

ДРЕВЕСНЫЕ ДУХИ и ЛЕШИЕ

**Собрание образцов
для мастеров резьбы по дереву
и художников**

Серия «Hand-Made»

Лора С. Айриш

ДРЕВЕСНЫЕ ДУХИ И ЛЕШИЕ

**СОБРАНИЕ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ МАСТЕРОВ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
И ХУДОЖНИКОВ**

Ростов-на-Дону

«Феникс»

2006

УДК 689
ББК 85.125
КТК 5150
А37

Wood Spirits and Green Men

by Lora S. Irish with Chris Pye and Shawn Cipa

Перевод с английского: Т. Ковалевой

Айриш Л.С.

А37 Древесные духи и лешие. Собрание образцов для мастеров резьбы по дереву и художников / Лора С. Айриш. Пер. с англ. Т. Ковалевой. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 110, [1] с. : ил. — (Hand-Made).

ISBN 5-222-08940-1

Древесные духи и лешие — исторические символы, связывающие силы природы с человеком, — возродились в роли популярных образов для мастеров резьбы по дереву и художников. Свою книгу известный художник и автор Лора С. Айриш превратила в уникальное пособие по созданию классических персонажей. Советы, технические приемы, иллюстрации, цветная фотогалерея дают нужную информацию, заряжают энтузиазмом, необходимым для успешного создания собственной интерпретации этого бессмертного символа, вне зависимости от выбранных вами способов.

В этой книге найдла отражение история эволюции образов леших и древесных духов, даны детальные инструкции для изготовления лешего и посоха с древесным духом от признанных мастеров своего дела Криса Пая и Шона Кипа, вниманию читателей предлагается 40 готовых образцов, в том числе примеры оттеночных изображений, обобщены советы и приемы изображения человеческого лица для изменения данных образов леших и древесных духов, собраны удивительные и завораживающие фотографии Клива Хикса, иллюстрирующие историческое развитие художественного изображения лесных духов

УДК 689

ББК 85.125

ISBN 5-222-08940-1

Copyright © 2005 by Fox Chapel Publishing Company, Inc.

© Т. Ковалева, перевод на русский язык, 2006

© Оформление. Изд-во «Феникс», 2006

ОТ ЛЕШЕГО К ДРЕВЕСНОМУ ДУХУ

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА

Взгляд художника

Как и в любой научной дисциплине, история и происхождение леших и древесных духов разнится. В книге я описываю свое восприятие образов этих существ на основе собственных исследований. Надеюсь, что это обеспечит вас общей информацией, необходимой для начала проекта.

Образы леших обычно использовали в средневековом орнаменте католических соборов Европы и Британских островов. Впервые они появляются в Риме, а к середине I века н.э. эти существа входят в моду. С расширением Римской Империи возрастало использование этих образов в резьбе по дереву и камню. Лешего, или дословно зеленого человека, можно встретить в Италии, Германии, Франции, Голландии, Англии, некоторых областях Уэльса и Ирландии. Ассоциируется он с многочисленными богами и религиозными ритуалами. Вместо листьев древние использовали в качестве акцентирующих линий виноград или колоски пшеницы (отмечая таким образом сбор урожая), рыбу и дельфинов для защиты кораблей, цветы и стилизованную листву для отражения смен времен года.

Леший с «лицом, покрытым листвой», — лишь одна из разновидностей образов: Яблочный Человек, Северный Ветер, Лицо Солнца и Человека с Луны. Все они имеют одну общую черту — обобщенный образ человека и природы. Природа была непредсказуемым, необъяснимым и постоянно меняющимся явлением, напрямую влияющим на жизнь человека. Она вызывала ужасные бури со свирепыми ветрами, засуху, уничтожавшую посевы, обрушивала ливни, затоплявшие города и деревни, и даряла мягкий солнечный свет с теплым бризом, согревавшим сердце и питающим урожай. Для описания природных явлений мы часто используем эмоциональные слова и выражения. Метель с сильным ветром и осадками мы называем свирепой, а серый пасмурный день — мрачным. Сочетая

образы человека и природы, художник с помощью человеческих эмоций визуально изображает природу и природные явления. Человеческое лицо северного ветра — гнев и ярость зимней бури, а улыбающееся лицо солнца отражает детскую непосредственность.

Человеческие эмоции применимы не только к погодным явлениям, но и природной среде. Старые леса с густыми, сплетенными ветвями и тенистая чаща вызывает у нас чувство беспокойства и ужаса, которое отражается на грубом и таинственном лице древесного духа. Одинокое дерево в поле может накормить своими плодами и скрыть от солнца жарким летним днем. Леший превращается в Яблочного Человека с широкой улыбкой и смеющимися глазами. Лес становится злобным и, кажется, способен причинить вред, а одинокое дерево проявляет благосклонность, предлагая помощь. Посредством образов художник выражает свое личное отношение к природе. Он наделяет лесных духов эмоциями, которые испытывает по поводу какого-либо природного явления, превращая природу в нечто более понятное и контролируемое.

Рабан Мавр, теолог VIII века, как никто разбирался в интерпретации этого языческого образа и его использовании в кафедральной декорации. В этот период Римская католическая церковь заимствовала мифы и легенды других религий. По словам Мавра, листья символизировали человеческие грехи, а те, кто поддавался слабости и похоти, был обречен на вечное проклятие. Леший принял темное, задумчивое и сердитое выражение лица. Рога Римского Бога стали обычной деталью декорации, как и широкий открытый рот с высунутым языком, олицетворяющим зло и дьявола. На крышах и в темных углах соборов появились лешие, украшенные горгульями, как наглядный пример судьбы тех, кто не был предан церкви.

Возрождение леших в современной культуре сопровождается возвращением к старым образам. Улыбка, веселые глаза, загадочный прищур — более типичны для современного искусства, нежели чем для средневекового облика. Лесные духи используются по-разному. Они могут быть ядром архитектурной формы, поддерживать карниз или уголок, украшать посох. Образами духов декорируют шкаτούлки для драгоценностей, великолепные дворы.

Не важно, называете ли вы его Лесным Человеком, Джеком В Зеленом, Зеленым Джорджем, Майским Королем, Джоном — Ячменное Зерно, Джонни — Яблочным Семечком или даже Робин Гудом, вы сможете найти тот образ, то выражение лица и детали, которые подойдут вашему проекту.

Классификация

Образы лесных или лесных духов можно разделить на 7 категорий: изрыгающий дух, лиственный дух, ветвистый дух, появляющийся дух, перевоплощающийся дух и древесные духи, в том числе Майский Король. Лицо духа обычно мужское, изредка встречаются женские образы и морды животных. Выражение лица, его цвет могут различаться. Несмотря на все различия облика духов, листья, волосы либо и то и другое обуславливают его вид.

Рис 1. Изрыгающий дух — Пригвазвшийся, образец см. на стр. 42

Рис 2. Лиственный дух — Северный Ветер, образец см. на стр. 62

Исторически самым распространенным примером лесного является изрыгающий дух. Листья или архитектурные завитки он «изрыгает» изо рта либо из ноздрей. Область над переносицей и бровями густо зарастает листвой. На рис. 1 можно увидеть, как листья, растущие изо рта и ноздрей, образуют нижнюю половину сферы. Листья над носом и бровями составляют верхнюю часть сферы. Изрыгающий дух может иметь отдельные листки, ветви и архитектурные завитки.

Вторым по популярности в древних работах был лиственный дух. У него листья играют роль волос на лице. Посмотрите, как они образуют усы (рис. 2). Боковые листья напоминают длинные пряди волос. Отдельные листки видны у уголков глаз, на кончике носа и подбородке. Вместо бровей мы видим удлиненные листки. Сегодня этот дух начинает опережать по своей популярности вышеупомянутого.

Лицо ветвистого духа изрезано побегими, пробивающимися из кожных складок на лице, которые затем скручиваются и отходят в сторону. На рис. 3 вы видите, как складка на щеке рядом с носом превращается в ветку. В основном ветки образуются на бровях, морщинках вокруг глаз, складках, и уголках рта. Как только ветка выходит за пределы лица, она начинает скручиваться и распадаться на маленькие побеги.

Рис 3. Ветвистый дух — Людское Горь,
образец см. на стр. 80

Четвертый вид лешего — появляющийся дух. Лицо его утопает в листве, которая, однако, изображена так, словно растет откуда-то извне. Дух выглядывает из растительной массы. На рис. 4 вы видите, что борода растет со щек, но листья абсолютно разные. Обычно для создания этого образа помимо листьев используют архитектурные завитки, связки фруктов или цветов.

Рис 4. Появляющийся дух — Плачущая Ива,
образец см. на стр. 85

Рис 5. Перевоплощающийся дух/древесный дух — Дикарь, образец см. на стр. 97

Рис 6. Майский Король — древесный дух, образец см. на стр. 99

Перевоплощение пняго — превращение лешего в человека. На рис. 5 можно увидеть, что верхняя часть образа все еще имеет черты лешего. Листья выются из-под бровей, создают растительность на голове. Однако в нижней части мы видим усы и бороду. Он все еще леший, но начинает превращаться в человека. Перевоплощающийся дух обладает более реалистичным лицом, чем его предшественники.

Майский Король — самый древний пример древесного духа. В этом образе естественные элементы сочетаются с реалистичным человеческим лицом. Листья и ветви, ассоциируемые с лешим, только украшают лицо (см. рис. 6). Побеги лишь акцентируют естественные волосы человека. Да, ветви совпадают с линией волос, но не заменяют их. Наш старый Санта — классический образ Майского Короля с добродушным лицом старика, на голове которого красуется корона или венок из веток падубы, сосны и ягод.

На рис. 7 леший полностью превращается в древесного духа. Дикие, естественные детали остаются. Теперь это волосы, которые растрепал ветер. Часто этот образ выступал в роли предвестника беды или зла. Листья, ветки и ягоды исчезали. Древесный дух связан с природой не посредством листьев и прочей растительности, а фоном, на котором он изображен. Древесные духи — реальные лица людей, появляющиеся из-под коры деревьев, или лесных веток. Кора и волокно заменили листья, характерные для образа лешего. Образ Северного Ветра также попадает в категорию древесных духов.

Рис 7. Древесный дух — Бог Ветра, образец см. на стр. 107

Современные мастера резьбы и выжигания по дереву по-своему интерпретируют образы леших и древесных духов. Сегодня их забавные карикатуры украшают трости и посохи (см. рис. 8). Зачастую образ возвращается к экстремально преувеличенным чертам мифического лешего. Неимоверно широкий нос, высокие брови, морщинистое лицо, заросшее длинными волосами. В отличие от прежних темных и мрачных образов, современные лесные духи отличаются веселой и озорной внешностью.

Рис 8. Карикатура лешего украшает посох — Твердая Поступь, образец см. на стр. 38

Глава 2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕШЕГО

С КРИСОМ ПАЙЕМ

Материалы и инструменты

Дерево

Английский дуб:

доска высотой — 37,5 см,
шириной — 29 см,
толщиной — 6,5 см,
на древесине должно быть вертикаль-
ное волокно.

Инструменты

1/4 (5 мм) #3 плоское долото
1/2 (12 мм) #3 плоское долото
3/4 (18 мм) #3 плоское долото
1/4 (5 мм) #6 среднее полукруглое долото
1/2 (12 мм) #6 среднее полукруглое долото
3/4 (18 мм) #6 среднее полукруглое долото
1/4 (5 мм) #9 глубокое долото
1/2 (12 мм) #9 глубокое долото
3/4 (18 мм) #9 глубокое долото
3/8 (10 мм) #2 скошенное зубило
3/8 (10 мм) #2 V-образный чекан
+ маленькое глубокое ложечное долото

Обработка

Прозрачная восковая натирка (самодель-
ная)

Начало работы

Этот образ пришел мне в голову, когда я рисовал леших и воплощал свои идеи в глине. К нему я пришел не сразу, перепробовал многое и обнаружил, что выражение его лица получилось немного печальным.

Эмоции созданного мною образа отчасти подчеркивают потухшие глаза, заслоненные упавшим вниз концом листка на брови, поникшие листья, растущие из рта. Он немного комичен. Квадратное плоское лицо, тройное вертикальное деление (листья, лицо и снова листья), которое подчеркивается вертикальными стенками и отсутствием подпидла; симметрия и простой узор.

Глину я использую как быстродействующее средство создания трехмерных образов. Иногда я создаю рисунок, затем делаю модель, иногда сначала получается модель, которые я делаю не ради еще одной копии, а в качестве подсказки правильного использования древесины. Свои глиняные изделия я снимаю на цифровой фотоаппарат, увеличиваю на компьютере до реальных размеров, распечатаю и с помощью копировальной бумаги переношу рисунок на дерево.

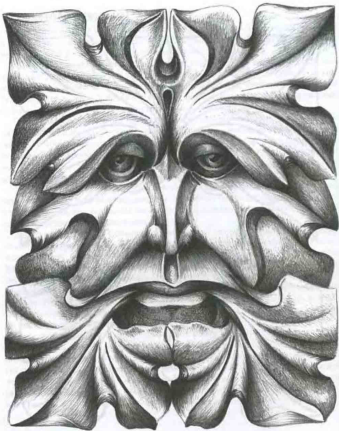
Для этого проекта я выбрал английский дуб. Его ширококостная древесина используется для резьбы в большинстве церковных приходов Англии. Резать дуб очень легко. На нем видны все детали, а после обработки он приобретает насыщенный орехово-коричневый цвет.

Заметьте, что работа с этим образом требует симметрии и, следовательно, большого куска древесины. Вы можете соединить две доски вместе, чтобы получить один брус. Следите за тем, чтобы плоскость соединения не была посередине. Зритель замечает все детали, особенно при симметричной резьбе. Лучше сделать две плоскости по одной с каждой стороны из трех деревянных досок. Совместите направление волокна, выберите один цвет. Доски должны плотно прилегать друг к другу. Это означает необходимость учитывать возрастные кольца. Не используйте шпонки: вы можете их повредить во время резьбы. Для соединения подойдет хороший современный клей.

Ничего технически сложного в рельефной резьбе нет. Никаких подпиллов, подставок, только простые поверхности и незначительные детали. Это значит, вы можете сконцентрироваться на формах, использовать всю толщину дерева и гладкие линии. Я покажу вам, как можно извлечь максимальную пользу из простой симметрии. Вся хитрость — во взгляде. Для обработки вокруг зрачков и ноздрей вам понадобится маленькое ложечное долото. В принципе это основной инструмент резчика по дереву, конечно, оно должно быть заостренным.

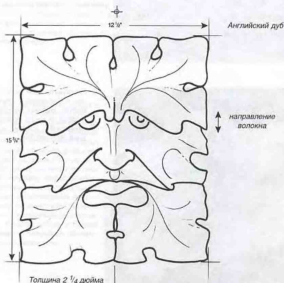

Прежде чем приступить к резьбе внимательно осмотрите свой деревянный материал с приложенным к нему рисунком. Постарайтесь представить, какую форму приобретет ваша модель. Мой эскиз поможет вам сделать это.

Перед началом работы отметьте верхние точки (кончик носа, брови, листья на уголках). От них вы будете работать только «в глубину» по дереву. Если вы предварительно слепили модель из глины, используйте ее как наглядный образец.

Затем отметьте самые глубокие точки. Используйте всю толщину дерева: этот образ насыщен разными оттенками.

Оставьте место для глаз, куда опускаются листья, на конец работы. Пока вы можете заняться выточкой прочих углублений.

Используйте преимущество симметрии, перенося линии с одной стороны дерева на другую. Однако не стоит делать на нее упор. Небольшие отклонения от симметрии могут смотреться очень интересно.

Внося изменения в пространство между листьями, оставляйте их грани вертикальными. Ничего не подпиливайте.

Конечно, все старательно нарисованные вами линии исчезнут, когда вы начнете резьбу, ведь они должны были служить вам ориентиром. Вы можете нарисовать их снова. Лучше чернилами, а не карандашом: так дерево останется чистым. Все размеры перенесите с рабочего рисунка. Не бойтесь вносить изменения в свою модель, образующие ее элементы, если в процессе резьбы вы заметите, что у вас получается что-то более интересное или сочетающееся с деревом.

Для обработки своего лешего я использовал обычную самодельную натирку из воска. Я покрыл ею свою работу, высушил феном и отполировал до блеска. Постарайтесь не засорить щели и выемки пылью.

Шаг за шагом

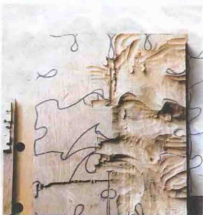
1. Приложите свой рабочий рисунок с копиркой к дереву. Задайте вырезку контура целой модели, а также продельвание отверстий я оставил на последний этап работы.

- де-
и от
ти-
ше-
со-
ым.
ого
вас
рку
ска.
2. Сложно работать с обратной стороной рельефного изделия после его обработки, поэтому начинать следует именно с этой стороны: почистите ее и подложите какую-нибудь подставку. Я нашел верстак с почти вертикальной поверхностью и болтом. Смотрите только, чтобы отверстие от болта не мешало вам. Я, например, накрыл это отверстие дощечкой. Нижний брусок фиксирует деревянную доску с переведенным контуром, когда я использую молоток в начале своей работы. Такое вертикальное положение помогает мне смотреть на процесс со стороны. Небольшая глиняная модель не позволит сбиться с правильного пути.

- ису-
За-
лой
ание
сле-
3. Сначала необходимо создать общие контуры образа, в нужных местах сделать наслоения и углубления, задавать движение резьбе. На этом этапе перед вами сырой материал. В процессе работы не забывайте, что каждая деталь с чем-либо соотносится, например форма и положение верхней губы соотносится с носом, появляющийся лист — с самой верхней губой, нижняя губа — с направлением листьев и т.д. Начиная работу с правой стороны, я пользуюсь преимуществами симметрии.

4. Сделайте то же самое теперь на левой стороне.

5. Моделирование в резбе по дереву отличается от работы с глиной. Имея дело с деревом, вы создаете целостную картину, удаляя вторичные детали и элементы, и опираетесь на то, что остается в наметении. Окончив общую обработку, сконцентрируйтесь на лице. Оно отражает характер изделия, поэтому очень важно все сделать правильно. Попробуйте точно изобразить листья, отразить костную структуру лица. Брови — вершина точка резьбы (первоначальная поверхность дерева). Затем следует кончик носа, листья, прикрывающие глаза, похожие на маленькие насыпи. Углубляя материал и удаляя детали в процессе объединения 2-х половин, работайте в одном направлении.

6. Обрабатывайте листья сначала на одной стороне, затем на другой. Постепенно продолжайте углублять формы и стремиться к целостности образа, не забывая о соотношенности элементов. Хотя я и провел центральную линию вдоль листьев модели, в реальности я предпочел бы этого избегать. В принципе, я бы мог провести эту линию V-образным чашаном, но хотелось придать листьям такую форму, чтобы центральные линии казались неким переходом в другую плоскость, делая мое изделие еще интереснее. Листья, прикрывающие глаза, приобрели свое очертание. Хотя я и выточил небольшие отверстия, их углубление и окончательное создание формы оставил на конец работы.

7. Приступая к глазам, необходимо сделать примитивный зрачок. Частично прикрытые бровями, глаза могут стать невидимыми. Этого нужно избегать любой ценой. Для удобства всей процедуры советую перевернуть изделие.

8. Вырезать глаз из дерева — трудная задача ввиду отсутствия цветовых различий между белой глазницей и зрачком. Самое распространенное решение этой проблемы — ввести зрителя в заблуждение: сделать так, чтобы то, что якобы является зрачком, могло отражать лучи света. Весь фокус в том, чтобы оставить небольшой кусочек дерева на поверхности глазницы и просверлить вокруг него глубокую канавку. В какой-то момент вы поймете, что леший смотрит на вас. Итак, мы подошли к заключительным этапам работы.

9. Чтобы прочистить и просверлить выемку вокруг зрачка, в дополнение к узкому ложечному долоту я использовал сферический буралчик на автоматическом гибком валу. Я слегка подрезал сам зрачок (только здесь я использовал подпил) для имитации большей тени.

руд-
таня
елой
рас-
этой
ля в
тобы
ком,
Весь
не-
по-
вер-
нча-
йма-
вас,
очи-

10. Прочистите место, где листья выходят из рта. Убедитесь, что поверхность листьев достаточно гладка без всяких шероховатостей и острых концов.

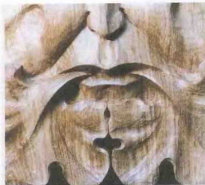
мать
тол-
оло-
ский
глуб-
сам
льзо-
оль-

11. Когда работа почти закончена, вы можете просверлить отверстия в листьях перовым сверлом. Концы подрежьте ленточной пилой. Рашпилем почистите листья и квадратные уголки доски.

12. Скосите острые детали вокруг листьев долотом. Это придаст им более утонченный вид и укрепит деталь.

13. Шлифовать изделие необязательно, т.к. фактурная обработка способна подчеркнуть характер. Ваши заключительные штрихи должны гармонизировать с общей формой. Не пытайтесь устранять каждый малейший недостаток.

14. Крупный план глаза и ластика
на брови.

Глава 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОСОХА С ДРЕВЕСНЫМ ДУХОМ

ПРИ УЧАСТИИ ШОНА КИПА

Материалы и инструменты

Дерево.

Прямой кленовый брус предпочтительно без боковых веточек длиной 6 футов и диаметром не более полутора дюймов.

Инструменты.

Нож, по возможности с острым тонким концом, для резьбы мелких деталей.

1/2 #12 V-образный чекан,

1/2 #9 полукруглое долото,

долото «рыбий хвост» или любое маленькое долото,

1/8 V-образный чекан,

1/4 — трехгранное долото,

1/8 — трехгранное долото,

деревянный молоток.

Обработка.

горячее льняное масло и разбавленный полиуретан.

Начало работы

Для данного проекта свой выбор я остановил на клене: мягкой, но прочной древесине. Светлая древесина удачно контрастирует с темно-коричневой корой. При поиске нужного образца ориентируйтесь на прямой кленовый брусок без сучков. Конечно, ради интереса можно найти сук какой-нибудь необычной формы. Для резьбы плохо подходят брусья диаметром полтора дюйма. Искать материал в лесу лучше всего поздней осенью или глубокой зимой, когда в древесине остается мало сока.

Дерево с небольшим содержанием сока не будет раскалываться или трескаться. Учтите это при работе с другими породами. С кленом бояться нечего. Его режут еще зеленым. Высушенная древесина клена плохо поддается обработке. Поэтому разумнее начинать работу через два-три дня после того, как вы срезали сук. Лично я предпочитаю приступать к работе в этот же день.

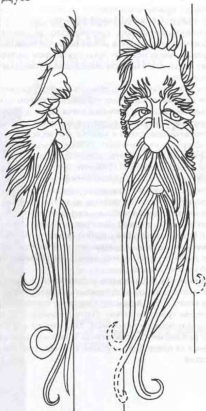
Дома оботрите сук смоченной хлопчатобумажной тряпкой и раствором из воды и мягкого мыла. Аккуратно обрежьте все лишние веточки и сучки. Срежьте их острым ножом подчистую. Отпилите ненужную часть сука (обычно большинство людей подходит трость длиной пять футов).

Сук придется зажать в тиски, иначе работать с ним будет невозможно. Если вы пользуетесь металлическими тисками, не забудьте подложить под зажимный патрон кусок мягкого дерева, дабы не повредить кору или еще лучше обмотайте зажимаемую область тряпкой или старым куском мягкой кожи. Советую иметь под рукой бутылку или спрей с особой смесью — 50% воды и 50% спирта. Если дерево слишком жесткое, сбрызните его этой жидкостью и резать материал станет легче. Делая перерыв на день, обмотайте рабочую поверхность мокрой тканью, чтобы она не засохла.

Заключив резьбу, позаботьтесь о безопасной и естественной обработке. Для начала нанесите на посох слой горячего льняного масла. От него древесина потемнеет и станет привлекательнее. Оно также подчеркнет детали вашей работы и придаст дереву красивую патины. Пусть древесина пропитается маслом. Лишнее вытрите, посох оставьте подсохнуть. Когда масло впитается в дерево, покройте его слоем разбавленного полиуретана. Поверхность станет почти матовой. Ведь глянец нам и не нужен. Если, подсохнув, он все-таки появится, затрите его мягкой стружкой.

Кленовый Дух

Кленовый Дух

1. Зажмите сук в тисках крепко под наклоном не более 15 дюймов над тисками. Для дополнительной стабильности при резбе я зажимаю нижний конец сука ногой.

2. Приблизительно в трех дюймах от верхнего края начинайте срезать ножом кору. Получится овал 4 дюйма длиной и 1/3 общего диаметра сука.

3. Проведите по центру линию. Перпендикулярно ей еще одну дугу — это линия бровей (см. фото).

4. С помощью полукруглого долота и молотка вдоль горизонтальной дуги прорежьте небольшой желобок глубиной примерно 3/8 дюйма.

5. Все грубые детали сгладьте маленьким долотом. Нижний край должен быть острее верхнего. Таким образом вы создаете профиль будущего носа.

7. С помощью молотка перемещайте долото вниз и внутрь, одновременно переворачивая его, чтобы в конце концов долото стало перпендикулярно дереву.

6. Прежде чем приступить к носу, сделайте отметку на расстоянии 1 1/4 дюйма от линии бровей. Поставьте конец полукруглого долота прямо над отметкой, как показано на фото. Убедитесь, что долото параллельно вашему посоху.

8. Не наклоняйте долото вниз слишком сильно: вы рискуете отломить нос (если вы все же сделали это, приклейте его на место сильнотвердым клеем). Итак, у вас получится круглый шарик — будущий нос.

9. Маленьким долотом удалите лишние детали под U-образной выемкой, чтобы выделить нос. Сузьте ее книзу.

10. Продолжайте удалять лишнюю древесину вокруг носа, чтобы сильнее его подчеркнуть.

11. Посмотрите на нос в профиль. Если то, что вы видите, отличается от изображения на фотографии, внесите соответствующие изменения.

12. Заново проведите центральную линию. Нарисуйте дужки глаз. Чем глубже вниз будет уходить линия, тем печальнее будут казаться глаза нашего образа.

13. С помощью трехгранного долота 1/4 дюйма сделайте углубления для глаз, но не слишком глубокие. Дерево нам понадобится для придания им окончательной формы.

14. Разгладьте углубления маленьким долотом. Нарисуйте линию бровей, как показано на фото. Я начертил еще линию, отделяющую щеки от усов.

15. Вырежьте по линии бровей трехгранным долотом лобовую область. У вас получатся густые брови.

16. Маленьким долотом разгладьте область лба. Брови слегка закруглены и разделены маленьким надрезом трехгранного долота. Теперь нарисуйте линию волос.

17. Используя полудюймовый чекан и молоток, подчеркните эту линию. Начните с виска, затем вверх к центру и противоположному виску. В случае необходимости можно сделать это в несколько заходов. Ребро чекана используйте как плоское долото для закругления лба.

18. С помощью полудюймового чекана и молотка отделите щеки от усов. Начиняйте с носа, книзу выемка должна сужаться. Повторите то же самое на другой стороне.

19. Ножом закруглите острые углы, оставленные после чекана. Отметьте линии пересечения носа, щек и усов. Я нарисовал еще нижнюю линию усов.

20. С помощью полудюймового чекана и молотка снимите верхний слой коры по нижней линии усов. Начиняйте с области рта, сужая завитки книзу. Направление завитков может быть любым.

21. Прочистите линию пересечения рта и усов ножом. Я сгладил острые концы, разделил усы и выдолбил место для нижней губы, которую сначала нарисовал карандашом.

22. Трехгранным долотом 1/8 дюйма очертите нижнюю губу.

23. Ножом уберите все лишнее. Немного сгладьте выемку, оставшуюся после долота и отколите кусочек дерева в месте пересечения усов и губ, чтобы рот казался открытым.

24. Нарисуйте линию скулы и висков.

25. Трехгранным долотом 1/4 дюйма вырежьте область за линией скул. Это подчеркнет сами скулы. Снимайте долотом небольшие кусочки дерева. С другой стороны сделайте то же самое. Все бугорки разгладьте ножом.

26. Чтобы как следует выделить нос, трехгранным долотом сделайте углубления по обеим сторонам носа.

27. Удалив ножом немного дерева над шариком носа, вырежьте маленькую шишечку на переносице. Придайте носу округлую форму.

28. Два заключительных штриха с носом. Ножом разделите щеки и ноздри. Кончиком ножа проделайте отверстия ноздрей.

29. По внешней дуге глаз вырежьте канавку века. Повторите то же самое с другой стороны.

30. Нарисуйте теперь непосредственно линии глаз и контур мешков под глазами. Я предпочитаю делать их несколько угатыми.

31. Маленьким чеканом в 1/8 дюйма надрежьте линии глаз.

32. Треугольным долотом такого же размера вырежьте вдоль линии мешков под глазами канавку.

33. Кончиком ножа удалите древесину с углов глаз. Сделайте аккуратный надрез с обеих сторон, чтобы получилась округленная глазница. Для такой работы кончик вашего ножа должен быть очень острым.

35. Кончиком ножа сделайте аккуратный V-образный надрез, чтобы придать зрачку форму.

34. Чтобы сделать зрачок, вставьте долото прямо в глазницу. Не следует располагать его в центре. Постарайтесь сместить немного вправо или влево. Такое расположение имитирует взгляд искоса. Главное, чтобы второй глаз был таким же, как первый. Иначе ваш дух будет выглядеть косоглазым (если вы этого не хотите). Все лишнее удалите кончиком ножа.

36. Удалите тонкий слой дерева с мешков под глазами трехгранным долотом и вокруг него маленьким долотом. Повторите шаги с 30 по 36, чтобы закончить второй глаз.

37. Итак, лицо готово. Пора приступить к обработке остальной поверхности и придать фактуру бороде, усам, волосам и бровям. Следующие действия зависят от вас. Вы сами выбираете нужную форму.

38. Используя полудеревянный чекан и молоток, сделайте продольные пересекающиеся надрезы. К концам эти надрезы на коре должны изящно сужаться. Обрабатывайте так бороду...

39. усы...

40. бакенбарды.

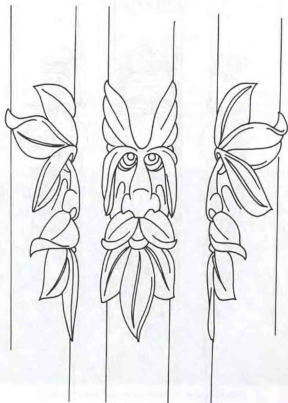
41. Так же сделайте волосы.

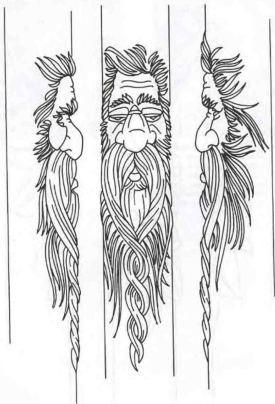
42. Не забудьте о бровях. Аккуратно вырезайте их в направлении от центра. Крепче держите молоток, чтобы контролировать процесс. Надрезы делайте осторожно. Закончили с бровями, и ваш посох готов к использованию. Осталось поставить на нем свой автограф.

Маленькие Зеленые Яблоки

Твердая Поступь

Глава 4

ГАЛЕРЕЯ

В галерею вошли фотографии Клива Хикса, запечатлевшие образы лесных духов, встречающихся в крупнейших средневековых церквях Европы. Все лики вырезаны из дерева либо из камня, однако стиль их разнится. Поскольку в этой главе мы прониклись целью воодушевить вас, дать историческую справку, то детали, необходимые для создания этих шедевров, такие как размеры, тип используемого материала и образцы, опущены.

Дижон, Франция. Свод на Сен-Бенни — очень яркий образ.

Собор в Пуатье, Франция. Пазуха свода на хорах — прекрасный пример средневековой работы с деревом.

Йоркширский собор, южная капитель, известняк.

Монсак, Франция, монастырь,
резная работа на стуле.

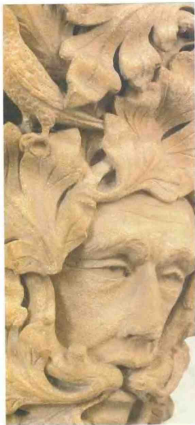
Собор в Рочестере, Кент, украшение свода.
Деревянные украшения этого строения
восходят к 19-му веку.

Вендом, Франция. Стул на хорах.

Такие стулья внизу оборудовались планками, чтобы не упасть во время длительного стояния.
Часто именно это место было объектом для творчества.

Собор в Винчестере,
сиденья на хорах.
Свод между арками искусно
сделанных сидений — пример
исключительного мастерства
резьбы по дереву.

Саттон Бенгер, Уилтшир, каменная
капитель в церковном приходе.
Один из самых удивительных лещих
Англии, голову которого покрывают
листья боярышника, где спрятались
четыре птицы, подающие ягоды.

Бевебли, Йоркшир, церковный приход. Стул на хорах.

Йоркширский собор, украшение свода. Вместо каменных сводов в соборе можно найти деревянный потолок, имитирующий купол, сооруженный в конце 19-го — начале 20-го века.

Сен-Бертран де Комманж, Франция, резьба на подлокотнике стула. Эта церковь во французских Пиренеях отличается своими резными предметами, в том числе двумя этими образами.

Собор в Ле Мане, Франция. Стул на хорах.

Собор в Норвиче, крытая аркада. Известняковое украшение свода.

На аркаде можно увидеть несколько духов, некоторые из них очень свирепы, но этот — один из самых добрых. Потрясающая современная окраска. Многие образы были первоначально позолочены.

Южный Таунтон, Девоншир. Церковный приход,
деревянное украшение сада.
Похожая на льва маска, покрытая листвою,
не была редкостью.

Олпи, Франция, Базилика, внешний выступ.
Листва выливается из его рта, как морские
волны.

Мирепуа, Франция, форт Бастид. Средне-
вековой дух леса на конце бруса над
галереей.

Беверли, Йоркшир, церковный
приход. Стул на хорах.

Самсфорд Кортни, Девон. Украше-
ние алтаря. Лицо похожее на
Христа.

Собор в Осере, Франция. Внутрен-
няя галерея — удачная находка.

Собор Веллс, Собрание каноников,
известняковый свод.

Болтонское аббатство, Йоркшир. Рельефное
украшение свода.

На крышах многих средневековых церквей
делали украшения, скреплявшие деревянные
брусья. Часто в виде этих украшений высту-
пали лесные духи.

Блисланд, Корнуолл. Церковный приход.
Древесное украшение свода.

Стэмфорд, Линколншир. Церковь Святого
Джона. Сводчатое украшение.

Собор в Бамберге, Германия. Поясок с образом лесного духа — возможно, самый лучший экземпляр из всех средневековых церквей.

Глава 5

ОБРАЗЦЫ

Использование образцов

В этой главе вы найдете более 40 образцов, которые помогут сделать любой проект и создать любой образ древесного духа. Примеры оттеночных изображений позволят выполнить трехмерный предмет, работать с рельефной резьбой. Я постаралась изобразить различные детали, выражение и форму лица. Однако может случиться так, что вам понравится лицо одного образа, и атрибуты другого. Вам могут приглянуться черты лица, но сердитое выражение духа вы хотели бы сменить на добродушное. Дабы помочь вам создать идеальный образ, я включила в эту главу раздел «Пропорции человеческого лица». Используя предложенные здесь идеи, вы без труда измените образ лесного или древесного духа по собственному желанию.

Пропорции человеческого лица

Создавая человеческий образ, художник для расположения черт лица использует развернутый макет. С небольшим отклонением в пользу особо свирепых или узких лиц, голова изображается в прямоугольнике, состоящем из 5 клеток в ширину и 8 — в длину. Каждая клетка прямоугольника равняется ширине глаза. На основе таких масштабов можно с большой точностью изобразить отдельные черты лица.

Итак, сначала нарисуйте прямоугольник высотой 8 и шириной 5 дюймов (см. рис. 1). Поделите прямоугольник на квадраты. В нашем случае один дюйм будет равняться ширине глаза. Таким образом вы сможете нарисовать вполне реалистичное лицо. Отметьте центральную вертикальную прямую. Эта линия будет делить образ на левую и правую части. Отметьте центральную горизонтальную линию. Она отделит лобную часть от остальных черт лица.

В верхней части макета у вас будут расположены лоб, брови, черенная коробка. Здесь вы будете вырезать листья, волосы и прочий орнамент. Линия бровей проходит внизу верхней части и составляет полдюйма в высоту.

Остальные черты лица изображены в нижней части макета. Здесь расположены глаза, нос, рот, подбородок, уши. Итак, определившись с основными чертами, давайте рассмотрим изображение каждой из них подробнее.

Нос изображен посередине. В ширину он равен дюйму, в длину — двум. В толщину он составляет примерно полдюйма на переносице и полный дюйм у ноздрей. Высота ноздрей также где-то полдюйма.

Глаза составляют один дюйм в ширину и полдюйма в высоту. Их разделяет целая клеточка, один дюйм, на которой начинается переносица. Нижняя часть глаз полностью включает нижнее веко.

Зрачки находятся в центре глазного яблока. Каждый зрачок представляет собой полукруг, спрятавшийся за верхним веком. Зрачки друг от друга разделяют два дюйма.

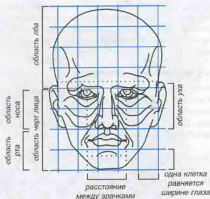

Рис 1. Развернутый макет для изображения человеческого лица.

Ширина рта составляет две клетки и располагается он прямо под линиями зрачков: в нижней части лица чуть ниже носа. Нижняя губа толще верхней. Уголки рта загнуты к точке, расположенной на $2/3$ дюйма вниз от носа.

Место подбородка — центральная нижняя клетка прямо под ртом. В ширину он занимает чуть больше дюйма.

Рельеф челюсти начинается с центральной прямой нижней части макета. Эта слегка искривленная линия уходит на один дюйм вниз и пересекает рисунок вплоть до подбородка.

Уши начинаем рисовать с середины нижней части макета и заканчиваем в области лба. Верхний кончик уха должен быть параллелен линии бровей.

Верхняя точка скулы совпадает с нижней линией клетки, в которой нарисован глаз, пересекаемой центральной линией зрачка.

Работая с образцами, приведенными в нашей книге, вы можете запросто использовать лицо из одного эскиза, а листья и волосы из другого. Для перевода контуров используйте тонкую копировальную или парусиновую бумагу. Положите переведенный рисунок на образец, листья и волосы которого вы хотите использовать. Точно совместите листки бумаги. Ниже даны три примера использования одной диаграммы простого лица для создания различных образов леших и древесных духов.

Лицо находится в центре типичного для лешего круга из дубовых листьев (см. рис. 2). Листья отходят от уголков глаз, складок на щеках и кончика подбородка. Для полноты круга было добавлено несколько листьев на заднем плане.

Король Леса — образ, состоящий из двух половин (см. рис. 3). Верхняя часть его лица покрыта дикими листьями леших. Внизу мы видим человеческий волос: бороду и усы. Стебли листьев изгибаются дугой от уголков глаз. Усы и борода растут по похожей дуге.

Образ древесного духа может быть создан путем добавления к диаграмме лица грубых волос различной длины (см. рис. 4). Древние духи часто носили короны из листьев, ягод и сосновых веток, заменявших листву, характерную для образа лешего.

Рис 2. Джек В Зеленом,
см. образец на стр. 66.

Рис 3. Король Леса,
см. образец на стр. 96.

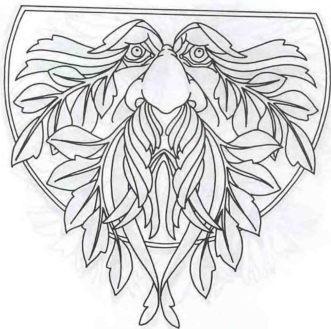

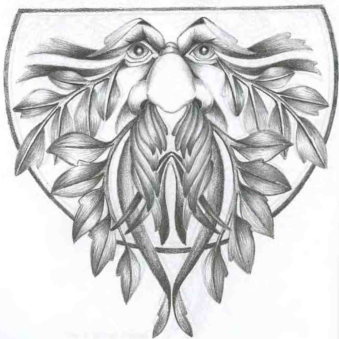
Рис 4. Зимний Старец,
см. образец на стр. 103.

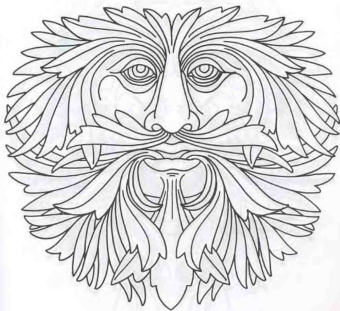

ИЗРЫГАЮЩИЕ ДУХИ

Лесное наследство

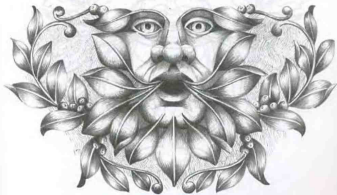

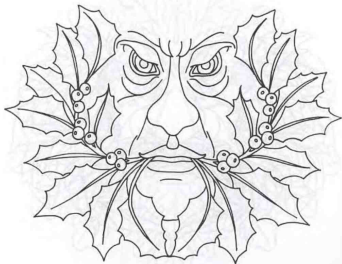

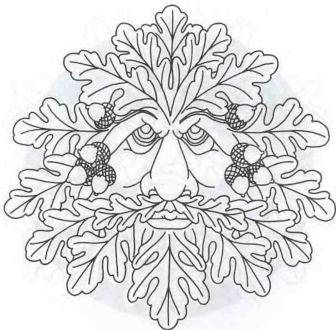
Желуди Красного Дуба

Северный Ветер

Лист Винограда

Лист Винограда

Маленький Дубовый
Листок

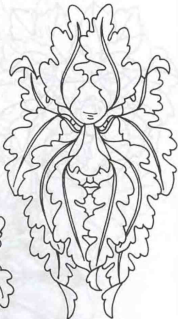
Священный Дуб

Лесной Кот (рукоятка трости)

Акантовый Гнев — Робин Гуд
(рукоятка трости)

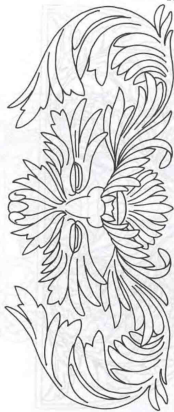

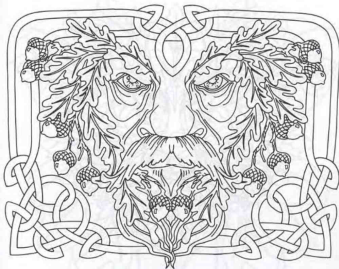
Акантовый фриз

ВЕТВИСТЫЕ ДУХИ

Людское
Горе

ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДУХИ

Зеленый Наряд Мэри

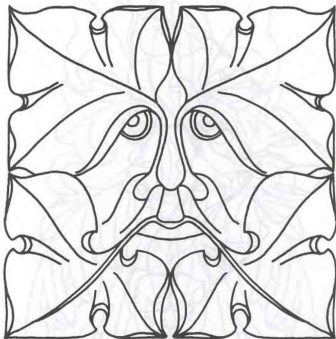
Зеленый Наряд Мэри

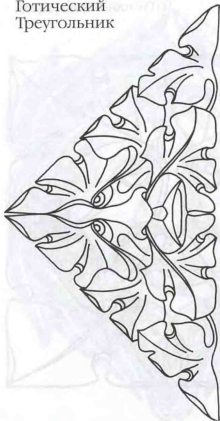

Плачущая Ива

Готический
Треугольник

Готический Бриллиант

Заплетенная
Борода

Заплетенная
Борода

Король Леса

Шепот Листъев (рукоятка трости)

МАЙСКИЙ КОРОЛЬ ДРЕВЕСНЫХ ДУХОВ

Майский Король

ДРЕВЕСНЫЕ ДУХИ И ЛЕШИЕ

99

ДРЕВЕСНЫЕ ДУХИ

Древесный
дух

Зеленый Джордж
(рукоятка трости)

Бог Ветра

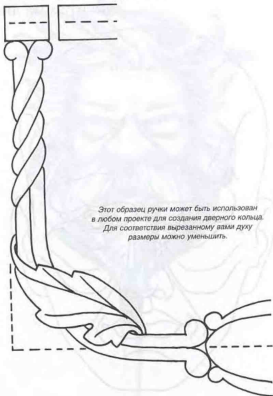

ПРИЛОЖЕНИЕ

Диаграмма лица

Ручка дверного кольца

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1	
От лешего к древесному духу. Эволюция образа	3
Глава 2	
Изготовление лешего с Крисом Пайем	9
Глава 3	
Изготовление посоха с древесным духом при участии Шона Кипа	22
Глава 4	
Галерея	39
Глава 5	
Образы	49
Изрыгающие духи	53
Ветвистые духи	80
Появляющиеся духи	83
Перевоплощающиеся духи	93
Майский Король древесных духов	99
Древесные духи	104
Приложение	109

Серия «Hand-Made»

Лора С. АЙРИШ

**ДРЕВЕСНЫЕ ДУХИ И ЛЕШИЕ
СОБРАНИЕ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ МАСТЕРОВ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
И ХУДОЖНИКОВ**

Ответственный редактор *Наталья Мажникова*
Корректор *Александр Кравченко*
Компьютерная верстка: *Андрей Басов*
Макет обложки: *Юлия Ханукаева*

Сдано в набор 07.04.2006. Подписано в печать 03.05.2006.
Формат 70×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 1497.

Издательство «Феникс».
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.

Отпечатано в типографии
ОАО «Издательство "Самарский Дом печати".
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

ISBN 5-222-08940-1

9 785222 089408

