по рисунку текстуры, форме, с красивой резьбой, выполненный целиком из куска дерева или собранный из отдельных деталей браслет. Его можно выточить на токарном, фрезерном станках или вырезать вручную. В первом случае у вас получится абсолютно круглое, с одинаковой толщиной стенки (6 мм и более) изделие. Во втором случае вы можете варьировать форму по вашему желанию.

Кисть и запястье человека в поперечном сечении больше напоминают сплюснутый овал, чем круг. Абсолютно круглый браслет свободно вращается на руке (при достаточном диаметре, конечно), и зафиксировать его положение, чтобы продемонстрировать оригинальность и красоту какого-либо фрагмента, не представляется возможным. Наоборот, овальный или прямоу-

Варианты браслетов, их конструкция: а — токарная основа; б, в — ручной работы; г — сборный, из элементов, соединенных эластичным шнуром; д — отдельный элемент; е — запор из металла (нейзильбера); ж, з, и — способы соединения элементов

гольный браслет, надетый наиболее выгодной стороной вверх, будет являть миру красоту.

Вручную браслет изготавливается примерно так же, как и кольцо. Отличие — в размерах. Внутренность браслета можно вынуть двумя способами: либо выпилить лобзиком, предварительно просверлив для него отверстие, либо насверлить близко расположенных друг к другу отверстий вдоль внутренней кромки, а затем с помощью ножа или стамески соединить их в единый прорез и удалить лишнюю массу древесины. Отходы не выбрасывайте — из вынутых кусочков можно вырезать брошь, серьги, кольцо в комплект к браслету. Внутреннюю поверхность браслета зачистите стамеской, напильником, шкурками, подгоняя под размер руки заказчицы. Внешнюю поверхность доведите до необходимой формы и толщины. Если порода текстурная, зашкурьте и отполируйте. При необходимости украсьте плоскорельефной резьбой.

Составной браслет (рис. п, г, ж, з, и) сделайте из отдельных деталей с тщательно подогнанными краями. Возможны различные способы соединения. При одном способе (рис. г, и) во всех деталях на одинаковом уровне просверливают по 2 отверстия. В одной из деталей отверстия необходимо раззенковать. Детали последовательно соединяют круглым эластичным шнуром (галантерейной резинкой) и, замкнув браслет, концы связывают, узелки прячут в расширения раззенкованных отверстий. Можно соединить детали крепкой нитью или леской — в этом случае понадобится запор-застежка. На рисунке (п, ж, з) представлен способ осевого соединения элементов.

Завершая раздел украшений, хочу отметить, что это рукоделие имеет бесконечные возможности и с художественной, и с технической точки зрения. Все, предложенное мной, — очень малая доля того, что можно создать. Много диктует мода, художественный и социальный прогресс. Кроме перечисленного, вы можете самостоятельно собрать оригинальные бусы, изготовить красивые пуговицы, запонки, украсить резьбой ручку ложки для обуви, трости, посоха, по технике составного браслета вырезать четки и т. д.

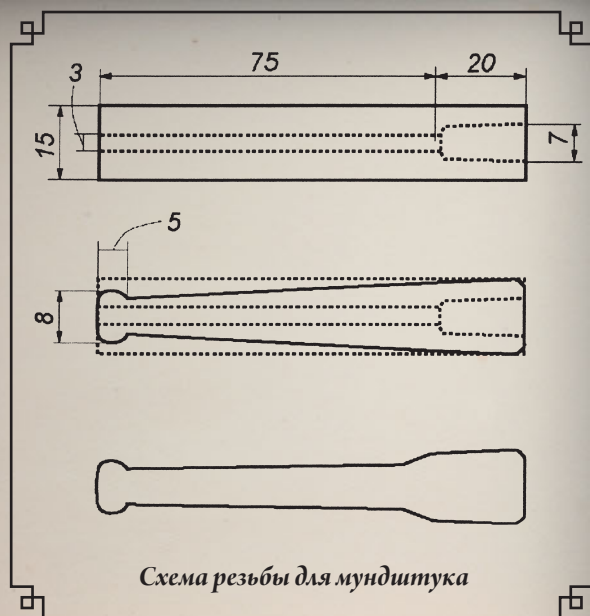
Варианты орнаментов
для браслетов

Эти вещи являются предметами обихода, но благодаря вашей фантазии и умелой обработке они могут стать красивым, уникальным изделием, художественным произведением.

Мундштук

Я противник курения даже самых дорогих и редких сортов табака, будь он в папиросах, сигаретах или сигарах. Но если вы имеете такую вредную привычку, предлагаю принять некоторые меры, чтобы курение наносило меньший вред здоровью. Используйте, например, мундштук. Самое главное его полезное свойство заключается в том, что часть никотина при вдыхании дыма задерживается на его стенках.

Кроме того, мундштук придает некоторую элегантность виду курящего человека (если уж вы травитесь, то делайте это хотя бы красиво и эстетично).

Мундштуки изготавливают разными по форме и назначению. Они бывают, например, мужские и женские. Последние отличаются изяществом и большей длиной. Мундштук для мужчины имеет обычно длину 6–10 см, женский 12–16 см. Выбор материала также существен — уместно использовать текстурные породы, которые дают неповторимый рисунок и цвет. Вам повезет, если приобретете древесину с приятным стойким запахом. Это ферамбук кирпично-красного цвета, бактерицидный можжевельник, сандаловое дерево, бакаут, который при нагреве довольно сильно пахнет ванилью и, если хорошо отполирован, отражает тлеющий огонек сигареты. Возможно, вы найдете и другие породы. Желательно, чтобы они были плотные, не трухлявые, не поврежденные древесными жучками.

Изготовление мундштука несложно. Возьмите брусок нужного размера, например, как показано на рисунке, 15 × 15 мм. Просверлите в центре по всей длине сквозное отверстие диаметром 3 мм. Если нет сверла подходящей длины (10–15 см), аккуратно прожгите отверстие раскаленной проволокой. С конца, в который вставляется

сигарета, расширьте отверстие 6-мм сверлом на глубину 20 мм. Край раззенкуйте до 7 мм, примерьте сигарету. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы сигарета входила в него с небольшим усилием и не выпадала. Теперь займитесь наружной формой, при этом следите, чтобы внутреннее отверстие по-прежнему оставалось в центре. Сужая мундштук в сторону загубника, не прорежьте слой древесины насквозь. Если изготавливаете для себя, подгоните форму и размер загубника, примеряя, удобно ли держать в зубах. Готовую форму отполируйте и покройте воском.

Предлагаю и другой вариант изготовления мундштука. Заготовьте 2 брусочка одной или разных пород необходимой длины с сечением 6 × 15 мм. Подгоните их так, чтобы они плотно прилегали друг к другу широкими гранями. В каждом точно по центру по всей длине овальной стамесочкой, царазиком шириной 3 мм и глубиной 1,5 мм прорежьте канавки для будущего отверстия. Затем смажьте брусочки клеем и плотно сожмите их, совместив канавки. После склейки проверьте сквозное отверстие, продев в него жесткую проволоку. Остальная обработка такая же, как и в первом варианте.

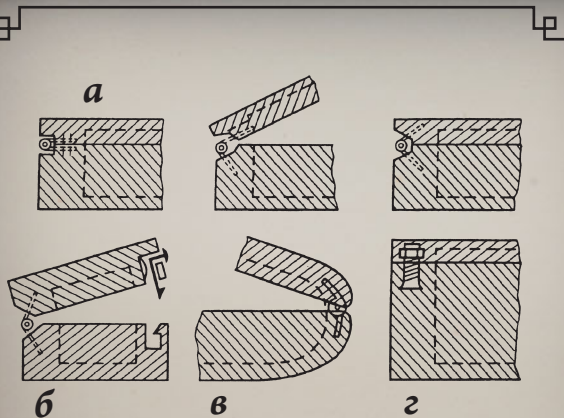

Оправы очков. Скумпия, акация, махагон, амарант с использованием малахита, турмалина

Оправа очков

Иногда приобретенные в аптеке или сделанные по заказу очки по неосторожности ломаются. Когда это случилось у меня, решил попробовать своими руками вырезать из прочной, красивой породы оправу, стекла-то остались целыми. Вырезал из скумпии форму с отверстиями для глаз, чтоб их середины были на расстоянии 6 см, что соответствовало расстоянию меж центрами моих зрачков. Это обязательное условие узнал у врача. Если решились делать оправу, советую и вам узнать это расстояние.

С внутренней стороны отверстий по краю вырезал паз. Смазал эпоксидной смолой и вклеил стекла. Затем вырезал заушники по размеру до обхвата ушей. Соединил их с оправой металлической осью впотай. Получились оригинальные очки в единственном экземпляре. Позже из акации, красного дерева, ферамбука и амаранта вырезал и другие варианты оправ. Для украшения в некоторые меж стекол вставлял турмалин, малахит, тигровый глаз. Форма оправы зависит от фантазии исполнителя. Порода дерева можно подобрать по вкусу, цвету лица, волос, одежды. Очки на лице — значительное украшение, так что угадать с формой и цветом желательно.

Способы крепления крышек шкатулки:

а — навесная петля, б — защелка-запор;
в — петля от очков; г — винтовая ось

РАБОТЫ ПОСЛОЖНЕЙ

Шкатулки

Изготовление шкатулок, коробочек, ларцов представляет для любителей-резчиков немалый интерес — они невелики по размерам, изящно выглядят, полезны в быту, да и работа не представляет особой сложности, хотя определенный навык приобрести, конечно, необходимо.

Существует несколько способов изготовления этих изделий.

Первый — вырезание из целого куска дерева. Для этого пригодится подходящих размеров брусок, срез ствола с корой и без нее, сувель или кап.

Начните с простого. Вырежьте из бруска необходимую форму. Срежьте сверху пластинку в 1,5–2 см толщиной для будущей крышки с расчетом, что на ней будет размещен орнамент. Выберите емкость коробочки, зачистите шкуркой. По краю крышки сделайте выступ, чтобы она плотно входила во внутренний объем. Проследите за точностью подгона, чтобы не было зазоров. Крышку можно крепить подвижно с помощью навесных петель, винтовой оси или вырезать пазы для выдвигания ее, как в пеналах. Рассмотрите рисунок. Способ поворота крышки в сторону с помощью винтовой оси и внутреннего ограничителя удобен для коробочек, вырезанных из срезов толстых сучков. Пригодятся для коробочек петли от старых сломанных очков. В корпусе и крышке подготовьте углубления, на

концах петель сделайте насечки и с клеем (эпоксидной смолой) вставьте на место.

Устройство защелки-запора вы видите на рис. 6. Она состоит из пружинки, захвата, крючка с кнопкой, врезанных в кромки крышки и емкости шкатулки.

Другой способ — шкатулку составляют из отдельных, чисто обработанных столярным способом дощечек. Если не нашлось красивой породы в массиве, но имеется шпон хорошего качества, то вырежьте шкатулку из липы, березы или сосны. После окончания покройте пластинами однородного шпона или из небольших кусков выложите орнамент, мозаику. Если работа будет выполнена аккуратно, после окончательной отделки изделие произведет впечатление красивой вещи.

Оригинальные коробочки получаются в виде того или иного образа. Это может быть гриб, у которого шляпка — крышка, черепашка с крышкой-панцирем, жук, сидящий на пеньке гном, яблоко, груша и другие варианты. В работе, кроме стамесок, пригодятся клюкарза, грибок со

шкуркой. Верхнюю кромку емкости сделайте по возможности ровной.

Нижнюю сторону крышки также выровняйте. На листе бумаги сделайте оттиск отверстия коробочки. Вырежьте его и, приложив к нижней стороне крышки, обведите. С допуском 2 мм срежьте край, создавая выступ высотой 8–10 мм, который будет вставляться в отверстие коробочки. Аккуратно подгоните выступ крышки к отверстию.

Умелец может попробовать свои силы и в изготовлении оригинальной, украшенной орнаментом деревянной хлебницы. Ее основой является та же коробочка, но больших размеров. Она собирается из отдельных дощечек толщиной 10 мм, плотно пригнанных друг к другу столярным способом. Внутри имеется одно или два отделения: для черного и белого хлеба. Плотно закрывающиеся крышки устроены по-разному. Одни откидываются вверх, вниз или в сторону, другие (гибкие) — вдвигаются под верхнюю часть или в боковые стенки. Делают такие створки из отдельных дощечек шириной 1,5–2 см и толщиной 5–8 мм. Дощечки соединяют, наклеивая на материал или скрепляя леской. Такие дверцы двигаются во внутренних пазах. Эта техника сложнее, но с ее помощью достигается удобство и более эффектный внешний вид. Боковые стенки и дверцу украшают резьбой. Иногда в том же стиле вырезают столовый набор для специй.

«Птица счастья»

На севере России есть традиция дарить на свадьбу молодым «Птицу счастья». Вешают подарок на видное место в комнате, где потоки воздуха приводят ее в движение. «Птица счастья» вдохновляет на светлые мысли, добрые дела, приглашает к творческому полету. Этот обычай пришел к нам из далеких времен и жив по сей день. Особенность подарка заключалась в том, что даривший сам его и мастерил. Окружающие леса всегда были богаты елью, сосной. Так что материала предостаточно, а умение и мастерство передавались из поколения в поколение. Понадобится хвойное дерево с прямыми

Шкатулка с «кудринским» орнаментом

слоями. Лучшая порода — ель. Ее слои близко расположены друг к другу. Это дает возможность резать тонкую щепу. Используют и сосну, пихту. Прежде всего потренируйтесь в расщеплении нетолстых палочек.

Отколите от чурки длиной 30 см два бруска. Первый для крыльев сечением 6×2 см, второй для туловища 6×4 см. На узкой грани первого бруска сделайте разметку будущих крыльев. Если древесина сырая, рисуйте химическим карандашом — простой плохо виден. Выберите профиль, используя плоскую или полукруглую стамески шириной 1,5 см, сделайте замки и закруглите концы крыльев, уголко декорируйте. Если древесина свежесрубленная, расщепляйте крылья без предварительного распаривания.

В противном случае следует пропарить. Подержите в кипящей воде половину бруска в течение 5–7 мин и расщепляйте. Для этого положите брусок в упор и остро заточенным тонким ножом разделите до середины на дранку толщиной около 1 мм. Дранки расщепленного конца

стяните бечевкой или резинкой. Это не даст им сломаться в момент расщепления второго крыла. Распарьте вторую половину и расщепите. Теперь вновь опустите на 2–3 мин крыло в воду и зацепите перья одно за другое с помощью замков, как показано на рисунке. Второй брусок разделите условно на две части. С одного конца вырежьте тело и головку птицы, зашкурьте. Вырежьте на спинке паз для крыльев. С другого конца вырежьте профиль хвоста. Запарьте хвостовую часть, расщепите на дранки: чем тоньше, тем больше перьев. Пока пластинки влажные, отогните их поочередно, цепляя одну за другую посредством замков. Расправленные крылья и хвост зажмите в прищепы для дальнейшей просушки. Высохнув, они обретут форму, заданную прищепами. Снимите последние, переплетите перья цветной ниткой для закрепления и декора. Приступайте к сборке птицы: вставьте с клеем крылья в паз на спинке. Зажмите струбциной через матерчатую прокладку, чтобы не повредить туловище. После высыхания снимите струбцину

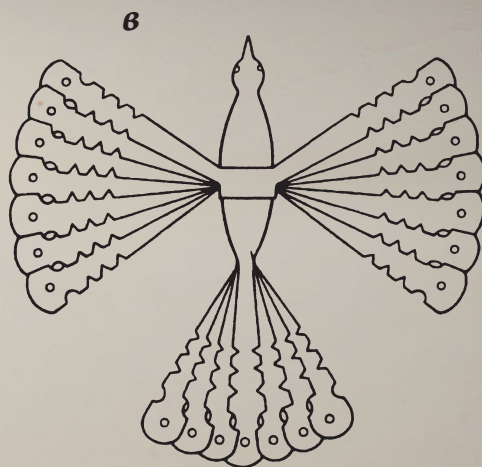
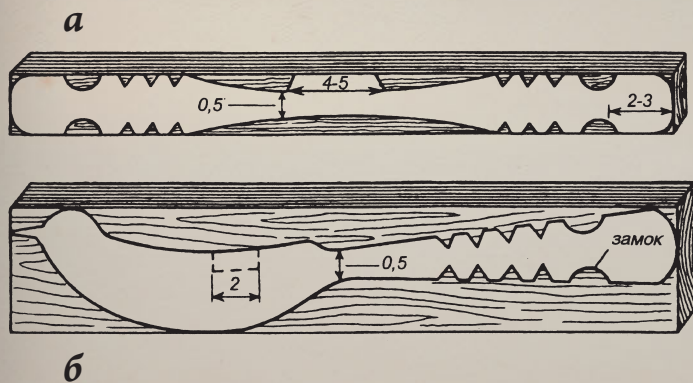

Схема изготовления «Птицы счастья»: а — крылья; б — тело и хвост; в — в собранном виде

и зачистите изделие шкуркой. По традиции цвет оставляют натуральный. При желании попробуйте тонировку и даже раскраску. Это может придать изделию неожиданно новое решение. Покрытие лаком не обязательно. Втыкая иголку с ниткой в спинку, определите центр тяжести. В этом месте просверлите отверстие диаметром 3–4 мм, вставьте шкантик на клею. Подвяжите к нему крепкую нитку и подвесьте в комнате к потолку. Ваша «Птица счастья» готова в полет. Прихожу домой, люблюсь на свою, и на душе становится теплее. Висит над рабочим столом у окна и всегда в движении, как бы приглашая не стоять

на месте — работать. Видел я у одного резчика и прекрасно вырезанную огромную птицу Сирина в такой же технике исполнения, но она стояла ножками на подставке. Очень красивое зрелище. Аналогичным способом делают деревянные веера и даже цветы. Возможностей для творческих рук предостаточно, только работай.

На этом завершим описание способов освоения техники резьбы. У вас есть начальные навыки обработки древесины режущим инструментом, вы накопили некоторый опыт, можно попробовать свои силы и в более сложных работах.

«Птица счастья» Ель, 30 × 30 см

ГЛАВА

6

РАЗВИТИЕ
ТЕХНИКИ
РЕЗЬБЫ

ВИДЫ РЕЛЬЕФА

Значительное место в работе по дереву занимают различные рельефы. Выполнение их требует определенного навыка. Чем рельеф сложнее, тем больше мастерства необходимо. Рельеф — это полубъемное изображение, размещенное на плоскости и в разной мере выступающее над ней. В зависимости от высоты выделяют три вида рельефа. Низкий рельеф располагается над самым фоном, барельеф выступает до половины своего объема, горельеф выделяется более чем наполовину. Встречается и обратный рельеф, то есть врезанный в основной фон. Его называют контррельефом. Рельеф широко применяется для украшения мебели, настенных панно, декоративных тарелок, рам для живописи и зеркал, для отделки ваз, шкатулок — всего не перечтешь.

Материал

Первые рельефные работы советую делать в мягком материале. Здесь выручит универсальная липа. Береза — тоже неплохой материал, дает чистый блестящий срез, но она колючая, требует заметных физических усилий и мастерства. Когда освоите рельефные работы в мягких породах, обращайтесь к твердым, с красивым однотонным цветом древесины, и прежде всего к красному дереву, грецкому ореху. При крупных деталях орнамента неплохо себя покажут и текстурные породы: дуб, ясень, боярышник и даже сосна.

Порядок выполнения работы

Прежде всего приготовьте заготовку с ровной поверхностью. По ее размеру нарисуйте на бу-

маге эскиз, пролепите в натуральную величину в пластилине, уточните детали, их соотношение, композицию, расположение, высоту. Если необходимо, поправьте рисунок и переведите на заготовку. Чтобы в работе с большими площадями он не стирался, линии карандаша обведите кисточкой, смоченной в клеевой воде. Надрезка и подрезка контуров рельефа в основе такие же, как в технике контурной резьбы, только делаются значительно глубже, так как образовавшийся фон опускают или снимают совсем.

После опускания фона приступайте к обработке самого рельефа. Некоторые детали его могут располагаться выше других. Надрезка и подрезка их делается менее глубоко, чем нижних. Если древесина очень твердая или фон расположен низко, то одной подрезки бывает недостаточно. Ее следует повторить до необходимой глубины, расширив фаску подрезки. Когда придется выполнять горельеф, высоко отстоящий от фона, возможно применение полукруглых стамесок с вертикальным врезанием и ударами киянкой. Делайте это на расстоянии 2–3 мм от контура рисунка. После подчистки краев деталей произведите подборку фона, начиная с больших его площадок. Срезать лучше отлогими стамесками или такими же клюкарзами в удобном направлении по отношению к слою, а где возможно, предпочтительнее резать поперек него (особенно это относится к стадии завершения). Так больше гарантии выполнить фон чистым, с меньшим количеством задиров. Следите, чтобы глубина была везде одинаковой. Уместным будет и применение ручного фрезера с установкой площадки необходимой высоты. Теперь можно приступить к вырезанию форм рельефа. Начните с заovalивания или закругления краев контура, где это необходимо. Подрежьте детали второго плана, выделяя первый. Уточните их контуры. Если есть третий план, повторите подрезку.

При необходимости кусок древесины той же породы приклейте, располагая по волокнам основы. Затем вырезайте недостающие детали. Если композиция или рельеф рамы высокий, можно приклеить дополнительный материал на всю заготовку после резьбы нижнего слоя.

Высокий орнамент режьте сначала начерно, приближаясь к требуемой глубине до 3–5 мм. Затем стамеской необходимого профиля и ширины снимайте начисто, одним срезом создавая форму и окончательную поверхность. Решите вопрос: есть ли необходимость в проработке фона или рельефа шкуркой, циклей? Нередко резные детали оставляют со следами резца. При таком способе работа становится более контрастной и живой. Зритель лучше чувствует особенности дерева как материала, видит, каким инструментом работал художник, может оценить его мастерство.

Если есть необходимость сильнее подчеркнуть края деталей, сделайте еще раз надрезку и подрезку контура уже по опущенному фону. Сам фон оставьте гладким или со следами стамески, одинаковыми по всей поверхности. В другом случае фон заполняют сеткой с помощью пунсона-чекана. Если срезы по контуру рельефа обрезать перпендикулярно фону и после их не заоваливать, получится эффект, будто весь рельеф как бы поднят над фоном. Так нередко делают профессиональные резчики.

Если фон гладкий, а толщина и площадь его позволяют, при желании и для большей убедительности можно вырезать на нем дополнительные детали орнамента, врезаясь в его глубину, но следя, чтобы не прорезать, если нет необходимости, насквозь. Орнамент может быть вырезан и способом контррельефа. Такое дополнение сделает композицию более художественной, а значит, убедительней. Оно демонстрирует широкие возможности рельефной резьбы, а также мастерство автора.

Тонировку применяйте по необходимости. Светлые, однотонные породы часто подкрашивают, текстурные имеют свой красивый оттенок и менее нуждаются в этом. Лак применять предпочтительнее жидкий — густой затягивает мелкий орнамент, создает неестественный блеск, располировывать его сложно. Восковое покрытие равномерно впитывается, располировывается щеткой с длинным ворсом, усиливает естественный блеск срезов. Работа выглядит контрастной, цельной, приятной на глаз.

КОМПОЗИЦИИ РЕЛЬЕФОВ

Рассмотрите тарелку с рельефной резьбой (см. фото ниже). Осиновая заготовка, в диаметре 36 см, выполнена на токарном станке. Образ ромашки, с повторяющимися элементами, напоминает солнце, с надеждой, что в финале изделие будет вызывать добрые и теплые чувства. Я протер шкуркой только середину композиции. Тарелку заморил, завошил, с усилием протер щеткой, и подсолнух ожил.

Второй рельеф на доске красного дерева 37 × 27 × 4 см. И вновь солнечное настроение — дело было в детском лагере Анапы. Для впечатления легкости композиции ветку местами отделил от фона. Жучок — для равновесия с отдельной

Тарелка «Ромашка». Осина, Ø36 см

Композиция «Вишня». Махагон, 37 × 27 × 4 см

вишней. Лучи от центра сделал с желанием прибавить свет и тепло. Зашкурил только ягоды, жука и ореол.

Неплохо украшает рельеф и поверхность формы предмета. В данном случае кувшинчик и ваза из красного дерева 22 и 24 см. Ветки винограда и дуба, обнимая поверхность, ползут вверх. Повторите мои примеры или придумайте свои. Верю, у вас получится неплохо.

РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА

Кувшин, ваза. Махагон, 22, 24 см

Прорезная рельефная резьба

Вид художественной резьбы со снятием фона мы уже разбирали в разделе плоских орнаментов. В случае рельефной резьбы техника усложняется, что, с одной стороны, создает определенные трудности для не слишком умелого резчика, с другой стороны, расширяет возможности опытного мастера, позволяя усилить художественный эффект благодаря объемности.

Рассмотрим рельефный поднос из красного дерева с убранным фоном 42 × 25 × 2 см. Несложный орнамент с имитацией веток дуба с желудями. Такой вариант делает рельеф более контрастным и объемным. В данном случае готовое изделие желательно разместить в интерьере так, чтоб фоном оказалась плоскость (стена) не пестрая, а однотонная.

Поднос рельефный. Махагон, 45 × 25 × 2 см

Хочется затронуть еще один вид сквозной резьбы, редко встречающийся в творчестве любителей. Разрабатывая эскиз рисунка для прорезной резьбы, обращайте внимание не только на композиционное решение орнамента, но и старайтесь увидеть, какой контур образует пустота на месте снятого фона. Причудливые изгибы ее края могут формировать порой самостоятельный образ и наполнять пустоту содержанием наравне с рельефом.

Подобный подход я использовал при создании композиции «Люди, помните Хатынь!». История Хатыни известна. В Великую Отечественную войну фашисты согнали в один сарай и сожгли жителей этой белорусской деревни. Сейчас на месте трагедии установлен мемориальный комплекс. В 1975 году мне удалось там побывать. Потрясенный увиденным и услышанным, я создал свой вариант памятника. На композиции условно

показана крыша сарая, еще объята языками пламени. Для усиления психологического воздействия в пламени вырезан сквозной профиль, который представляет собой обобщенный образ погибших. На его фоне рука, призывающая: «Остановитесь!» Эта работа сделана как проект памятника (предполагаемая высота 10–15 м) для установления на местности, где окружающая среда была бы составной частью композиции.

Хочется привлечь и ваше внимание к созданию произведений, отражающих нашу жизнь, сложные человеческие отношения. Художник, даже если он и любитель, не должен быть безразличен к окружающему его миру.

Накладная резьба

Способ, при котором орнамент с прорезным фоном наклеивается на поверхность изделия, называется накладной резьбой. Применяется

«Люди, помните Хатынь!».
Махагон, 45 × 25 × 4 см

он довольно широко. Особенно часто таким образом украшают мебельные панели, которые, как правило, покрываются шпоном — резба на таком материале сопряжена с определенными трудностями. Иногда на больших плоскостях неудобно вырезать небольшого размера орнамент, тогда его тоже изготавливают отдельно.

Оформляют такой техникой и декоративные изделия: тарелки, шкатулки, хлебницы, рамы. Накладные детали вырезают из пород, схожих с основой, или других, но с красивой текстурой: дуба, груши, ореха, палисандра, красного дерева и т. д.

Фрагменты орнамента для накладной резьбы

Первым этапом выполнения работы в технике накладной резьбы является прорезная резба, но последняя имеет в этом случае некоторые особенности и несколько иную технологию исполнения. Рекомендую следующий способ.

Подготовьте ровную поверхность доски, наклейте на нее резиновым клеем лист бумаги в размер будущего рельефа. Затем приклейте по размеру рисунка заготовку. Аккуратно, чтобы не сколоть тонкие места, снимите фон до бумаги и вырежьте орнамент. Готовую резбу осторожно снимите с бумажного покрытия лезвием тонкого ножа. Обратную сторону рельефа освободите от бумаги, не делая по краям фаски закругления, иначе после приклеивания к основному изделию пропадет впечатление цельности фона и рельефа. При желании такую подрезку делают для контрастного подчеркивания деталей, усиления объемности. Приклеив рельеф на фон, выполните отделку поверхности.

Контррельефная резьба

В этом виде резьбы весь объем задуманной формы вырезается в глубине материала. Контррельеф подобен матрицам, используемым для многократного повторения лепных форм, получения ювелирных отливок, при изготовлении скульптур и архитектурных украшений. Для резчика представляет определенный интерес вырезание деревянных форм, используемых в домашнем хозяйстве. Приятно подать к столу застывшее в формочке желе, творожную массу, хлебцы или медовый пряник.

Формочка для пасхи. С давних времен в России сохранились многие народные традиции. Одна из них — готовить кулич и пасху к церковному празднику Святой Пасхи.

Как-то мне принесли старинную формочку для пасхи, уже в плохом состоянии, с просьбой вырезать новую, точную копию старой, что я и сделал. Перед вами рисунки ее деталей. Вырезаны они были из липы.

Состоит формочка из четырех боковых стенок. Две из них, поуже, вырезаются с двумя пара-

ми выступов, которые вставляются при сборке в пазы, прорезанные в двух других, более широких стенках. На деталях с пазами слой древесины должен располагаться вертикально, на деталях с выступами — горизонтально. Это гарантирует прочность и долговечность изделия.

Толщина стенок 15 мм (но могут быть и варианты). С выступов нужно снять примерно треть толщины (около 5 мм), оставив 10 мм. Ширина паза должна быть на 1 мм больше. У стенок с выступами с внутренней стороны по краям, которые будут соприкасаться с другими стенками, сделайте фаски для более плотного прилегания деталей при сборке. На протяжении работы вам понадобятся лобзик, стамески. На выступах ближе к краю просверлите отверстия для веревочки, которой будете связывать конструкцию при употреблении.

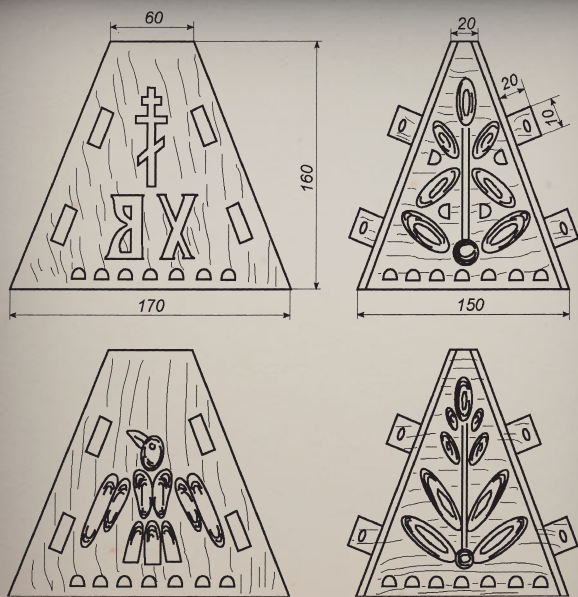
Контррельефный орнамент совсем простой, глубиной 8–10 мм, вполне можете осилить его овальной стамеской. Буквы вырежьте ножом зеркально.

Когда стенки готовы, соберите форму, проверьте, нет ли щелей. Морить и шкурить не рекомендую — дерево должно быть чистым. Помойте, густо смажьте растительным маслом и минут двадцать подержите в горячей духовке. Такая обработка желательна для любой посуды, которая будет выставляться на стол.

Рисунок на стенках формочки можете сделать свой, но необходимо, чтобы он не имел зацепов, был с закругленными краями. Детали не должны быть очень мелкими и тонкими. Такие формочки можно вырезать и к памятным датам в вашей семье, к юбилеям, дням рождения близких, друзей.

Пряничные доски. Особое внимание уделяют художники и изготовлению пряничных досок.

Активное развитие этого ремесла в России относится к XVII веку. Очень славились своим мастерством тульские, городецкие, тверские, вяземские народные умельцы. Некоторые пряничные формы, выполненные на высоком художественном уровне, можно смело отнести к произведениям искусства. При их создании использовались образы птиц, рыб, зверей, целые

Детали формочки для пасхи

сюжетные сцены, все это дополнялось орнаментом, надписями. К праздникам, свадьбам, датам, знаменательным событиям вырезали формы больших размеров. Иногда на одной доске размещали по шесть—двенадцать и более небольших форм. Пряники на Руси всегда были желанным лакомством для детей и взрослых.

Порядок изготовления пряничной формы следующий. Заготовьте ровную доску толщиной 3–5 см, лучше из березы. Размер ее должен быть несколько больше будущего пряника. Нарисуйте на бумаге форму и заполните несложным орнаментом. Если необходима надпись, сделайте ее зеркально, чтобы дала правильное изображение при оттиске на тесте. Перенесите контур края рисунка на доску. Стамесками или фрезой снимите до необходимой глубины внутренний объем и сделайте его поверхность ровной. Получившийся бортик сверху должен быть немного шире, чем на уровне фона, иначе вы с трудом вынете пряник из формы. Переведите линии орнамента и надписи. Царазиком, мелкими полукруглыми стамесками вырежьте рельеф, делая по линиям рисунка углубления с наклоненными к их центру стенками. Такой способ дает возможность тесту хорошо заполнять объемы рельефа и легко отделяться. Следите, чтобы на вырезанной форме не было захватов, заусенцев — они могут зацепить тесто. Наждачную шкурку применять не рекомендую: мелкие абразивы забьются в древесину и попадут в пряник. Готовую форму доски прокипятите в растительном масле.

Для изготовления пряничной доски с глубиной объема в 1–3 см и более предлагаю упрощенный способ вырезания из двух частей. Приготовьте две доски. Первая должна иметь толщину 1–2 см. На ее поверхности вырежьте рельеф дна без предварительного углубления. Вторая доска по толщине равна высоте пряника. В ней вырежьте отверстие, совпадающее по контуру с углублением в первой доске, так чтобы обе доски можно было совместить в общую форму. Плоскости соприкосновения доведите стамеской, зачистите. Доски сложите вместе и соедините деревянными шкантами. Такой способ облегчает и ускоряет процесс, а при необходимости дает возможность

менять высоту формы и рельеф дна. Для получения отпечатка пряничное тесто закладывают в форму, обсыпанную мукой, и равномерно придавливают. Затем берут правой рукой доску, переворачивают тестом вниз, слегка постукивая об стол или руку, отделяют готовую форму от пряника и кладут его на противень для выпечки.

ОРНАМЕНТЫ

Узоры, орнаменты, рельефы мы встречаем повсюду. Гениальным их творцом является природа. Взгляните на небо, горы, моря, леса! Повсюду красочные и объемные орнаменты. Любое растение отличается от подобного ему уникальным рисунком ажурного листа, необычным изгибом стебля, замысловатым контуром цветка. Обыкновенная еловая или кедровая шишка и та украшена ритмичным рельефом чешуек.

Не обделила природа и животный мир. Вспомните граненый панцирь черепахи, чешуйчатую кожу змеи, рельефную спину крокодила, изящные формы насекомых. Подводный мир не менее богат художественным творчеством природы. Восхищают морские звезды, причудливые раковины, рыбы, медузы, моллюски.

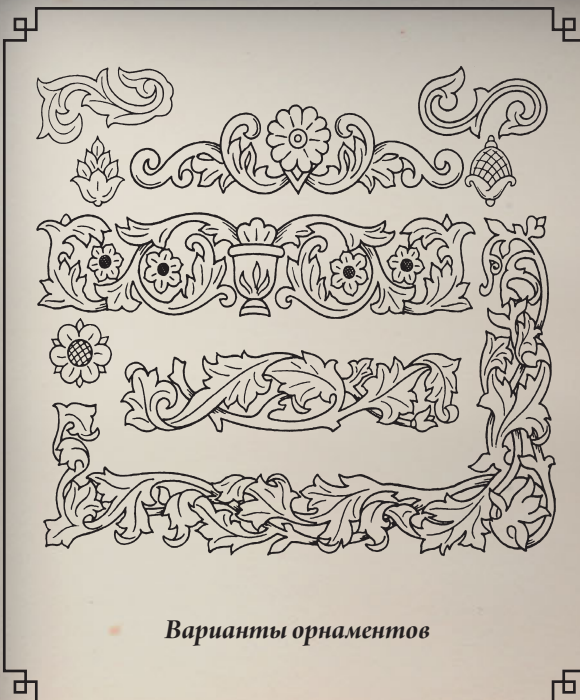
Рассмотрите внимательно снежинки и морозные узоры на окнах, зимние пейзажи! Из этой щедрой многокрасочной мастерской, неисчерпаемой кладовой образов человек с первобытных

времен заимствует сюжеты и формы для творчества. Он не может быть безразличным к тому, что бескорыстно дарит ему природа.

Составляя детали орнамента, учитывайте внешнюю форму предмета, материал, из которого он будет выполнен. В данном случае мы имеем дело с деревом, определяющим характер и вид рельефа. Заботьтесь о ритмичности композиции, следите, чтобы элементы орнамента не перегружали пространство, равномерно распределялись по площади, заполняя видимые глазу поверхности. Детали связывайте между собой, не располагайте на больших расстояниях друг от друга. В узоре намеренно выделяйте основные элементы, организуя вокруг них всю композицию. Стройте орнамент по определенной, заранее намеченной схеме.

Предлагаю способ облегчения работы при создании рисунка: нарисуйте половину задуманного орнамента и подставьте зеркало. Реальный

Варианты орнаментов

Другие варианты орнаментов

рисунок и его отражение соединятся в цельное изображение всей композиции. Если что-то не устраивает, доработайте. Когда получите окончательный вариант, перенесите его на кальку, а затем с нее прямое и зеркальное изображение переведите на заготовку. Для повторяющихся элементов сделайте трафарет. Для увеличения и перенесения эскизов на материал иногда применяют диапроектор. Для этого снимают на фотопленку необходимый рисунок или фотографию. Проявленный негатив проецируют с необходимым увеличением на бумагу или заготовку и обрисовывают контуры карандашом.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ

Токарные работы по дереву имеют давние традиции. Известно, что после изобретения Леонардо да Винчи махового колеса токарное дело широко распространилось в Европе. Им увлеклись и мастеровые из народа, и знатные люди. Россия также не отставала — слова «сей монарх работал и делал многие искусные вещи» относятся к увлечению токарным делом русского царя Петра I.

Резчику желательно освоить технику резьбы деревянных изделий на токарном станке. Это расширит его возможности в творчестве. С помощью токарного станка вытачивают заготовки,

Изделия на токарной основе с рельефом

которые используют затем как составные части основного изделия. Это ножки для мебели, элементы игрушек, бусы и т. д. В другом случае точеные формы являются окончательным вариантом произведения, их украшают затем рельефом. К таким изделиям относятся вазы, чаши, кубки, подсвечники, тарелки. Древесину используют любых пород.

Выточенные на станке художественные изделия очень разнообразны — от вытянутых узких сосудов до плоских широких тарелок. В случае, когда задуманная ваза или деталь мебели имеет длину больше возможностей станины, распилите заготовку на две-три части.

Обработайте отдельно каждую, при необходимости выберите и зачистите внутренний объем, а затем склейте в намеченном порядке. Замажьте декоративной линией места стыковки

и обработайте поверхность. Если в руки вам попало вышедшее из употребления деревянное изделие или деталь точеной формы, вы можете подарить им вторую жизнь, превратив в произведение искусства. Например, кто-то из соседей выбросил отслуживший свой век старый стул или стол, у которого ножки, сделанные из березы, бука, дуба и даже красного дерева, напоминают вазочки, подсвечники, подставки. Вырезание рельефа или орнамента в значительной мере изменит внешний вид.

Подобные находки были и у меня, но однажды особо повезло. Во Дворце культуры списали старый рояль, и я оказался владельцем трех его фигурных массивных ножек.

Сухая заготовка без трещин такого размера, да еще и точеная, представляет для резчика определенный интерес.

Форма в основном готова. Пришла идея вырезать вазу со сквозной пластикой. Когда отпилил верхнюю деталь, чтобы переставить ее вниз, увидел, что ножка рояля склеена из четырех березовых частей и квадратного букового стержня. Древесина березы, к сожалению, от времени начала преть.

Приступив к работе, окончательно укрепился в мысли: не стоит делать в орнаменте мелкие детали, далеко выступающие над фоном, так как материал слабый, годится больше для обобщения. Постарался представить окончательный результат и приступил к резьбе.

Тем, кто уже имеет опыт токарной обработки металлических изделий и желает перейти на дерево, советую быть внимательным: вы обрабатываете новый материал, который структурой и качеством значительно отличается от того, к которому вы привыкли.

Дерево по сравнению с металлом хрупко, вязко, менее прочно, имеет слоистое строение, в массе его встречаются сучки, свилеватость, гниль, трещины. Текстурные породы не всегда выдерживают мелкие детали.

Вытачивая чаши, вазы, не следует делать тонкие стенки, особенно в торцах. Что выдержит металл, не дано дереву. Ему всегда нужен запас прочности.

Ножка рояля. Береза

Ваза сквозная из ножки рояля

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ

Освоив технику вырезания орнаментов, некоторые резчики увлекаются изготовлением разнообразных по форме рам для картин, зеркал, украшая их простым или сложным рельефом.

Перед тем как говорить о способах их создания, хотел бы поделиться некоторыми мыслями. Необходимо помнить, что рама прежде всего — жесткая основа, к которой крепится фотография, картина или зеркало. С психологической точки зрения рама является как бы границей пространства той жизни, которая отражена в картине. Эстампы, гравюры обычно обрамляют багетом, вставляют в паспарту из картона в металлической оправе и без нее.

Современную живопись нередко помещают в ровные, без сложных элементов резьбы рамы с фигурным профилем. Но некоторые произведения, представляющие значительную художественную ценность, и картины старых мастеров требуют к себе большего внимания. Здесь уместна рама, украшенная красивой резьбой. Не следует перегружать рельеф, в элементах должно быть равновесие, чувство верха и низа. От этого во многом зависит впечатление от самой картины. Особое разнообразие форм и декора рам применяют при изготовлении зеркал.

Этот предмет является частью интерьера современной жилой квартиры и общественного помещения. Назначение зеркала может быть самым разным, от этого зависит его размер и

форма, стиль рамы и ее украшение. Рама нередко сама является произведением искусства.

Рамы клееные

Способы склеивания отфугованных досок в рамы показаны на рисунке. Потребуется сухой, без сучков, трещин и прелостей материал (липа, береза, дуб, красное дерево, пригодится и сосна). Размеры по необходимости, толщина в зависимости от задуманного орнамента и конфигурации профиля. До склеивания с обратной стороны заготовок наметьте и вырежьте фальцы внутренних кромок намечаемого проема.

Для склеивания рам больших размеров используйте вайму (см. с. 51) или замените ее самодельным приспособлением. Для этого прибейте на верстак рейки с размерами, немного превышающими размеры рамы. Соедините клеем детали рамы и поместите во внутреннее пространство между рейками. Разницу расстояний

Техника изготовления рам: а — способы склейки досок в рамы; б — распиливание под углом 45°; в — склейка рамы; г — вставные шипы; д — склейка досок по слою

заполните с усилием клиньями. Такое устройство заменяют стягиванием шнурком или широкой резиной, купленной в аптеке. Для большей прочности с обратной стороны верха и низа рамы поперек слоя на всю ширину врезают конусные выемки и вставляют шипы в виде ласточкиного хвоста. Если материал недостаточной толщины, его наращивают, склеивая доски в два-три слоя. Одновременно это гарантирует меньшее искривление при высыхании (что часто происходит с березой). Склеивание производите, соблюдая слойность древесины. Взглянув в торец доски, определите возможное направление прогиба при высыхании. Соединять следует так, чтобы напряжение крайних досок было уравновешено.

Склеивать стороны рамы можно способом багетных реек. Для большей прочности, с обратной стороны рамы на углах в массив врезают уголки из фанеры и закрепляют их гвоздиками или шкантами. Иногда всю заготовку крепят с обратной стороны на дощатую или фанерную основу. Вырезание орнаментов рельефа, обработка поверхности, тонировка и покрытие — на усмотрение автора. Удобен способ обработки жидким клеем ПВА, казеином, легкое шлифование и покрытие двумя-тремя слоями нитролака или воска.

Рамы из целого массива

Приобрести достаточно широкую доску необходимой толщины в хорошем состоянии не всегда удастся, но если повезло, следует, учитывая размеры материала, определить внутренний проем и форму рамы. Начертите контур проема. Внутри него, отступая 2–3 мм от линии, 6–8-мм сверлом насверлите отверстий. Плоской стамеской или лобзиком прорежьте образовавшиеся перемычки до полного отделения середины. Подровняйте края проема стамеской и напильником, врежьте необходимой глубины фальцы с обратной стороны. Если заготовка достаточной толщины, плоскости рамы можно срезать с лицевой стороны под углом к проему, затем нарезать рельеф. При недостаточной толщине материала возможно наращивание по всем плоскостям или в отдельных местах.

**Подводный мир.
Береза мореная,
32 × 15 × 3 см**

Рама для зеркала

Варианты рам для небольших зеркал представлены на рисунке. Учитывая размеры и форму зеркальца, подберите подходящую доску из липы, березы или другой породы толщиной 30–40 мм. Если найдется подходящего размера красное дерево или орех, считайте, вам повезло.

С обратной стороны заготовки прочертите циркулем 3 окружности. Первая окружность, самая большая, соответствует внешней кромке рамки. Диаметр второй окружности должен быть равен диаметру зеркальца. Третья окружность, с радиусом на 5 мм меньше предыдущей, ограничивает внутренний проем рамки. Вырежьте отверстие по третьей окружности. С обратной стороны на 5 мм сделайте паз для

зеркала. Создайте общую форму рамки с ручкой на 1–2 см шире для выступающих деталей рельефа. Нарисуйте орнамент и вырежьте рельеф, убирая лишнее по краю. Протрите поверхность мелкой шкуркой. При желании покройте морилкой, а затем воском и лаком. Вставьте зеркальце в рамку. Закрепите гвоздиками без шляпок.

Всю поверхность обратной стороны заклейте шпоном. Прикрепите петлю или просверлите углубление, чтобы можно было вешать. Покройте шпон лаком. Зеркальце готово!

Рамка «Вишня с бабочкой».
Махагон, 30 × 20 × 3 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

На начальном этапе творческого развития мы приобретаем определенный опыт, добиваемся успехов, создаем немало авторских работ. Наступает момент, когда начинаешь чувствовать, что чего-то добился. Появляется желание испытать себя в решении более трудных задач, проверить, достаточно ли умения и мастерства для преодоления технически сложных проблем. Это желание заполняет душу, разжигает любопытство, увлекает на путь исследования неизведанного.

В качестве одного из таких испытаний предлагаю вырезание из целого куска древесины шара в шаре или неразъемной цепи.

Предварительно замечу, что дерево не может конкурировать с костью при изготовлении особо тонких изделий, но некоторые плотные и мелкоструктурные породы пригодятся для подобных работ. Рекомендую кизил, орех, самшит, сандаловое, черное дерево. Менее прочны, но применимы клен, бук, граб. Не отрицаю, при умелом обращении и липа предоставит резчику удивительные возможности, но все же по прочности, надежности исполнения тонких деталей она не может сравниться с твердыми породами. Помните, это изделие из древесины требует особого умения и осторожности, так как дерево имеет слоистое строение и отличается большей хрупкостью по сравнению с костью.

«Шар в шаре»

Конечно, можно сделать цепь и разъемной, из отдельно вырезанных колец, а затем склеить в

общее звено. Так и делают в массовом производстве. Это быстрее и проще, но уже не будет чувства преодоления задач повышенной сложности, проверки и утверждения себя. Пожелавшим испробовать свои силы в резьбе такого сувенира из дерева изложу основные этапы вырезания.

Выточите или вырежьте шар диаметром 8–10 см. По всей поверхности насверлите пять-шесть пар симметричных отверстий, не доходящих 1 см до центра. У поверхности шара отверстия должны быть более широкими и сужаться к центру. Заранее сделанным инструментом с изогнутым, в виде лопаточки, режущим краем прорезайте канавки перпендикулярно отверстиям вдоль поверхности каждого шара. Толщина оболочек для дерева желательна 4–6 мм.

Начинать следует с самого дальнего, внутреннего шара, затем вырезается следующая за ним сфера и так далее в направлении к поверхности. В процессе прорезания канавки соединятся и образуют зазоры между оболочками шаров. Это даст возможность шарам отделяться друг от друга. Таких шаров из дерева можно получить три–пять.

Осторожно, обращая внимание на направление слоя древесины, зачистите поверхности оболочек. Украсьте резным орнаментом так, чтобы просверленные отверстия стали его составной частью. Таким способом вы замаскируете технику вырезания. Для обработки понадобятся мелкие резцы, входящие в отверстия. Некоторые придется смастерить специально.

Декоративный обруч

Приведу пример интересного украшения — обруча для штор, который собирают из многократно повторяющихся одинаковых деталей, похожих на домашние шлепанцы с продолговатым отверстием в середине подошвы. Дерево требуется достаточно плотное (береза, клен, орех).

Изготовление не представляет особой сложности, главное, соблюсти точный повтор формы и размеров деталей. Лишь одно звено — замок — чуть тоньше в зацепе, что дает возможность входить в отверстие и сцеплять все детали в одну замкнутую композицию.

Обруч на шторе

Схема изготовления декоративного сборного обруча (а — универсальная деталь; б — замок; в — способ соединения)

Неразъемная цепь

Предлагаю испробовать себя на технике вырезания неразъемной цепи (см. рис., п. а). Для тренировки пригодится брусочек лиственной породы — березы, ольхи, клена без трещин, 2,5 × 2,5 см в сечении, длиной 15–20 см. Понадобится хорошо заточенный инструмент: ножовочная пила с тонким полотном, нож, плоская и полукруглая стамески небольших размеров,

дрель (бормашина). Каждую сторону бруска разделите вдоль на три равные части. На углах с помощью плоской стамески, ножа или рубанка-зензубеля снимите фальцы до образования крестообразного профиля в одну пятую толщины стенок. Разметьте расположение будущих вертикальных и горизонтальных колец отрезками в 3 см так, чтобы они были наполовину смещены по отношению друг к другу, с расчетом, что между кольцами будет расстояние 2 мм. Разделите кольцо до перпендикулярной плоскости.

Вырежьте внешнюю их форму, очертите внутреннюю. Аккуратно полукруглой стамеской или бормашинкой выберите древесину внутри, оставляя массу для смежного кольца. Осторожно тонким ножом перережьте слои, соединяющие кольца в местах соприкосновения. Когда все кольца отделены, подровняйте каждое, доведя до

одинаковой формы и толщины стенок, зачистите поверхности наждачной шкуркой. После освоения основной техники вырезания цепочки переходите к выполнению более сложных вариантов. Принцип вырезаний остается таким же, но чем мягче дерево и мельче размеры колец, тем больше необходимо осторожности и точности исполнения.

Цепь с кулоном

На рисунке «Схема вырезания неразъемных колец», п. б, показана схема цепи с кулоном. Понадобится брусок из бука длиной 30 см и сечением 4,5 × 2 см. Сначала вырежьте отверстие внутри намеченной цепи, затем черне выполните кулон. Это может быть рельефная розетка, маска, фрагмент орнамента. По знакомой технике вырежьте и отделите кольца цепи, начиная с дальних от кулона. При желании усложните кольца по форме. Для достаточной длины цепи разместите тридцать шесть — сорок колец. Учтите, что после отделения и зачистки колец общая длина цепи увеличится за счет среза лишнего материала между кольцами. Еще раз хочу обратить внимание на осторожность вырезания. Особая опасность вас ждет в местах соединения колец между собой. Именно здесь образуется короткий слой древесины, обладающий наибольшей хрупкостью.

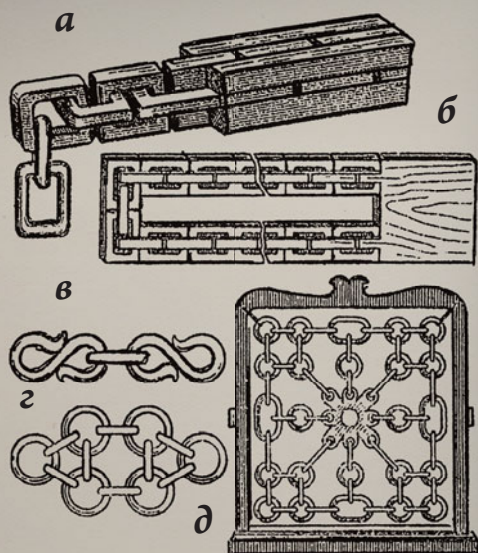

Схема вырезания неразъемных колец:

а — из целого куска; б — цепь с кулоном;
в — варианты формы колец; г — композиция;
д — декоративная решетка

Кулон с цепью из цельного массива. Бук

Декоративная кольчуга красного дерева
30 × 28 × 3 см, не окончена

Как-то на выставке ко мне подошел один из зрителей и поинтересовался техникой вырезания колец. Оказалось, он приехал в Москву специально, чтобы посетить экспозицию. Мы познакомились, обменялись адресами. Через два месяца получаю письмо с фотографиями вырезанных переплетенных колец. До нашей встречи он никогда не увлекался обработкой дерева.

В течение года я получал фотографии новых работ и высылал свои советы. Через год с небольшим он приехал ко мне в гости, захватив с дюжину вариантов соединенных колец (по двенадцать–восемнадцать в каждой композиции). Они были выполнены с большим мастерством, прекрасно обработаны. Борис Шеянов (так его звали) рассказывал, что у него несколько лет болели суставы пальцев рук, никакое лечение не помогало. И вот он приехал со здоровыми руками. Ежедневный в течение года физический труд оказался для суставов лучшим лечением.

В завершение темы колец хочу предложить целую декоративную решетку. Схема ее дана на

рисунке «Схема вырезания неразъемных колец», п. д. Для работы понадобится квадратная доска 30 × 30 см, толщиной 3 см. Хорошо себя зарекомендовало красное дерево. Толщина круглых колец 5 мм. В центре декоративная розетка в виде цветка с лепестками-полукольцами. При желании композицию и центральную розетку можно изменить. Смастерите декоративную подставку в виде рамки и поместите в нее свою работу.

Имитация плетения

Изделие с имитацией плетения режут двумя способами. В одном плетение вырезается рельефно с одной стороны изделия. Но полную имитацию дает более сложная, сквозная, двухсторонняя, скульптурная резьба, как, например, в тарелке с клубничкой.

Художественным дополнением изделия служит ветка клубники с листьями. Использован напоминающий форму будущего изделия осиновый горбыль 15 см высотой. По задуманному объему начерно выберите емкость, оставляя массу для

Тарелка с клубничкой. Осина, 37 см

*Поднос плетёный. Махагон,
40 × 30 × 3 см*

вырезания декоративных дополнений. Доведите толщину стенок до 2–2,5 см. Поверхности дна и стенок выровняйте и нанесите рисунки плетения с внутренней и внешней стороны так, чтобы они совпали. Между полосками шириной 1,5–2 см оставьте пустые места, которые просверлите насквозь.

В работе они будут ориентиром для правильного совмещения плоскостей с той и другой стороны. Лишний материал срежьте аккуратно, чтобы подрезая, не врезаться в поперечные линии нижних лент. Толщину их доведите до 5 мм. Эту работу сделайте последовательно, уточняя ширину деталей, добиваясь совпадения переплетения с двух сторон.

Закончив резьбу плетения, подчистите поверхности и вырежьте декоративное украшение и ручки. Ягоды клубники протрите до блеска шкуркой, на остальном оставьте след резца. Это подчеркнет характерные особенности материала. Тонируйте морилкой, покройте воском или лаком.

ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА В РЕЛЬЕФЕ

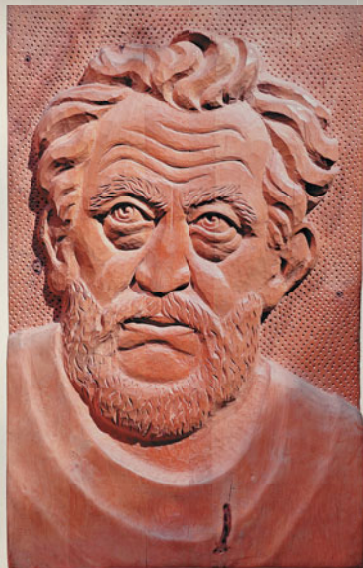
Завершая тему рельефа, предлагаю познакомиться с резьбой лица в этом жанре. Он заметно сложнее, необходимо уделить больше внимания. Потренируйтесь, глядя в зеркало на себя. Слепите свое спокойное лицо, затем в улыбке, агрессивном состоянии, печали и т. д. Так лучше понимать, какие мышцы изменяют гримасу и общее строение лица. Общаясь с родными, друзьями, не привлекая внимания, старайтесь рассмотреть особенности строения лица, его глаз, носа, рта, общей формы головы. Лицо в рельефе — значительная ступень к сложному жанру скульптуры. Пробуйте сначала вырезать маску, фантазируя, а затем приступайте к созданию рельефа с портретным сходством. Лучше делать это с натуры. Но прежде порисуйте и полепите.

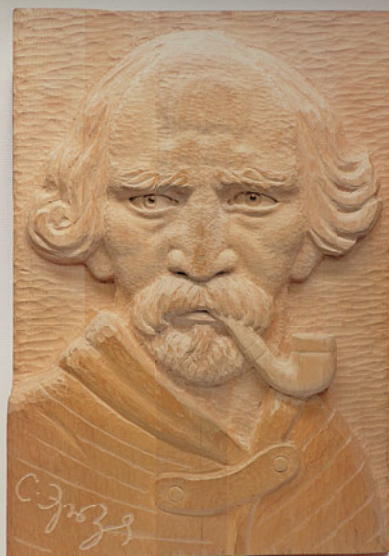
Гримасы в зеркало. Береза, сосна, 35 см

Михаил Журавлев — президент
фонда имени С. Эрзя

Скульптор Барлах. Береза,
35 × 28 × 3 см

Скульптор Степан Эрзя.
К 135-летию

Солистка
балета
Якутии.
Махагон,
15 см

Эрзя в Италии. Махагон, 40 × 30 × 5 см.
Музей в Мордовии

РАБОТА С ТВЕРДЫМИ ПОРОДАМИ

Теперь вы знаете, что любая порода, даже мягкая, пойдет в дело, если она сухая, без трещин и гнили. Но особого внимания и, возможно, уважения заслуживает плотная, твердая, труднообрабатываемая древесина. Она имеет красивую текстуру, не требует дополнительной тонировки, прочна, долговечна, стойка к гниению, прекрасна в полировке, хороша под лаком, воском и даже без них. В промышленности такие породы применяют для изготовления сувениров, музыкальных инструментов, используют в инкрустации, шпоне. Художественные работы резчиков достаточно разнообразны — от скульптуры, малой пластики, элементов декора до ювелирных изделий. Для обработки твердых пород бывает недостаточно традиционного инструмента для резьбы. Здесь чаще применяют ножовку, рашпили, напильники, рифлевки, бормашину, фрезер. Но от резчика работа с твердой породой требует усидчивости, понимания материала, умения предвидеть результат после окончательной обработки и в целом большого мастерства. Кроме того, появятся и лишние мозоли. Режущий инструмент должен быть только из стали высокого качества (лучше та, которой обрабатывают металл, — быстрорежущая, легированная). Желательно применение бормашини двух

мощностей: медицинской и технической. При необходимости применяют цикли, наждачные шкурки. В такой обработке хорошо показали себя самшит, палисандр, сандаловое и черное дерево, кебрачо. Для полирования вырезают в несколько слоев круг из шерстяной шинельной материи, закрепляют на валу электродвигателя, посыпают пемзой и обрабатывают при вращении. Малодоступные места доводят тряпкой вручную. Для завершения процесса необходимо иметь второй такой войлочный круг, но чистый.

По плотности и прочности породы можно разделить на две группы, хотя четкой границы нет. К первой относятся более распространенные в нашей стране клен, бук, граб, ясень, дуб, яблоня, слива, груша, рябина, орех, платан, белая акация, кизил. Ко второй — особо твердые, редко встречающиеся, более ценные: самшит, палисандр, сандаловое, черное, красное дерево, бакаут, амарант, кебрачо и др. По свойствам и способу обработки они приближаются к кости. Они описаны в разделе «О дереве». Перечитай-

Приобретая древесину повышенной твердости и, соответственно, ценности, не спешите пускать ее в дело. Наберитесь достаточного мастерства, а приступая, найдите достойную тему, образ, пластику, способ обработки поверхности. Коснись лишь некоторых пород, более редких и ценных, с надеждой, что и вы оцените их по достоинству.

те еще раз внимательно, уже имея опыт в обработке более мягких пород, и сделайте первые пробы. На начальных этапах резчики привыкают к мягким материалам. Отвыкать и не следует, но ограничиваться ими тоже не советуем.

Твердые породы значительно расширяют возможности. Приятно иметь в своей коллекции изделия из красивой, не подкрашенной, крепкой, как кость, редкой древесины. Начните с более доступных: клена, бука, яблони и т. д.

Самшит

Начну с растущего на побережье Черного моря самшита. Работать с ним одно удовольствие. настолько послушный материал, что кажется — не ты его обрабатываешь, а он сам, внимательно прислушиваясь к тебе, исполняет любое твоё желание лучше, чем задумано. Охристо-желтоватый цвет изделий оставляет ощущение доброты и тепла. Несмотря на высокую плотность самшита, при работе необходимо учитывать его

«Мне б такую щуку». Самшит, 30 × 15 × 14 см

слоиность. В противном случае в тонких местах древесина может отколоться. Стамесками, ножами резать можно, хотя и тяжело, без мозолей не обойтись. Понемногу снимая, чувствуешь сопротивление материала, его твердый характер. Удовольствие при этом испытываешь, как от преодоления сильного противника.

Когда же справишься, наступает полное взаимопонимание, будто с хорошим партнером. Послушен бормашине, фрезой режется в любом направлении, прекрасно полируется, отлично блестит, поддается морению. Высокая плотность и мелкая структура древесины позволяют вырезать тонкие детали.

Не зря художники-графики используют его при создании гравюр — на самшит можно нанести тончайшие, плотно расположенные штрихи. В промышленности применяется как заменитель металла. Сувениры из самшита в продаже встречаются редко. Мало осталось мест, где он растет, частные вырубki запрещены — дерево охраняется государством. Если попадет в руки кусок, посмотрите, как близко расположены его еле заметные годичные кольца. Дерево растет медленно.

Однажды на выставку посетитель принес два бревна самшита длиной 30 см и диаметром 15 см. Сказал, что тоже резчик, но дарит это дерево мне. Самшит таких размеров, да еще и в подарок — о подобном и не мечталось. Поблагодарив, подумал, смогу ли, чтобы оправдать доверие, сделать достойную работу. Года два пролежал самшит, пока я осмелился к нему подступить. Тему подсказала сказка «По щучьему велению» с колоритной фигурой Емели. Этого сказочного героя я и вырезал за месяц из одного подаренного бревна.

Самшит удобен в обработке бормашинной, но захотелось осилить стамесками и ножом. Только фактуру меха шубы обработал фрезами. Работал с удовольствием, чувствовал себя свободно и уверенно, знал, что не подведет. Очень твердый, с характером, но послушный помощник. Так и хотелось всякие подробности выделять: орнамент на рубахе и заплату на валенке, топорик заточенный и водичку в ведрах.

Бакаут

Несколько слов о породе, не применявшейся до сих пор для изготовления художественных работ. Нет ее и в пособиях для резчиков по дереву. «... Вечнозеленое дерево, произрастающее в тропической зоне. Ядровая рассеянно-сосудистая порода с желтовато-белой заболонью, резко отличающейся от зеленовато-черного ядра. Кольца прироста не являются годичными слоями и почти незаметны. Древесина очень плотная, твердая, тяжелая, с запахом ванили. Трудно поддается обработке, раскалыванию.

В древесине содержится до 26% смолы, 3% слизистых веществ, которые с водой дают эмульсию и тем самым уменьшают трение. Древесина применяется для деталей машин, от которых требуются твердость и высокое сопротивление истиранию», — сказано в пособии по материаловедению.

*Хамелеон.
Бакаут,
30 см*

Такие редкие природные данные дерева прекрасно проявили себя и в художественных изделиях. Поверхность в обработке напоминает черно-зеленый бархат или отполированный до блеска малахит. И название у него красивое — бакаут. На выставках или в продаже изделий из бакаута встречать пока не приходилось. Когда приобрел первые куски — отходы производства, — удивился необычайному зеленому цвету и стойкому приятному запаху. Пробуя дерево ножом, выяснил, что по слою оно режется со значительным трудом, через каждые полсантиметра задирается, не слушается.

Отщепить по слою стамеской или расколоть топором массив бакаута сложно, сталь гнется или крошится в зависимости от качества. Ножовкой пилится медленно, засаливая мелкие зубья. Направление распила бревна легко может уйти с прямой линии на радиус. Чтобы этого не произошло, требуется наметить линию распила карандашом, запилить по всему кругу на 2–3 см в глубину, а затем производить пиление, периодически поворачивая бревно по кругу. Лучший способ черновой обработки заключается в спилывании (где возможно), а затем в снятии поперек слоя полукруглой стамеской. Без рашпилей и бормашины обойтись почти невозможно. При засаливании насечек рашпиля или фрезы приходится пользоваться металлической щеткой. Когда основная форма черне создана, доводить и подчищать нужно циклями, напильниками, борами. Иногда на этом этапе обработку поверхности заканчиваю (если не запланировал блеск). В другом случае обрабатываю шкурками механическим и ручным способами. В заключение полирую чистым войлочным кругом до зеркального блеска. Удивительная способность бакаута заключается в том, что после полирования поверхности его слоистая структура, разных оттенков изумрудного цвета, с мельчайшими прожилками, просматривается вглубь, как у полированного малахита. Еще одно свойство: поверхность светло-коричневой древесины, обработанная в финале грубой шкуркой, рашпилем или бором, через 2–3 ч покрывается зеленой патиной, как бы микроскопическим мхом или бархатом. Особен-

«На волне», подсвечник.
Бакаут, 35 см

но быстро это происходит под прямыми лучами южного солнца. На берегу Черного моря цвет бакаута менялся в течение 10–20 мин. Иногда после обработки и воздействия света на поверхности проявляются темно-зеленые полосы. При обработке до зеркального блеска слои зеленых полосок чередуются со светло-коричневыми, темно-зелеными вкраплениями в форме черточек и точек. Красота и блеск достигаются без использования лака или воска. Удивительный материал хорошо показал себя в обобщенных композициях, посуде, анималистике, скульптуре малых форм, ювелирных изделиях. Справиться сложно, но результат стоит труда и потраченного времени.

Подсвечник «На волне» выполнен из разновидности бакаута. Структура слоев напоминает муаровую ленту, будто художник помешал слегка

находившуюся в расплавленном состоянии полосатую древесину Потекла она в волнистых закругленных линиях и вдруг остановилась, застыла навечно, как камень малахит, как смола янтарная. Толстый желто-белый слой заболони обрамляет, как бы обволакивая, край этой удивительной красоты. В зелено-муаровую структуру я попытался вписать тело русалки, а светлая заболонь превратилась в барашки волн, пряди волос и рыбий хвост.

У этой породы художественно-декоративные и пластические возможности неповторимо разнообразны!

Амарант

Рекомендую обратить внимание на древесину амаранта, с необычным для дерева фиолетовым цветом. Трудно не встретить художественные изделия из этой породы. Достаточно твердый материал несложно преодолевать резцом и бор-машинной. В финальной обработке поверхность изделия при необходимости отлично полируется.

Скарабей. Амарант, 9 × 6 × 3 см

Удачно выглядят работы обобщенные, с пластикой форм мелких и крупных размеров. Универсальный материал амарант заметно украсит ваши произведения.

Кебрачо

Одной из удивительнейших пород можно смело назвать южноамериканское дерево кебрачо.

Открыл его, как известно, для применения в художественном творчестве в 1927 г. российский скульптор Степан Эрзья. Его произведения, выполненные в этом материале, восхищают своей неповторимой пластикой, выразительностью, завораживают внутренней красотой и психологичностью образов. Необычайный вид огромных деревьев, растущих в топких болотах Аргентины, привлек внимание кудесника резца. Он был заморожен гигантским, фантастическим хороводом могучих ветвей и закрученных стволов, покрытых свилеватыми наростами. До Эрзьи из этой породы делали шпалы и гнали коричневую краску. Высокая твердость дерева определила его название, ведь в переводе с испанского кебрачо означает «сломай топор». Стамески не слушается, откалывается, крошится. Для преодоления твердости этой древесины Эрзья впервые в практике создания скульптур из дерева применил специально по своему проекту сконструированную мощную бормашину. Только такому инструменту оказалось по силам преодолеть высокую плотность, волнистое строение слоев, свилеватость. По сопротивлению в обработке материал напоминает эбонит, слоновую кость, но имеет более сложную и мелкую структуру. Если вам удастся побывать в Саранске, обязательно посетите музей изобразительного искусства. Полюбуйтесь скульптурами С. Эрзьи, выполненными из южноамериканских экзотических пород — альгарробо, урундая и кебрачо. Около 200 произведений привез на родину скульптор в 1950 году из Аргентины.

Неповторимое, трудно поддающееся описанию чувство возникает в момент прикосновения фрезой к материалу Эрзьи — кебрачо. Врезаясь в дерево, чувствуешь сопротивляемость и в меру податливость, огромную твердость и пластич-

ность. Фреза снимает мельчайшую пыльцу, что дает возможность вовремя остановиться, не сняв лишнего.

Если обработку поверхности на этом закончить, заглушенная текстура не проявится контрастно, создавая общий шероховатый коричневый блеск. При желании достичь зеркального блеска без лака и выявить текстуру поработайте циклей и шкурками, завершите войлочным кругом. Такая обработка предпочтительнее в декоративных изделиях. В работе пыльца от фрезы летит в воздух, забивается в ноздри, глаза, рот, поэтому необходимо пользоваться респиратором или марлевой повязкой, пылесосом.

Сон. Кебрачо, 30 см

Твердых и красивых пород немало, особенно богаты ими Африка, Индия и Южная Америка. На Западе резчики и скульпторы используют экзотические породы — розовое, амарантовое, тиковое, миртовое дерево. Но никакая экзотика не заменит человеческих рук, они творят неповторимое из любого материала.

Кокосовый орех

Остановлюсь на плодах дерева — орехе, думаю, он этого заслуживает. Значительно тверже древесины самого дерева и представляет собой прекрасный поделочный материал. Здесь поговорим только об одной из многих разновидностей ореха — кокосовом. Он гораздо крупнее своих собратьев, имеет значительную площадь поверхности, что дает более широкие возможности для творчества по сравнению с грецким, маньчжурским орехом, персиковыми косточками и т. д. Материал этот для наших широт — редкость, но его завозят в качестве сувениров, попадает он и в магазины художественных изделий. Немногие знают, что из кокосового ореха можно делать ювелирные работы. На Кубе его используют для изготовления музыкального инструмента маракаса и других поделок, в Африке расписывают под маски, собирают для сувениров, но в резьбе применяют редко.

Скорлупа ореха — плотный и достаточно прочный материал, подходящий для контурных,

низкорельефных, прорезных ажурных работ. Его мелкозернистая структура дает возможность вырезать рельеф с большой точностью и подробностями. В зависимости от вида пальмы и места ее произрастания скорлупа может иметь цвет от серого до шоколадного и толщину от 3 до 8 мм. По структуре материал соответствует грецкому ореху.

Мне удалось с помощью бормашины, надфилей, ножа и шкурки создать два кубка, но, пока понял возможности и строение материала, один экземпляр сломал. Сложность заключалась в том, что, привыкнув обрабатывать дерево, не сразу почувствовал другую, более хрупкую, неслоистую структуру. Кроме того, начал вырезать и срезал верхнюю часть ореха, чем ослабил силовые возможности скорлупы. Так же как и с яйцом: пока оно целое — крепкое, но стоит отколоть верхнюю часть, стенки, даже при слабом усилии, трескается.

Если вам попадет в руки кокосовый орех, попробуйте его в работе. Получите удовольствие, преодолевая хрупкий, но достаточно крепкий материал, сможете еще раз убедиться в своей аккуратности и терпении. Он прекрасно держит детали сквозного ажюра.

Исполнение не представляет особых проблем. Поверхность ореха отполируйте мелкой шкуркой. Нанесите рисунок, ножом, уголком или шилом повторите его линии. Если резьба сквозная, просверлите места фона фрезой или сверлом, держа орех в руках. Уточните формы отверстий. Прорабатывая подробности рельефа, будьте внимательны, удерживая орех в руке. Держите достаточно крепко, но не нажимая с большой силой, чтобы не раздавить. Резьбу орнаментов можно делать ножом, мелкими стамесками, бормашиной, штихелями. Пригодится инструмент и для резьбы по кости: клепик, коготок, втиральник. При окончательной отделке полируйте поверхность шкуркой до блеска. Покройте воском. Если необходима ножка-подставка, вырежьте ее на токарном станке или ручным способом. Дерево желательно теплого тона, красных, коричневых расцветок: можжевельник, красное, розовое дерево, груша, самшит. Крепить орех на подставку

можно вклеивая в выбранную под него емкость эпоксидной смолой. Для лучшего сцепления желательно в дне ореха насверлить два-три отверстия. Другой вариант крепления состоит в следующем: в верхней части ореха просверливают отверстие, через него помещают внутрь ореха шуруп с шляпкой. С противоположной стороны, снизу, также просверливают отверстие. Его диаметр должен быть равен диаметру шурупа. Через нижнее отверстие с помощью отвертки, вошедшей в верхнее отверстие, шуруп ввинчивают в подставку. Затем верхнее отверстие накрывают декоративной крышечкой с клеем.

Кубки: «100 лет С. Эрзи»,
«Олимпиада-1980».
Орех кокосовый

ГЛАВА

7

СКУЛЬПТУРА

Иногда резчики-любители начинают с вырезания из дерева скульптуры, не имея об этом сложном виде творчества даже элементарного представления, не зная законов, по которым создается скульптура. Результат — примитивные, наивные поделки, созданные по правилам, присущим только данному автору. Такие поделки — чисто народное самодельное творчество, которое тоже имеет право на существование. Но встречаются работы и другого рода, с претензией на реалистичность. Однако незнание законов скульптуры не позволяет такому любителю создать грамотную работу: детали в его произведении обычно деформированы, пропорциональное соотношение частей и целого нарушено, явное пренебрежение законами анатомии приводит к серьезным искажениям.

Некоторые начинающие любители, увидев на выставках, в музеях произведения признанных мастеров, пытаются подражать им, наивно надеясь сразу освоить и анатомическое строение, и пластическое решение. Но это удастся далеко не всем.

Неудачными, как правило, бывают и работы, скопированные с плохо выполненных рисунков, фотографий или с произведений, созданных из чуждых дереву по природе и способу обработки материалов (например, из керамики, камня, металла и др.).

Таких подходов следует всячески избегать, ибо неоправданное искажение деталей, эклектичность становятся антихудожественным явлением, что отрицательно влияет на развитие вкуса. Любитель из-за своей неопытности может не видеть в своих начинаниях явных ошибок. Поэтому желательно, не ущемляя его самолюбия, указать на эти погрешности. Следует объяснить, что имеется надежный путь для достижения положительного результата: временно отложить практическую работу в данном жанре и заняться

теорией, рисованием с натуры. Большую помощь в процессах объемного творчества оказывает регулярное занятие лепкой в пластилине (или глине, гипсе) с натуры.

Требуется старательное изучение анатомии, пропорций тела человека и животных. Иногда в студию записываются люди, которые уже пробовали заниматься резьбой. По моей просьбе они приносят на первое занятие для определения художественного, технического уровня и вкуса свои домашние поделки. Это декоративные изделия разного художественного достоинства, повторы с готовых произведений или авторские работы, реже — скульптура, статуэтки, портреты. Чаще всего встречаются попытки подражания, натуралистические копии, выполненные без видимого отношения автора к образу. Добиться хороших результатов в этом интересном и сложном жанре нелегко, по этой причине хотелось бы остановиться на данном вопросе особо.

Как уже говорили, для работы в дереве большое значение имеет умение рисовать и делать зарисовки с натуры, а также лепка учебных этюдов и эскизных набросков в глине или пластилине. Занятия лепкой помогут резчику найти масштаб, композицию, уточнить детали, развить объемное видение, чувство пространства, материала, дадут возможность определить правильность композиции при осмотре со всех сторон, соотношение масс и деталей. В лепке легко добавить недостающее или снять лишнее. Глина и пластилин — мягкие материалы, удобные для выполнения эскизов и набросков.

Место для лепки, как и для резьбы, требуется светлое, с верхним источником освещения. Если эскизные работы производятся днем и вечером, следите, чтобы свет не менялся по силе и направлению. Модель должна находиться на уровне глаз художника. Работая в небольшом помеще-

Прежде чем приступить к резьбе в жанре скульптуры, познакомьтесь с анатомией человека, его пропорциями и особенностями частей тела.

нии с маленькими фигурками, бюстами, станок для лепки ставьте на стол. Его изготавливают из дерева в виде доски, укрепленной на табуретке с короткими ножками. Верхняя доска должна вращаться на металлическом или деревянном стержне.

Для лучшего вращения наденьте на ось крепостину с роликами из коротких трубочек. На нижнюю доску прикрепите кольцо из листового железа под ролики. Размеры верхней доски зависят от масштаба лепного эскиза. Она может быть около 30 × 30 см, 50 × 50 см при толщине 3–4 см. Поворачивающаяся доска избавляет скульптора от необходимости перемещаться вокруг работы во время лепки и при рассматривании. Для этого достаточно ее повернуть, подставив другую сторону под прежнее освещение.

Лучший инструмент для лепки — человеческая рука и пальцы, хорошо чувствующие объем и форму. С практикой это чувство развивается. Рука как бы видит объем. Но для проработки мелких деталей, тщательной доводки рельефа и фактуры поверхности понадобятся стеки. Это гладкие деревянные или металлические пластинки разнообразных форм длиной 16–20 см, шириной 1–3 см. Не представляет особого труда сделать их самому. Понадобятся крепкие породы: бук, граб, лучше всего самшит, подходят также береза и клен.

Для удаления лишней глины применяют металлические кольца. К деревянной ручке прикручивают тонкой проволокой круглую или треугольную петлю из стальной проволоки. Для уплотнения слоя глины и формовки крупных деталей сделайте деревянный молоток цилиндрической или квадратной формы, по размерам и весу он соответствует киянке.

Лучший материал для лепки — глина зелено-го цвета, подходит и голубовато-серая. Можно пользоваться глиной и других цветов, но следите, чтобы в ней было не слишком много песка (он препятствует слипанию), и разведенная водой до нужной консистенции она напоминала бы не слишком жирную тестообразную массу. Для приготовления необходимого количества глины ее сначала сушат на воздухе, затем разбивают на

мелкие кусочки и просеивают, чтобы избавиться от камешков. Насыпают в эмалированную или оцинкованную посуду (бак, ведро) и заливают водой так, чтобы над поверхностью возвышались островки глины. Через сутки вода впитывается, и глина готова к употреблению.

Перед лепкой, взяв комок, промните его в руках. Создавая эскиз в глине, лепите сначала общую форму, крупные детали, затем переходите к подробностям.

Окончив сеанс лепки, покройте работу сырой тряпкой, а сверху сухой, или замените их полиэтиленовой пленкой, предварительно слегка смочив изделие водой.

Если глины не оказалось, используйте пластилин. В домашних условиях он удобнее, чем глина: более чистый, почти не высыхает, не трескается и не требует замачивания, но его не следует держать в холодном или в очень теплом помещении, около отопительных приборов, на солнце. В первом случае сильно затвердеет, во втором — размякнет.

Оптимальная температура 18–22°C, что обычно соответствует домашним условиям. Скульптурный пластилин удобен для лепки небольших станковых работ, которые долго сохраняются. Поверхность со временем, если не накрыть изделие тряпкой, целлофаном, уплотняется, покрывается корочкой и пылью.

Скульптурный пластилин продают довольно большими брикетами. Если такой пластилин приобрести не удалось, купите набор цветного пластилина для детского творчества. Можете лепить, используя цветовую гамму. Если нет желания лепить из цветного пластилина, легко превратить его в общую коричневую массу. Для этого брусочки набора положите в кастрюлю с горячей водой, слегка подогревая на газу. Для большей твердости добавьте туда, настругав ножом, парафин из расчета одна треть к массе пластилина.

Через некоторое время пластилин растает. Перемешайте его палочкой и слейте воду, заменив ее на холодную, чтобы масса быстрее затвердела. Извлеките остывшую массу — она готова к работе.

РАЗНООБРАЗИЕ СКУЛЬПТУРЫ

Существует несколько видов скульптуры, каждый из которых имеет характерные особенности. Рассмотрим их с точки зрения резчика по дереву.

Садово-парковая скульптура

Вначале предлагаю обратить внимание на декоративные образы и композиции, установленные на открытой местности, во дворах, улицах, парках, скверах, 1–3 и более метров высоты. Этот вид творчества называется садово-парковой скульптурой.

Много лет назад, в начале увлечения резьбой, в Ялте посетил «Поляну сказок». Впечатление осталось на всю жизнь. Резные ворота и забор из 33 деревянных богатырей «встречали» нас у входа. А на поляне Лиса и Журавль, Иван-царевич, Дюймовочка, Буратино и другие сказочные герои, вырезанные из огромных стволов и коряг.

Не раз видел и в других городах, не только России, на открытом пространстве, множество скульптур, созданных народными мастерами. Этот жанр широко распространен во всем мире. Проходят конкурсы в Италии, Финляндии, Латвии.

Недавно состоялся 4-й фестиваль парковой скульптуры в селе Лункине под Рязанью. Резчики из разных городов топорами, пилами, стамесками и электро- и бензопилами создавали свои произведения на тему «Детская площадка». Мне посчастливилось быть в конкурсной комиссии.

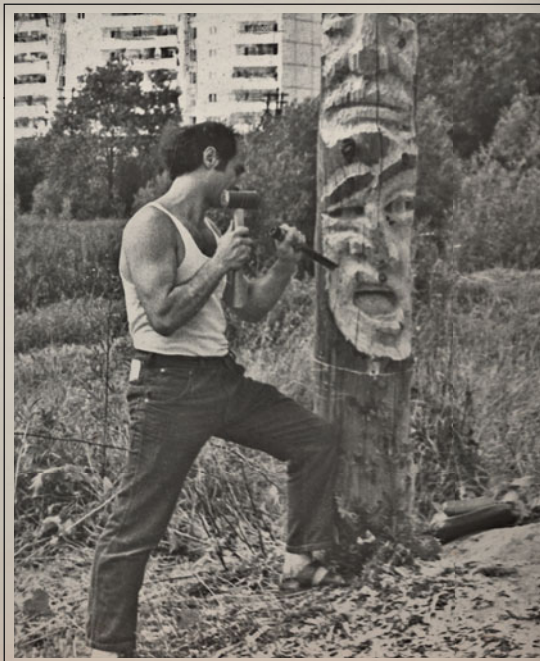
Думаю, парковая скульптура достойна немалого внимания, украшая среду обитания человека и являясь разновидностью скульптуры.

Знаю мастеров, которые резьбой украшают свои дачные участки или соседний парк.

Предлагаю и вам попробовать свои силы в этом добром деле. Если пока не особо знакомы с анатомией, не огорчайтесь, вам поможет само дерево, как материал и значительные размеры композиции. Опытные мастера создают в этом жанре уникальные произведения. Верю, и у вас получится.

В начале увлечения я тоже пытался вырезать что-то под открытым небом у дома, в детском лагере, на берегу Черного моря. Не претендую на высокое мастерство — это было начало, но желание создавать в крупном масштабе для своих сыновей большие игрушки не оставляло меня.

Может, и вы вдохновитесь, ради детей, сотворить сказку у всех на виду. Благодарность зрителям гарантирую — пробуйте. Это заодно приблизит вас к пониманию скульптуры.

Станковая скульптура

Делается достаточно подробно, с проработкой деталей, рассчитана на близкое и внимательное рассматривание. Является как бы основным видом, вобравшим в себя все жанры объемного искусства. Это статуя в статичной или динамичной позе, отвлеченный или с портретным сходством образ, который должен быть уверительным с любой стороны, а также групповые композиции двух или нескольких фигур, связанных общим сюжетным содержанием и решенных в одной пластике. Иногда это образ человека с каким-либо предметом, дополняющим композицию.

В станковой скульптуре часто встречается бюст — погрудное изображение человека. Особую сложность и ценность мастерства художника составляет умение передать тонкое психологическое состояние портретируемого, его характер и черты. Очень важно небезразличное отношение

автора к тому человеку, чей образ создается. Для самодеятельного ваятеля бюст — серьезное испытание, подходить к нему следует с особым вниманием и ответственностью. Только глубокие знания анатомии и пластики лица, психологии человека приведут к убедительным результатам, высокохудожественной работе. Для резчика по дереву понимание древесины как материала имеет также немаловажное значение. Необходимо тонко чувствовать ее возможности в создании образа, пластической формы.

Декоративные работы

В начале знакомства с анатомией человека предлагаю вырезать небольшие скульптуры в декоративном жанре. Первые пробы могут оказаться удачными, что вдохновит вас на более сложные решения.

Вырезать можете по квадрату (как ложку), формы могут быть плоскими, очень условными.

Письменный прибор. Кедр,
16 см

Сожженный, но не покоренный. Эскиз памятника для Италии. Сосна, 60 см

Дерево, как материал, выручит даже в простых композициях, рельефах. Край формы прорисуйте пластичным.

Вопрос ошкуривания определите в зависимости от задачи и породы дерева. Помещая примеры несложных образов. Копируйте или фантазируйте. Декоративные, пластические формы и образы просты в резьбе, быстры по времени исполнения и порой художественны. Если они не удаются, расстраиваться не стоит. С приобретением мастерства, верю, ваши декоративные работы станут более интересными.

ДЕКОРАТИВНАЯ АНИМАЛИСТИКА

Для скульптурного изображения животного знание его анатомии так же необходимо, как и в работе с человеческой натурой. Так как зверь или птица не будут вам терпеливо позировать, один из способов понять особенности формы, характер движений — сделать большое количество зарисовок с натуры. Для этого удобно работать в зоопарке, где у животных ограничено пространство передвижения, они подолгу могут находиться в одной позе, не уходя из поля зрения.

Хорошо, если в вашем доме есть кошка или собака. Возможно, вы держите бурундука или черепаху, ежа или ужа, попугая или чижа, или какое-либо другое животное. Они послужат вам натурой для рисования и лепки. Старайтесь зарисовывать животное в присущих ему позах. Кроме зарисовок и эскизов в лепке делайте фотоснимки. Это облегчит работу. Неплохо посещать зоологический музей, где есть возможность продолжительное время внимательно рассматривать тот или иной экземпляр интересующего вас вида. Чучело позволяет подробно ознакомиться с внешностью животного, но делать с него лепные наброски не советую. Не всегда, создавая чучело для музея, мастер-таксидермист соблюдает скелетную конструкцию, анатомическую точность особи. Немалую помощь окажет специальная литература, а также журналы, где в доступной форме освещается жизнь природы, повадки и особенности животных.

*Быстрый каракал.
Липа тонированная,
100 см*

При первом же рассмотрении мы отмечаем, что анатомия животных во многом сходна с анатомией человека. Это качество необходимо использовать при конструировании тела животного в заданной позе. Все, что имеется в скелете человека, мы находим и у братьев меньших: череп, позвоночник, грудная клетка, передние и задние конечности. Их последовательность, способы соединения в основном схожи. Одно из

отличий — наличие у животного хвоста, который является продолжением позвоночника. В связи с постоянным горизонтальным положением туловища животного все четыре конечности выполняют опорную и двигательную функции. Почти у всех отсутствуют ключицы, а лопатки заметно выделяются при ходьбе и в положении стоя в покое. Редкие экземпляры могут держать передними конечностями пищу, как человек. Животных изображают в движении или в статических (сидячей, лежачей) позах. Каждая из них имеет свои особенности. Создавая образ животного в глине или сразу в дереве, помните о двухсторонней симметрии туловища. Наметьте среднюю линию, которая будет ориентиром в повторении элементов тела и головы. Постоянно помните о строении скелета, группах мышц, покрывающих его. С самого начала найдите соотношение объемов основных масс и взаимосвязь с ними деталей.

*Ночной охотник.
Липа тонированная,
25 см*

Фазан. Липа
тонированная,
30 см

Рептилия. Липа тонированная, 50 × 30 × 6 см

На морде животного меньше заметно внутреннее состояние, чем на лице человека. Выражение ее более постоянно, исключая некоторые моменты озлобления. Передать такое однообразие внешнего настроения легче, чем мимику человека, но при более внимательном изучении мы наблюдаем проявление настроения, переживаний. Обращайте внимание на скульптуры зверей художников-профессионалов.

Понаблюдайте внимательно за животными: они изящны и степенны, стремительны и спокойны, откровенно и открыто выражают свое настроение и расположение к вам, если вы им не враг, если не причинили зла. Еще раз хочется обратить внимание на внешнюю красоту, пластику движений животных. Когда крадется к жертве пантера, летит в прыжке гепард, как акробатически ловки их движения!

Не менее интересно и воплощение в дереве образов пернатых. Птицы — это особый вид,

Изображение животных — занятие благодатное. Создавая скульптуру дикого или домашнего зверя, прикасаясь к этой бесконечной и радостной теме, вы получаете истинное наслаждение. Но здесь нужна добрая душа. Холодное и безразличное отношение не дадут положительного результата.

прекрасно поддающийся пластическому решению. Домашние куры, утки, лесные глухари, куропатки и даже самая обыкновенная ворона, созданные своими руками, принесут массу удовольствия. Хотелось бы обратить ваше внимание на голубей и лебедей, орлов и сов. Дерево, при вдумчивом подходе и тщательном исполнении, выгодно подчеркнет их природную красоту. Стилизация оперения придаст образу дополнительную декоративность.

Мама! Ильм, 1 м

Вполне заслуженно внимание скульптора привлекают земноводные и пресмыкающиеся: лягушки и ящерицы, черепахи и змеи, крокодилы и вараны. Они красивы, грациозны, пластичны, сама природа украсила их чешуйчатую кожу или панцирь неповторимым орнаментом. Их внешность поддается стилизации, обобщению, декоративному решению. Особенно убедительно и правдиво получается работа, если имеешь перед собой натуру, так что лучшее время для подобного творчества — лето, когда выезжаешь на природу.

Обратите свое внимание на жителей подводного царства — рыб, крабов, моллюсков. Если есть аквариум, обратите внимание на красоту форм и движений каждой из рыбок. Кто увлекается подводным плаванием с маской и ластами, имеет возможность наблюдать интереснейшую жизнь морских обитателей. На глубине все кажется увеличенным, пугает необычным видом, но это лишь оптический обман. Если быть осторожным, можно увидеть, как краб у камня шевелит челюстями. Неловкое ваше движение — и он исчез, взбаламутив дно. Стайка прозрачных рыбешек блеснула на солнце, почти коснувшись ваших ног, остановился и замер морской конек, разглядывая прищельца с суши. Из-за травы показался колючий взъерошенный ерш. По дну не спеша двигаются моллюски, укрытые в раковинах. Мидии приоткрыли створки, прикрепившись к валунам. Нечасто, но встречается и красавица звезда с присосками на щупальцах. Образов для творчества великое множество, выбирай любой. Вспомните восхитительного,

Кузнечики. Самишит, мореная липа. Результат определяется не материалом, а умением

пластичного умницу дельфина, не забудьте таинственных осьминогов, скатов и даже хищных акул. Художнику — раздолье для творчества.

Думаю, не следует забывать и самых малых существ, которых в мире неисчислимое множество, — это насекомые. Многие из них заинтересуют резчика по дереву. Работать с насекомыми одно удовольствие. Тщательно вырезая каждую деталь миниатюрных, изящных букашек, вы имеете возможность внимательно разглядеть их туловища, ножки, крылышки и, к удивлению, открыть для себя, что «лицо» жучка очень интересно и более сложно, чем казалось раньше при менее близком рассматривании. Вы понимаете, что у каждой божьей коровки или кузнечика есть характер, повадки и даже желания, и проникаетесь добрыми чувствами к каждому из них.

Не обойдите вниманием и доисторических животных — динозавров, ящеров и т. д. Они привлекают своей экзотичностью и таинственностью. Сохранившиеся останки дали возможность ученым и художникам частично восстановить их необычный, во многом непохожий на современных собратьев внешний вид. Еще многое не открыто и не понято. У вас есть возможность повторить реальный образ древнего животного или попытаться сотворить свой, открыть новое, неизвестное. Создавая образы

*Кончай бегать, давай поговорим...
Можжевельник, 22 × 18 × 6 см*

животных, я получаю удовольствие и радуюсь, что в моем доме появляется еще одно удивительное существо. Сейчас их около пятидесяти.

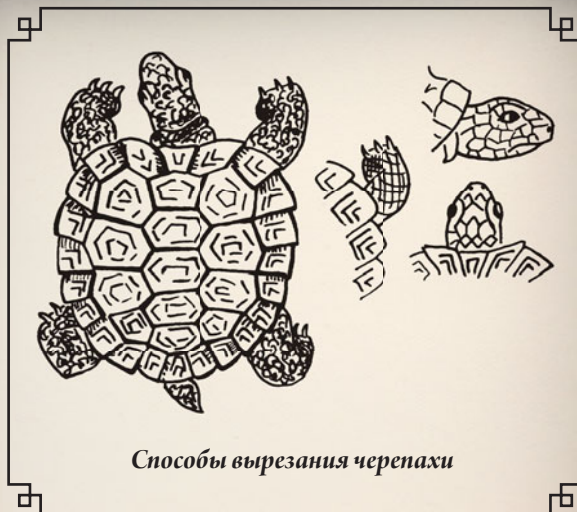
Дружной семьей живут у меня носорог и крокодил, слон и свинья, пингвин и сова, черепаха и скорпион, лягушка и варан, змея и петух, жуки и рыбы — всех не перечесть. К каждому доброе отношение с надеждой на взаимность.

Черепаха

Однажды на берегу Черного моря я поймал черепашку. Форма ее панциря оказалась настолько совершенна, что мне не пришлось долго думать, как решить ее образ в дереве.

Для этой цели я использовал березовую дощечку 12 × 10 см толщиной 5 см. Резал по той же схеме, что и брошь «Жук на листе» (см. раздел «Украшения из дерева»). Только края панциря между лапами и хвостом опустил чуть ниже. Решите, хотите ли вы расположить вашу черепашку на подставке, вырезанной из того же куска. Если да, то доску лучше взять на 2–3 см толще. Без подставки достаточно и 5 см.

Орнамент на поверхности панциря можно вырезать в реалистичной манере или декоративно.

Способы вырезания черепахи

*Черепаха — начало работы. Бакаут,
28 × 22 × 6 см*

Окончание работы. Две черепахи. Верхняя вытолена из заболони монолита. Цвет естественный

На лапках и хвостике, копируя натуру, вырежьте чешую или уголок прорежьте косую сеточку. Орнамент на головке тоже можно упростить. По окончании прошкурьте, если считаете нужным, и заморите.

Черепаша может служить крышечкой коробочки или самой коробочкой.

*«Чего залезла?» — «Покатай!».
Лита тонированная, 15 см*

Кобра

Питаю особое расположение и уважение к символу мудрости — змее. Видимо, не зря восточные мудрецы издавна приписывали этому удивительному, таинственному существу такие человеческие качества, как прозорливость и стремление к самосовершенствованию, непредсказуемость и холодность ума, изящество и чувство собственного достоинства. Образ змеи интересен художнику тем, что предоставляет бесконечное количество пластических возможностей, разнообразие композиционных решений. Природа как бы еще раз напоминает нам о своем мастерстве, неподражаемых достижениях. Знаю, у некоторых к змеям чувство отвращения или страха. Понаблюдайте за ними внимательно, полюбуйтесь красотой их движений. Постарайтесь понять и разобраться в своих чувствах, возможно, они изменятся.

У меня уважительное отношение к змеям сложилось давно, еще до увлечения художественной резьбой. Однажды во время сбора грибов в подмосковном лесу я наткнулся на живую блестящую ленту. Сначала испугался, но любопытство оказалось сильнее. Заметив светлые пятна на голове, подумал, что это уж, и решил взять с собой. Изловчился, с помощью рогатины поймал, завязал в платок и положил на дно корзины. Возвращаясь домой, в электричке, освободил пленницу, чтобы получше рассмотреть. В какой-то момент, видимо, сделал змее больно, и она мгновенно укусила меня в руку. Рука сильно опухла. После в зоомагазине я выяснил, что это «самая обыкновенная подмосковная гадюка, укусы которой очень опасны». Пришлось ее убить, иначе мог пострадать кто-нибудь еще. Мне тогда уже стало понятно, что во всем происшедшем виноват сам. Животное никогда не тронет, если ему не сделаешь плохо. Оно нападает, только защищаясь или когда голодно. И часто гибнет, если лишить его привычной среды обитания. Если встретите в лесу его жителя, не приносите домой, для него это может кончиться трагично.

Из змей наиболее эффектной мне кажется кобра. Момент, когда она поднимает голову и раскрывает свой устрашающий капюшон, очень

выразителен. Обратите внимание, насколько мягки и пластичны изгибы ее тела. Рассмотрите фотографии, рисунки, а если есть возможность, посетите террариум в зоопарке.

Предлагаю два способа вырезания кобры. Первый заключается в вырезании фигурки из целого массива древесины: ствола или бруска. Размеры могут быть разные. Рассмотрим пример в 20 см высоты и 16 см в диаметре (для бруска это размер стороны квадрата). При таком масштабе диаметр тела получится около 3 см. Проще работать с липой, хотя красное дерево позволяет добиться большей убедительности образа и лучшего качества. Внимательно изучив, как выглядит угрожающая поза кобры, нанесите на заготовку контуры вертикально поднятого участка тела, головы и раскрытого капюшона анфас (вид спереди). В нижней части заготовки наметьте горизонтальный уровень лежащих на земле изгибов, прибавляя к толщине 1 см. Пропилите по этой разметке до вертикальных линий. Срежьте лишнее. Нарисуйте вид сбоку: изгиб шеи и выброшенную вперед головку. Сделайте

Кобра. Липа тонированная, 40 см

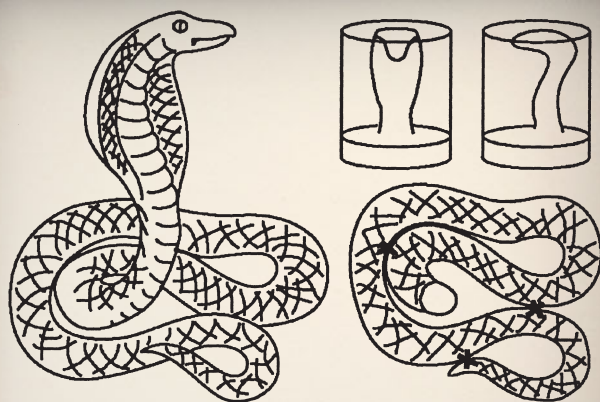

Схема вырезания кобры

пропилы: снизу, по границе колец и под головкой, до изгиба шеи. Уберите лишнее в боковом профиле до контура. Будьте внимательны при снятии древесины возле шеи, чтобы не отколоть лишнего.

Прорисуйте на горизонтальной плоскости заготовки изгибы лежащей части тела так, чтобы они соприкасались в трех точках. Уберите все лишнее между изгибами и оформите плавный, естественный переход от лежащей части тела к поднятой, используя добавочную толщину. После этого прибавленный ранее сантиметр срежьте. К хвосту толщину равномерно сведите на нет. Доведите профиль тела до формы закругленного треугольника, вытянутого в сторону спинки. Вырежьте головку, открытые глаза, оформите зрачок в виде углубления. Если есть желание вставить в глазницу камень, то углубление должно быть чуть меньшего диаметра (примерно на 1 мм), чтобы камень вставлялся в него с некоторым усилием. Для глаза подойдет бусина из малахита, тигрового глаза, лунного камня и т. д. — что подскажет ваша фантазия. Такой вариант очень эффектен.

Сформируйте капюшон, выделяя с его внутренней стороны объем тела. Затем всю поверхность тела протрите напильниками, гнутыми рифлевками, шкуркой до блеска. Нарисуйте по

всей длине орнамент чешуи, напоминающий косую сеточку. Учтите, что в изгибах линии сетки непараллельны. На голове чешуя имеет свой рисунок. На шее между «крыльями» капюшона расположены чешуйки, с помощью которых змея передвигается. Их изображают поперечными полосами.

Рисунок чешуи должен быть или декоративно-условным, без подробностей, или с тщательно и предельно точно вырезанными деталями. Последний вариант уместен в хорошей, крепкой породе дерева.

Весь рисунок повторите уголком или ножом (что менее удобно). Поверхность еще раз протрите мелкой шкуркой. Намочите, заморите серой морилкой, подойдет и зеленая. После сушки вставьте в глазницы камни. Покройте изделие воском или лаком. Протрите до блеска.

Во втором способе изделие вырезают из двух кусков. Подберите доску размером примерно 16 × 16 см и толщиной 3 см и брусок 8 × 5 см, высотой 17 см. На доске нарисуйте лежащую

часть тела, которая с одной стороны заканчивается хвостом, с другой — плавным подъемом для стыковки с вертикальным фрагментом фигурки. Изгибы в горизонтальной плоскости, как и в первом случае, должны соприкасаться в трех точках. В бруске прорисуйте фронтальные и боковые контуры тела. Теперь вырежьте две эти детали. Срезы, которыми детали пристыковываются друг к другу, сделайте под таким углом, чтобы в дальнейшем линию соединения можно было легко совместить с одной из линий чешуйчатого орнамента — стыковка станет практически незаметна. Тщательно совместите детали с клеем. Остальное делайте, как и в первом варианте.

Используя описанные способы, вы можете создать не только одиночную фигурку, но и целую композицию: кобра на пне или высунувшаяся из корзинки и др. Предпочтительнее выполнить это из целого куска массива.

Еж

Встретить ежа в лесу — всегда удовольствие. Если вам повезло, не тычьте в него веткой, иначе он моментально свернется и превратится в неподвижный колючий комочек. Не берите в руки — уколёт, да и выскользнет. Просто понаблюдайте за ним — куда бежит, чем озабочен, какие у него повадки. Это поможет вам позже воссоздать в дереве образ милого лесного зверь-

Кобра на пне. Липа тонированная

Схема вырезания ежа из сучка липы

ка. Думаю, рукодельный еж принесет радость и вам, и вашим близким, особенно детям.

Перед началом работы внимательно рассмотрите или живого ежа, или его рисунок, фотографию. В качестве материала подойдет сучок липы толщиной 8–10 см. Пусть вас не смущает, что из такой заготовки не получится фигурки в натуральную величину. Маленький еж в декоративном исполнении тоже очень симпатичен.

Снимите с сучка кору, но не полностью — оставьте небольшой кружок для шляпки будущего гриба, который окажется на его колючей спине. Срезая лишний материал, не забудьте оставить небольшой объем и для одного-двух листочков. Вырежьте тело, головку. Уточните детали мордочки, лапок, ушей, гриба и листьев. Обработайте шкуркой ножку и шляпку гриба, зрачки глаз, кончик носа, коготки. Для имитации колючек всю спинку сплошь покройте рисками длиной до 1 см. Эту работу удобно выполнить уголком в 40°. На мордочке и груди, где нет колючек, сделайте насечку более мелкую, похожую на мех, уголком более узким.

Морить надо по частям: сначала мордочку, грудку, листочки — морилкой светлого тона. По-

следние можно и другим тоном. Спинку морите более темной морилкой — мышиного (темно-серого) цвета. Гриб оставьте светлым. Шляпка из коры будет естественно-темная, а ножка пусть останется светлой в контраст темным иголкам. Будет такое впечатление, что она наколота на них, а не вырезана из одного куска.

Зрачки, кончик носа, коготки покройте повторно черной морилкой. Ежа покройте воском, а зрачки, кончик носа, коготки 3–4 раза нитролаком, чтобы блестели. Получается очень убедительный еж с милой мордашкой. На спинке могут быть и другие дары леса, которые заботливый еж собирает про запас.

Носорог

Экзотичен, могуч и добр — так можно охарактеризовать это массивное и малоподвижное на первый взгляд животное. Привлекает внимание, вызывая теплые чувства, его снисходительное отношение к птицам, которые промышляют остатками пищи в его зубах и насекомыми-вредителями на его шкуре. Я не пожалел на него блок красного дерева длиной 65 см. Без пилы, топора, крупных стамесок и киянки, конечно, не обошелся. В окончательной стадии обрабатывал поверхность отлогой стамеской — для создания необходимой фактуры и бликов на коже живот-

«Пойдем за грибами!». Липа тонированная,
15 × 10 × 10 см

«Друзья». Носорог и птичка
Махагон, 75 × 35 × 25 см

Схема вырезания туловища пумы

Морда пумы

ного. В ноги вставил металлические спицы для укрепления короткого слоя в этих местах. Птичка прикреплена шкантом на клею. Покрытие воском завершило обработку. Общая высота 40 см.

Пума

Как-то один из знакомых артистов эстрады, объехавший полмира, пригласил меня в гости. В Индонезии он приобрел пуму из черного дерева. Она была прекрасна, но с трещиной на боку и без нескольких клыков и когтей (сделанных из слоновой кости). Возможно, со временем или от перемены климата разохлось и треснуло дерево. Мой приятель спросил, не возьмусь ли я отреставрировать скульптуру.

Пока занимался реставрацией, попробовал повторить ее в том же размере (56 см длины и 18 см в холке) из липового бруска. Вырезал, прошкурил немного, покрыл черным нитролаком.

В глаза вставил зеленые камни, язык сделал из красного дерева, когти и клыки из кости — все как в оригинале (фото). Позже я выполнил несколько повторов на заказ. Один из лучших вариантов находится во Всероссийском выставочном центре в павильоне «Культуры». Надеюсь, работа над пумой и вам покажется интересной, поэтому предлагаю вашему вниманию контурные рисунки тела и прорисовку морды. Резьбу

Пума. Липа + лак, 55 см

рекомендовал бы начать по квадрату. Затем уточняйте детали. Старайтесь сохранить стиль и пластику, а также реалистичность движения и выразительность морды. Если многое, что я раньше предлагал в книге, вы сделали, то и эту работу осилите.

Скорпион

Не знаю, прав ли, но к ядовитому скорпиону у меня уважительное отношение. Всмотритесь, как совершенно строение его тельца, ничего лишнего (фото). Полная симметрия и ритм в члениках тела — вот где урок гармонии. Мощные цепкие клешни и подвижное ядовитое жало хвоста: некая символичность заключена во всем его существе. Поведение скорпиона не всегда понятно. Известно, что самка после спаривания убивает самца собственным ядом. В чем причина? Скорпион интересен и тем, что сохранил свой внешний вид в течение многих тысячелетий. Этот пришелец из далеких времен по сей день загадка. Желание хотя бы немного разгадать, разобраться, понять и привело к более внимательному, пристальному рассмотрению этого удивительного существа, а затем родилась идея создать из дерева его подобие. Наблюдайте внимательно за жизнью природы. Переводите то, что понравилось и по силам, в материал, и в вашей коллекции появятся новые симпатичные образы, которые украсят вашу жизнь. Для этих небольших и порой ювелирных работ потребуются дерево твердое, мелкоструктурное, способное выдержать детали малых размеров. Рекомендую

Скорпион. Махагон, 20 см

самшит, кизил, сандаловое, красное и черное дерево, бакаут и, несомненно, кебрачо. Если таких пород не нашлось, не огорчайтесь, их заменят клен, бук, береза. При определенном мастерстве и эти породы дают прекрасный результат.

Жуки

Меня всегда удивляют красавцы жуки с обтекаемой формой тела, прикрытого пластинками крыльев, а когда этот шедевр природного творчества взлетает, радуешься, восхищаешься его совершенством. Для воплощения в дерево меня особенно привлекают жуки-носороги и жуки-олени, внешним видом полностью оправдывающие свое название. В качестве примера я представляю работу из красного дерева, выполненную в гигантских для жука размерах — 80 см длины. Увеличенный масштаб изделия придавал деталям неожиданную экзотичность. Вдруг открываешь для себя, что простое насекомое может превратиться в сказочно-романтическое существо.

Короед. Береза тонированная, 30 × 15 × 5 см

ЧЕЛОВЕК.
ДЕКОРАТИВНЫЙ
ОБРАЗ

Прежде всего поделюсь некоторыми мыслями о вырезании скульптурного изделия. Вначале напомним: воплощать в материале следует лишь то, что взволновало или хотя бы вызвало интерес. Это должен быть прежде всего заказ души. Когда тема, образ найдены, постарайтесь разобраться, каковы особенности его построения. Определите более выгодный масштаб изображения, решите, в каком ключе сделаете изделие, будет ли оно реалистическим или декоративным, традиционно народным или примитивным, пластически обобщенным или подробным, с деталями. Пролепите в глине или пластилине, прочувствуйте объемы, определите характерные черты и приступайте к резьбе. Подберите необходимого размера материал. Желательно решить, какую использовать породу, твердую или мягкую. Заранее определите способ окончательной обработки поверхности: оставить след резца или прошкурить, тонировать или использовать естественный цвет, покрыть лаком или воском. От этого во многом зависит художественный уровень законченного изделия. В процессе работы необходимо приучить себя смотреть на неоконченное изделие, как бы отвлекаясь от конкретного образа. Перед вами пластическая форма, в которой должно заинтересовать расположение и соотношение масс, их равновесие, взаимосвязь объемов и линий, ритмичность повторов деталей и даже пустоты между ними. Зритель это видит не всегда, но чувствует, удачно выполнена работа или автор

пока слаб. Начинающему скульптору, который не в ладах пока с законами анатомии, советую делать работы, не претендуя на реалистическое решение. Именно в декоративном жанре чаще создают свои изделия любители, для них порой он остается единственно доступным и в дальнейшем творчестве.

Если вы хотите изучить строение человеческого тела для дальнейших занятий скульптурой, но у вас нет человека, который согласился бы позировать, отправляйтесь в летнее время на берег реки или к морю. пляж — прекрасный наблюдательный пункт для художника. Не привлекая внимания, смотрите, изучайте, зарисовывайте, пытайтесь вырезать в дереве торс и даже тело целиком. Лично для меня особый интерес представляют женские фигуры. Они всегда достойны внимания. Создавая то или иное женское тело, природа каждый раз выступает как гениальный художник, все произведения которого неповторимы и прекрасны. Учитесь у нее, черпайте вдохновение, подсматривайте пропорции, общую форму, пластику, прелестные частности. Не стесняйтесь сначала копировать, но, приобретя опыт, старайтесь создавать свое, присущее только вам, даже если это будет декоративное решение, а не реалистичное.

В процессе вырезания периодически отходите на расстояние и осматривайте скульптуру с разных сторон. Так лучше видны общие формы, легче определить недоработки и ошибки.

Цирковые акробаты

Увлекаясь в юности спортом, а позже работая в цирке и на эстраде, я восхищался тренированным человеческим телом, изумительной пластикой поз и движений. И вот теперь, когда занимаюсь изобразительным творчеством, образы той поры просятся в объемное исполнение. Выполняю их декоративно, с обобщенно-текучей пластикой, условной формой. Ключевую роль в таких работах играет обыкновенный контурный рисунок. Поэтому, прежде чем браться за инструмент, со всей тщательностью продумайте плоскостные эскизы будущего произведения, постарайтесь найти наиболее удачные решения контура. А в процессе работы, чтобы оценить пластичность объемов, почувствовать простран-

ство, формирующееся вокруг композиции и внутри нее, чаще окидывайте промежуточные результаты общим взглядом.

В качестве материала подойдет квадратный брусок. Техника вырезания не представляет особой сложности — вспомните способ изготовления ложки методом «от квадрата», здесь последовательность действий та же. Нанесите профиль с одной из боковых сторон и снимите лишнее по контуру. Затем прорисуйте передний профиль и также снимите резцом. Далее уточняйте детали и, где это необходимо, закругляйте форму.

Клоуны

Цирковая тема бесконечна. На манеже множество жанров достойны уважения, но особое место занимают клоуны. Первый собирательный образ я вырезал из 27-см куска красного дерева — «Клоун с концертино» (правый на фото «Клоун К. Мусин и друзья»).

Текстура подсказала обобщенную пластику без подробностей, только необходимое. Большие башмаки, не по размеру широкие брюки, пиджак с огромными пуговицами на спине, бантик-бабочка. В руках традиционная гармошка коверных — концертино. У клоуна добрая, во весь рот, улыбка. Лицо больше напоминает маску, настолько все условно. Завершив резьбу, тщательно обработал шкуркой и покрыл воском.

Это был первый «блин» в жанре клоунады, но он вдохновил на следующие. Вспомнил, как-то выступал коверный из Латвии — долговязый, флегматичный Шлискевич. Глядя на зрителей, он смешно постукивал правым ботинком по левому. Таким и запечатлен в красном дереве в обобщенной, лаконичной манере (в центре на фото «Клоун К. Мусин и друзья»). Обработанные шкуркой поверхности пластически объединили детали и усилили красоту материала. Работа выгодно смотрится с разных сторон.

После этих двух типажей стали появляться новые. Когда-то работал я в цирке с удивительным комиком Костей Мусиным. Он прекрасно исполнял сценку с кнутом. Какой был всегда смех, передать невозможно. Это надо было

Рекордный баланс.
Махагон, 100 см

Стойка на руках.
Махагон, 40 см

видеть. В то время сфотографировал его в разные моменты, что и помогло позже в создании образа.

Нравится мне мягкая, добродушная работа с кошками клоуна Юрия Куклачева. Когда узнал, что и он увлекается резьбой по дереву, то создал его образ в миниатюре. Тема клоунады благодарная. Образов много.

Клоун К. Мусин (слева) и друзья. Махагон, 25, 30 см

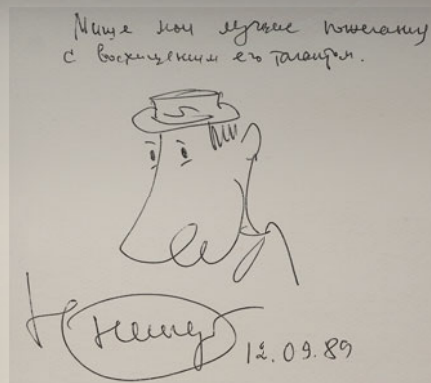

Рисунок с автографом Юрия Никулина

Юрий Куклачев. Махагон, 40 × 20 × 7 см

«Один»

В композиции «Один» другая тема и другие задачи. Когда-то великий Микеланджело говорил, что та скульптура хороша, которую скатишь с горы, и ничего от нее не отвалится. Именно под влиянием этой мысли и возникло желание сделать композицию, по форме приближающуюся к шару. Тему подсказал молодой человек, сидевший скорчившись на пляже. Он долго не менял своего положения, а я наблюдал за ним.

Привлекла законченность формы, цельность массы, напоминающей шар. К тому же у молодого человека были хорошо развиты мышцы. Кажется, что если он упадет на бок, то покатится, как колобок. Я сфотографировал фигуру с четырех сторон. Массив красного дерева $25 \times 20 \times 18$ см старался использовать максимально, срезая как можно меньше. Формы вырезал предельно обобщенно, в завершении протер поверхность шкуркой, что помогло выявить красоту текстуры. Обработка воском прибавила контрастности и блеска, благодаря чему мышечный рельеф как будто стал более выпуклым.

Один. Махагон, $25 \times 16 \times 15$ см

Декоративное решение фигур в разных породах

В качестве примера использования разных пород деревьев для декоративного исполнения человеческих фигур, привожу еще несколько работ.

Просто женщина. Кебрачо, 42 см

Спасите будущее (женщина в костре с ребенком).
Красное дерево,
100 см. Памятник
для концлагеря
Равенсбрюк под
Берлином

Юность.
Клен, 37 см

Закутали.
Липа, 50 см.
Пример
покрытия
морилкой

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОРТРЕТЕ

Иногда спрашивают, зачем я делаю портреты, да еще и великих людей. Ответ неоднозначный. Во-первых, иногда художник желает изобразить интересующего его человека так, как видит и чувствует. Во-вторых, порой просто невозможно пройти мимо увлекательной темы, остаться равнодушным к героическим поступкам, к выдающейся личности. Появляется потребность высказать свое мнение. Огонь яркой и значительной души согревает и заставляет гореть других. Согласен, звучит немного высокопарно, но остаться безразличным невозможно. В процессе такой работы чувствую себя счастливым. Конечно, не всегда удастся, совершенству нет предела, но отказаться трудно, если хоть раз прошел по этому пути.

За какой бы образ вы ни взялись, если чувствуете в этом потребность и вдохновение, начинайте немедленно. Пусть ничто вас не остановит. Помните: в другое время и вы будете уже другим и не сможете сделать так убедительно. А все, что в эту минуту мешают, уберите с дороги! Рекомендовал бы перед работой над портретом выполнить несколько лиц в объеме без портретного сходства с конкретным человеком. Просто образ девушки, юноши, старца. Лишь бы они вас заинтересовали. Выполненные объемно несколько таких образов приблизят к сложному жанру. Набирайтесь смелости и приступайте к делу. Когда начнете работу над портретом конкретного человека, сфотографируйте его в фас, профиль, три

Мадонна с младенцем. Махагон, 50 см

четверти. Это даст возможность работать и без натуры. Прежде всего вылепите лицо со всеми подробностями в пластилине, с натуралистическим подходом. Необходимо каждый объем, выпуклость, любую форму прочувствовать и даже выучить наизусть. Когда с закрытыми глазами будете знать, где какая особенность, что типично для данного портрета, тогда можно начинать работать в материале.

Далеко не многие из художников берутся за выполнение портретов, тем более известных людей. Дело это непростое и ответственное, требует долгой учебы и большой практики. И если вы решились взяться за столь сложное, даже не всякому профессионалу доступное творчество, отнеситесь самым серьезным образом к изучению данной проблемы и практическим занятиям. Иначе ваши пробы будут очень слабыми, и на

*Москвичка.
Махагон, 50 см*

*Петя Тайшин, художник,
якут. Лица, 50 см*

свет появятся далекие от сходства, анатомически мягкие подобию портретов. Случаи, когда резчик-любитель достигал заметных, а порой и значительных успехов в этом виде скульптуры, редки.

Одни любители занимаются в студии под руководством опытного педагога, другие (реже) познают портретное искусство самостоятельно. Задумав портрет известного человека, подберите литературу с его биографическими данными, изучите уже имеющиеся изображения, узнайте о нем как можно больше, постарайтесь понять, что это за личность. Если подобные материалы имеются в музее, внимательно рассмотрите их. Наличие посмертной маски во многом поможет разобраться в строении лица. Когда узнаете о данном человеке практически все, сживетесь с его образом и почувствуете, что можете даже по памяти вылепить, приступайте к работе. Но старайтесь не попасть под влияние талантливых художников, не повторяйте в своей работе уже созданный кем-то и ставший стереотипным, знакомый с детства образ. Идите своим путем. Перед скульптором, работающим над портретом, стоит задача достичь узнаваемости, не оказаться под влиянием предыдущих авторитетов, вложить свое понимание, отношение к портретируемому

и постараться наполнить лицо жизнью, передать характер, внутреннее состояние души, отразить основные черты. Порой встречаются на выставках безжизненные портреты, ничего не выражающие, кроме сходства. Они не привлекают внимания, не вызывают чувств, не остаются в памяти. Большой же мастер способен передать в портрете и душу, и время, в котором жил изображаемый человек.

При работе над портретом с натуры желательно почаще общаться с портретируемым, изучая строение и особенности его лица, его характер и даже привычки.

РАБОТА НАД ПОРТРЕТОМ

Приобретая опыт в декоративной резьбе, одновременно пробуйте себя и в портретных работах. Начните с небольших набросков в дереве лиц родных и знакомых. Режьте по памяти, глядя в зеркало и на фотографии, пытайтесь вырезать и свое лицо. Это удобно тем, что никого не нужно просить позировать, а изучать общие законы можно. Делайте гримасы, меняйте мимику, стараясь понять, какие мышцы лица в данном выражении напрягаются или расслабляются, изменяя внешний вид. Когда я только начал заниматься резьбой, ленился делать наброски в пластилине, резал сразу в материале. Это приучало работать наверняка, но теперь, через много лет, убедился: без лепки трудно понять лицо, сложно добиться сходства, тем более передать настроение.

Знаю, что многие резчики, увлекшись процессом вырезания, тоже не любят лепить, даже в ущерб качеству. У других просто не хватает времени. Измените свою позицию, найдите желание и время для лепки, и вы обретете в работе с материалом большую свободу. Вы получите удовольствие от заметного успеха.

Если все же придется сразу работать в материале, порядок следующий. На массиве наметьте место по размеру носа и овалу головы. Начерно снимите лишнее, выделяя нос. Создайте общую форму лица и лицевой угол. Наметьте расположение глаз, бровей, линии волос, рта, подбородка относительно носа, приняв последний за модуль. Уточняя детали в фас, не забывайте

сверять профиль. Вырезая объем, смелее врежьте в глубины, от этого зависят светотени, усиливающие эффект рельефной поверхности. Но будьте внимательны, не снимите лишнего, помните: «лучше недо, чем пере». Следите за анатомической основой, мышечным покровом, особенностями данного лица, стараясь приблизить их к оригиналу. Проработайте прическу, учитывая общую форму головы. Сформируйте, если необходимо, мышцы шеи и детали одежды. Определите пластическое решение и способ окончательной обработки поверхности. Стремитесь достичь не мертвой копии, а внутренне живого образа. Поделюсь некоторыми примерами портретного творчества, расскажу, что было причиной интереса к тому или иному образу, в какой технике он создавался. Возможно, это поможет и вам найти свой путь.

Для меня это была очень добрая соседка по коммунальной квартире. Баба Шура в 85 лет всегда энергична и не уставала всем делать добро. Появилось желание создать ее образ в дереве. К русскому лицу удачно подошла береза. Поверхность покрыл срезами овальной стамески поперек слоя, подчеркивая старость образа. Пытался передать схожесть, возраст и доброту.

Вырезал соседку Галю. Поверхность лица в финале зашкурил, и текстура ясеня «заиграла», подчеркивая молодость девушки. Позже из красного дерева, стамесками и бормашиной создал портреты своих родных и автопортрет. Привожу примеры.

Berliner Zeitung
Dienstag, 6. März 1979 • Nr. 55 • 35. Jahrgang • Einzelpreis 15 Pfennig • (30 011)

Реклама
выставки
в Берлине, 1979

*Баба Шура.
Береза, 50 см*

Галя-медсестра. Ясень, 50 см

*Автопортрет.
Махагон, 50 см*

*Светлана.
Махагон, 50 см*

Художник Бабаян

Как-то посчастливилось побывать в Ереване. История и искусство армянского народа давно привлекали внимание. Гуляя по городу, на площади Абовяна увидел Дом народного творчества, вошел и удивился прекрасному собранию произведений местных умельцев. Приятно было встретиться с коллегами так далеко от дома. Меня поразило разнообразие жанров и высокое мастерство. Еще больше удивило, что все это собрал и передал городу его 90-летний житель, заслуженный художник Армении А. Бабаян. Мы познакомились и разговорились. Он заворожил очень интересным, я бы сказал — мудрым лицом.

*Художник
Бабаян.
Начало.
Дуб, 32 см*

Художник Бабаян

Особенно запомнились выразительные глаза. Увлекательным был и рассказ художника. Мне захотелось сделать портрет. Бабаян разрешил себя фотографировать. Возвратившись домой, я принялся за работу, вырезал образ из массива дуба. Это одна из первых работ в сложном жанре, так что не все удалось.

Хотелось передать мудрость старца, доброту его души. Добивался сходства, но не выделял подробности. Стремился на основе лица показать обобщенный образ личности. Шапочка на голове завершала образ. Именно такую он носил. Когда послал А. Бабаяну фотографию скульптуры, он остался доволен, но попросил сделать вместо длинных волос уши. В жизни они у него сильно торчали, и я счел их в своей работе лишними. Таким портрет мне представлялся более цельным.

С тех пор желание прикоснуться к образу конкретного человека укрепилось надолго.

Пабло Пикассо

На одной из московских выставок я увидел выполненный из шамота портрет художника Пикассо. Скульптура мне не понравилась. Захотелось передать свое отношение к великому мастеру. Нашел бревно неизвестной породы, напоминающей ольху, с розоватым оттенком, с трещиной посередине. Расколол пополам и одну из половин пустил в работу. Впервые лицо вырезал не вдоль слоев древесины, а поперек. В те дни Пикассо скончался, в газетах появились его фотографии, одну из которых взял за основу. По жанру делал маску, т. е. только лицо без затылка и даже ушей, но впереди была часть руки, создающая настроение. В работе использовал только плоскую стамеску шириной 15 мм. Поверхность оставил со следами резца. Не претендую на особую схожесть, но выразительность широко раскрытых глаз передать старался.

Однажды на московской выставке, где экспонировался портрет, ко мне подошла зрительница. Она рассказала, что несколько лет назад видела П. Пикассо в его парижской мастерской. И добавила, что мне удалось добиться сходства и сделать взгляд очень живым.

Пикассо. Клен, 40 см

Сикейрос

Замечательный мексиканский художник-монументалист и необычной судьбы человек Давид Альфаро Сикейрос интересовал меня давно. Его произведения огромных размеров на стенах зданий поражали ярким, художественным и революционным содержанием.

Привлекало и лицо художника. Познакомился с автором книги о творчестве Сикейроса — О. С. Семеновым, который рассказал о художнике, дал книгу и фотографии. Я тут же принялся за работу. Задача была ответственная, второй раз взялся за лепку эскиза маски в пластилине; добиваясь сходства, прорабатывал каждую деталь и подробности. Это дало возможность лучше почувствовать характерность и пропорции лица. набросок получился удачный, узнаваемый. Перевел в гипс, помогли повторить и в металле. Выбрал почти квадратный блок красного дерева 50 × 50 см и приступил к работе. В ход пошли пила, топор, стамески, нож. Поверхность со следами резца покрыл воском.

Сикейрос. Махагон, 50 см

Анжела Дэвис

В 1972 году в Москву прилетела американка Анжела Дэвис, которую преследовали в США. Ее экзотическое афро-американское лицо с пышной прической с завитушками волос привлекло меня. Нашел бревно американского клена 50 см высоты и принялся за работу. Усилил форму губ, зрачки сделал смотрящими. Неделю вырезал прическу с множеством колечек и в финале покрыл морилкой. Журналисты помогли встретиться лично с ней и вручить портрет. Анжела горячо благодарила и, возвращаясь домой, увезла его в США. Польза была немалая: через месяц я получил трехкомнатную квартиру для семьи, в очереди за которой стоял несколько лет...

*Анжела Дэвис. Американский клен,
с тонировкой, 50 см*

*Вручаю Анжеле Дэвис
ее портрет*

Работал на лоджии с удовольствием. Здесь я немало настрugal за годы...

*Образ начал появляться
на пятые сутки...*

Михаил Ломоносов

Помещаю основные этапы создания портрета русского ученого XVIII века из блока красного дерева 50 см высоты. Фотографии его, естественно, нет, лично не встречался. Образ выполнял по живописным портретам художников того времени, так, как они смогли его запечатлеть. По их произведениям мы имеем собирательный образ, который я пытался повторить в дереве, без лепки эскизов — сразу в материале. Блок красного дерева достойно соответствовал образу этого умного человека. Вначале определил лицевую сторону, наметил форму и размеры головы, плеч и начал снимать лишнее пилой и топором. Врезаясь стамесками в массив, остав-

*Моя попытка создать образ М. Ломоносова
завершена к его 300-летию (2011 г.)*

лял массу для носа, определял расположение глаз. Затем углублялся, проявляя основные, характерные объемы частей лица, оставляя массу древесины для будущего парика. В завершение вырезал подробности деталей — нос, глаза, губы, лоб, сформировал пряди волос. Плечи и одежду обработал стамеской условно. Поверхность лица в финале завершил мелкими срезами универсального ножа. Не претендую на высокий уровень созданного портрета, можно и лучше, но свое видение и отношение к великому ученому старался выразить. Конечно, сложно без художественного образования и лепки, но от процесса и частично от результата удовольствие получил.

Чарлз Хайдер

Образ борца за мир и чистоту планеты я создал в период его голодовки у Белого дома в Вашингтоне.

Чарлз Хайдер — американец. Липа, 50 см

Николай Валуев

Привожу еще один пример попытки создать образ современника. Заинтересовали своеобразная внешность и личность депутата Госдумы РФ, в прошлом чемпиона мира по боксу — Николая Валуева. Я сам бывший спортсмен, так что захотелось запечатлеть коллегу. Воспользовался фотографией из Интернета, набросал эскиз в дереве в половину натуральной величины. Почувствовав форму и особенности головы, создал портретный образ.

Сначала поверхность заморил. Однако липа дала трещины, которые заполнил клиньями. Удовлетворившись результатом, покрыл поверхность золотой эмалью. Работу подарил Николаю Валуеву, посетив его в Госдуме.

Образ депутата Госдумы Николая Валуева. Липа, 50 см

Госдума. Дарение портрета. 2013 г.

ГЛАВА

8

ПРИРОДА
И ТВОРЧЕСТВО

Среди любителей работать с деревом немало и тех, кто увлекается изготовлением декоративных изделий и скульптур из природных материалов, творит в соавторстве с природой. Работа с природным материалом — это большой раздел, требующий самостоятельного изучения, но мы коснемся подробно лишь тех направлений, которые ближе к резьбе.

Это весьма увлекательное занятие, тем более что оно неразрывно связано с образным видением, художественным творчеством. Следует заметить, в век экологических проблем городской житель особенно тянется к природе. Любая встреча с лесом приносит радость, душевный отдых. Люди по-разному общаются с природой: одни охотятся с ружьем или фотоаппаратом, другие ходят в туристические походы, увлекаются рыбалкой. Немало и таких, которые во время прогулок в лесу, на берегу реки, у моря, в горах собирают замысловатой формы коряги, корни, сучья, веточки и создают из них, используя обыкновенный инструмент резчика по дереву, художественные изделия. Удивляет фантазия и мастерство человека, который в простой коряжке увидел то, что другие не заметили.

Процесс создания лесной скульптуры напоминает конструирование: составные части умело соединяются, образуя законченную композицию.

СКУЛЬПТУРА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Лесная скульптура

Она заключает в себе и образ, и пластическую форму, создается на основе природного материала. Человек, обладающий ассоциативным видением, встретил что-то неожиданное среди сломанных веток, сплетенных корней, коряг, принес находку домой и довел ее до образа. Полностью завершенные типажи сказочных персонажей, причудливых зверей, не требующие доводки, доделок, попадаются редко.

Порой в одной и той же находке разные люди могут рассмотреть каждый свое, в равной мере интересное. Чаще находят какую-то часть или небольшую деталь, способную послужить основным компонентом будущей образной композиции. Набрав достаточное количество такого материала, берут за основу одну из находок, стараясь понять, что она напоминает, и дорабатывают: избавляются от лишнего или дополняют недостающее, подгоняя, создавая свой новый образ или пластическую форму. Мастер старается как можно меньше показывать свое вмешательство, обрабатывает находку так, чтобы не было заметно деятельности рук человека, чтобы у зрителя сложилось впечатление: все это создала сама природа. Любители таких изделий не применяют чистую резьбу. Если она присутствует, то настолько естественно дополняет природную основу, что мы порой этого не замечаем, восхищаемся гениальностью природы и забываем о доделках автора. Резная деталь не всегда совме-

стима с лесной скульптурой. Чужеродными будут старательно вырезанные части тела и лицо или сопутствующие образу предметы. Все должно компоноваться из даров леса: обломков сучьев, коры, шишек, орехов, семечек, гнилушек.

Чем выше мастерство, художественное видение автора, тем менее заметны и более естественны стыковки деталей, убедительнее результат. В таких работах немалое значение имеет название изделия и удачная подставка.

Жанром лесной скульптуры увлекаются люди разных профессий и возрастов, от школьника до пенсионера. Более удачные находки и изделия такого плана бывают у умельцев, умудренных жизненным опытом, накопивших немалые знания и умение видеть в обычном значительное, способных удивляться и фантазировать. Чувство ассоциативного видения есть у многих, но степень его развития неодинакова. С годами, практикой, накоплением большого количества информации оно увеличивается.

Декоративно-прикладные изделия

На основе природных материалов, кроме лесной скульптуры, создают удивительные изделия и в декоративно-прикладном жанре. Здесь уже невозможно обойтись без более подробного вырезания формы и деталей. Следуя декоративной и пластической структуре коряги или наплыва, умельцы создают в этом материале необходимую форму и детали так искусно, что следы обработки трудно заметить. Бывает, что за основу берут природный материал, но дополняют его резными деталями или целой композицией, которые становятся как бы естественной составляющей творчества природы. Работа над таким материалом с активным применением резьбы имеет прямое отношение к основной теме художественной обработки дерева, затронутой в книге, что предполагает более обстоятельный разбор данного направления.

Очень многие резчики-любители увлекаются выделыванием всевозможных ваз, ковшей, светильников, шкатулок и даже мебели из капов, корней, кряжистых стволов. Одна часть создаваемых предметов несет чисто декоративную

нагрузку, украшая интерьер пластикой формы, неповторимой красотой текстуры, другая, являясь художественным изделием, имеет и функциональное назначение. И в том и в другом случае следует помнить, что отправной точкой для полета фантазии является природный материал. Вы находитесь как бы в рамках того, что предложила природа, что уже создано ею до вас. Такие изделия особенно интересны, выразительны, если они сделаны из свилеватых наростов.

Прежде всего о самом наросте. Что это: родимое пятно, бородавка или злокачественная опухоль на теле дерева? Что бы это ни было, для художника — прекрасный материал. В справочнике по лесоводству сказано следующее: «Нарост — это разросшаяся часть древесины на стволе, сучьях и корнях дерева. Образуется в результате травм механического или биологического происхождения. Как правило, шарообразной, но может быть и неправильной формы. В разрезе часто с красивой текстурой». Существует два основных вида наростов на древесине.

Один называется сувель. Этот вид более гладкий, приближающийся к шаровидной форме, иногда с буграми и впадинами. Вырастает на стволах и сучьях от малых до огромных размеров, в 100 кг и более. Сувель можно увидеть на дубе, сосне, липе, груше и других породах, но чаще всего на березе. Рост такого образования происходит вдвое быстрее роста самого ствола. Слои закручиваются в малом пространстве, значительно уплотняясь. Такое образование имеет более плотную и крепкую древесину, в срезе — красивый, с перламутровым отливом, волнистый или закрученный, текстурный рисунок.

Другой вид нароста — кап — значительно отличается внешним видом и внутренним строением. Образуется в результате ненормального развития большого количества «спящих» почек. Они пронизывают всю свилеватую структуру нароста, выходя на поверхность в виде множества колющих сосочков, отчего внешне наплыв остробугристый. Если потереть колючки наждачной шкуркой или сровнять резцом, то появятся темные точки — глазки неразвившихся почек, они создают красивые вкрапления в

Клен, кап,
25 × 14 × 10 см —
исходный материал

Вазочка
из капа клена,
тонированная

поверхность. В разрезе кап также усеян множеством почек с неповторимым рисунком, как бы инкрустирован глазками. Размеры капов 30–50 см в диаметре, но встречаются и до 1–2 м. Обычно вырастают в нижней части ствола грецкого ореха, клена, березы и некоторых других пород. Иногда наросты образуются и на корнях, вырастая на самом корневище в виде репы. Их называют капокорнем. Это великолепный поделочный материал. При необходимости капы распаривают в котлах с корой березы, дуба или других пород, получая коричнево-шоколадный цвет. В домашних условиях варят в воде 2–3 ч. Распиливают на пластинки, используя для декоративных поделок, в инкрустации.

Прежде чем перейти к примерам и описанию техники выполнения работ, хотелось бы дать такой совет: снимая с дерева нарост, отделяйте его с частью ствола, которую в работе можно будет использовать как деталь или фон.

Если придется срезать нарост с живого дерева, обязательно покройте место среза краской, лаком или тем, что не пропускает влагу и вредителей древесины. Но лучше не срезать с живого.

Коробочка лесная

Круглая коробочка сделана мною из достаточно крепкого материала — толстого сучка пробкового дуба, с сохранением декоративной коры. Было желание, не нарушая поверхностной красоты, максимально показать внутреннюю текстуру древесины. Для этого отпилил верхнюю часть для крышки так, чтобы выполнить на ней рельефный орнамент. В основной заготовке с торца просверлил несколько углублений дрелью. Полукруглой стамеской и клюкарзой выбрал

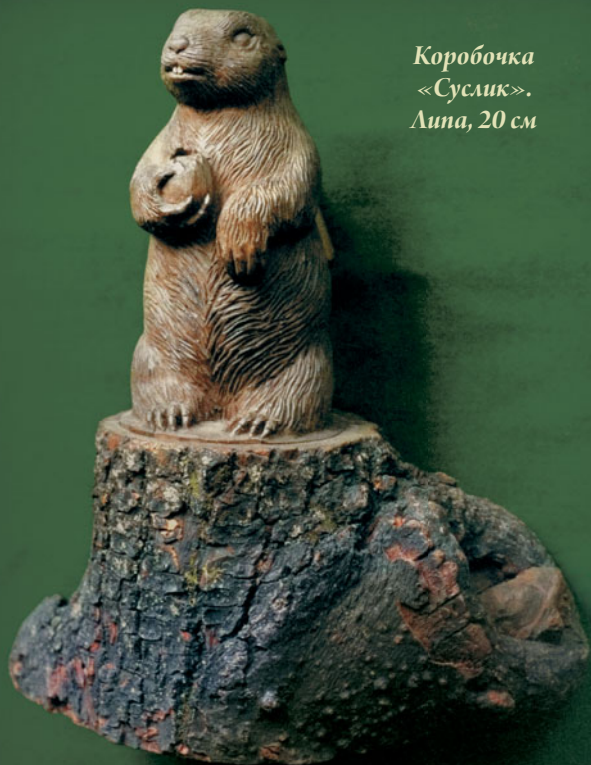
Коробочка
с желудями.
Пробковый
дуб, 10 см

Коробочка
«Гадюка».
Липа,
12 × 10 × 10 см

Коробочка
«Суслик».
Липа, 20 см

Коробочка
«Лесовик».
Липа, 22 см

лишнее, подчистил образовавшуюся емкость. Довел форму фрезой бормашины и наждачными шкурками, закрепленными в насадке-грибке. Покрыл воском и отполировал войлочным кругом.

На крышечке вырезал рельеф в виде ветки дуба с желудями и жуком-носорогом. Соединил ее подвижно винтовой осью с корпусом. Коробочка в закрытом положении напоминает пенек с лежащей на нем веткой дуба. Обратите внимание и на коробочки, крышками которых стали образы животных и т. д. (суслик, гадюка, гриблесовик). Кору везде, где необходимо, оставил. Образы на крышках напоминают о природе. А на пне с сусликом сгнивший сучок тоже имеет пустоту, где можно хранить мелкие предметы (кольца, серьги). Фантазируйте — и вас ждет успех.

Изготовление крупных изделий

Очень интересна, на мой взгляд и по мнению многих мастеров, работа с крупными капами, сувелями, пнями. Резчики создают высокие (1 м и более) массивные вазы, украшенные большими, иногда расположенными по кругу напльвами, кресла, столы, целые мебельные гарнитуры, восхищающие необычной формой и неожиданностью текстурного рисунка. Для распиливания и дальнейшей обработки материалов таких размеров понадобятся электро- или бензопила, двуручная пила, электрорубанок, шлифовальное устройство, тесло, столярный топор, дрель, стамески крупных размеров, запасы наждачной шкурки, в достаточном количестве морилка, лак, восковая мастика, олифа. Для украшения резными дополнениями пригодится инструмент резчика. Для работы с кряжами больших размеров нужна просторная мастерская или место на приусадебном участке, укрытое от дождя. В этом случае удобен высокий сарай с необходимым

оборудованием, электросетью, вентиляцией. Резчики, живущие в городской квартире многоэтажного дома, черновую работу могут делать летом во дворе, в мастерских. Материал крупных размеров умельцы приобретают на лесозаготовках, в местах расчистки парков, на деревообрабатывающих комбинатах. Бензопилой отрезают на месте необходимую часть ствола (чаще это прикорневой каповый комель, огромный сувель на стволе). Срезать следует сразу, по возможности ровно, чтобы позже не терять времени и сил на повторное выравнивание поверхности,

которая может послужить подставкой для кресла, дном вазы, крышкой стола. Грубую обработку делают на месте, снимая крупную, тяжелую массу материала, чтобы легче было транспортировать его к месту основной резьбы. Вес сырых, необработанных заготовок может достигать до 300–600 кг, да и диаметр больше метра.

На месте основной работы с кряжа при необходимости снимают кору. Если размеры не позволяют распаривать кряж в котле с кипящей водой, делают это самым примитивным способом. Молотком обстукивают поверхность ствола до отделения коры. Затем снимают металлическим предметом (затупленной стамеской или

отверткой) неотделившиеся участки. Делают это аккуратно, чтобы не поранить поверхность ствола и капов. Процесс порой кропотливый, требующий времени. Технология вырезания вазы или иной емкости большого размера в основном не отличается от ранее описанных. Но при больших масштабах меняется восприятие объема, к чему мастер со временем и практикой привыкает. Основное внимание следует уделить поиску более выгодной формы, которая в большей степени выявила бы красоту напльва и всей декоративной поверхности.

Техника выполнения ваз и лесной мебели представляет порой особую сложность, требует хорошего чувства формы, объема и немалой физической силы.

Кресло

Изготовление кресла во многом зависит от того, какая заготовка. Часто оно делается из перевернутого корневого капа, большого сувеля или огромной корневой части дерева — всего, что соответствует по размерам и близко по форме. Дать конкретную рекомендацию варианта построения в данном случае сложно. Все зависит от материала, находящегося в вашем распоряжении, фантазии, опыта и вкуса. В окончательном виде кресло должно отвечать своему основному функциональному назначению, быть удобным и художественно привлекательным.

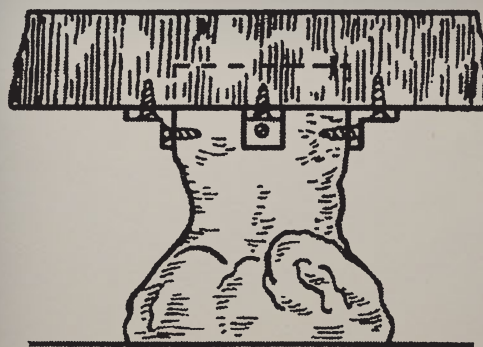
Вначале следует позаботиться об устойчивости: проверить, ровная ли та сторона поверхности, которая послужит дном кресла. При необходимости сделайте ее заново, отпилив искривленный торец. После выбора массы из емкости поверхность сглаживают и зачищают, добываясь удобной формы для сиденья и подлокотников, постоянно заботясь о художественной стороне изделия.

Отдельные крупные куски отходов следует сохранить для использования при заделке трещин и разрывов. Сравнивают поверхность клюкарзами, стамесками, наждачной шкуркой с резиновым кругом на дрели. Работа трудоемкая, требует времени, терпения и сил. Желательно надевать марлевую влажную повязку или респиратор, иначе летящая пыль забивает нос и рот. Работать следует в очках с простыми стеклами. При шлифовании сухого материала поверхность древесины иногда смачивают — так меньше летит пыль, но шкурка в этом случае быстрее засаливается, и ее приходится часто заменять. Если материал взят сырой, в процессе работы дерево может растрескиваться в свежесрезанных местах. Советовал бы обнаженную, сглаженную поверхность покрыть лаком или клеем с бумагой на 8–10 месяцев для дальнейшего высушивания. После просушки защитное покрытие снимайте, появившиеся трещины заделывайте клиньями из того же дерева, подгоняя по цвету. Бесформенные углубления замазывайте шпаклевкой из опилок с клеем. Когда заделки подсохнут, вновь почистите поверхность шкуркой на резиновом

кругу, меняя номера до нулевки. Шлифованную поверхность покройте лаком в шесть–восемь слоев и полируйте, в другом варианте ограничьтесь мастикой.

Стол

Стол (столешницу) редко изготавливают из целого массива. Чаще выпиливают будущую крышку в самом широком месте нароста, с предположительно красивой внутренней структурой. Толщина отделяемой пластины 10–15 см. Отпиливают ее, если позволяет ширина массива, механической (бензиновой или электрической) пилой. За неимением ее применяют двуручную. При необходимости полученную поверхность выравнивают электрорубанком. После этого подбирают ножку-подставку из схожего внешне материала с шириной верха в одну треть диаметра крышки стола. Необходимо, чтобы и снизу было достаточное утолщение из капа или широко расходящиеся сучки. Отношение диаметра крышки к нижнему утолщению подставки 3:2, то есть если диаметр стола 1 м, то ножка должна в опоре иметь 60–70 см. Общая высота изделия 50–70 см. Главная задача — добиться устойчивости и надежности ножки под массивной

Стол из капкорня, сувеля

крышкой. Следует подогнать подставку к столу. Для этого в середине крышки с нижней стороны вырезают углубление на половину толщины стола, по размерам и форме совпадающее с верхним торцом подставки. Крышку углублением надевают на подставку, скрепляют дополнительно с четырех сторон прочными уголками на шурупах, как показано на рисунке. Такое соединение делает стол разборным и удобным в транспортировке. В неразъемном варианте углубление крышки и торец подставки соединяют тремя шкантами из твердого дерева (дуба, бука) толщиной 3–5 см, все скрепляя клеем. Надежны казеин, эпоксидная смола или костный клей. Можно укрепить и металлическими уголками.

Если материал был сырой, а стыковка и устойчивость проверены, стол оставляют на 6–8 месяцев сохнуть, предохранив поверхность крышки от растрескивания лаком или клеем. По завершении просушки появившиеся трещины заделывают, как указано при описании кресел. Затем тщательно выравнивают и шлифуют поверхность. Простой, но надежный способ: ровную доску шириной 20–25 см и длиной, превышающей диаметр крышки на 20 см, оборачивают грубой шкуркой и с помощником или в одиночку

шлифуют всю поверхность равномерными круговыми движениями. По степени выравнивания и шлифования номера шкурки меняют на более тонкие. Затем столешницу покрывают нитролаком в несколько слоев с последующим полированием до зеркальной поверхности.

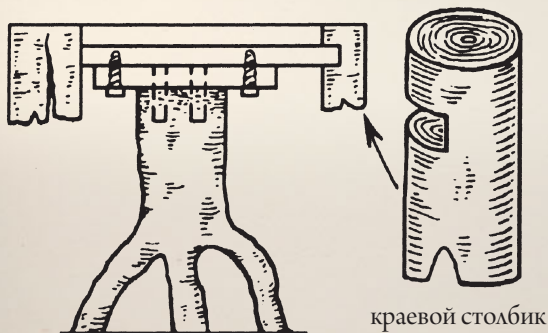

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТУРНЫХ ПОРОД

Особый интерес представляют изделия, выполненные с использованием текстуры древесины. Нам уже известны породы с красивыми слоями, сердцевинными лучами, окаймленными заболонью, которые дают богатую палитру декоративности для рельефных и объемных работ. Вспомните сосну, ясень, дуб, можжевельник, акацию, реже встречающиеся скумпию, шелковицу, маслину и, наконец, криптомерию, бакаут. Все они прекрасный материал в руках опытного мастера. В структуре древесины также немало разнообразие цветовых гамм и неповторимых рисунков. Поиск более выгодной формы, стремление разгадать декоративный образ, заложенный природой в конкретном куске дерева, во многом схожи с ювелирной обработкой камня и его окончательной доводкой.

Проделайте простой эксперимент. Отпилите поперечный или диагональный срез ветки любой текстурной породы. Отшлифуйте торец, покройте лаком или воском и отполируйте. Полу-

Для того чтобы такие тяжелые предметы, как стол или кресло было удобнее передвигать, на дно их подставок, ножек крепят колесики. В некоторых случаях поможет и войлочная подкладка, которая предохранит пол от царапин.

Журнальный столик из срезов пород с красивой текстурой

чите пластинку с очень красивой поверхностью, которая сама по себе может служить художественно-декоративным предметом, способным украсить ваш быт. Из таких спилов составляют мозаику, наборный орнамент для шкатулок, делают шахматные столики, украшают мебель, полы.

Журнальный столик из можжевельника

Порядок изготовления в данном случае следующий. Из древесно-стружечной плиты вырезают крышку нужных размеров и формы. Из можжевельника или из другого текстурного материала выпиливают краевые столбики высотой 10–12 см. В них на расстоянии 1 см от торца на половину толщины вырезают паз для стружечной плиты. По всему краю плиты надевают столбики, плотно, с клеем, подгоняя их друг к другу. Из текстурной породы нарезают срезы-плашки толщиной 1 см и подгоняют друг к другу на верхней площади плиты так, чтобы меньше оставалось зазоров. По мере подгонки их приклеивают от периферии к центру. Небольшие просветы шпаклюют клеевой массой. Теперь подбирают необходимую по прочности, размерам и стилю

ножку или три отдельные. Монтируют с крышкой и крепко завинчивают.

Чтобы столик был разборным, к основанию ножки крепят толстую фанеру и через нее приворачивают крышку, как показано на рисунке. Затем широкой доской с наждачной шкуркой шлифуют поверхность. Завершают работу лакированием и полировкой. Если вам удастся сделать такой столик из срезов можжевельника, то долго будете чувствовать приятный аромат его древесины.

Вазы

Круглая и продолговатая форма бревна, красота древесины нередко располагают к созданию всевозможных ваз, кувшинов и другой посуды.

Для лучшего выявления текстурного рисунка требуется достаточная площадь поверхности, значительная разница выпуклых и вогнутых форм в изделии, мягкие, без резких углов, переходы между деталями и тщательное полирование поверхности. При соблюдении этих правил годичные кольца соединятся в общий хоровод по всей форме, создавая неповторимый, уникаль-

«Реченька».
Криптомерия,
40 см

Ваза «Хоровод».
Криптомерия,
37 см

ный орнамент. Его дополняют кое-где встречающиеся глазки сучков, богатая палитра сердцевинных и заболонных оттенков материала.

Попытка поработать с текстурой привела к созданию вазы «Реченька». После обработки показалось, что красиво изгибающиеся линии слоев текут, словно ручейки, как бы создавая вечное движение. С материалом для этой вазы просто повезло. Отдыхая в Сочи, в одном из санаториев увидел засохшую красавицу криптомерию — японский кедр. Когда посмотрел на срез ствола в торце, оценил его достоинства. Мне подарили абсолютно ровное с мелкими сучками бревно длиной 2 м и 25 см в диаметре. В тот год я собрал и отправил домой контейнер с 500 кг разнообразного дерева: стволы, корни, наплывы южных пород, среди которых были граб, самшит, орех, саксаул, скумпия, прекрасная криптомерия. Древесина криптомерии окрашена в сердцевине в коричнево-розовый, а в заболони в желто-лимонный цвет. Когда снимаешь верхний слой

коры, под ней открывается тонкая светло-коричневая пленка с золотистым отливом, играющая всеми цветами радуги.

Вазу «Реченька» сделал на токарной основе. Сучки оказались настолько крепкими, что я сломал о них полукруглую стамеску в шейке. Внутреннее углубление вазы лишь наметил, вырезав на половину длины сосуда. Впадины между ручками и сами ручки выбрал стамесками, ножом. Всю поверхность проработал циклей по направлению слоя. Годичные кольца темного тона тверже, чем светлые, что заставляет резец, циклю как бы скакать по ступенькам. Для сглаживания этих ступенек необходима обработка поверхности шкурками. Общая плотность древесины криптомерии небольшая: если проведешь ногтем, останется, как на липе, полоса. Только аккуратность и старание гарантируют положительный результат. Тщательно обработал шкурками до исчезновения рисок, следов резца, до зеркального блеска, покрыл воском, протер суконкой по слою.

Те, кто не обзавелся токарным станком, подобную вазу, при некоторой сноровке, вырезают из бруска квадратного сечения.

Стремясь показать внутреннюю красоту древесины, ищу для вырезаемых объемов такую форму, которая полнее бы ее раскрыла. Эта задача была поставлена и в композиции «Хоровод». Чашу вырезал из светло-коричневой сердцевины, обрамленной заболонью. Окружают вазу шесть декоративных ручек в виде девиц, взявшихся за руки в плавном движении танца. Вырезаны они на месте расположения заболони: фигуры окрашены в желто-лимонный цвет, который на фоне коричневой сердцевины смотрится контрастно.

В нижней части композиции оставлена более темная полоска коры, подчеркивающая остальные цвета. Такая работа в мягком материале с разной твердостью слоев представляет определенную сложность. Нелегко было подобрать к внутренней части подставки вазы. Не одна мозоль появилась за время обработки поверхности шкурками. Восковое покрытие завершило работу.

Пример использования цветовых качеств материала в рельефе

Хотел бы предложить использование цветовых качеств материала и в рельефном решении образа («Летящий»). Пригодилась сосновая доска толщиной 1,5 см и длиной 40 см. Повезло: материал оказался симметричным по рисунку, с широкими расстояниями между розовыми годовыми кольцами и желтой заболонью.

Для начала определил сторону, более интересную по текстуре. Для этого лицевую часть резьбы сделал с внешней стороны доски, что легко установить, посмотрев на кольца с торца. Образ навеян чувством движения, скоростью летящего человека. Нарисованный без особых подробностей эскиз перевел на доску. Срезал по профилю фон на половину толщины материала. Осторожно, чтобы не сколоть лишнего (сосна очень капризна), вырезал крупные детали лица (глаз, крыло носа, рот, скуду, пряди волос) на глубину, достаточную для низкого рельефа. Следил за анатомией, чтобы не создавалось впечатления мятой поверхности, стремился к плавным переходам в

Летящий.
Сосна, 40 × 30 × 3 см

объемах. Определив с 3–4 м общее впечатление от работы, приступил к завершению. Циклевка по слою и шлифование шкуркой соединили стремительные линии рельефа в единый рисунок. Покрытие воском усилило контрастность окраски и естественный блеск. Представляют интерес работы из текстурных пород и в жанре скульптуры.

Девушка с блюдом.
Можжевельник,
36 см

Отчаяние.
Ясень, 45 см

Торс.
Скумпия,
20 см

*Из пены морской.
Дуб мореный, 22 см*

Просто сосна, 25, 28 см

Текстура плюс скульптура

В статуэтке «Девушка с блюдом» использовал ствол древовидного можжевельника. Благодаря кремовому цвету сердцевины и желтоватому тону заболони торс и детали скульптуры имеют естественную окраску. Нет необходимости тонировать. Здесь вновь я стремился достичь положительного результата, избегая лишних подробностей, максимально обобщая и тщательно обрабатывая поверхность.

Хотел бы предложить два варианта изготовления текстурной заготовки при наличии шпона. В одном варианте шпон двух-четырёх тонов склейте поочередно до бруска нужного размера. В другом — на круглый деревянный стержень диаметром 3–5 см наклеивайте поочередно, в задуманном порядке до необходимой толщины шпон разного цвета. Получится цилиндрическая

Имитация текстуры. Липа, 50 см

заготовка, в торцевом срезе напоминающая строение древесины. Полученный массив — хороший материал для создания различных декоративных изделий с красивыми поверхностными рисунками. Во многих случаях он способен заменять дорогую и редкую текстурную породу.

Обратите внимание на возможность обыкновенной сосны (фото «Просто сосна»). Если сердцевина находится в центре заготовки, результат будет художественно интересен — годичные кольца украсят поверхность.

Бывает, что в наличии не оказывается текстурной породы, предлагаю заменить ее другой однотонной (липой, осиной). Будет возможность имитировать рисунок волокон древесины на объемной форме.

Создайте пластический образ с заметной разницей высоты меж деталями и в финале тщательно зашкурьте поверхность. Нарисуйте текстуру, фантазируя. Прорежьте царзиком или узкой овальной стамеской линии рисунка. Заморите всю поверхность, протрите влажной материей или зашкурьте, высветляя рисунок, имитирующий текстуру. Завершите покрытием воском или лаком. Форма и образ с рисунком контрастных волокон заметно украсят поверхность вашего изделия.

Для достижения максимальной эффектности использования рисунка годичных колец в круглой скульптуре необходимо располагать ее в пространстве бревна так, чтобы сердцевина оказалась в центре изделия.

АНИМАЛИСТИКА В ПРИРОДНОМ МАТЕРИАЛЕ

Одно из увлекательнейших направлений творчества — изображение животных на основе природного материала. Появляется возможность показать их с небольшими фрагментами естественного окружения, оставляя часть материала в первозданном виде или слегка дорабатывая его как дополнение к образу и фон. Таким приемом художник стремится достичь большей декоративности и художественной убедительности конечного результата.

Подобного и я стремился достичь в своих скульптурах этого жанра. По разным причинам задуманное удается не всегда, но работаю с надеждой на соучастие и помощь природы. Ибо ее присутствие бывает настолько убедительно, что веришь в общий успех.

Панголин

Долго хранился у меня березовый сувель, срезанный с частью ствола, длиной около 40 см. Напоминал он мне всегда какого-то лежащего зверя. Когда встретил в музее чучело панголина, сразу понял, что это за зверь. Панголин — реально существующий степной ящер, для наших широт животное экзотическое. Когда-то, 40–50 миллионов лет назад, водился в Европе, теперь его встречают в Африке, Южной Азии или изредка в зоопарках. Примечательно, что свой внешний вид он сохранил со времен динозавров. Интересные исторические сведения, а также необычная

Панголин. Береза-сувель, 25 × 40

структура чешуйчатого панциря, очень похожего на еловую шишку, вдохновили меня на создание этой работы.

Вырезал обращенную к зрителю часть тела, задняя осталась в необработанной массе наплыва. Сувель настолько удачно вырос на стволе, что мне удалось сформировать лапы и хвост, а кору под ними оставить нетронутой, создав таким образом естественный природный фон.

После выявления обобщенных объемов разметил на поверхности и тщательно вырезал каждую чешуйку, все обработал шкуркой, покрыл воском и натер тряпкой. Заиграл сувель перламутровым отливом, заблестел панцирь десятками чешуек, объединяя форму в симпатичный цельный образ — из глубины тысячелетий явилось к нам и расположилось на обыкновенном бревне необычное существо.

Змея

Я уже упоминал о том, что к змеям отношусь с особым уважением. На фото одна из них спокойно отдыхает, возможно, греется на солнышке после очередной охоты. Отпиленная от огромного сувеля часть наплыва длиной 65 см давно ждала своей очереди. Она сама по себе настолько красива, что жаль было что-то на ней вырезать:

Спокойствие. Береза-сувель, Ø55 см

боялся испортить творчество природы. Кора сплошь покрывала бугристую поверхность, создавая вид кочки со мхом. Наконец однажды в замысловатых изгибах поверхности я разглядел змею. Когда образ был найден, дело пошло быстро. Разыскал в книгах фотографии, посетил зоопарк, сделал зарисовки головы и чешуи, повнимательнее рассмотрел особенности строения и пластику тела. Работая над образом, старался, чтобы изгибы длинного змеиного тела выглядели правдоподобно. Тщательно сформировал головку, покрыл ее орнаментом, скрупулезно проработал чешую, выполнив ее рельеф в технике геометрической резьбы приемом «скольшки». Декоративная поверхность объединила в целое форму пресмыкающегося. Легко обработал нулевой шкуркой и покрыл воском. Естественный цвет дерева контрастно выделил змею на фоне темной коры.

Обезьяна

Не менее интересными для скульптурного изображения животных считаю обезьян. Благодаря богатой мимике их «лица» прекрасно выражают самые разнообразные эмоции. К этим умным существам я обращался не раз. Как-то было желание сделать из кругового сувеля березы

Задумалась. Береза-сувель, ø40 см

«Вот это да-а-а!». Береза-сувель, ø40 см

человеческое лицо с кудрявой шапкой волос. Форма во многом подходила, а кора напоминала прическу, но, приглядевшись, понял, что для лица анатомически не хватает массы материала. Полностью помещалась морда обезьяны, которую я и сделал. Вся работа выполнена бормашиной. Очень хотелось, чтобы обезьянка была внутренне живой, чтобы ее мордочка выражала какое-то чувство, а возможно, и мысль. Поэтому ее взгляд я направил чуть в сторону, как это делаем мы,

когда о чем-то думаем. Поверхность морды затонировал порошковой морилкой. Белки глаз слегка протер шкуркой, сделав их более светлыми, добавив тем самым к объемному решению и цветовой эффект. Такой прием использовал и в других подобных работах. Когда через неделю мордашка обезьянки ожила, показалось, что в мою домашнюю мастерскую вошло еще одно доброе, умное существо. Не забывайте на своих изделиях ставить инициалы или авторский знак, а на серьезной удачной работе фамилию и год исполнения. Станете известным мастером, любители вашего творчества будут по этим надписям искать и узнавать ваши работы. А главное, подписывая работы, вы как бы показываете, что отвечаете за свою работу, гарантируете качество. Сегодня это очень важно.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛИЦА
В ПРИРОДНОМ
МАТЕРИАЛЕ

Скульптурное изображение человеческого лица может быть выполнено в романтическом, гротескном или в реалистическом стиле. Перед автором стоит задача — воплотить образ в дереве так, чтобы природная фактура материала стала естественным дополнением или составной частью произведения. Художник порой создает настолько выразительный образ, что кажется, будто его сотворила сама природа. Успех скульптора по дереву во многом зависит от пони-

мания им декоративных возможностей данной породы, знания анатомии человека, собственной фантазии, умения видеть образ в материале, чувства пластики и уровня мастерства при обработке древесины

Методы работы Степана Эрзы

И вновь хотелось бы обратиться за примером к произведениям замечательного скульптора Эрзы. Именно его творчество стало началом нового подхода в романтическом изображении человека с использованием внешней декоративности и внутренней красоты дерева как естественной части произведения. Огромные кряжи аргентинских экзотических пород (кебрачо, альгарробо, урундая) дали художнику возможность для неожиданного пластического воплощения реалистических и символических образов, исполнения их с виртуозным мастерством.

Он талантливо использует неповторимые извивы стволов и сучьев, свилеватые наросты, редкостную красоту фактуры, великолепный цвет плотной и очень твердой древесины.

Словно выветренная, испещренная поверхность дерева превращается то в развевающиеся пряди женских волос, то в извивающиеся змеиные волосы на голове мифологической горгоны Медузы. Скрученный сувель под поющей фрезой оживает, становясь головой «Мыслителя» (фото не приведено). Иногда Эрза применял способ соединения отдельных кусков материала в целый массив, создавая задуманный образ. Места стыковок склеивал так умело, что подчас их невозможно обнаружить. Секреты свои раскрывать не любил, многие хитрости мастера так и остались неразгаданными.

Некоторыми вопросами технологии поделились со мной его ученицы Ю.А. Кун и Е.И. Мроз, несколько лет помогавшие мастеру. Одно время мне посчастливилось поработать в их мастерских, где я заканчивал и реставрировал их скульптуры из дерева. Многого узнал и от первого советского посла в Аргентине Михаила Григорьевича Сергеева, который помог вернуть творчество мастера в нашу страну, и от художника Владимира Григорьевича Сутеева, много лет об-

щавшегося с Эрзой, а также от писателя Юрия Константиновича Ефремова, который принимал активное участие в судьбе мастера, особенно в последние годы его жизни. С большим интересом слушал и записывал все, что рассказывали они об Эрзе, его творчестве. Вернемся к некоторым приемам мастера в работе. Скульптор создает нередко только лицо или часть его, оставляя большую поверхность материала нетронутой, но и этого вполне достаточно, чтобы произведение стало выразительным.

С. Эрза. Обнаженная. Кебрачо, 200 см

По-новому решенная пластика, тщательно обработанная, отшлифованная поверхность подчеркивается контрастом необработанной поверхности дерева. Творчество человека и природы соединилось в одно целое, многократно усилилось, превращаясь в гармонию высокого искусства. Образ создается собирательный, без натуралистического копирования. Автора в таких работах интересует не конкретное лицо и схожесть, а внутренняя правда, эмоциональность, состояние души и ее красота. Эрзя стремится минимальными пластическими средствами достичь максимальной художественной правды, отражая свое переживание и небезразличие к теме или к образу.

Интересны и технические особенности выполнения таких работ. Прекрасно зарекомендовала себя в обработке твердых, свилеватых пород бормашина С. Эрзя. Мощность ее 500 Вт, вращение вала 5000 оборотов в минуту, ременная передача

рассчитана на три дополнительные скорости. Гибкий вал рукава толщиной 8 мм, наконечник с цанговым зажимом для фрез до 50 мм в диаметре с шестимиллиметровым хвостовиком. Двигатель с ременной передачей, закрытый металлической сеткой, крепится на вращающейся оси к мощной станине. Работать такой установкой очень удобно. Шарообразные формы фрез определяют текучую, мягкую пластику поверхности. И когда смотришь на произведения Эрзя, создается впечатление, что другой способ обработки в данном жанре просто неуместен.

Скульптор часто отказывается формировать подробности объема глаз или делает контръем, создавая пластический образ, который работает еле заметным рельефом и бликами. Зрачка (в привычном понятии) нет, но мы чувствуем и даже видим взгляд человека благодаря высокому мастерству автора. Лицо предельно обобщено, усилены и подчеркнуты основные, характерные детали, ничего лишнего и отвлекающего. Трещины и пустоты зашпаклеваны мелкими опилками древесины данной породы, смешанными с клеем. Ю.А. Кун, которая была с Эрзеей в Аргентине, рассказывала, что в 1930-х годах он использовал авиационный клей.

Окончательную обработку поверхности Эрзя завершал в одних случаях фрезой с крупной насечкой или рифлевкой, в других — циклевал осколком стекла лампы большой мощности. Наждачной шкуркой шлифовал редко. Иногда там, где текстура ярко выступала, мешая пластической форме, он заглушал ее плотным покрытием тушью.

Если в материале не хватало объема для создания какой-либо детали лица, добавлял незастывшую массу клея с пылью породы, которая склеивалась намертво. После затвердения восстанавливал то, чего не доставало, фрезой бормашин. Иногда заполнял трещины плотно расположенными пробками данной породы. Такая технология применена в произведении, хранящемся в Саранске, — в мужественном лице «Пламенного». К сожалению, время и новая для данной породы климатическая обстановка со сменой температуры, влажности, давления

С. Эрзя. Портрет девушки. Кебрачо, 50 см

сделали свое дело: тщательно заделанные швы стали заметны. Когда реставраторы шпаклевали работы Эрзи из кебрачо опилками бука, подкрашенными в шоколадный цвет акварелью, они, на мой взгляд, делали это некачественно. Вставки следует делать только из древесины равнозначной породы. Иначе различие внутренних структур, текстурных данных со временем выявляется, давая отрицательный эффект. Это подтверждает и мой опыт. Одна из удивительных скульптур — двухметровой высоты голова библейского пророка Моисея.

Гневный взгляд из-под нахмуренных бровей, напряженный лоб, прямой нос, разлохмаченные в нервном порыве усы и борода — все говорит

С. Эрзи. Моисей. Альгарробо, 197 см

о сверхчеловеческой мощи монументальной личности. Музеи Америки предлагали за него огромные суммы денег, но художник не расстался с любимой работой и подарил ее своей родине. Теперь выдающееся произведение находится в Мордовском музее изобразительных искусств имени С. Эрзи среди сотни других замечательных его творений. Из множества отдельных, умело соединенных кусков альгарробо собран гениальной человеческой рукой монолитный образ мифологического героя. Думается, одной этой скульптуры достаточно, чтобы заслужить всеобщее признание.

Об удивительном скульпторе и своеобразных его произведениях можно говорить много. Эрзя — явление в изобразительном искусстве, его уникальное творчество не всегда поддается описанию, оно познается на уровне чувств, эмоционального восприятия.

Очень хотелось бы, чтобы резчик, увлекшийся работами в дереве, внимательно изучал творчество скульптора, старался понять его подход к работе, разгадать технологию и способы обработки материала. Знакомясь с его биографией, анализируя пластические приемы, технические тонкости, думается, вы найдете ответы на многие, ранее не решенные вопросы. Альбомы с репродукциями его работ могут послужить пособием для изучения пластики. Бесспорно, она сложна. Для освоения технических приемов рекомендовал бы скопировать несколько образов. И, почувствовав уверенность, попытаться найти свой подход. Возможно, он будет удачен: кто ищет, тот быстрее найдет.

Имея собственный небольшой опыт в данном направлении, постараюсь вкратце изложить технологию на нескольких примерах. Мое изучение этого жанра в начальной стадии также основывалось на творчестве скульптора Эрзи. Других, более убедительных художников в этом направлении встретить не пришлось. Позже увидел скульптуры, выполненные в 1930-х годах его ученицей Ю.А. Кун, которая использовала кебрачо, бормашину, работала в манере Эрзи, но пластические возможности и уровень ее исполнения значительно отличались.

«Вспоминая Эрзю»

Прежде чем подступиться к сложному жанру, я попытался на кусках древесины потренироваться в вырезании женского и мужского лица с пластикой, предложенной Эрзеей, без природного дополнения. Когда же в руках оказался великолепный свилеватый нарост дуба 50 см высотой, появилось желание попробовать свои силы: уж больно удачный материал.

Причудливый сувель спиралью обнимал ствол, напоминая вспененную волну или скорее бороду мудреца. Оставалось вырезать само лицо так, чтобы декор природы стал естественной составной частью произведения. Создавая скульптуру, старался понять, как творил великий мастер, какими приемами пользовался. Это было скорее изучение его творчества, чем вырезание своего образа, подражание, повторение приемов. Глаза сделал контррельефом, усилил выпуклости лба, нахмурил брови — как умел, соединил обобщен-

ную пластику лица с природной основой. Работу выполнял стамесками и ножом. Старательно проработал шкуркой до естественного блеска древесины. Цвет дуба приятного коричневого оттенка соответствует образу, тонировка не потребовалась. В завершение покрыл горячим воском и растер суконкой.

Считаю, первая попытка не очень удалась, позже пришло решение более, думается, правильное. Из такого уникального сувеля мог бы получиться неплохой портрет Льва Толстого. И все же это начало вселило уверенность и дало возможность попробовать себя в новом направлении, преодолеть психологический барьер. Появилось радостное чувство прикосновения к великому, удивительному творчеству мастера.

«Тишина»

Приобретя первый опыт, решил следующую композицию усложнить. Тему подсказал один из плакатов с изображением матери и ребенка. Нашел подходящий сувель березы, частично окаймленный корой, и приступил к работе. Форма и размеры наплыва не позволяли уместить голову женщины с прической, пришлось заменить образом мужчины. В пластике Эрзеей вырезал лицо отца и доверчиво прижавшееся к нему личико спокойно спящего ребенка. Назвал работу «Тишина», имея в виду мир после отгремевшей страшной войны.

Убирал лишнее с заготовки стамеской и ножом. Сложность, по неопытности, была немалая. Сувель из-за закрученных слоев с повышенной плотностью трудно поддавался резцам, задирался и скалывался, но было удовольствие в преодолении малознакомых качеств материала. Очень хотелось подчинить свилеватость древесины. С практикой все лучше понимал возможности породы, ощущал необходимость применения бормашины, которую еще не приобрел.

После обработки шкуркой поверхность заиграла легким перламутровым блеском, что усилило настроение внутреннего спокойствия. Лица словно засветились. Для достижения цельности композиции, как бы единого мира для двоих, поверхность сувеля вокруг лиц оставил

Вспоминая Эрзю. Дуб, 50 см

«Тишина».
Береза-сувель,
42 см

нетронутой. Покрытие горячим воском усилило блики, выявив плотность материала.

«Лес дремучий»

Другой срез части огромного березового суевеля, в 80 см высотой, не потребовал долгих размышлений для разгадывания. При первом же взгляде увидел лицо самого леса с лохматой головой и густой бородой. Образ уже был готовый, даже формы носа, бровей, лба полностью сформированы природой до меня. Требовалось только слегка выявить и усилить впадины глаз и форму губ в уже существующей легкой улыбке. В первый раз воспользовался бормашиной для формирования лица. Старался пластически угадать предложенный природой образ. Волнистость свилеватых слоев наплыва соответствовала дряблости лица старца. Фреза смягчила переходы в объемах,

Образ леса.
Береза-сувель,
55 см

обработка шкуркой усилила рисунок текстуры, легкая тонировка морилкой помогла окрасить нетронутое места поверхности суевеля — и образ леса ожил.

Хотелось бы вновь обратить внимание на затронутую ранее немаловажную тему. Еще до моего прикосновения к дереву резцом на нижней части «лица» были следы резаных ран от чего-то острого, заметны эти зарубки на носу. Видимо, в лесу кто-то тренировался в меткости, втыкая нож или туристский топорик в растущее дерево, и не задумывался, возможно, что оно живое и чувствует боль.

Вспомнил и такой пример. Как-то встретил в Подмоскowie изуродованную, засохшую яблоньку, из ствола которой торчали куски вросшей

колючей проволоки. Возможно, во время войны или после затянули на ней этот «символ насилия», а искореженные два сучка, вскинутые вверх, будто руки, взывали о помощи, страдая. Защемило у меня в душе, захотелось показать людям. Привез в мастерскую, смастерил подставку-постамент, вырезал к подножию два тюльпана из розового дерева, составив композицию «Память». Стояла она не раз на выставках. Все это примеры недоброго отношения человека к природе.

«Аргентинка»

В произведениях Эрзи встречаются великолепные портреты женщин разных национальностей. Он собирался извлекать целую галерею представительниц прекрасного пола наших республик, но кончина не позволила осуществить эту мечту. Восхищаясь красотой, сотворенной большим художником, я решил попробовать свои силы в разработке и этой интересной темы.

В запасах материала нашел небольшой, сплошь покрытый корой срез сувеля березы 40 см длиной, в форме которого угадывалась женская головка с длинной красивой шеей.

Материал был плоский, толщиной 12 см, позволял вырезать барельеф профиля. Поставил задачу решить образ на основе пластики Эрзи, применяя только резцы и шкурку без бормашины, а березовый нарост захотелось приблизить по цвету к кебрачо. Очистил места для лица и шеи, максимально оставляя декоративную кору для прически.

Вырезая детали, для большей выразительности немного развернул глаз на зрителя, как это было принято в искусстве Древнего Египта. Нос оставил в одну линию со лбом без переносицы — казалось, так будет экзотичнее. Фоном ему послужила прядь волос из оставшейся коры. Губы старательно проработал в легкую улыбку.

Резать было нелегко, на каждом сантиметре приходилось искать направление среза, иначе одолевали сколы. Когда форма и детали были закончены, тщательно проработал шкурками, уточняя каждый объем. Зная об опасности снятия лишнего при чрезмерном шлифовании, начинал

Аргентинка.
Береза-сувель,
60 см

его с более глубоких и неудобных мест. Выступившая после этого текстура свилеватых слоев мешала рельефу. Тонировка морилкой устранила цветовую пестроту, создав единую монолитную поверхность. Покрытие воском и последующее полирование суконой усилили блики, подчеркнули объем деталей.

Общая форма композиции, сужающаяся книзу, как бы напрашивалась быть закрепленной на подставке из бруска темного цвета. С тыльной стороны скульптуры укрепил впопай металлический арматурный стержень, который с усилием воткнул в отверстие подставки, просверленное

заранее. Такое крепление не лишило легкости и придало достаточную устойчивость композиции

Другие примеры использования техники С. Эрзи
Примеры работ, в которых я использовал методы Эрзи, показаны на фотографиях.

*Ветер.
Дуб, 36 см*

*Портрет.
Липа, 40 см*

*Профиль. Береза-сувель,
38 × 45 × 20 см*

*Слушай музыку.
Кебрачо, 38 см*

Сон.
Береза-сувель,
15 см

Гротеск в деревянной скульптуре

Другое (думается, не менее интересное) направление в области деревянной скульптуры — это создание гротеска. Тему часто подсказывает сама природа. Нарост на стволе порой настолько напоминает будущее лицо, что при первом же рассмотрении обнаруживаешь тот или иной очень конкретный образ, требующий небольшой доработки. Обратите внимание на скульптуру «Мой сосед». Можете не поверить, но его «лицо» я не придумал, именно таким оно было создано самим лесом. Форму лба оставил нетронутой, искаженная улыбка, бородавки на носу и щеке — все было. Не меньшее удивление вызвало расположенное на нужном месте, правильное по форме огромное, но единственное ухо.

Любовь. Береза-сувель, 35 × 45 × 18 см

Мой сосед. Береза-сувель, 46 см

Заготовка. Можжевельник, 15 × 14 × 2 см

Профиль. Вытолен
бормашиной

Жаль, не сфотографировал напыла перед проработкой образа, иначе можно было бы убедиться, что мое прикосновение было совсем незначительным.

Попытался оживить глаза, обозначив зрачки, уточнил форму носа и рта. Резкие переходы, контрастные тени объемов потребовали резьбы стамеской и ножом без бормашины. Поверхность оставил со следами резца, желая придать ей нервозность и беспокойство.

Бормашину использовал в работе над «Профилем» из можжевельника

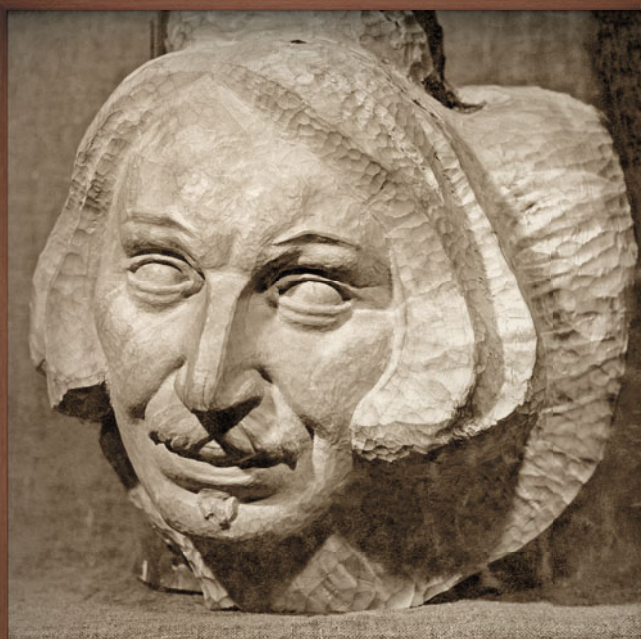
Гоголь

Добиться в портрете внешней схожести, внутренней правды и эмоционального настроения, как вы убедились, дело сложное, но очень интересное. Еще больше проблем, если работа создается на основе природного материала с заранее предлагаемой формой и декоративной условностью, которую необходимо с максимальной пользой подчинить данному портрету.

Техника выполнения в своей основе мало отличается от предыдущих работ. Пластику лица в портрете также следует решать достаточно обобщенно и декоративно, созвучно природе, но не в ущерб схожести, психологичности.

Расскажу об одной своей попытке создать конкретное лицо из сувеля березы. Получил заказ на изготовление скульптурного портрета Н. В. Гоголя. Без особого энтузиазма, хотя с детства любил гоголевские рассказы, я согласился и начал изучать все имеющиеся изображения великого русского писателя.

Образы, созданные его современниками, художниками Ф. Моллером и А. Ивановым, знакомы всем со школьной скамьи. Несколько портретов дали мне в библиотеке его имени. Удалось увидеть и единственный снимок — дагеротип, сделанный в Италии. На нем совсем другой Гоголь — конкретный человек, а не художественный образ. Для портрета отобрал большой березовый напыль, напоминающий голову, и начал работать. Решил резать сразу в дереве, без предварительного эскиза в глине, что осложняло задачу.

**Н. Гоголь. Береза-сувель, 50 × 50 × 40 см.
Приобретен московским музеем**

Закрученное строение сувеля препятствовало обработке, диктуя свои условия. Но личность Гоголя в процессе создания портрета настолько меня увлекла, что начальные сомнения были забыты и я не прекращал работы. Двадцать дней жил на каком-то подъеме, убирая лишнее с поверхности материала.

Меня не покидало ощущение, что лицо там уже есть, осталось снять все, что мешает, загорживает его от меня. Это было счастливое время. Вспоминаются слова скульптора Эрзи: «Пока режу, я живу». Не стал выделывать подробности глаз — зрачки. Пряди волос оставил крупными массами. Для портрета использовал метод обобщенной пластики, стараясь создать не «натуралистическую схожесть, а монументальный собирательный образ писателя, творца «Мертвых душ», «Ревизора» и других замечательных произведений.

Мемориальный музей «Дом Гоголя» в Москве приобрел портрет. Теперь он в доме, где жил и скончался замечательный писатель. Для автора

это признание его труда. Теперь он для всех и навсегда.

Лев Толстой

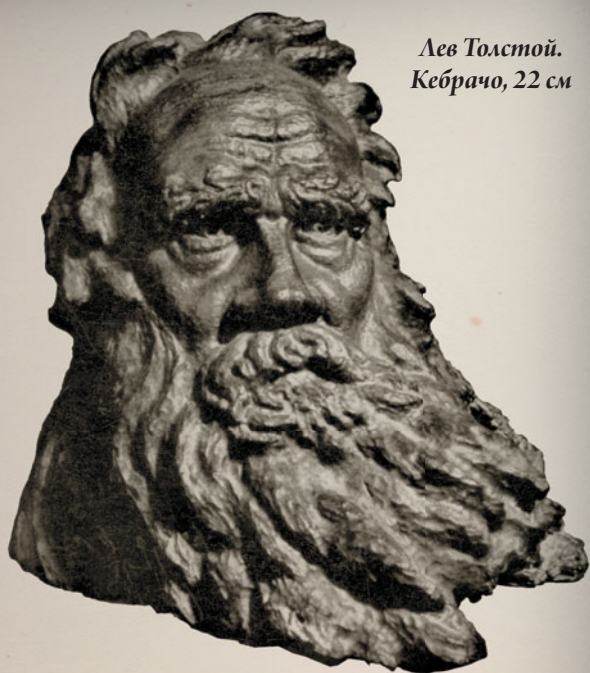
Образ Толстого как человека и мыслителя интересовал всегда. Давно было желание изваять его портрет, но боялся не осилить задачу. Когда мне подарили кебрачо, решил, что это достойный материал для портрета русского гения. Один из кусков напоминал голову с развевающейся бородой. Он и стал основой композиционного решения.

Размеры были небольшие, всего 22 см высоты, возможности ограничены. За основу взял набор фотооткрыток.

Эскиза в пластилине не делал, было желание испробовать свои возможности, работая сразу в материале, как чувствую и понимаю, без прикидок. От создания основной формы до выделывания фактуры поверхности работал бормашиной. Удивительное чувство, когда на твоих глазах из-под певучей фрезы, снимающей мельчайшие

Работа бормашиной над портретом Льва Толстого

*Лев Толстой.
Кебрачо, 22 см*

частицы плотного, сопротивляющегося материала, рождается знакомое лицо.

Какое-то непонятное состояние было в течение всей недели работы.

Мной владело мощное желание преодолеть, достигнуть, хотя бы чуть-чуть прикоснуться к великому творцу и рассказать о нем другим. В минуты творчества чувствовал себя бесконечно счастливым, наполненным единым порывом вдохновения.

Считаю, что это один из удавшихся портретов, и лучшей оценкой для меня стало приобретение его московским Музеем А.Н. Толстого на ул. Пречистенка.

Образы современников

Если почувствуете влечение к жанру скульптурного портрета и встретите интересного по красоте лица или делам человека, не ждите вдохновения, начинайте работать, вкладывайте душу и мастерство, создавайте неповторимый образ.

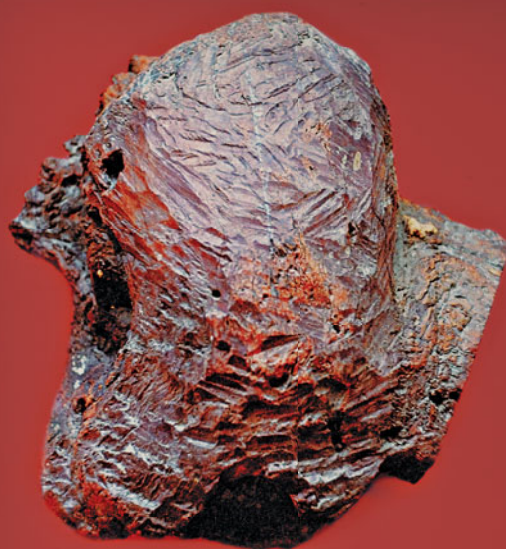
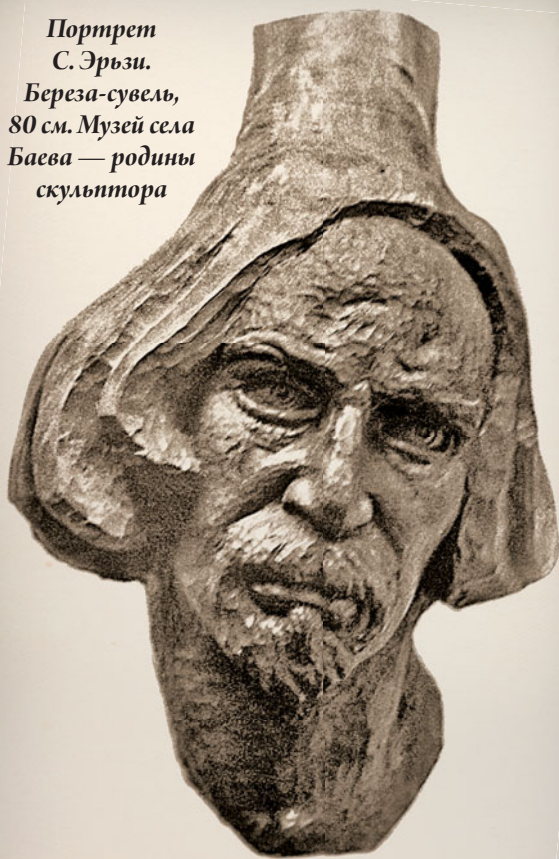

*Наташа — ученица с Камчатки.
Ольха-сувель, 60 см*

*Мой отец. Береза-сувель, мореная
и натертая щеткой*

Портрет
С. Эрзю.
Береза-сухель,
80 см. Музей села
Баева — родины
скульптора

Исходный материал для работы «Эрзю — мой учитель». Массив кебрачо

Степан Эрзю

С начала увлечения изобразительным искусством своим учителем считаю скульптора Степана Эрзю. В знак благодарности не раз обращался к его образу. На фото вы видите седьмой портрет, выполненный из сухели березы. Форма нароста очень напоминала голову. Работал стамесками без бормашины. Часть ствола над головой убрал. В финале заморил и покрыл воском.

На торжественном вечере в Саранске к 115-летию скульптора подарил портрет Эрзю Мордовской республике. Теперь он хранится на родине скульптора в музее села Баева.

Следующий портрет задумал в 2006 году, к его 130-летию. Появилось желание создать образ

Эрзю — мой учитель. Кебрачо, 60 см.
Использовал его стамески и бормашину

из дерева кебрачо, в котором работал Эрзья, и его же инструментом. Хотелось лучше понять, что чувствовал мастер в минуты творчества. Его стамески мне подарила Елена Мроз, а аргентинскую бормашину 1930 года Юлия Кун — обе его ученицы.

Определив место, форму и размер лица, снял стамесками лишнее до обобщенного образа. Уточнил расположение носа, глаз, рта, наметил пряди волос, усов, бороды. Когда до поверхности лица осталось 1–2 см, начал работать бормашинной, уточняя подробности деталей.

Древесина кебрачо свилеватая, поэтому стамесками сложно создавать окончательную поверхность формы.

Пластика лица от бор-фрезы создается более текучей с «мягкими» переходами меж деталями. Это значительно отличается от резьбы стамесками, резцами.

Фон за головой с природной фактурой сохранил, не нарушив бормашинной. Работать с удивительным материалом особое удовольствие.

Этот портрет стоял на выставке в честь 130-летия С. Эрзьи в московской Галерее на Песчаной рядом с его бывшей мастерской.

Альберт Эйнштейн

Вновь посчастливилось — подарили 5 бревен кебрачо, ранее принадлежавших С. Эрзье и хранившихся в мастерской скульптора. Желание создать образ А. Эйнштейна было давно.

И вот появился материал достойный великой личности. Кебрачо — древесина твердая и свилеватая.

Работал стамесками Эрзьи, а в финале бормашинной Эрзьи. Результат — судите сами.

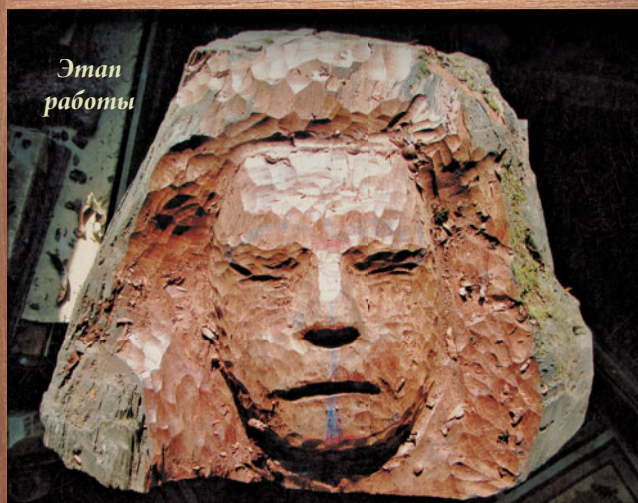
На этом сложном жанре я завершаю описание методов резьбы по дереву.

Надеюсь, благодаря этой книге вы, уважаемый читатель, откроете для себя удивительный мир творчества и, терпеливо постигая его тайны и законы, добьетесь успеха.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Заготовка будущего образа. Кебрачо

ГЛАВА

9

ОТДЕЛКА
ПОВЕРХНОСТИ
ИЗДЕЛИЙ

Немалое значение в окончательной обработке художественного изделия имеют те средства и способы, которыми вы завершите отделку его поверхности. Предлагаю основной перечень видов такой отделки.

Закончив резьбу рельефа или скульптуры режущим инструментом, заделайте образовавшиеся щели и изъяны шпаклевкой или клинья на клею. Шпаклевку сделайте из мелких опилок данной породы, размешанных в казеиновом клее или ПВА. Другой вариант: хорошо размолотый мел замешайте на негустом столярном клее с небольшим добавлением олифы. При необходимости в шпаклевку добавьте порошковую морилку, краситель. Все тщательно разотрите в ступке или на мраморной доске. Места, подлежащие заделыванию, покройте олифой и просушите в течение 6–8 ч. Затем зашпаклюйте и просушите 1–2 дня, после чего зачистите шкуркой. Теперь можно тщательно обработать поверхность изделия, решая вопрос: оставить его в натуральном виде или тонировать в другой цвет, покрыть воском, маслом, лаком, клеем или ничем не покрывать.

Все виды отделок определяют конкретно для каждой работы, чаще до начала резьбы. Внешний вид и ценность изделия во многом зависят от правильного решения этой важной проблемы.

Резчику с самого начала следует приобретать опыт в правильном выборе средств и способов обработки. У начинающих подобные ошибки встречаются нередко.

Ничем не покрытое, оно вызывает чувство незаконченности, менее контрастно на вид, пачкается. В то же время хорошо вырезанное по форме проигрывает внешне после неудачной тонировки, а чисто выполненная орнаментальная поверхность, неуместно покрытая лаком, даст блики, что мешает рельефу и снижает общее впечатление.

Отделку применяют для изменения цвета древесины, защиты изделия от загрязнения и влаги, более долгой сохранности, для усиления контрастности текстуры и достижения блеска, где это необходимо. Покрытия бывают двух типов.

При непрозрачных покрытиях натуральную фактуру древесины закрывают нанесением краски, бронзированием, золочением. Разбирать эти способы не будем, так как в данном материале резчиками-любителями они применяются крайне редко.

К прозрачной отделке относятся тонировка, покрытие воском, маслами, лаком, клеем.

Тонирование

Нередко изделие в процессе работы загрязняется или сама древесина имеет цветные пятна, от которых необходимо избавиться. Существуют хозяйственные отбеливающие средства, которые успешно применяют. Можете делать растворы самостоятельно.

В 15%-ный водный раствор перекиси водорода добавьте нашатырного спирта до сильного запаха. После смачивания изделия тампоном или кистью оставьте его на 3–4 дня до полного отбеливания. Помогает и щавелевая кислота, ослабленная охлажденным раствором буры. Отбеливая, надевайте резиновые перчатки для сохранности рук от разъедания.

Для снятия грязи с поверхности бывает достаточно промыть изделие водой с хозяйственным мылом (протереть жесткой щеткой, но не сильно увлажняя). Если порода хвойная и требуется удалить смолу, то смачивают одной из следующих смесей: 40 г соды каустической и 200 г ацетона; 60 г соды кальцинированной и 50 г поташа; 30 г хлопьев мыла и 1 г нашатырного спирта. В некоторых случаях применяют скипидар или бензин.

После отбеливания и обессмоливания решается вопрос о тонировке. Хотелось бы посоветовать применять ее только при крайней необходимости. Задумывая новую работу, по возможности подбирайте породу древесины с естественным цветом, который соответствовал бы замыслу темы, образа. Это важно потому, что искусственная подкраска способна выгорать или стираться, а изделие с натуральной текстурой ценится дороже. Если подходящего материала не нашлось, а цвет менять необходимо, прибегайте к дополнительной подкраске, но так, чтобы качество изделия не пострадало, а тонировка оказалась естественной, не чужеродной древесине и не закрывала ее, а только пропитывала, придавая ей нужный цвет.

Изменение расцветки заметно меняет внешний вид изделия. Темная окраска делает вещь более контрастной в пространстве окружающей светлой среды. Свилеватые поверхности покрывают темным цветом для достижения ровного, без пятен тона. Морение помогает в простых доступных породах имитировать фактуру ценной редкой древесины.

Красители изготавливают из натуральных органических и неорганических веществ, синтетических соединений, есть и природные красители. Все они меняют тон материала, не скрывая фактуры древесины. Для плотных пород с наличием дубильных веществ (таких, как дуб, ясень, бук, орех) успешно используют протравы в виде водных растворов солей металлов — железного или медного купороса, марганцовокислого калия, хлорного железа, хромпика. Мягкие и однотонные породы (липа, осина, береза, тополь) легко поддаются разнообразным красителям.

В продаже имеются морилки, но, к сожалению, цветовой диапазон их очень ограничен. Для всех пород подходят натуральные порошковые морилки с красноватыми и коричневыми оттенками и нигрозин от темно-серого до черного цвета, которые легко разбавляются в воде с различной концентрацией. Хорошо зарекомендовали себя анилиновые красители для хлопчатобумажной материи. Используют отвары коры дуба, лука, березы, крепкого чая и даже табака. Если в квас или

воду опустить на несколько дней горсть старых гвоздей или железные обломки, получится серая морилка. Для тонирования подержите в ней 3–4 дня заготовку или готовое изделие из дерева.

Медицинская зеленка, разбавленная спиртом, одеколоном или лосьоном, придает древесине зеленый цвет. Пользуются и марганцовкой, но она быстро выгорает, а красновато-коричневый тон не очень удачен. Для активного проявления текстуры годичных колец дуба, ясеня, ильма эффективен следующий способ. Тщательно прошкуренную поверхность с усилием протирают сажей, порошком анилинового красителя, сухой морилкой. Затем зачищают шкуркой-нулевкой

Учебные пособия «Листья». Липа. Порошковая морилка на водной основе

и покрывают воском, вновь протирая нулевкой. Интересный способ окрасить стол в черный цвет предлагают химики. Чистую сухую доску нужно трижды покрыть раствором, состоящим из 500 мл воды, 65 г сернокислой меди и 65 г хлорноватокислого кальция. После высыхания — другим раствором — 500 мл воды, 75 г анилина и 90 мл соляной кислоты. Сначала доска зеленеет, затем темнеет до черной. В завершение ее нужно натереть восковой мастикой. На такой поверхности не будут видны пятна даже кислоты или щелочи, если нечаянно прольете.

Цветная тушь также, меняя тон, не закрывает фактуры материала, впитывается неглубоко, быстро сохнет. Окраску наносите на хорошо обработанную, чистую поверхность. Порошковые красители растворяйте в горячей воде (60–80 °С). Перед нанесением тона для ровного окрашивания изделие слегка увлажняйте.

Начинайте морение со сложных, труднодоступных мест. Следите, чтобы краситель попадал во все углубления. Крупные площади покрывайте быстрым движением кисти или тампона по слою так, чтобы предыдущий мазок не успевал подсохнуть, иначе на стыке могут появиться резкие границы.

При возможности накладывайте два-три слоя морилки. После первого дайте высохнуть, а поднявшийся ворс снимите мелкой шкуркой, сделайте притирку или пригладьте жесткой щеткой, тряпкой. Для большей ломкости ворса добавьте в раствор красителя казеиновый клей или ПВА (8–10 капель на полстакана раствора).

Иногда применяют способ глубокого прокрашивания. Для этого материал или готовое изделие в течение 1–2 ч кипятят в растворе красителя. Для скульптуры такая обработка нежелательна, распаривание испортит изделие. Следует удовлетвориться поверхностной тонировкой. Кроме кисточек и тампонов, красители наносят краскораспылителем.

Для ускорения высушивания поверхностей готового изделия используют фен, пылесос, электросушилку. Но следует быть внимательным, чтобы не пересушить, иначе могут появиться трещины и коробление.

Цвет поверхности изменяют также, обжигая пламенем (см. Выжигание и обжиг). Делать это следует осторожно, чтобы поверхность не потрескалась и не обгорела. Некоторые резчики используют для красителей даже фотохимикаты. Другие собирают черные шарики на листьях дуба, сушат, толкут, делают морилку. Хорош любой способ, если он придает древесине необходимый устойчивый цвет, улучшающий внешний вид изделия.

Покрытие воском

Один из наиболее простых и доступных вариантов отделки готового изделия — покрытие его воском. Оно делает поверхность достаточно яркой, усиливает текстуру, защищает от загрязнения, а после полирования изделия придает естественный блеск самой древесине.

В продаже имеются восковые мастики для полов и мебели, удобные для покрытия художественных работ из дерева. При наличии необходимых компонентов их несложно приготовить самостоятельно.

Наскоблите пчелиный воск в скипидар в пропорции 2:1. Через 3–4 ч воск растворится. Другой вариант: 50 г воска, 20 г стеарина, 60 г скипидара, 10 г канифоли. Способ приготовления прост. Разогрейте в эмалированной посуде воск (парафин, стеарин) и канифоль, снимите с огня, перемешивая, долейте скипидар (бензин, керосин). Можно разогревать и в водяной бане — мармите. Для этого банку состава помещают в кастрюлю с горячей водой, при необходимости подогревая на огне. Покрытие наносите кистью. Через 1,5–2 ч скипидар испарится. Снимите лишний воск и разотрите чистой тряпкой, бумагой, но не газетой — краска загрязнит поверхность. Натрите суконкой по направлению слоя до блеска.

Покрывая изделие охлажденной жидкой восковой мастикой, при возможности разотрите ее пальцами рук, от тепла которых она лучше растает и впитается в материал. Завершите процесс растиранием суконкой. Если изделие гладкое, без мелких деталей, используйте войлочный или тряпочный круг, вращающийся на электро-

двигателе. Восковой состав с успехом заменяют гуталином, который одновременно окрашивает древесину. Его нередко применяют африканские резчики, начищая им, как ботинки, ритуальные маски и статуэтки. Рекомендую для проявления текстуры и яркости древесины с достаточным блеском после протирки сухой тряпкой использовать воск-масло фирмы «Биофа», который отталкивает влагу.

Неплохо проявило себя покрытие деревянной поверхности бесцветным кремом для обуви. Высушить и растереть с усилием щеткой.

С изделий, покрытых восковыми мастиками, пыль снимают сухой мягкой тряпкой. Если на поверхности появятся светлые пятна от влаги, покройте их или всю работу раствором воска и вновь разотрите суконкой. Одно из положительных качеств воскового покрытия в домашних условиях — отсутствие резкого запаха и опасности аллергического воздействия на организм, что возможно при лаковом покрытии.

В специализированных магазинах можно приобрести восковые пасты, отталкивающие влагу, для окончательного покрытия изделия, но блеск поверхности бывает не всегда достаточным. Это зависит от марки восковых покрытий.

Жук-носорог. Липа, морилка, воск

Покрытие маслом

В некоторых случаях для контрастного проявления текстуры, защиты от грязи поверхность обрабатывают маслянистыми веществами. Используют масло, употребляемое в пищу, — подсолнечное, льняное, оливковое, кукурузное, горчичное, в ход идут вазелиновое, лампадное и даже машинное.

Изготовленные ложки, миски и другую обеденную посуду перед употреблением обильно пропитайте одним из пищевых масел (кроме сливочного) и поместите на 20–30 мин в духовку. Поверхность обретет светло-коричневый матовый тон. Обработанную таким образом посуду после приема пищи можно мыть горячей водой.

Предметы, не подлежащие такому употреблению, покрывают кистью или тампоном, пропитанным маслом с олифой в пропорции 5:1, специальными маслами для мебели или пола. Дают впитаться и растирают тряпкой.

Подсолнечное, льняное или лампадное масло, разогретое с равной частью скипидара в высокой жестяной банке, растирают на поверхности изделия и просушивают его 1–2 дня. После распыловки — хороший результат.

Значительно освежаются восковые покрытия, протертые маслом до блеска. Масляные покрытия необходимо периодически подновлять.

Хочу предложить нестандартный способ защиты поверхности изделия от грязи и влаги. Для этого я применяю силиконовую водозащитную пропитку для обуви. Она хорошо себя показала на древесине светлых тонов. Пропитка не дает блеска, слегка желтит поверхность, но от грязи спасает. Наносить ее можно кистью, тампоном. Быстро высыхает. Зрителям часто хочется потрогать деревянную поверхность изделия, погладить. Многократные прикосновения рук оставляют грязь, жир и т. д. Силиконовая пропитка предотвращает загрязнение.

Покрытие лаком

При всем удобстве изготовления воска и обращения с ним в некоторых работах не обойтись без покрытия лаком. Это могут быть пластиковые формы, сосуды, вазы, столы, мебель, рамы, скульптура — все, где требуется защитить верхний

слой от загрязнения и достичь блеска — от слабого до зеркального. Правильный подбор марки лака и умелое применение значительно повышают качество изделия и продлевают ему жизнь. К сожалению, резчики-любители не всегда угадывают уместность такого покрытия: они старательно покрывают вещь лаком, и лишний блеск нередко портит работу. К примеру, поделки из природных материалов начинающие резчики тщательно покрывают густым лаком, наносят его кистью, отчего изделие неестественно для дерева блестит, что мешает природной пластике. Иногда рельеф с мелкими деталями (геометрическая, Кудринская резьба) густо заливают лаком, после чего подробности орнамента скрываются под слоем и блеском лака.

Процесс правильного нанесения лака требует времени, умения и труда. Если это для вас в данное время — проблема, и есть возможность заменить восковым покрытием, воспользуйтесь им. Но если вы все же решили сделать лаковое покрытие, помните, что мелкие детали рельефных изделий не всегда позволяют завершать процесс шлифованием и полированием. В таких случаях изделие следует покрыть олифой, а затем одним-двумя слоями жидкого лака, нанося его кистью, высушить и протереть щеткой с воском.

Один из простых вариантов лакового покрытия, особенно пригодный для начинающих, заключается в следующем. Завершенную рельефную поверхность покройте с помощью кисти жидким нитролаком. Пока не успела затвердеть блестящая поверхность, разотрите чистой щеткой так, чтобы не осталось лакового блеска в глубинах рельефа. Дайте полностью затвердеть в течение 1–2 ч и повторите процедуру, снова растирая щеткой. Так вы получите равномерное мягкое покрытие всех деталей и глубин рельефа. Главное, чтобы до них доставал ворс щетки. В конце можно протереть поверхность воском с последующей располировкой щеткой.

Лаки делятся на:

- масляные — с плотным слоем, жестким блеском, длительной (до 2 суток) просушкой;
- спиртовые — с более мягким блеском, высыхающие за 1,5–2 ч, менее водостойкие;

- нитролаки, дающие стойкую, с хорошим блеском, прочную пленку, более устойчивую к влаге, и высыхающие за 20–30 мин.

Неплохо показал себя и бесцветный цапонлак.

Более распространены в продаже и удобны для употребления в домашних условиях (с достаточным блеском в полировке) нитролаки типа НЦ-222 (бесцветный, хорошо полируется) и НЦ-224 (светло-коричневый, полируется хуже). Оба наносятся тампоном и распылением.

В изготовлении промышленной мебели применяют полиэфирные лаки марки ПЭ-29, ПЭ-219, напоминающие в обработке пластмассу. Они тверже и устойчивее, чем нитролаки. Состоят из двух составов, которые смешивают перед нанесением. Пленка твердеет равномерно по всей толщине, не требуя предварительных порозаполнителей. Лак марки ПЭ-29 — парафиносодержащий, наносится распылением или разливом, сохнет при комнатной температуре. Полируются полиэфирные лаки пастой № 290 и полировочной водой. Предлагаю удачный способ покрытия лаком НЦ-222 с быстрым растиранием до отверждения щеткой с длинной и твердой щетиной. Это дает плотный восковой блеск. Хорошо показал себя акрило-полиуретановый лак. Три-пять слоев покрытия через 5–7 часов, с располировкой дают ровную зеркальную поверхность изделия.

Покрытие клеем

Последнее время резчики используют и клеевое покрытие изделий для временного закрепления поверхности мягких пород древесины и достижения необходимого блеска. Такая поверхность меньше мнется и скалывается при работе. В клеевую массу казеина, ПВА добавьте 20–30% воды, тщательно размешав. Полученную жидкость нанесите кистью ровным слоем на поверхность. Через час она высохнет.

Если шероховатость и матовость устраивают, на этом завершите обработку. Для достижения блеска протрите мелкой шкуркой. Для такой же цели применяют клей типа БФ-2, в который добавляют 20%-ный спирт.

ГЛАВА

10

НАЧИНАЮЩЕМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ
СТУДИИ

Последнюю главу адресую тем, кто посвятил себя организации и руководству кружком любителей резьбы по дереву. Дело это доброе, достойное всяческой поддержки. Все нижеследующие рассуждения на эту тему основаны на моем опыте работы с детской и взрослой группами учеников. Буду рад, если это поможет начинающему руководителю. К сожалению, я практически не встречал достойных внимания пособий с методическими разработками по этому вопросу.

Каким должен быть руководитель

Несомненно, каждый вновь возникающий коллектив развивается по своим законам, обретает в конечном итоге свои особенности, неповторимую структуру, традиции, но проблемы становления, организации творческого процесса у многих одни и те же. Каким будет коллектив и

каких успехов он достигнет, в первую очередь зависит от руководителя.

Преподавателями в кружках самодеятельности становятся по разным причинам. Одни профессионально подготовлены, имеют дипломы художественных вузов, педагогических училищ. Другие, увлекшись творчеством, в течение многих лет накапливают опыт и в конце концов осознают, что этот опыт может быть важен, интересен и полезен не только им, но и начинающим умельцам, кто только-только встал на путь творчества и, образно выражаясь, блуждает в потемках. Да и жаль бывает одному пользоваться своими знаниями, наработками, секретами мастерства, хочется научить, объяснить, показать, пусть умение понимать и создавать красоту постепенно распространяется среди людей.

Если вам предложили такую работу, а вы не имеете специального образования и педагогиче-

В школе резьбы при Московском Доме творчества всегда много учеников. 2012 г.

ского опыта, начните с того, что проконсультируйтесь с руководителями уже существующих, сходных по тематике коллективов. Это могут быть народные студии, в которых творческий процесс связан с созданием объемного изображения: керамики, скульптуры, резьбы по кости и т. п. Посоветуйтесь с методистом Дома творчества, художественным руководителем Дома культуры, обратитесь к специальной литературе, посетите мастерские резчиков-профессионалов, реставраторов и столяров-краснодеревщиков. Не пугайтесь трудностей. Бесспорно, специальное образование в этом деле желательно, но не оно является главной составляющей успеха. Бывает, и дипломированный педагог не может найти общий язык с учеником, не способен понять его души. Для вас большее значение будут иметь ваш энтузиазм, собственный творческий опыт, глубокие теоретические познания, желание поделиться накопленным и понимание, чему следует учить в первую очередь.

Какие же качества следует в себе развивать, чтобы стать хорошим руководителем?

В первую очередь, вы должны быть грамотным психологом и педагогом, независимо от того, насколько подготовлены и к какой возрастной группе, полу относятся ваши ученики. А это невозможно как без специальных знаний, так и без терпения, стремления понять, умения простить.

Чтобы наладить контакт со всем коллективом, порой довольно разношерстным, и в то же время в каждом занимающемся разглядеть уникальную личность, вам нужно обладать душевной гибкостью. К любому человеку, а со сложным характером особенно, необходимо найти индивидуальный подход, понять его интересы, определить творческие способности, начальный уровень знаний, умений и возможности дальнейшего развития. Многие думают, что если коллектив взрослых, то и психологических проблем возникать не будет. Ошибаетесь, со взрослыми дело обстоит даже сложнее, так как личность уже сформирована, почти не поддается воздействию, перевоспитанию. Руководя самостоятельным коллективом, всегда имейте в виду, с какой целью собрались здесь ваши ученики. Помните, что это люди,

увлеченные творчеством, испытывающие тягу к прекрасному, желающие наиболее полно выразить себя. В любительском кружке, клубе, объединении они ищут общения с единомышленниками, квалифицированного совета, возможности увидеть новые работы коллег, показать свои, просто поработать практически — здесь не запрещается шуметь инструментом, сорить, что не всегда позволено в домашних условиях. Да и работается в дружеской обстановке по-другому, с особым подъемом. Очень дорого, когда один из учеников в конце занятий скажет: «Здесь так хорошо, что уходить не хочется».

Обращаю ваше внимание еще и на такой момент: став руководителем студии, продолжайте работать сами, не останавливайтесь на достигнутом, растите творчески вместе с учениками. Не стремясь к совершенствованию, вы вряд ли сможете быть авторитетом для других и вести работу преподавателя.

ПОМЕЩЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Решение организационных вопросов начните с выяснения, имеется ли и в каких размерах база для обеспечения основных нужд. Первостепенным условием функционирования любой студии является наличие достаточно просторного, светлого, отапливаемого, хорошо проветриваемого помещения. В нем размещается мастерская с оборудованием и рабочими

местами. Далее, особую сложность в современных условиях представляет приобретение оборудования, инструмента, материалов и всего, что потребуется для деятельности коллектива. Здесь — кому как повезет. Иногда материальную проблему решают спонсоры. Их нужно уметь найти и убедить.

Перечень необходимого для резчика инструмента вы найдете в начале книги. Не отказываясь от станков и электроинструментов, которые облегчают труд и экономят время, помните, что с их приобретением в вашей мастерской появятся зоны повышенной опасности. Чтобы свести опасность до минимума, все электрооборудование (кроме бормашины и приборов малых размеров, которые переносятся в необходимое для работы место) жестко смонтируйте в удобном месте и обязательно заземлите.

Режущий инструмент приобретайте в достаточном ассортименте, более ходовые стамески — в нескольких экземплярах. Со временем каждый ученик обзаведется личным набором для пользования дома и в мастерской. Особое внимание уделите заточным устройствам и набору абразивных брусков. Скорее всего, сразу вам не удастся обеспечить студию всем необходимым. Какая-то часть оборудования появится в процессе занятий.

На хорошо освещенных свободных площадях оборудуйте рабочие места. Лучший вариант — стандартные верстаки. Если их нет, замените крепкими столами с деревянным покрытием и упорами.

Вдоль стен сколотите прочные столы для работы стоя — высотой 80–90 см, шириной 50 см. Через 1,5 м набейте поперечные упоры. Для сохранности резцов от затупления стену перед столом закройте доской толщиной 4 см. Для работы сидя приготовьте табуретки, стулья. Над столами на стенах разместите стенды или шкафчики с инструментом.

Рабочие места хорошо осветите, расположив источник света так, чтобы было удобно для глаз, в 1,5 м от резчика перед его лицом. Необходимо иметь ящик для стружки, щетки-сметки, веники, совки. На видных местах расположите

пожарный инвентарь, правила безопасности и аптечку. Неоконченные поделки и заготовки материала, которые вот-вот пойдут в работу, храните под рабочими местами. Для длительного хранения запасов материала желательно иметь проветриваемую, несырую подсобку. Заготовки размещайте по видам, чтобы необходимую доску, бревно легко было найти и взять. Порядок хранения описан в начале книги. Сувели, капы лучше разложите на видных местах мастерской, чтобы постоянно вглядываться в них в поисках образа.

Накапливающиеся готовые изделия расставляйте на полках, надежно закрепленных на стене. На свободной площади стены повесьте щит для объявлений, фотографий, плакатов, пособий. Специальную литературу разместите на полке или в стеклянном шкафу. Заведите папки для сбора фотографий, вырезок из газет, журналов и прочего печатного материала об изобразительном искусстве. Рассортированные по жанрам и темам, они в дальнейшем будут служить хорошими пособиями. Постоянно пополняйте библиотеку.

Если помещение просторное, оформите зал для небольшого музея и сменных экспозиций. Здесь вы сможете впоследствии размещать грамоты, дипломы и другие награды, полученные за участие в выставках и смотрах, а также лучшие работы студийцев.

Нелишними для студии окажутся и элементарные удобства в виде места для курения и туалета.

К сожалению, многие люди курят: здоровью вред, и увеличивается вероятность возникновения пожара. Но не стоит заикливаться на перевоспитании. Повесьте в курительных комнатах огнетушитель и плакаты, призывающие к осторожному обращению с огнем.

Напоминайте, что в помещениях, где находится электрооборудование, дерево, лаки, скипидар и т. п., существует повышенная опасность возгорания.

Были случаи, когда по оплошности или из-за неосторожного поведения в мастерских происходили пожары.

ОРГАНИЗАЦІЯ
ЗАНЯТИЙ

Основной набор в коллектив чаще производят в начале учебного года — в сентябре, но не исключена возможность приема и в другие месяцы. В процессе занятий происходит естественный отбор, укрепление костяка студии. Общее количество записанных, как правило, составляет 25–50 человек и более.

О наборе сообщает Дом культуры, учреждение, при котором создается кружок. На улицах города, в культурных центрах, в Доме народного творчества, кинотеатрах, общежитиях, на предприятиях, в густо заселенных районах развешиваются афиши-приглашения с кратким описанием студии, указанием места и времени занятий. Значительную помощь окажут объявления в местной газете, радио, Интернете. Желательно, чтобы руководитель кружка участвовал в такой агитации. Полезны его личные встречи на предприятиях, в клубах, где он расскажет о работе студии, познакомит с некоторыми видами изобразительного искусства, народного творчества, покажет фотоматериалы, слайды, художественные изделия.

Одновременно составьте перспективный план работы. Ориентировочно он выглядит так:

1. Организаторская работа, набор в коллектив, подготовка помещения, инструмента, материала.
2. Оформление, реклама, утверждение плана.
3. Поэтапное изучение теории, практическая работа с деревом. Навыки обращения с инструментом, его изготовление и заточка. Виды и стили резьбы, развитие художественного вкуса, чувства пластики, объемного видения.
4. Учебно-воспитательная работа: лекции,

встречи с художниками, посещение выставок, мастерских, обсуждение работ, организация выставок и участие в смотрах, фестивалях, подведение итогов.

В коллектив обычно записываются люди разного возраста, профессий и не одного уровня подготовленности. Чаще совершенно без опыта, с одним желанием научиться.

Начинающих соберите в отдельную группу и занимайтесь с ними по плану в порядке последовательного наращивания сложности. Внимание новичкам уделите особое. Важно с первых занятий научить правильным приемам обращения с режущим инструментом и электрооборудованием, так как в этот период существует большая опасность травмировать руки. Заострите внимание на технике безопасности. Покажите, как надо работать у верстака, стола — стоя и сидя. Объясните, почему не рекомендуется резать на коленях без деревянного упора.

Организируйте занятия так, чтобы одновременно в мастерской находилось не более 12–15 человек. Время практических занятий установите 1,5–2,5 ч. Через определенные промежутки времени (15–20 мин) делайте 3–5-минутные перерывы, так как без отдыха глаза и руки устают, притупляется чувство формы, пластики. Предложите ученикам во время перерыва отвлечься, отойти от заготовки. Потом внимательно рассмотреть изделие с расстояния 2–4 м, определяя дальнейший ход работы.

Некоторые из новичков стремятся поскорее вырезать конкретное изделие. Не препятствуйте такому желанию, предложите начать с простейшей резьбы, создания несложного предмета (ложки, вазочки), постоянно наблюдайте за процессом работы, подсказывайте, как держать стамеску, в какую сторону срезать слой. Начинать должен знать, что при выполнении первой работы основная его задача — приобрести навык резьбы, понять материал, почувствовать пластику. Атмосфера на занятиях должна быть доброжелательная, основанная на взаимном уважении. Руководителю не следует давить на учеников своим авторитетом. Не навязывайте своего мнения, а высказывайтесь, предлагая.

*Провожу уроки резьбы в школе города
Кентон, США, 1997 г.*

Дни 35-летия моей школы, Москва, 2013 г.

Хорошее знание теории, личный творческий пример действуют убедительнее. Ученики должны быть уверены, что ваши слова всегда могут быть подтверждены практикой. Выражаясь по-спортивному, руководитель коллектива — это «играющий тренер». Для закрепления пройденного материала предлагайте домашнее задание: чтение специальной литературы, разработку эскизов, лепку в пластилине, самостоятельное посещение выставки, музея, практику в резьбе.

Другую группу формируют из лиц, ранее занимавшихся резьбой, но имеющих разную степень подготовленности и владеющих неодинаковыми методами резьбы. Некоторые из них занимались до прихода в студию самостоятельно, в домашних условиях, другие закончили училище, вуз соответствующего профиля или платные курсы. Последние, как правило, предлагают непрофессиональное обучение нашему ремеслу. В них быстрым поточным методом натаскивают учеников на одном виде рельефа, на одной манере резьбы. В группе одновременно занимаются 20–30 человек. «Преподаватель», часто не имеющий соответствующего опыта или

образования, успеваает за урок подойти к каждому максимум 1–2 раза, а необходим многократный подход к ученику. Выпускники подобных курсов иногда приходят в мою школу, желая совершенствовать свое умение и уже на другом, более высоком уровне осваивать основные виды резьбы и скульптуры. К любому студийцу, тем более имеющему определенный навык, подход должен быть индивидуальным и дифференцированным. Необходимо с каждым побеседовать, определив его технический и художественный уровень, познакомиться с последними работами резчика. Обсуждая изделие, дайте высказаться автору: что он считает неудачным, чем удовлетворен. Затем попросите присутствующих членов коллектива изложить свои замечания. Завершите разбор собственным мнением о теме, образе, пластике, способе обработки и т. д. Не ущемляйте самолюбия взрослого человека, не упрекайте в недостатках, говорите с уважением. Излагая мнение, вначале отметьте достоинства изделия, подчеркните положительные качества мастера. Это укрепит в нем уверенность, желание работать лучше. Не раскрывайте сразу

все обнаруженные ошибки. Обратите внимание резчика на те, которые он сможет преодолеть на данном этапе. Более сложные он не сможет пока понять, а значит, и не исправит. Если у мастера выработана своя привычная, но в чем-то нерациональная, менее практичная техника резьбы, покажите правильные варианты, но не настаивайте на быстром переучивании. Если ваш способ ему понравится, он будет сам к нему обращаться, постепенно привыкая.

Критический разбор работы в присутствии коллектива действует на художников неодинаково. Одни относятся положительно, принимая к сведению замечания и добрые советы друзей, другие переносят болезненно, страдая от сомнения и самолюбия. Некоторые бросают коллектив, не выдержав критики, порой не совсем доброжелательной. Этот момент психологически важен, требует определенного внимания и такта. Большое значение здесь имеют глубокие знания руководителя и его творческий авторитет.

В коллектив могут записаться умельцы в чем-то более сильные, чем вы. С этим следует считаться и учиться самому у них. В то же время перед руководителем встает нелегкая задача — сохраняя самобытность автора, индивидуальность, поощрять творческие поиски, интерес к эксперименту. Учите резчика не только грамотно резать, но и чувствовать, мыслить, высказываться, уметь передавать свои знания другим. В копированных изделиях обсуждайте только техническое исполнение, точность повтора, соблюдение пластики оригинала. Иногда в мастерскую заходят резчики из других студий или занимающиеся самостоятельно. Не отказывайте гостям в разговоре и консультации. Общий интерес сближает людей. Бывает, что эти случайные пришельцы остаются работать в коллективе. О существовании кружка могут узнать и мастеровые люди из других городов и краев страны. Установите с ними творческие отношения, обменивайтесь информацией, встречайтесь. Нередко резчик живет в местах, где и посоветоваться-то не с кем. Отнеситесь к таким любителям внимательно.

Работа коллектива не должна ограничиваться только резьбой. Чаше проводите собрания,

обсуждайте текущие дела, новые работы, организуйте встречи, лекции, просмотры слайдов, видеофильмов и т. д. Дружеское общение людей, связанных одинаковым интересом, спланирует их в коллектив единомышленников. Это вызывает положительные чувства, эмоциональный настрой, столь необходимый каждому, способствует и художественному росту.

Хорошим способом для создания непосредственной домашней обстановки, возникновения доверительных отношений является организация чаепитий с конфетами, баранками, пирожками, которые студийцы приносят с собой или приобретают в складчину. Особое удовольствие — самовар на столе. Сплачивают и проводят вместе праздники, дни рождения членов коллектива. Порой кажется, не столь важно, какого художественного уровня достиг ученик, главное, что он, прикасаясь к миру прекрасного в коллективе, находит душевное удовлетворение, становится сам красивее, проявляет свои лучшие человеческие качества.

Когда жизнь коллектива войдет в свое русло, — появятся заботы, успехи, возникнут какие-то проблемы — заведите большой альбом для подробного и последовательного фиксирования всех происходящих событий. Вклеивайте в него по датам фотографии, рецензии, приглашения и прочие документальные материалы. Делайте это постоянно, сразу после того, как состоялось событие или вы узнали об интересном факте. Для художественного оформления альбома выберите редколлегию из двух-трех человек, склонных к рисованию, выполнению шрифтов. Через несколько лет альбом превратится в красочно оформленную летопись жизни студии.

Предложите и ученикам завести домашний альбом для фотографий своих готовых изделий с указанием даты, размера, породы дерева, способа обработки. Каждому желательно иметь альбом или блокнот для зарисовок, эскизов. Наличие фотоаппарата, видеокамеры или телефона с хорошей фотокамерой во многом облегчит сбор материалов и фиксирование жизни кружка и учеников. Когда коллектив утвердится, начнет активно работать, обретет лицо, объявите кон-

курс на название студии и эскиз эмблемы, значка. Подскажите, какие главные идеи они должны отражать. Закажите в типографии бланки удостоверений членов студии и торжественно их вручайте вместе со значком на общем собрании. Изготовление значков через художественные мастерские — дело хлопотное и дорогое. Предложите ученикам смастерить их своими руками. Будет возможность пофантазировать и проявить мастерство. Используйте хорошую породу дерева для вырезания эмблемы или наклейте небольшую фотографию на деревянную основу. Удобно приобрести пластмассовый значок, в котором декоративную картинку замените на фотоэмблему. Вариантов немало, думаю, и вы свой найдете. Приятно, когда на открытии выставки авторы на груди имеют отличительный знак единого коллектива. Во взрослых коллективах есть одна особенность, с которой приходится считаться.

У резчика не всегда бывает возможность регулярно посещать занятия студии. Работа, семья, какие-то события отвлекают от занятий. Когда случаются пропуски, не следует спешить с отрицательными выводами, тем более исключать из студии. Узнайте причину и, если помощь ваша не требуется, разрешите посещать занятия при первой возможности и необходимости. Часто бывает, что после продолжительных пропусков человек стесняется возобновить занятия и занимается дома самостоятельно. Понимая такую ситуацию, ненавязчиво позвоните ему или пришлите по почте приглашение участвовать в очередной выставке, общем собрании, посещении музея и т. д., не упоминайте при этом о пропусках. Человек почувствует, что его не забыли и не отчислили из коллектива, к которому он уже привык и, возможно, без него скучает. Такое отношение всегда приносит положительные результаты, и художник вновь начинает посещать студию.

Хорошим стимулом к возобновлению временно затихшей активности самостоятельных резчиков являются предстоящие выставки, смотры, ярмарки. Особо активно возобновляется работа во время проведения выставок-продаж, фестивалей народного творчества, которые длятся в течение 2–3 дней, в несколько этапов.

ЗАПОВЕДИ ШКОЛЫ

- *Уважаемый друг, ты вошел в мастерскую — это храм творчества и взаимопонимания. На время забудь о проблемах и заботах.*
- *Настройся работать с желанием. Получай удовольствие от процесса и результата. Будь доброжелательным, старайся находить душевный контакт с учителем, коллегами и деревом.*
- *Внимательно слушай преподавателя, не отвлекайся.*
- *Старательно выполняй технику резьбы, создавая художественный образ.*
- *Не спеши делать выводы о своих способностях. Ты не хуже других, а возможно, и талантлив.*
- *Думай, что это занятие самое важное для тебя в данную минуту жизни. Так сможешь достичь более высоких результатов в творчестве.*
- *Жизнь коротка, и не стоит делать что-нибудь и как-нибудь. Постарайся оставить людям свой неповторимый след.*
- *Увлеченность и трудолюбие приведут к мастерству, удовольствию от результата и возможности зарабатывать.*

*У тебя будет свое дело для души!
Верю, сможешь ты немало!
С уважением,
Михаил Ильяев.*

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСТАВОК

Одна из задач выставочной экспозиции — показать творчество художников зрителю, дать последнему возможность оценить достоинства произведений и выразить к ним отношение. Однодневная или долгосрочная демонстрация работ коллектива является своего рода подведением итогов за определенный период творческой деятельности. Иногда коллектив устраивает экспозицию работ одного или нескольких авторов.

Часто участвует в выставках-продажах на праздниках, ярмарках, народных гуляньях и т. д. При всем разнообразии целей принципы устройства экспозиций во многом схожи.

Рассмотрим основные моменты решения проблемы. Для начала выберите выставочную комиссию и распределите обязанности. За 3–5 месяцев или раньше решите вопрос, где можно выставить работы студийцев. Помещение должно быть достаточно большим. Лучший вариант — специальный выставочный зал или павильон, но подойдет и фойе Дома культуры, кинозала, театра, помещение предприятия, завода и т. д.

Выбрав помещение, в первую очередь решите вопрос о сохранности изделий, о наличии подставок-подиумов, стеклянных шкафов, витрин и стенов. Недостающее, по возможности, приобретите или сделайте своими руками. Подставками могут служить крепко склоченные ящики, покрытые материей неяркого серого цвета. Определитесь с количеством экспонатов, их размерами. Коллективу заранее объявите о пред-

стоящей выставке, ее задачах, предложите приступить к подготовке. Если есть возможность, закажите типографскую афишу, пригласительные билеты, красочный буклет с фотоматериалом. Сделайте это за 2–3 месяца до открытия. Определите название и эмблему выставки. Дайте заявку на объявление в местной газете и радио. Заранее разошлите пригласительные билеты, обзвоните по телефону приглашенных.

За 2–3 дня до открытия проведите смотр предлагаемых работ и отберите необходимые по качеству и количеству. Рекомендовал бы собрать больше, чем предполагается разместить. Это даст возможность выбора при формировании экспозиции. Копии, повторы ранее выполненных другими авторами работ не принимайте.

Экспозицию формируют в порядке возрастания зрительского интереса, объединяя по видам, темам или авторам. На видном месте оформляется стенд, отражающий деятельность коллектива, его достижения — с фотоиллюстрациями, рецензиями и наградами в прошедших выставках.

В авторской выставке оформляют стенд с фотографией художника и текстом о его творчестве. Для украшения и большей художественности рекомендовал бы развесить на свободных местах, чтобы не мешали основным экспонатам, графические или живописные, но неярких тонов пейзажи, разместить работы, выполненные в технике макраме, установить цветочные композиции. У входа — доска объявлений о днях встреч с авторами и других мероприятиях. В конце экспозиции поставьте стол с книгой отзывов и стул. Составьте график дежурств авторов на каждый день: они должны следить за порядком, сохранностью изделий, отвечать на вопросы посетителей, консультировать.

День и час открытия экспозиции планируйте в наиболее удобное для авторов, организаторов, приглашенных и прессы время. Желательно присутствие представителей базовой организации, отдела культуры, предприятий, Дома творчества, Союза художников, прессы, радио, телевидения. Любая реклама поможет в организации. Для открытия пригласите ансамбль народных инструментов или исполнителей в стиле, созвучном с

экспозицией. Короткие речи в честь открытия от организаторов, гостей и авторов завершите своим выступлением. Предоставьте одному из почетных гостей право разрезать символическую ленточку и тем самым открыть выставку. Затем руководитель приглашает гостей осмотреть экспозицию, сопровождает их и комментирует работы. В зале авторы всем желающим демонстрируют технику резьбы, отвечают на вопросы. В выставочные дни было бы неплохо организовать вечера с выступлениями художников-профессионалов, искусствоведов и т. д.

Закрытие экспозиции организуйте не менее торжественно — с заключительными речами, подведением итогов, награждением. Если это был этап смотра, объявляются авторы, продолжающие участие в выставке следующего уровня в городе, крае и т. д. Для художника участие в любой экспозиции — значительное событие в творческой жизни. Это праздничный настрой, вдохновение к работе, возможность проверить на зрителе уровень достигнутого. Много полезного автор узнает из личного общения с посетителями и в записях книги отзывов. Анализируя результаты, он получает убедительные ответы на многие вопросы, что способствует творческому росту. Пусть неожиданные для вас успехи и похвала не вскружат голову, а критические замечания не заставят опустить руки.

На выставках иногда перехваливают, чаще в книге отзывов. Зритель, пришедший познакомиться с любопытным видом творчества, как правило, понимает, что представленные работы имеют разный художественный уровень, в основном любительский. Поэтому он снисходителен к художнику, не заостряет внимания на слабых местах, а порой, в силу своей неподготовленности, просто не замечает их. Он выражает благодарность за доставленное удовольствие, за встречу с творчеством и за еще одно подтверждение истины, что не боги горшки обжигают.

Самые ценные записи те, в которых убедительно анализируются достоинства и неудачи художника, причем людьми, предположительно обладающими глубокими познаниями в вопросе и добрым отношением к автору. Всегда инте-

ресно мнение художников-профессионалов, искусствоведов. И неподготовленный, но небезразличный к красоте зритель чувствует, порой интуитивно, в чем сила и слабость того или иного произведения. Его мысли, критические замечания достойны особого уважения. Учитесь внимательно выслушивать любые высказывания, каких бы успехов вы ни достигли. Не мешает записывать их, анализировать, делать выводы и учитывать в дальнейшей работе.

После окончания выставки соберите участников, проведите «разбор полетов» — проанализируйте, насколько четко была проведена организация, выскажите свое мнение об успехах, трудностях и неудачах. Отметьте авторов лучших произведений, обратите внимание на слабые работы. Предоставьте слово и участникам экспозиции. Сделайте общие выводы для предстоящих выставок.

Творческий процесс бесконечен, приобретенные знания укрепляют стремление к более высоким достижениям в художественном развитии и мастерстве. Хочется верить, что изложенный здесь опыт в создании художественных изделий и скульптуры из дерева, а также и некоторые вопросы организации работы в кружке помогут вам найти себя в прекрасном увлечении, а возможно, и достичь немалых успехов. Мне всего лишь 80, из них 46 увлекаюсь резьбой, 36 преподаю, и сделал вывод: это удивительный вид творчества с постоянной физической нагрузкой и положительными эмоциями от процесса и результата, лучшая многолетняя профилактика для здоровья, это отвлечение от проблем и стрессов, и очень интересная жизнь. Увлечение — лучшее лечение!

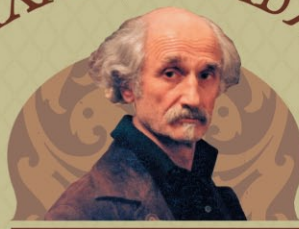
Помните: в каждом заложены значительные способности, необходимо создавать условия для их развития. Начинать никогда не поздно. Попробуйте создавать из простой доски, бревна, коряги что-то своими руками. Верю, у вас получится. Многие не умеют, потому что не пробуют.

Желаю вдохновения и творческих удач!

*Еще раз, с уважением,
ваш Михаил Ильев.*

МИХАИЛ ИЛЬЯЕВ

На страницах этой книги, предназначенной для начинающих и профессиональных резчиков по дереву, изложен многолетний опыт автора – резчика и преподавателя, основателя московской школы резьбы по дереву. Новички узнают, как устроить свою мастерскую, выбрать инструмент, как им правильно пользоваться, как создать свои первые работы и как совершенствовать свое мастерство. Искушенным резчикам будут интересны оригинальные идеи и приемы автора, практические советы по созданию кружков, студий, оборудованию мастерской, организации выставок и конкурсов.

ISBN 978-5-17-084717-4

9 785170 847174

