

ЖУРНАЛ
ЭКОЛОГИЯ
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

М.Д.Ильяев

ПРИКОСНУВШИСЬ К ДЕРЕВУ РЕЗЦОМ

МОСКВА "ЭКОЛОГИЯ" 1996

Ильев М. Д.

ПРИКОСНУВШИСЬ К ДЕРЕВУ РЕЗЦОМ

Ильев М. Д.

И49 Прикоснувшись к дереву резцом: Справочное пособие. — М.: Экология, 1996. — 317 с.: ил.
ISBN 5-7120-0489-5

Автор знакомит читателей с основными видами декоративно-прикладной и скульптурной работы по дереву. Приводит характеристику древесных пород, дает ценные советы по организации рабочего места, а также перечень необходимого инструмента, показывает правильные приемы работы. В книге обобщен богатый практический опыт автора — руководителя народного творческого коллектива.

Для любителей резьбы по дереву в домашних условиях.

И 490-000000-289 КБ-36-100-92
037(01),96

ББК 85.125

ISBN 5-7120-0489-5

© М. Д. Ильев, 1996

ОБ АВТОРЕ

Творческая биография Михаила Ильева не совсем обычна. В юности, увлекался спортом, он становится чемпионом Москвы по акробатике. Затем, окончив цирковое училище, работает в цирке, на эстраде, в театре. Его участие в опереттах «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка» надолго осталось в памяти, а индийские танцы, цыганскую «манайскую борьбу» тепло принимали зрители городов России, Болгарии, Финляндии, Португалии, США. Но неожиданная травма спины прерывает концертную деятельность, приходится менять профессию.

С 1968 года М. Ильев увлекается резьбой по дереву, а творчество выдающегося скульптора Эрзи оказывает заметное влияние на его художественную деятельность и дальнейшую судьбу. Скульптура становится главным занятием и потребностью души. Множество произведений М. Ильева, выполненных из различных пород дерева, отличаются самобытностью, мастерством, чувством пластики и материала, превращая природную одаренность в упорный труд художника-любителя в факт профессионального искусства. Им созданы, кроме декоративных работ, портреты Л. Толстого, П. Пикассо, В. Вернадского, И. Ганди, С. Эрзи; некоторые из этих портретов находятся в музеях. Участие во многих выставках, творческие успехи привели к желанию поделиться своим опытом с другими. И в 1978 году М. Ильев организует коллектив резчиков по дереву, которому за успехи в художественном творчестве впоследствии присваивают звание народного. В работе студии проявились способности руководителя как умелого организатора и талантливого учителя.

Хотелось бы верить, что опыт резчика, скульптора и педагога, интересно и убедительно изложенный в данной книге лауреатом фестиваля народного творчества Михаилом Ильевым, будет полезен не только резчикам по дереву.

Заслуженный деятель искусств РФ,
художник В. Г. Сутеев

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Посещая музеи, порой встречаешь прекрасно сохранившиеся произведения искусства, выполненные из дерева во II—I веке до н. э. Как давно, оказывается, человек использовал древесину в качестве художественного материала. Еще более удивляет, что дерево может так долго сохраняться. Восхищает и мастерство древних художников, которые, возможно, специальных школ не оканчивали, а приобретали знания и опыт у старших мастеров или познавали тайны изобразительного искусства самостоятельно. Именно они могли быть первыми представителями народного творчества, так сказать, предшественниками современных художников-любителей. Накопленный опыт поколений, великое множество созданных произведений дают нам большие возможности для самообразования в художественном развитии, в создании своих уникальных изделий.

В свободное время многие находят занятия по душе. Разнообразие жанров в увлечении любителей особенно велико и многолико: это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, работы из камня и стекла, глины и дерева, металла и кости, чеканка, плетение, вязание, художественное шитье и многое другое.

Самодельный художник, или, как его еще называют, «любитель», достиг высокого уровня, самобытность его произведений, индивидуальность и новаторство в работах находят признание у широких масс зрителей и многих искусствоведов. Любитель создает свои работы не по заказу, а по велению души, не денег ради, а потому что жить без творчества не может. Он, впитывая все происходящее вокруг, не является безразличным созерцателем жизни.

Домашняя школа у каждого мастера неповторима. Недостаток свободного времени заставляет выбирать в нужной информации самое необходимое, приучает любителя чаще работать без предварительных эскизов, сразу к материалу. К сожалению, это не всегда дает положительный результат — художественное качество недостаточно отражает самобытность, индивидуальность художника.

Не мало примеров, когда мастер без профессионального образования, благодаря таланту и огромному труду получал общее признание. Можно вспомнить Ван Гога, Гогена, Пирсманна и многих других.

Сегодня техника способна копировать многократно даже скульптуру, но ценность ручной работы всегда будет выше. В произведении прежде всего важна вложенная душа художника, его отношение, мастерство, а не серийность и штамповка машиной. Когда говорят «ручная работа» — это звучит гордо и уважительно по отношению к Человеку! И, как показывает практика, никогда не поздно пробовать себя, испытывать свои творческие способности. Немало примеров, когда человек открывал в себе желание и умение работать по дереву в 30—50 лет и старше и достигал неожиданно высокого художественного уровня. Так, В. Ф. Бельке, врач по профессии, начал увле-

каться резьбой по дереву в 77 лет, и его работы впоследствии публиковались и показывались на выставках. Я же, по специальности артист цирка и эстрады, увлекся резьбой по дереву в 34 года — во время гастрольных поездок по стране. Серьезное отношение к делу привело к накоплению знаний, разработке своей технологии. Окончив заочный Народный университет искусства, начал работать руководителем коллектива самодеятельности, а общение с учениками многому научило в педагогическом плане и тактике преподавания.

Коллектив наш начал свое существование с 1978 года в небольшом помещении у Яузских ворот в Москве, где еще в прошлом веке располагались мастерские народных умельцев. Так что нам повезло — наши коллеги с давних времен облюбовали этот красивый старомосковский район на берегу реки, а дом, во дворе которого расположена наша скромная мастерская, был домом деда жены А. С. Пушкина, Н. Н. Гончаровой.

Со времени своего рождения наша студия значительно выросла и окрепла. Позади участие в десятках выставок и смотров. Коллективу присваивают звание народного, он становится лауреатом всесоюзных смотров, дипломантом международных фестивалей.

Некоторые студийцы с приобретением опыта сменили свою основную специальность и стали резчиками по дереву, реставраторами старинной мебели. Это еще раз говорит о возможностях самодеятельных студий в повышении качества художественного уровня любителей. Нам также приятно, что некоторые студийцы уже и сами передают свой опыт, организовав детские и взрослые коллективы.

Так, в Москве Виктор Гречнев, офицер в отставке, руководит детской группой; под городом Шекино Тульской области Леонид Долгов организовал коллектив из студентов техникума лесной промышленности; переехавший жить в Новороссийск Василий Дворянкин в 1984 году собрал в поселке Малая Земля коллектив взрослых и детей, который уже к 1987 году стал лауреатом фестиваля народного творчества. Добавлю, что под мастерскую для учеников он оборудовал сарай на участке своего дома. Любый человек, приобретая знания, должен поделиться ими с людьми, либо создавая красоту, либо передавая свой опыт другим.

В работе над данным материалом принимали участие и мои ученики, коллеги. Мне хочется воспользоваться случаем и сказать спасибо И. В. Базькину, В. В. Гриншпуну, Э. В. Заваловой, В. И. Мухоморову, В. Я. Никифорову, С. А. Плохих, М. А. Прищепе, М. В. Усинской, А. А. Цесарскому, А. Г. Шумовецкому и др.

Я помещаю в книгу фотографии некоторых работ учеников и рассказываю об их творчестве.

В дни организации выставок зрители задают всевозможные вопросы. Глядя на причудливые орнаменты, рельефы, объемную скульптуру из разных пород дерева, интересуются: как обрабатывать материал, каким инструментом, с чего начинать, как заготавливать и сушить древесину, как создавать образ, тему, какую литературу читать? Словом, интересуется весь процесс создания произведения от начала до конца. Но разве удовлетворишь любознательность зрителей, интерес любителя консультациями в несколько минут на выставке. Это и привело к желанию поделиться опытом резчика

по дереву, работающего в домашних условиях, а позже и руководителя народной студии.

Думаю, мои советы пригодятся и начинающему резчику и руководителям кружков самостоятельности.

Когда заводят разговор о резчиках по дереву, то некоторые думают, что это монополия мужчин. Опровергая такое мнение, хочу напомнить одно предание о возникновении богородской резьбы. Оно говорит о том, что еще в XVII веке в подмосковном селе Богородском женщина, мать двоих детей, вырезала ножом из деревянной чурочки игрушку — фигурку человека. Когда ребятки нанюгались, отец отнес ее на базар и продал. Ему заказали новую. Так жена стала вырезать игрушки для продажи, а муж торговать ими. С этого и пошла богородская резьба, которая по сей день славится мастерами и мастерами, удивляя прекрасным творчеством.

Хочу предостеречь, что далеко не сразу можно достичь определенных успехов, не стоит переоценивать свои силы и делать преждевременные выводы. Раньше, чем придет желаемый результат, придется много поработать, набраться знаний, опыта. Как и в любом деле, здесь надо быть усидчивым и трудолюбивым, а первые успехи пусть не искривят вам голову. Не сравнивайте свои, поначалу скромные работы с произведениями опытных мастеров, а тянитесь к их уровню, достижениям. Не соревнуйтесь с другими, с каждым разом старайтесь превзойти самого себя, а авторитетный для вас мастер пусть подсказывает путь. Когда и к вам придет заслуженный успех, не останавливайтесь на достигнутом — у вершин мастерства нет предела. Если временно постигла неудача и вас критикуют, не опускайте руки, старайтесь без лишней гордости понять, в чем ошибки, и в следующий раз не повторять их, чувствуя собственный рост! Оценка не всегда бывает объективной и точной — у каждого свое мнение и свой уровень знаний в данном вопросе.

Прислушивайтесь к любому доброму замечанию, но имейте и свой взгляд. Если считаете, что вы правы, умеете отстоять свою точку зрения, что со временем выработает вашу позицию, индивидуальность. Вначале многие берут за образец работы других авторов или традиционно народные произведения — это помогает приобрести навыки обработки материала режущим инструментом, а также понять пластику, композицию, впервые практически познакомиться с объемным произведением искусства.

Начинающему стоит внимательнее отнестись к образцам, рожденным предыдущими поколениями, почаще заимствовать технику выполнения лучших произведений народного творчества. Не нужно копировать (тем более некачественно!) африканские маски и т. п. Они прекрасны по-своему, если созданы мастерами на родине масок, рожденных традициями африканских народов, их ритуалами.

Когда почувствуете, что появились первые навыки, советую чаще пробовать себя, создавая свои, оригинальные работы. Не страшно, если не сразу будут удачи, но всегда помните — это изделие создали вы сами, а не кто-то до вас. Пусть появится чувство первооткрывателя, автора. И если работа порадует зрителей, заставит обратить внимание и, возможно, удивиться — это успех, первая удача. Таким произведением может быть самая обыкновенная ложка, украшенная орнаментом и согретая вашим трудом.

Я тоже начинал с ложки, которую отличают от сегодняшних работ, побывавших на выставках, приобретенных музеями, годы учебы, кропотливого труда, изучения творческого наследия народных мастеров, российских и зарубежных авторов.

Сейчас многие занимаются дома резьбой по дереву, создают свои уникальные произведения. Хочу надеяться, что мой опыт кому-то пригодится и найдет читателя, любящего красоту дерева, его художественные возможности, помышляющего своими руками творить и дарить людям добро, которое всегда в дефиците. Если мои советы помогут вам открыть новый мир, почувствовать творческие силы и способности в увлекательном деле создания своих произведений искусства из дерева, принесут вам радость от процесса труда и результата, я буду счастлив. В добрый путь, друзья! Успеха вам!

О дереве

На Руси лес всегда был верным помощником человека. Древний человек использовал лес как доброго и надежного союзника. Лес кормил и согревал, укрывал от врагов, поил чистым воздухом и радовал глаз. Разнообразие растительного и животного мира давало большие возможности в использовании этого бесценного дара природы.

Лес волнует нас и творчески. Человек не безразличен к его мно-

гокрасочности, величию и образу. Художники и скульпторы создали немало прекрасных произведений, вдохновленные этой неповторимостью. И особое внимание в необозримом мире леса заслуживает так знакомое нам с детства дерево.

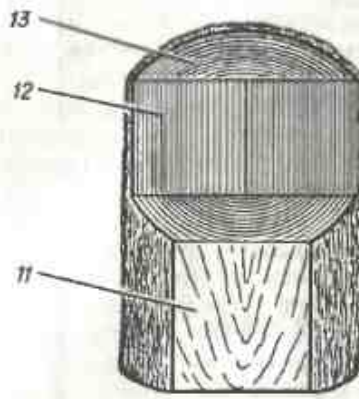
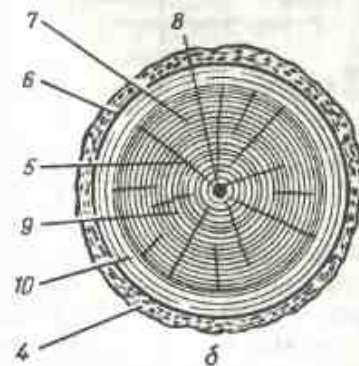
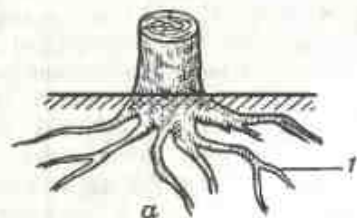
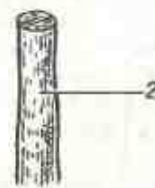
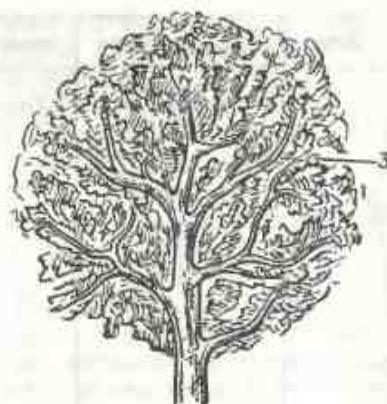
Дерево и руки художника, вечный союз добра и труда. Этот удивительный материал природы сам по себе красив, а человек, прикоснувшись, дарит ему вторую жизнь.

Древесные породы

Меня часто спрашивают: из какого дерева лучше вырезать — из мягкого или твердого? Отвечаю: каждая порода хороша на своем месте. Любое бревно, доска (высушенные, без трещин и не гнилые) являются ценным для нас материалом, у каждого из них свои красота и достоинства. Начинать учиться резать лучше из мягких пород: липы, осины, тополя, ольхи, каштана, кедра. Их легко обрабатывать режущим инструментом, проще добиться необходимой формы, пластички, рельефа, не сложно выполнять завершающую обработку. Твердые же текстурные породы с

ясно выраженными годичными кольцами, несмотря на трудность обработки, имеют свои преимущества: изделия из них красивы без тонирования, полируются до блеска, прочны и долговечны.

Необходимо помнить: дерево как материал — составная часть будущего произведения, от правильного выбора породы зависит во многом его художественный уровень. Можно одну и ту же работу выполнить из разных пород, и в каждом случае по качеству они окажутся разными. Правильное использование материала приходит с практикой.

Итак, дерево. Думаю, не сложно отличить по кроне, листьям, коре, плодам хвойные породы от 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 сможете различить строение годичных колец, которые прибавляются каждый год. Сосчитав их количество, узнаете, сколько лет дерево росло. У многих пород (также на поперечном срезе ствола) можно различить и внутреннее строение (рис. 1): ядро, сердцевину, заболонь, кору. Породы, с

1. Раскрой дерева (а), строение древесины (б) и виды срезов (в):

1 — корни; 2 — ствол; 3 — крона; 4 — кора; 5 — сердцевинные лучи; 6 — лубовой слой; 7 — радиальные кольца; 8 — сердцевина; 9 — ядро; 10 — заболонь; 11 — тангенциальный срез; 12 — радиальный срез; 13 — поперечный срез

четко выраженными слоями и ярко окрашенными, называются текстурными.

Предлагаю внимательно рассмотреть таблицу, в которой даны характеристики древесины наиболее употребительных для резьбы пород, а также некоторых редких, но прекрасно себя зарекомендовавших в художественной обработке.

Порода	Хвойная	Листопадная	Мягкая	Средняя твердость	Твердая	Текстура
Липа		+	+			
Осина		+	+			
Ольха		+	+			
Кедр	+			+		
Тополь		+	+			
Каштан		+	+			
Береза		+		+		
Клен		+			+	
Бук		+			+	
Орех		+		+		+
Грех		+			+	
Дуб		+			+	+
Ясень		+			+	+
Боярышник		+			+	+
Ильм		+		+		+
Вяз		+			+	+
Яблоня		+			+	+
Груша		+			+	+
Рябина		+			+	+
Красное дерево		+		+	+	+
Белая акация		+			+	+
Сосна	+		+			+
Ель	+		+			+
Пихта	+		+			+
Листовенница	+			+		+
Маслина		+		+		+
Тис	+		+			+
Можжевельник	+			+		+
Скумпия		+		+		+
Кизил		+			+	
Сандальное дерево		+			++	
Самшит		+			++	
Палисандр		+			++	+
Черное дерево		+			+++	+
Бикаут		+			+++	+
Алыгариба		+			+++	+
Кебрачи		+			+++	+

Примечание. «Твердая» с тремя +++ Так обозначены породы особой твердости, которые хорошо обрабатываются напильником, бормашинкой, шпклей, шкуркой.

Листовенные делятся на мелкососудистые (липа, береза, клен, яблоня, ольха) и крупнососудистые (дуб, ясень, вяз, ильм). У последних хорошо просматриваются годичные кольца.

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

Липа. Древесина мягкая, одно-

цветная, светлого тона, легко обрабатывается режущим инструментом. Используется широко. Хороша в народной традиционной резьбе, рельефах, орнаментах, мелкой пластике и скульптуре разного размера.

Береза. Древесина по слою колкая, хорошо поддается морению и полировке. Для резчика представляет немалую ценность. Применяется разнообразно. Необычной

формы наросты — сувели — дают богатую фантазию для создания художественных образов. В промышленности древесина березы ценится в мебельном производстве, идет на изготовление фанеры.

Сосна. Древесина смолистая, мягкая, текстурная, колкая. Трудно высушить без трещин. Красива в обобщенной пластике, полировке. Хорошо проявляет слои после обжига или травления химикатами.

Дуб, ясень. Древесина этих пород близка по структуре и твердости. Выразительна в крупных работах. Плотная и текстурная древесина красива в обработке, прекрасно полируется, долговечна. Особенно ценится пролежавший многие годы в воде, так называемый мореный дуб.

Клен. Употребляется древесина разных видов. Она плотная и прочная, однотонная. Трудно режется, но хорошо держит детали, пригодна и для миниатюрных, и для крупных работ. Используется для изготовления музыкальных инструментов, в мебельной промышленности, машиностроении.

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

Орех грецкий. Растет на Кавказе, в Крыму. Древесина красива в разнообразной расцветке серых и светло-коричневых тонов, твердая, но хорошо режется, полируется. В промышленности используется для изготовления мебели, шпона.

Яблоня, груша. Породы твердые, с красивой текстурой. Трудно высушиваются без трещин. Хороши в мелкой пластике, прекрасно полируются до блеска, чисто режутся во всех направлениях.

Рябина. Древесина плотная и

прочная. Красно-бурое ядро с широкой светлой заболонью. Хороша в токарном деле, в малой пластике, полировке.

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

Кедровая сосна сибирская (кедр сибирский), **кедровая сосна корейская** (кедр корейский). Напоминают по строению древесины ель, но более стойки к гниению. Древесина мягкая, хорошо режется. Используется в мебельном производстве, изготовлении карандашей.

Тис. Древесина плотная, тяжелая, стойкая к гниению, долговечная. Годовые слои хорошо видны, отлично полируется. Ценится в мебельной промышленности за красоту.

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.

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

Кизил. Древесина твердая, большой плотности, светлого тона, диаметр ствола небольшой. Применяется в мелких орнаментальных,

декоративных работах. Хорошо держит детали, отлично полируется.

Самшит. Основное место произрастания — Черноморское побережье Кавказа и Крым. Дерево (редко с толстым стволом, чаще небольших размеров) или кустарник. Растет медленно: в 60 лет диаметр ствола около 10 см. Древесина однотонного охристо-желтого цвета. Годичные кольца плотно прилегают друг к другу, слабо заметны. Благодаря этому высокая плотность, твердость и прочность, почти равная прочности кости. Используют для изготовления таких изделий, как чашки, тарелки, гравированных 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 — вырубки запрещены.

Красное дерево. Так называют некоторые породы тропических деревьев, среди них чаще употребляют махагони и макорию. Древесина этих деревьев твердая, с красивой, красных тонов текстурой, прекрасно полируется. Возможности использования широкие: и монументальная скульптура, и мелкая пластика. Хорошо держит детали, красива в обобщенной пластике. Произрастает в Центральной Америке и Африке. В промышленности используют чаще в фанеровке мебели.

Палисандр. Растет в Южной Америке. Древесина очень тяжелая, пурпурно-коричневая или шоколадно-бурая до черной, с сероватой заболонью. Годичные слои видны плохо. Обладает повышенной твердостью и плотностью. В обработке

может крошиться. Очень красива в пластических обобщенных формах, ювелирных изделиях. Хорошо полируется. В промышленности применяется для изготовления музыкальных инструментов, художественной мебели, шпона, инкрустаций.

Самшловое дерево. 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 разряду ценных пород.

Черное дерево. 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 на музыкальных инструментах, в малой пластике. Хорошо обрабатывать бормашиной, рапилами, шкуркой. Полируется до зеркального блеска.

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

Кебрачо. Под таким названием известно несколько субтропических видов деревьев из Южной Америки

(Аргентины, Бразилии). Древесина очень твердая, коричневого тона, мелкоструктурная. Плохо поддается резцу, но прекрасно обрабатывается бормашиной. Красива в ювелирных

изделиях, малых формах, монументальная в скульптуре. Полируется до зеркальной поверхности. Промышленно применялось для изготовления шпала, краски.

Где достать дерево

Теперь, когда вы имеете первые теоретические сведения об интересующем вас материале, возникает уместный вопрос: где достать, как приобрести его? Прежде, чем ответить, хочу предостеречь — не рубите дерево живое, не спиливайте сувели, капы, не губите живую природу! Собираясь создавать прекрасное, будьте активными пропагандистами охраны природы, не уничтожайте, а восстанавливайте ее. Растения — легкие Земли, они снабжают все живое кислородом, без которого не может существовать и человек. Взгляните повнимательнее, как красива крона дерева, какой декоративный ствол, ажурные, словно резные, листочки. Зеленый цвет леса самый благоприятный, считают ученые, для глаза, отдыха нервной системы. Чувство собственной боли пронизывает меня, когда вижу без необходимости сломанную ветку, вывороченный сучок, ободранный ствол. Словно с меня кожу содрали, руку вывернули.

Разберем, где же и как доставать материал резчику по дереву. В магазинах продаются разделочные доски (для обработки продуктов питания), которые делают из березы, ольхи, дуба. Можно приобрести и чертежные доски из липы, которые пригодятся для различной орнаментальной, рельефной, сквозной резьбы. В отделах «Умелые руки» для ручного труда предлагают отходы деревообрабатывающих комбинатов, пригодные для разнообразного употреб-

ления. Для контурной резьбы и выжигания электроприборами понадобится фанера, а если несколько ее кусков склеить под прессом в толстый (10—20 см и более) массив, будет возможность создавать красивые многослойные вазы и другие поделки. Так же склеивают в толстый брусок разнообразный по цвету и породам шпон. Эффект получается неожиданный.

Досочки от тарных ящиков для фруктов и банок могут пойти в дело, особенно в детском творчестве.

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 которых несложно создать подсвечники, вазочки.

Немалые возможности у городского жителя в дни, когда в парках производят очистку от старых сухих стволов или прокладывают коммуникации, очищая трассу от живых деревьев. Здесь можно пожить и в массивном, и сучками, а то и неплохой сувелью попадается, особенно на клене, березе. Запасайтесь двуручной пилой и помощником. Если же у вас или у знакомых есть дачный участок с фруктовыми посадками, то отходы вам могут пригодиться. Засохшие стволы яблони, груш, слив будут прекрасным материалом.

В поленице дров всегда найдется кусок древесины, полезный для дела.

Поистине кладом для резчика являются лесозаготовки. Обращайтесь и к лесничему, который 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 понастаться сухие коряги, сучки, напоминающие сказочные образы, фигурки животных, все, что позволит увидеть ваша фантазия. Здесь

раздолье для любителей создавать поделки из природных материалов.

Советую также при возможности запастись деревом разных пород и размеров впрок. Свобода выбора материала увеличивает возможности создания работ. Одни мастера придумывают тему, а затем подыскивают к нему материал, 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. Сухая древесина лучше поддается механической и ручной обработке, лучше склеивается и отделяется (шлифуется, полируется).

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 которой древесину пропитывают фенолоспиртами, вытесняющими воду, с последующей сушкой (после этого дерево звенит, как металл). В домашних же условиях таких возможностей нет, поэтому материал сушат естественным путем.

Необходимо помнить, что количество влаги, содержащейся в живом дереве, постоянно меняется. В ноябре — декабре меньше, в июле — августе больше. Утром и вечером больше, чем днем.

Приобретенное бревно с явно повышенной влажностью древе-

сины необходимо обработать для более быстрого и правильного просушивания. Делается это традиционным и простым способом. Если бревно досталось вам с неровными срезами краев, советую спилить их под прямым углом к оси ствола. Впрочем, это необходимо для большего удобства при покрытии торцов защитным слоем перед сушкой, во-вторых, возможно, такой ровный край будет служить в дальнейшем подставкой или дном изделия, и не нужно будет его обрабатывать, так как он уже готов. Нужно иметь в виду, что торцы даже при правильном просушивании нередко трескаются. Такие трещины не всегда далеко расходятся по длине древесины. Для запаса на растрескивание укладывайте в сушку бревна и доски на 10—15 см длиннее необходимого размера. После сушки, перед самым использованием материала, будет возможность отпилить растрескавшиеся концы. Итак, снимите большим стругом или плоской, отлогой стамеской кору с бревна, оставляя по краям кольца шириной 15—20 см. Покройте торцы составом, не про-

пускающим влагу. Это могут быть недефицитные в вашем хозяйстве материалы: масляная краска, клей, лак, вар, пластилин. Поверх покрытия наклейте промасленную бумагу, газету или целлофан. Делается такая обработка для перекрытия выходящей из массы материала влаги через торцевые стороны. Дело в том, что внутренняя влажность бревна, доски стремится уравновеситься с влажностью окружающего воздуха, где проходит сушка. Если рассмотрим строение древесины под микроскопом, то увидим на торце срезы (а значит, открытые после распиливания) продолговатые трубочки, что и дает возможность влаги испаряться в этих местах более активно, чем с боковых сторон бревна. Для уравновешивания, по возможности, этого процесса и производят покрытие пленкой, не пропускающей влагу с торцов бревен.

Вопросы хранения материала вы должны решать 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 всегда найдется чердак, чулан, сарай, навес, куда не проникают солнце, дожди, где нет сырости и не сквозит. Бревна и доски, при достаточном их количестве, разложите рядами на небольшом расстоянии друг от друга, между ними поместите сухие рейки, чтобы свободно проходил воздух в сквозные горизонтальные и вертикальные отверстия. Если пол земляной, то такой штабель лучше расположить на расстоянии 40—50 см от него, подложив кирпичи или что-то еще. В городской квартире (если нет специального помещения или мастерской, сарая, гаража, открытого

места во дворе) хранить большие запасы древесины и материал длинных 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.

Если материал сухой и небольших размеров — чурбачки, дощечки, — найдите для него любое удобное в квартире место. Конечно, лучший вариант, когда запас дерева, при необходимости, вы сможете легко достать, посмотреть, какой кусок более подходит к данной работе. 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 сможет пригодиться. Материал надо ежедневно видеть, внимательно постоянно вглядываться, чтобы вонять, что же хотела сказать природа: тогда в один из счастливых дней к вам придет мысль, какую работу из данной коряги, напыла можно вырезать. У меня дома сувели от мала до велика разложены почти по всей квартире, а на лоджии — целый склад. Терпеливо дожидаются, когда же 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, то рекомендовал бы перенести ее со временем для полного просушивания в помещение. Это лучше всего сде-

лать после нескольких не дождливых и не влажных дней, так как в сырую погоду процент влажности в древесине повышается.

Практика деревообрабатывающих комбинатов показала, что на открытом воздухе древесина высыхает до влажности 15—20%, а в помещении влажность доходит до 8—10%, что соответствует необходимым требованиям для начала создания резной работы. Высушивание в домашних условиях не всегда проходит без трещин — они порой делят дерево в длину на две части. В таком случае следует использовать каждую половину для меньших работ или расколоть по трещине бревно, профуговать половинки и склеить в целый массив, используя как единый кусок.

Наметив образ будущего произведения, подбирают по размерам и породе необходимое сухое бревно, брусок или доску. Если трещины только на краях, их спиливают или заделывают на клею клиньями из той же породы.

Если вы начали обработку заготовки, а она оказалась все-таки сыроватой, советовал бы в перерывах до следующего дня помещать ее в полиэтиленовый пакет, а если габарит не позволяет, плотно обернуть полиэтиленовой пленкой. Через день-два внутренняя поверхность полиэтилена запотеет от выходящих паров влаги, тогда снимите пакет, выверните его наизнанку и по окончании работы вновь надените сухой стороной. Такое высушивание даст положительные результаты, но требует терпения — в течение нескольких дней, а то и недель выворачивать вспотевший пакет.

Народные умельцы применяют разнообразные способы сохранения

древесины от трещин. Некоторые из этих способов не дают полных гарантий, но нередко приводят и к положительным результатам. Так, брусок обкладывают со всех сторон на 20—30 дней поваренной солью или сухими опилками, которые впитывают влагу: при этом процесс сушки ускоряется и проходит с меньшим количеством трещин.

Сувели, капы вываривают в соленой воде! Способ неплохой, одновременно избавляющий от всевозможных внутренних жучков-вредителей. Однако цвет наплыва может измениться в худшую сторону, поблещет, так как красящие вещества частично растворяются.

Когда я работаю над портретами из красного дерева, то, чтобы лицевая сторона не растрескивалась, перед перерывом в работе я 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), я посоветовал бы в один прием как можно больше выбрать начерно внутренний объем, до толщины стенки 1—1,5 см. С убранный массой древесины уйдет и максимальное количество влаги, сняв внутреннее напряжение. Затем поместите полуфабрикат в место, где высушивание пойдет равномерно. Им может быть сухой подвал, чулан, антресоль. Применим и способ с полиэтиленовым пакетом. Через 20—30 дней, а возможно и раньше, продолжите обработку.

При сушке толстых бревен иногда

просверливают в сердцевине отверстие диаметром 4—5 см для ускорения выхода влаги с меньшим растрескиванием.

Как показала практика, без коры бревна липы, осины, тополя диаметром 20—30 см при правильной сушке «созревают» в течение 6—8 месяцев без трещин. Береза, клен, ясень, дуб сохнут дольше и почти всегда с двумя-тремя трещинами.

Очень трудно сохранить целыми стволы плодовых деревьев. Через 2—3 ч после снятия с корня на них появляются трещины, поэтому сразу же после спиливания нужно обработать торцы покрытием и сушить стволы в полиэтиленовом пакете описанным ранее способом.

Некоторые из перечисленных

способов я применяю, но набралось столько заготовок, что нет возможности проследить за каждой. Отходы, конечно, появляются, но и процент годного материала немалый. Так что хватает и для работы, а деревяшкам, которые для меня представляют больший интерес, я уделяю должное внимание: сушу, слежу и делаю все возможное для их хорошего состояния перед применением.

Как уже было сказано, древесина, высушенная без трещин, гнили, имеет определенную ценность для резчика. Умелые руки мастера создадут из любой породы художественно ценные произведения, достойные высокой оценки зрителей.

Рабочее место

Теперь можно взяться за организацию и создание рабочего места (рис. 2). Убежден, необходимо оно не только резчику по дереву, каждый мужчина должен иметь дома свой рабочий угол с небольшим столом, шкафчиками для необ-

ходимых в домашнем хозяйстве столярных, слесарных и электроинструментов. Хороший хозяин сам умеет чинить домашнюю утварь, делать мелкий ремонт, и тогда для мужского рукоделия просто необходимо рабочее место.

Рабочий стол

Резчику по дереву для начала следует обзавестись верстаком, но в продаже он бывает редко, самому же без навыка сделать его не совсем просто. В квартире верстак займет много места, а дачу, сарайчик не всякий имеет. Поэтому предлагаю смастерить рабочий стол, который пригодится для рукоделия, удобен в работе стоя и сидя. Можете создать свою конструкцию с необходимыми приспособлениями или воспользоваться чертежами моего стола, на котором работаю вот уже 20 лет. Это хорошо сколоченный и склеенный стол, способный выдержать определенную нагрузку от удара и тяжести. В нем сделайте ящики, боковые «карманы» для хранения инструмента и других подсобных принадлежностей.

Для изготовления его понадобятся пила, топор, клей для дерева, молоток, отвертка, шурупы, линейка, фанера, две доски размером по $75 \times 25 \times 4$ см для крышки (из березы, дуба или из другой плотной породы, в крайнем случае пригодится и сосна) и четыре доски для стоек (подойдет любая порода, оказавшаяся под рукой). Длина стоек зависит от вашего роста. Определить ее можно, 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 долгие сохранения поверхность стола от износа, смягчить удар и уменьшить шум.

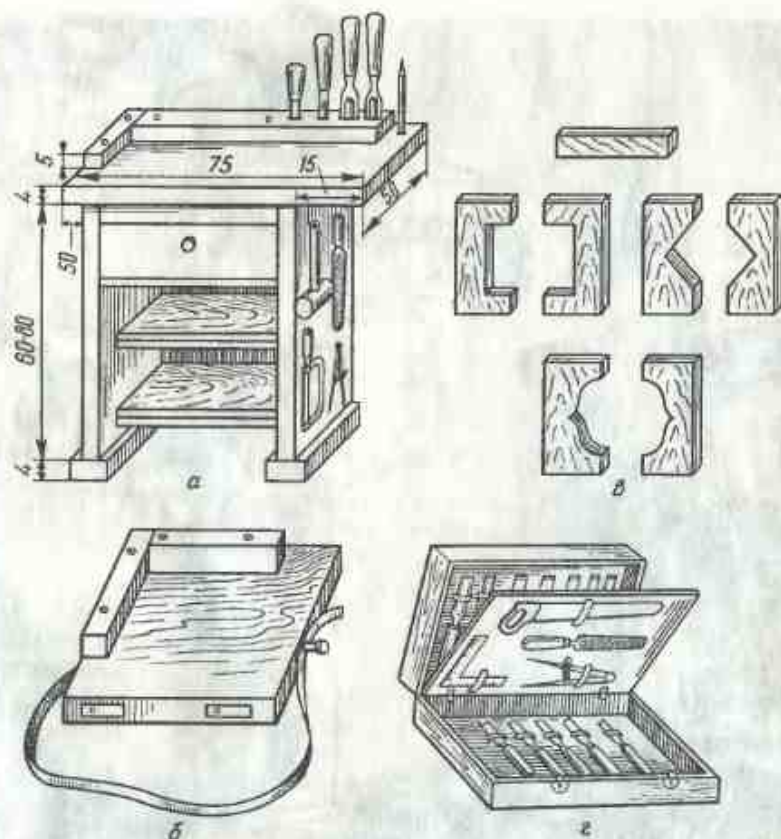
На рис. 3 видны общее конструктивное построение стола и предла-

гаемые размеры, которые можно менять по желанию. Скрепите по две доски стоек с каждой стороны поперечинами снизу и сверху, создав таким образом каркас. Для этого сделайте на краях поперечины шипы, а в стойках — пазы, соедините и склейте эти узлы. На каркас сверху укрепите из двух досок крышку. Загоните в просверленные отверстия с клеем деревянные шипы, так как на поверхности не должны торчать шляпки гвоздей, шурупов. Следите, чтобы края крышки слева и спереди выступали на 5 см, а справа на 15 см. Это необходимо на случай

2. Интерьер домашней мастерской

крепления тисков, струбцины к столу во время работы. Под стойки-упоры стола приклейте бруски-полосы для устойчивости, с нижней стороны которых наклейте полоску войлока или толстой материи в три-четыре слоя. Это будет глушить шум удара по столу и облегчит передвижение его. Такие смягчители предлагаю прикрепить и к ножкам рабочего стула, табуретки. Между упорами-стойками стола сделайте три полочки для инструмента. Верхнюю

3. Принадлежности рабочего места:
а — рабочий стол; б — наколенный упор; в — держав-
ки; г — контейнер для инструментов

полку лучше сделать с выдвижным ящиком, разделенным на две секции, или из двух отдельных ящиков. На дно их нужно укрепить кусок материи, чтобы во время работы предметы, лежащие в ящиках, не производили шум. В правой стороне я расположил мелкий инструмент, слева — кусочки шкурки, абразивные бруски, цикли, набор фрез для бормашин, сверла и т. д.

Вторую и третью полочки можно сделать открытыми, но начало их

советую углубить: у второй на 14 см, у третьей на 8 см, чтобы край не мешал вашим ногам, когда будете работать сидя за столом. На второй полочке разместил топор, рубанок, чеканы, кусачки, молоток, измерительные приборы; на третьей — диски для точила, щетки, банку воска, коловорот, дрель и т. д. — все необходимое в работе. Нижнюю полку (третью) сделайте на расстоянии 12—14 см от пола. На краю открытых полок прибейте возвышение, чтобы инструмент не сползал от ударов. С левого и с дальнего от вас края крышки стола приклейте, укрепив шурупами впотай, два упора

из брусков крепкого дерева (бука, дуба, в крайнем случае из березы) размером 5×5 см с необходимой длиной. Они должны выдерживать нагрузку при ударе по заготовке, которая будет упираться в них. В правом конце дальнего упора сделайте 8—10 углублений для наиболее употребляемых ножа и стамесок, располагая их в одних и тех же местах. Со временем привыкнете к местонахождению и не будете терять времени на поиск, что удобно в работе. В правом дальнем углу стола можно сделать два-четыре углубления и для карандашей, которые должны быть всегда заточены.

В одном из ящиков стола или где-то рядом на стене на видном месте поместите коробочку с аптечкой для первой помощи в случае травм, которые на первых порах могут случаться у начинающего резчика. Там постоянно должны быть: бинт, вата,

перекись водорода, спирт, йод, зеленка, лейкопластырь, клей БФ-6. 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.

Если в хозяйстве имеется старый, но еще крепкий стол, не спешите выбрасывать его, попробуйте переделать в рабочий. Получите удовольствие от рукоделия, рационально используя то, что, на первый взгляд, отжило свой век. Участник нашего коллектива Леонид Долгов использовал даже выброшенный соседом старый корпус пианино: отделил металлическую станину со струнами, убрал все лишнее внутри, сделал полки, место клавиш накрыл крепкой доской — получился рабочий стол.

Ручной наколенный верстак

Если нет возможности изготовить и разместить рабочий стол дома, можно сделать очень простой ручной наколенный верстак (рис. 3). Работать без такого устройства на коленях не советую — легко поранить ногу. Понадобится доска из твердого дерева толщиной 4 см и размерами 45×35 см. Можно склеить из двух кусков. Снизу приклейте войлок или толстую матерку. Слева и на дальнем краю приклейте и закрепите шурупами впотай два деревянных упора высотой 5 см. С

левой стороны доски намертво закрепите ремень. Правый его конец будет крепиться с правой стороны доски по необходимости работы. Для этого положите ручной верстак на колени сидя. Ремень огибает вашу спину и застегивается справа. С ближнего края прикрепите поворотные выступы. Они пригодятся, когда будет необходимость работать на ручном верстаке, расположив его на любом столе (без чего вам дома на этом столе работать не разрешат).

Табуретка-тумбочка

Могу предложить табуретку-тумбочку с ящиками для инструмента. Используйте готовую табуретку, дополнив ее ящиками, или изго-

товьте заново, чтобы служила для быта и могла быть полезна для вашего рукоделия. Сделайте ее удобной высоты. Верхнюю крышку

можно сделать съемную или откидывающуюся. Покройте ее войлоком или плотным материалом для мягкости. Край желательно сделать выступающим за каркас на 4—5 см для крепления струбцин, тисков. Между ножками вделайте два вы-

Упор-седло

Очень просто сделать упор-седло, который используют сидя на стуле, табуретке, если нет рядом рабочего стола, наколенного верстака. Отрежьте кусок доски 4 см толщины, 60 см длины, 20 см ширины; закрепите два упора по краям, но с разных сторон. Положите на доску заготовку, упираясь в выступ, и можете обрабатывать.

Возле рабочего стола на стене советую повесить стенд, где были бы размещены в ячейках и определенном порядке или группами по видам все необходимые режущие инструменты. Здесь же разместите напильники, пилы, т. е. все, что удобно повесить и необходимо иметь перед глазами. Если такого места на стене не окажется, для стамесок, ножей используйте старый чемодан с крышкой. На дне и крышке внутри закрепите инструмент; в середину вставьте фанерную подвижную перегородку, которую с двух сторон также можно заполнить стамесками, — это удобно в употреблении и транспортировке. Содержимое чемодана разнообразят, помещая рядом с режущим и подсобный инструмент. Куда бы вы ни поехали, с вами всегда будет все необходимое для занятия резьбой. Удобно хранить инструмент и в толстой холщовой материи. Для каждой стамески шьют карманчик, укладывают, чередуя в разном направлении режущей частью.

движных ящика для инструмента. На боковые и заднюю стенки прикрепите подсобный инструмент: пилу, киянку, угольник и т. д. Для такой табуретки пригодится и старый стул с отпиленной спинкой.

Рядом с рабочим местом необходимо смонтировать щит для включения электроприборов. Все они должны быть заземлены. Пылесос пригодится в уборке, особенно потребуется после шлифовки шкурками, обработки напильниками, работы бормашинкой. Не смахивайте стружку-мусор с рабочего места рукой, не сегодня — завтра возможна запоза, некоторые из них очень болезненны. Если это все же случилось, надо сразу протереть спиртом или водом пораненное место и, смочив иглу в йоде, вытащить занозу. Для уборки со стола заведите щетку-металку. Завершайте уборку влажной тряпкой. У рабочего места справа установите ящик или ведро для мусора и совок.

Искусственное освещение рабочего места желательно сверху — спереди под углом 45°. Источник света не должен падать на ваши глаза. Для этого удобна лампа дневного света, помещенная в 1 м от заготовки и прикрытая защитным козырьком из металлической пластины или лампа накаливания мощностью 60—100 Вт с металлическим абажуром. Удобна лампа с регулировкой расстояния и угла освещения. Если есть возможность, устройте свое рабочее место и стол у окна. Рассеянный дневной свет — прекрасное освещение, а если вы

изредка посмотрите в окошко, то дадите глазам отдохнуть от напряженной работы. Появляется необхо-

димость проветривания, для этого в форточке приспособьте вытяжной вентилятор.

Техника безопасности

Прежде чем начнем разбирать вопросы приобретения и создания самодельного режущего и электроинструмента, а также обращения с ним при обработке дерева, хотел бы напомнить основные правила техники безопасности.

Стамески, дрели, станки — первые ваши помощники, однако невнимательное и неумелое обращение с ними может привести к непоправимым последствиям. Я не думаю, что это кого-то пугает и отобьет желание заняться резьбой по дереву, но нужно постоянно помнить, что рядом с инструментом вы находитесь в зоне повышенной опасности.

Приобретите из плотного материала фартук или темного цвета ситцевый халат (по размеру). Рукава по локоть закрутите или отрежьте. Работать «спустя рукава» здесь тем более нельзя. Длинные волосы на голове могут мешать и даже попасть во вращающуюся деталь ременной передачи мотора. На голову наденьте легкий берет, косынку или узкий пояс, который надевали народные умельцы с давних времен на Руси. Вспомните Данилу-мастера, но прежде всего это удобно, волосы не мешают, да и создается психологический настрой к работе.

На заточном электроинструменте закрепите защитный кожух на случай откола абразивного камня и упор для заточки. Имейте очки с простыми стеклами для предохранения от летящих искр и пыли. При изготовлении ножей стамесок будьте внимательны к режущей

кромке. Окончательную заточку и доводку делайте только после насадки и полного оформления ручки-черенка, но плохо насаженная ручка сама опасна. Не работайте ни 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 резак в работе располагайте на столе справа лезвием от себя к упору. Для хранения и переноса режущего инструмента нарежьте из резины или из пенопласта защитные наконечники.

Особое внимание уделяйте электроинструменту: его вращающиеся детали, напряжение тока особенно опасны. Нередки травмы от дисковой пилы, фуганка, сверлильных устройств. Будьте осторожны в обращении 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. Необходимо иметь огнетушитель.

На занятиях с детьми я вывешиваю правила поведения в мастерской. Они по-детски наивны, но, думаю, пригодятся и для взрослых. Вот некоторые из них:

1. Придя в назначенное время на занятия в мастерскую, спросите у руководителя коллектива, можно ли приступить к работе.

2. Приведите в порядок рабочее место, приготовьте инструмент, заточив его, положите материал, необходимый к данной заготовке, эскизы.

3. Электроприборы включите с разрешения руководителя, по окончании их применения выключите.

4. Во время работы не отвлекайтесь, не вертитесь, говорите тихо, только о деле, не размахивайте инструментом.

5. Если возникает вопрос, спросите руководителя, который подойдет к вам и поможет.

6. Не ходите по мастерской с режущим инструментом, а если появилась необходимость, то несите его режущей кромкой вниз.

7. В случае пореза руки сообщите руководителю, который окажет вам первую медицинскую помощь или направит в санчасть.

8. В конце занятий:

а) сдайте режущий инструмент руководителю, покажите сделанную работу;

б) уберите свое рабочее место, подготовив его к следующим занятиям;

в) закончив уборку рабочего места, получите разрешение покинуть мастерскую.

Но как бы мы ни береглись, травмы, особенно у начинающих, бывают нередко. И если такое случилось в мастерской, студии, вы должны уметь оказать себе и рядом работающему товарищу первую медицинскую помощь. Для этого, как уже было сказано, необходимо у рабочего места, в шкафчике, обозначенном красным крестом, 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 (жидкостью Новикова).

При более глубоких ранах остановите кровотечение перекисью водорода, наложите повязку. Если кровотечение остановить не удалось, то перетяните место выше раны жгутом, но не более чем на 1,5 ч; раненую конечность поддержите приподнятой. Лучше же всего в подобном случае немедленно обратиться в травмпункт, адрес и телефон которого заранее положите в аптечку или повесьте на видном месте.

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

Глава

3

Инструмент

Большое (если не одно из первостепенных) значение в работе с деревом имеет тот инструмент, которым вы собираетесь его обрабатывать.

Электрические устройства и технические приспособления должны всегда быть отлаженными, отрегулированными, т. е. в исправном состоянии. Режущий инструмент (ножи, стамески) должен быть красиво и прочно сделан из соответствующей стали, всегда заточен, с удобными черенками-ручками и находиться на постоянном месте.

По назначению, размерам, формам инструмент очень разнообразен. Нередко конкретная работа подсказывает мастеру, какой именно необходим нож, стамеска. Так, известно: резчик-реставратор со временем приобретает большое количество всевозможных клюкарз и царазиков малых размеров, а работающий в парковой скульптуре обзаводится крупными стамесками.

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 нечем заменить — это всегда огорчает да и тормозит процесс творчества. В то же время лишний или повторный по форме инструмент может быть и обменным фондом.

Предлагаемый мною перечень далеко не полный, но необходимый для создания работ, показанных в этой книге. Размеры инструмента даны в миллиметрах. У каждого много лет режущего мастера собирается свой набор инструмента, в чем-то повторяясь, но и отличаясь. Для некоторых процесс собирания и создания инструмента — самостоятельное увлечение. В продаже инструменты появляются и целыми наборами и поштучно. Разные по форме, размерам и назначению, но не всегда отвечающие требованиям, предъявляемым к ним.

Нередко приходится обращаться к мастерам, связанным с обработкой металлов и имеющим возможность сделать необходимый инструмент. И если нашли хорошего специалиста, вам просто повезло: немаловажный вопрос будет решен (конечно, при

определенных материальных затрат). В противном случае придется попробовать свои силы в изготовлении инструмента собственными руками в условиях вашего дома или в мастерской, где имеются заточные, сверлильные, токарные, полировальные и другие устройства.

Изготовление инструмента —

Заточный инструмент

Прежде чем приобретать режущий инструмент или пытаться самому сделать его, рекомендую бы ознакомиться с электроточильным устройством. Покупайте, по возможности, такое, у которого ось ротора — вал — выходит с двух сторон. В продаже имеется удобное точило такого типа марки «Томск-1», которое питается от сети напряжением 220 В, мощность его 460 Вт, скорость вращения вала 3000 об/мин. С помощью разнообразных насадок, ременных передач и приспособлений сможете использовать это точило как универсальный станок, который будет затачивать, сверлить, шлифовать, полировать и делать многое другое.

Но лучший вариант — приобрести к каждому устройству автономный двигатель с необходимыми данными и небольшим шумом. Хорошим примером может служить электрошлифовальная машина для зубоорудительной техники модели 670. Вы ее видите на рис. 4.

Приобретите к электродвигателю абразивный круг с крупным зерном для грубой обработки, мелкозернистый для заточки и шлифовки, круг с алмазной или корундовой режущей поверхностью, который может заменить резиновый с корундовой добавкой. Для окончательной доводки режущей кромки сделайте кожаный или войлочный (фетро-

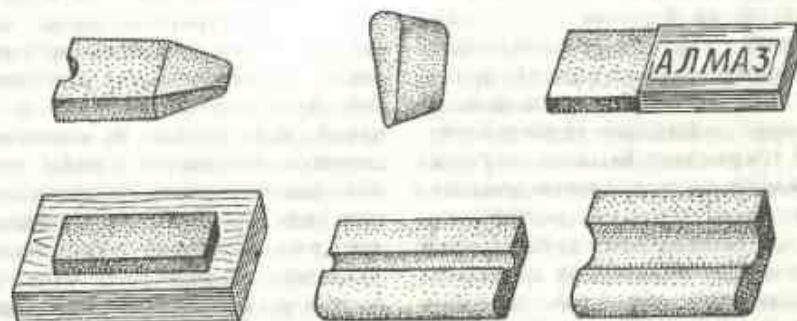
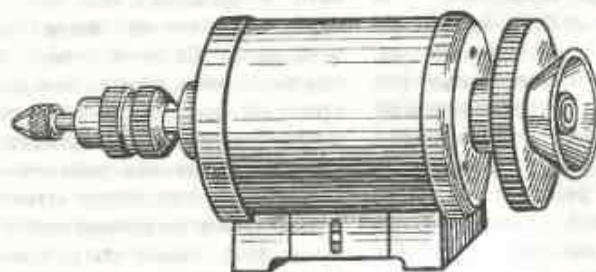
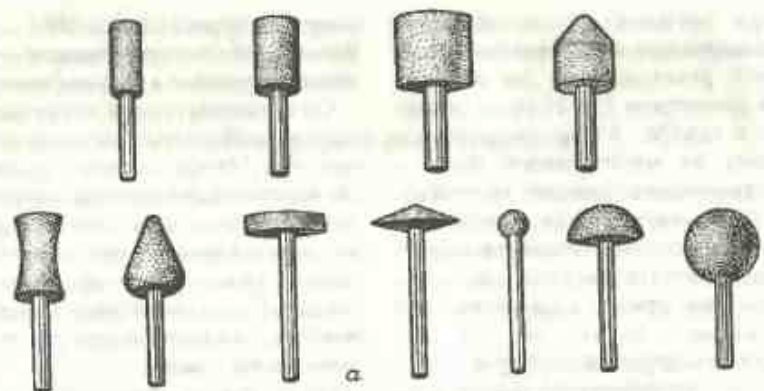
интересное занятие, и некоторые резчики, создавая его, увлекаются обработкой металла, изготовлением изделий, вплоть до ювелирных.

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

вый) круг диаметром 50—100 мм, который перед правкой смазывайте полировальной пастой ГОИ. Промышленность выпускает ее трех видов: для грубой, средней и тонкой полировки изделий. Один из способов изготовления полировочной пасты в домашних условиях описан в книге Г. Федотова «Дарите людям красоту». 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 коробку. 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. С их помощью появится возможность плоские пластинки металла перетачивать в радиусные для созда-

ния полукруглых стамесок, паразитов.

При самодельных заточных устройствах, надевая наждачные круги с насадкой на вал двигателя, прокладывайте их, кроме металли-

4. Заточный инструмент:

а — абразивные головки; б — двигатель с насадками; в — бруски, оселки

ческих шайб, и картонными — они смягчат жесткую затяжку винтовых гаек.

При обточке и шлифовании металлических и деревянных плоскостей рекомендовал бы заказать диск диаметром 15—25 см со стержнем в центре. Можно вырезать и самому из многослойной фанеры или текстолита, наклеив на плоскости наждачную шкурку необходимой зернистости. Стержень закрепите в патрон сверлильной установки или дрели, укрепленной на столе.

Для тех, кто не имеет электроточки или предпочитает старый проверенный способ использовать в заточке абразивные бруски, необходимо приобрести небольшой их набор. В него рекомендовал бы включить: брусок крупнозернистый для грубой обработки, мелкозернистый плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами разного радиуса. Для доводки понадобятся: оселка плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами (см. рис. 4). Пригодится и мелкозернистый для правки опасных бритв, используют кожаный ремень с нанесенной пастой ГОИ, зубным порошком. Для радиусных поверхностей пригодятся дощечки с канавками и палочки со шкуркой. Неплохой способ предлагают бывалые резчики, применяя прелую 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. Некоторые резчики перед заточкой режущую кромку стамески опу-

кают на полчаса в смесь 100 г воды с 9 г соляной кислоты. Говорят, такой способ улучшает качество заточки.

Со временем оселки могут засаливаться, покрываться металлическим налетом. Чтобы от этого избавиться, после каждой заточки налет следует снимать. Для этого поверхность протирают 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. От этого зависит, получит ли начинающий резчик удовольствие от самого процесса резбы, каким будет изделие и продолжит ли он это интересное увлечение или бросит. Работа плохо заточенным резцом, нелегко преодолевать твердость даже самой мягкой породы. Удовольствие срезания превращается в муки преодоления. К этому прибавляются неопытность в обращении с инструментом, слабое знание дерева как материала, в сумме давая отрицательный результат. Работа получается не резной, а мятой, вымученной. В начальной стадии необходимую помощь должен оказать опытный преподаватель или коллега. Что касается детей, то им трудно преодолевать сопротивление материала — сила не та, да и руки не так ловки. Помощь старшего наставника необходима им и в заточке и для наблюдения за правильным обращением с резцами. Дети быстрее устают, более рассеяны, склонны отвлекаться, разговаривать, размахивать инструментом, ходить с ним по мастерской, а это может привести к травмам.

Порой требуются время и терпение, прежде чем резчик приобретет

умение затачивать инструмент, разбираться в качестве стали, толщине полотна, форме и профилях сечения

режущего края. Основные принципы затачивания рассмотрим при описании инструмента.

Режущий инструмент

Весь режущий инструмент имеет одно основное сходство — остро заточенную под разными углами с двух или одной стороны режущую кромку. Качество его во многом зависит от марки стали, грамотной закалки и заточки. Если это соответствует тем задачам, для которых предназначены резак, стамеска, то режущая кромка и само полотно дольше будут служить, реже тупиться; если кромка мягкая, полотно будет гнуться; если хрупкая — крошиться. От работы хорошим инструментом вы получите удовольствие: стружка будет легко отделяться, оставляя чистый, без следов, срез.

Например, хрупкая сталь пригодится для ножей, плоских стамесок, уголков в прямолинейных движениях срезания. Для клюкарз она непрактична, так как при работе на изгиб может отколотиться. Стамески из мягких или плохо закаленных сталей не отличаются хорошим качеством, жало быстро садится, особенно при работе с твердым деревом, в срезах поперек слоя или при встрече с сучком и свилеватым наростом. Чтобы в дальнейшем не огорчаться из-за плохого инструмента, советую с самого начала уделять ему внимание и время.

Приобретать следует инструмент только из инструментальной закаленной стали. Если будет возможность проверить ее качество, попробуйте, нажимая надфилем, провести по концу полотна инструмента. На мягкой стали легко остается след. Если надфиль соскальзывает, не

презается — инструмент неплохой.

Практика показала, какие марки зарекомендовали себя с лучшей стороны при изготовлении самодельного инструмента. Это пружинная сталь 65Г, из которой изготавливаются разнообразные пружины и рессоры автомобилей. 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. закалка 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 близкие по форме для нашего дела напильники, ножовочные полотна разной ширины, метчики, сверла, скальпели, опасные бритвы, рессоры, подшипники. Для мелкой работы по мягкому дереву пригодятся даже ученические перья, спицы старого сломанного зонтика, отвертки. Всем этим вещам вы

можете дать вторую жизнь, но уже в новом качестве. Я знаю многих резчиков, которые умело используют отходы, создавая свой инструмент.

В магазине приобретите набор надфилей с универсальной ручкой цангового зажима. Это удобно в употреблении, компактно в хранении. Сделайте из надфилей режущие инструменты для небольших поделок. Несложно изготовить плоские и овальные стамески, укоротив полотно надфиля на 20—30 мм с целью уменьшения прогиба при упоре в материал. Миниатюрные косячок и ножик будут также не лишними. Если отжечь плоский надфиль на огне газовой плиты, он будет поддаваться перековке, и из него можно сделать клюкарзу — лопаточку, миниатюрный ложкорез.

Советую использовать штихели для линолеума при работе с мягкими породами дерева. Хотя эти инструменты быстро тупятся из-за низкого качества стали, но они имеют нужные формы режущего полотна и пригодны для контурной резьбы и вырезания орнаментов. Используют и пришедшие в негодность хирургические инструменты. Они изготовлены из хорошей стали и по форме соответствуют требованиям резчика.

Итак, разберем разновидности режущего инструмента. К нему относятся ножи, косяки, плоские и полукруглые стамески, царапки, уголки, клюкарзы, ложкорезы, струги.

Ножи

Когда в разговоре с коллегами интересуюсь, каким же инструментом они работают, в первую очередь спрашиваешь о ножах. У каждого

мастера имеется свой любимый (удобный в работе) резак. Он является как бы естественным продолжением руки резчика, послушным исполнителем его замыслов. Это отточенное завершение очень сложного механизма, управляемого нашим сознанием. Когда режу, то появляется чувство, что рука, кисть и лезвие, слившись в одно неразделимое целое, точно исполняют мое желание.

Встречал разнообразие ножей у мастеров — каждый привыкает к своему. У некоторых их было несколько в зависимости от техники резьбы, но у многих обязательно был свой любимый универсальный нож.

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

Для изготовления такого ножа понадобится опасная бритва, которую можно приобрести в галантерейном отделе магазина. Пригодится и ножовочное полотно приближенных к ножу размеров или скальпель. Процесс изготовления ножа несложен. Рассмотрим его на примере с опасной бритвой.

Прежде всего затупите жало лезвия бритвы для безопасности во

время обработки. Отделите пластмассовую ручку. Наждачным кругом электроточила сточите утолщенную часть обушка, доведя ее до 1,5 мм толщины. Срежьте острый край, создавая необходимую форму и соблюдая размеры, указанные на рис. 5. Не забывайте почаще опускать металлическое полотно в воду для охлаждения. Для этого обзаведитесь пол-литровой баночкой: наполненная водой, она всегда должна стоять у точильного устройства.

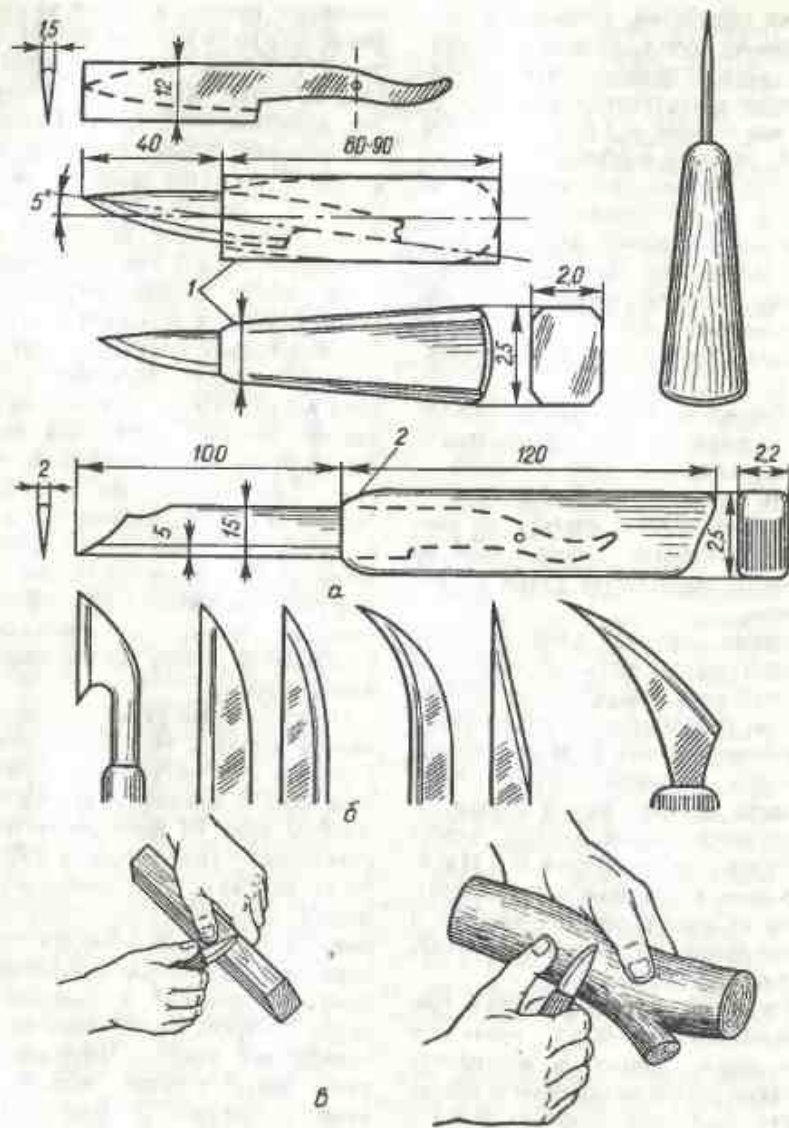
Если все же часть края вы сожгли (что нередко бывает у начинающих) и он посинел, сточите это место — для резьбы оно уже не годится. Создав необходимую форму, не спешите заточивать режущий край до полного закрепления ручки — это опасно.

Теперь отрежьте часть металлического хвостовика в том месте, где расположено отверстие для бывшей ручки. Возьмитесь за изготовление деревянной ручки. Если не найдется готовой, которую можно будет довести до необходимой формы, то пригодится любая порода дерева потверже, оказавшегося под рукой. Прочные и красивые ручки получаются из яблони, груши, самшита. Я чаще использую березовый брусочек размером 9×2, 5×2 см.

Расколите его или распилите тонкой ножовкой по металлу вдоль слоя посередине длины. К внутренней стороне одной из половинок приложите хвостовик готового ножа с таким расчетом, чтобы лезвие выходило за край его на 40 мм, а брусочек оказался под углом 5° по отношению к оси ножа в сторону обушка, как видно на рис. 5. Обведите по краю хвостовик и вырежьте углубление по этой разметке, подгоняя под хвостовик. Смажьте клеем обе

половины бруска, вложите хвостовик ножа в паз и зажмите на 2—3 ч в тиски, струбину или туго перетяните бечевкой. Когда клей подсохнет, напильником с крупной насечкой придайте бруску форму ручки по рис. 5. Затылок сделайте закругленным, прошкурьте, смягчая углы. Длину ручки подгоните по своей руке, с расчетом, что затылок ее в работе сможет упираться в центр ладони, а большой и указательный пальцы обхватывать ручку у начала полотна. Покройте в два слоя нитролаком — так она будет дольше чистой, с приятным блеском. Я ручку ножа ничем не покрываю. Загрязняется она, конечно, быстро, но в руке меньше скользит и лучше впитывает пот ладони, когда много работаешь; ощущение соприкосновения руки и ручки приятнее, не отвлекает, а в длительной и серьезной работе всякая мелочь имеет значение.

После того, как ручка готова, займитесь заточкой режущей кромки. Сделайте ее с двух сторон плоскостей ножа на наждачном круге с вращением вала на инструмент. При стачивании у края лезвия звук будет более высоким. Постарайтесь научиться распознавать его. Это в дальнейшем при заточке поможет точно определять, касается ли вы именно режущей кромкой вращающегося круга. Опуская в воду полотно для охлаждения, немного задерживайте там, давая больше остыть. К моменту заточки на краю лезвия должна быть капелюлька воды, и когда она в процессе точения, закипая, испарится, вновь опустите в воду. Если все же не удастся уберечь полотно от пережигания, это место сточите, а заточку произведите заново. После успешной заточки сделайте доводку на алмазном или

5. Ножи (а: 1 — универсальный; 2 — богородский), формы лезвий (б) и способы держания универсального ножа (в)

на мелкозернистом корундовом круге с вращением вала от инструмента. В случае появления заусенца

проведите лезвием по торцу деревянного бруска, после чего он должен отделиться. Если этого не произошло, продолжите работу на круге, после чего переходите к правке на войлочном, кожаном круге, смазанном пастой ГОИ. Войлочный

круг должен быть не тоньше 1,5 см, иначе он будет сгибаться. Для устойчивости зажмите его в деревянные шайбы на 1,5 см меньшего диаметра.

Кожаный диск жесткий, и опасения, что режущая кромка в момент вращения может завалиться, почти нет. Обратите внимание на прикосновение режущего края к торцевой стороне круга. Кромка инструмента должна прикасаться перпендикулярно по отношению к радиусу круга. Для проверки качества остроты используйте следующий способ. Лезвие поставьте на ноготь пальца под углом 50°. Если жало, прикоснувшись, цепляется и не скользит, это признак хорошей заточки. Сделайте и несколько срезов на деревянном бруске 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. Всю заточку и заправку делают и на брусках, оселках, добываясь необходимого результата. Такой способ помогает, но порой требует много времени, которого не всегда хватает.

Заточив нож, знайте — в руках ваших появился надежный помощник, но и опасное оружие. Начинаящие, забывая об этом, нередко ранят руки, особенно левую. Лезвие входит в массу дерева при значительном силовом напряжении, в малоопытных руках оно срывается, задевая кисть или пальцы руки. Порезы могут быть значительными.

Универсальный нож держат двумя способами, как показано на рис. 5. В первом нож держат в правой руке лезвием от себя у большого пальца. Левая, удерживая заготовку, дает

возможность обушку ножа упираться в большой палец в момент срезания. Лезвие, двигаясь вперед, идет по радиусу. Второй способ напоминает срезание кожуры картошки, как это делают домашние хозяйки. Правая рука удерживает нож указательным пальцем, лезвием на себя. Следует научиться, чтобы лезвие после срезания стружки проходило выше большого пальца правой руки, иначе сорвавшись с материала, оно может поранить руку.

Для защиты от травм и мозолей спешите или склейте из кожи напальчники, надевая их в работе на большие пальцы. Если вы левша, все действия, соответственно, меняются в данной и всей последующей технологии обращения с инструментом.

Помните: первые ваши работы по дереву являются фактом создания художественной поделки, но не в последнюю очередь и уроками приобретения навыков обращения с режущим инструментом и понимания дерева как материала (его слоистого строения, разнообразной твердости и качества).

Сделайте для безопасности хранения и предотвращения затупления резиновый или кожаный чехольчик-предохранитель, который после окончания работы надевайте на лезвие — так удобно брать нож с собой для работы вне дома, мастерской.

Оставляя принцип изготовления ножа прежним, лезвие можно делать разнообразной формы (см. рис. 5).

Богородским ножом можно выполнять широкий объем работ (геометрические и кудринские орнаменты, плоскорельефную и ажурную резьбу), а, приобретая определенный навык, вырезать объемную скульптуру. Самый простой

способ изготовления его — также из опасной бритвы.

Сточите край лезвия на 2 мм, снимите лишнюю толщину обушка до 2 мм. Сточите нос полотна под 30° со стороны обушка. Сделайте деревянную ручку (ориентировочные размеры см. на рис. 5). Такой нож удобен тем, что, если отломится носик режущей части, то нет необходимости стачивать лезвие. Можно сточить торец со стороны обушка заново, создав угол носика в 30°. При отсутствии опасной бритвы используют ножовочное полотно или пластинку крепкой стали близкую по форме и размерам.

Если вы привыкли к другой конструкции и форме режущей части ножа, то советуем с осторожностью заменять богородским свой основной, привычный: у богородского длинная режущая часть полотна, и с непривычки легко поранить руку.

У резчика со временем накапливаются ножи различной формы и размеров, типа сапожного, с длинным и узким лезвием или нож, длинная ручка которого упирается в плечо, для разрезания фанеры и тонких дощечек. Все они пригодятся при определенных процессах обработки — каждый на своем месте иногда просто незаменим.

Косяки

Это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. В продаже имеются сапожные ножи-косяки с лезвием в 30°. Их можно использовать, но резчику чаще необходимы косяки с углом 50—70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Двухсторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

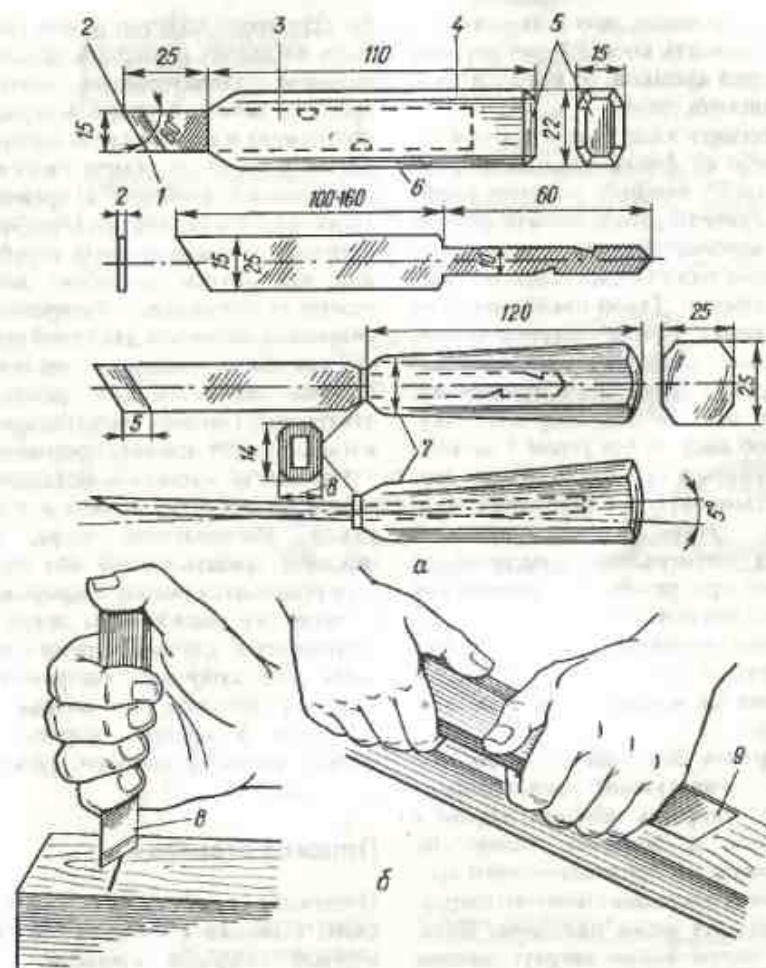
На рис. 6 показан маленький косячок, который я делаю для работы с детьми. Таким инструментом мальчики и девочки 10—14 лет создают первые поделки с геометрическим и контурным орнаментом. Дали ему положительную оценку и взрослые. Изготавливается он из ножовочного полотна шириной 14—16 мм и толщиной 0,8 мм. Легко входит в древесину, мало раздвигая слои, что дает гарантию не сколоть мелкие детали.

Отрежьте или отломите кусок полотна длиной 100 мм, на точиле снимите зубья с одного конца на половину длины, с этого же края срежьте конец под углом 60° так, чтобы острый носик оказался на стороне, противоположной зубцам. Ручку склейте по примеру, описанному в разделе «Ножи», по размерам и форме рисунка косячка. Выход полотна из ручки не более 25 мм, иначе оно будет гнуться при нажиме в момент подрезки деталей. Фаска заточки 2 мм; затачивая, чаще охлаждайте полотно в воде, чтобы не сжечь носик.

Держать такой косяк при работе следует в сжатых пальцах кулака лезвием к мизинцу. В зависимости от направления резания (на себя или от себя) носик, соответственно, направлен в противоположную сторону. Большой палец поместите на затылочке черенка — так удобнее, нажимая, вводить лезвие в плоскость материала.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать пошире, размеры ручки увеличить по своей руке. Пригодится полотно металла шириной 15—25 мм и толщиной 2 мм, выход полотна из ручки до 45 мм, фаски затачиваются до 6—8 мм.

Косяк с односторонней заточкой (см. рис. 6) пригодится для снятия

материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Удобен в замене 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. При изготовлении из пластинки металла толщина у кромки 2 мм, длина полотна 100—

160 мм. Хвостовик длиной 60 мм сточите до ширины 10—15 мм и напильте насечки. Если поверхность полотна оказалась шероховатой, конец к режущему краю следует отполировать.

160 мм. Хвостовик длиной 60 мм сточите до ширины 10—15 мм и напильте насечки.

Если поверхность полотна оказалась шероховатой, конец к режущему краю следует отполировать.

сделать ровным, ибо в дальнейшем эта плоскость косяка будет служить режущей кромкой, от которой зависит чистота среза.

Отогните хвостовик в противоположную от фаски заточки сторону на угол 5° , наденьте упорную шайбу и насадите на ручку. Если пластинка из углеродистой стали, можно перед отгибом отжечь хвостовик на газовой горелке. Такой наклон полотна к черенку обеспечивает дополнительные удобства при срезании материала: рука, держащая ручку, будет меньше задеть заготовку. Способ насадки под углом 5° можете применить и при изготовлении других стамесок, о которых речь пойдет ниже. Этот (не традиционный) метод изготовления инструмента удобен при резьбе без применения ударов киянки.

Ручка косяка такая же, как у плоской стамески (см. ее описание). О заточке см. в разделе «Плоские стамески».

Держать большой косяк необходимо двумя руками: правая держит ручку, упираясь центром ладони в затылок и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами. Большой палец также сверху, касаясь 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») придерживает и само изделие, упираясь в него (см. рис. 6).

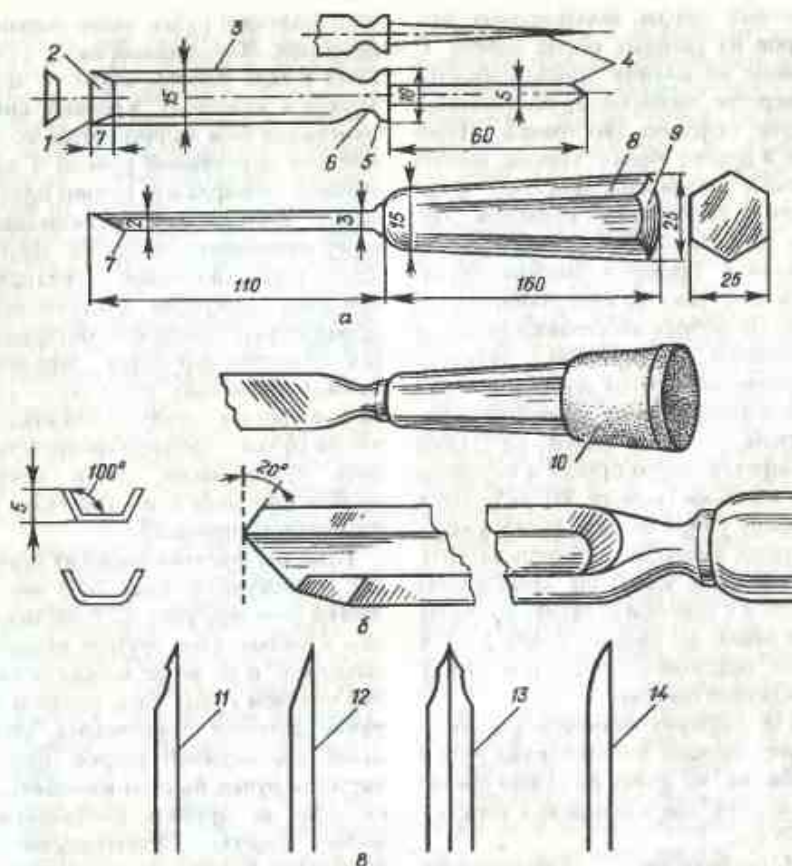
Если заготовка небольших размеров, а срез производится с края, то косяк удерживают левой рукой с

зу. Для этого полотно нужно положить на ладонь и накрыть большим пальцем, указательным пальцем прижать деталь к упору и держать инструмент в момент среза одновременно. Способ удержания плоских и полукруглых стамесок в принципе такой же. Это удобно при обработке изделий, не закрепленных струбциной или другим способом: легко менять их положение, одновременно снимается опасность для левой руки, так как она не попадает в зону повышенной опасности 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. В большинстве случаев стружку срезают той стороной инструмента, которая заточена, но иногда используют и другую сторону, не желая врезаться глубоко, работая по плоскости.

Плоские стамески

Постоянно в работе будут необходимы стамески с плоской, не скошенной 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, срезая массу дерева благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, обобщенных деталей, срезания больших масс запаситесь более широкими стамесками. При работе ими необходим и сильный нажим рукой на стамеску и удар киянкой. Плоскими стамесками, как поштучно, так и в комплектах, тор-

говая сеть снабжает в достаточном количестве. 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 на рис. 7.

Ввиду того, что ширина плоских стамесок различна, все основные их размеры соответственно меняются. Вот наиболее ходовые варианты ширины: 2, 4, 8, 12, 18, 25, 30 мм. Стамески первых четырех размеров

7. Плоская стамеска:
а — устройство; б — стамеска с бортами; 1 — режущая кромка; 2 — фаска; 3 — полотно; 4 — хвостовик; 5 — упор; 6 — шейка; 7 — пятка; 8 — черенок-ручка; 9 — затылок; 10 — режущая масса; а — способы заточки (11—13 — прямые; 11 — двусторонняя фаска; 12 — односторонняя фаска; 13 — двусторонняя фаска; 14 — широкосекторная)

имеют толщину у режущей кромки 1,5—2,5 мм, у шейки 3 мм; срезают дерево в основном благодаря усилию руки, поэтому черенок достаточно делать длиной 100—120 мм, толщиной у затылка 25 мм.

Ручка в сечении делается восьмигранной. Для этого понадобится ква-

дратный брусок необходимых размеров из твердых пород дерева. С одного из концов просверливается отверстие диаметром, соответствующим сечению хвостовика. Плоские и другие виды стамесок, выпускаемые промышленностью, делаются с хвостовиками конусной формы. Для самодельных, как показала практика, проще и быстрее стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах хвостовика делается несколько неглубоких насечек. Деревянный брусок доводит стамеской и напильником до необходимой формы, снимая фаски по углам четырехгранного бруска и переводя его в восьмигранный. 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. Через 2—3 ч клей подсохнет, почистите ручку наждачной шкуркой.

Для широких стамесок (18 мм и более) процесс изготовления ручки такой же, но длину ее нужно увеличить до 140 мм, а толщину у затылка до 28 мм.

Металлические стягивающие кольца на конец ручки надевать не рекомендовал бы — они образуют выступ, который задевает заготовку и может ее повредить при окончательной обработке. Практика показала, что и без кольца ручка не трескается, долго сохраняясь целой, но, если вы все-таки решили надеть его, то диаметр кольца должен быть на 1—2 мм больше упора полотна, не создавая заметной ступени.

На ручку-черенок к любому инструменту в дальнейшем обращайтесь особое внимание. Удобная по форме и размеру она соединяет его с рукой, превращая в единое режущее устройство. Некоторые уделяют

изготовлению ручек очень большое внимание. Видел целый набор с ручками в виде грифов, каких-то животных и животных. Красиво, когда охотничий нож оканчивается костяной или деревянной ручкой в виде спящего леопарда или головы орла — образ соответствует функциональному назначению предмета. Другое дело, когда, возможно, ежедневно придется режущим инструментом преодолевать твердость материала, его слоистую структуру, нередко с особой точностью. Здесь все — размер и форма, сталь и закалка, а также ручка — должно соответствовать требованиям, быть максимально удобным и не отвлекать от творческого процесса.

Толщина полотна широких стамесок у режущего края 2—3 мм, у шейки 3—4 мм, упор на 2 мм шире, чем у малых. Они труднее входят в материал, и не везде можно делать это усилием руки. Удар киянкой по ручке делается одиночными, двойными или сериями ударов, отчего затылок ручки быстро изнашивается, если не принять необходимые меры защиты. Промышленность выпускает пластмассовые ручки на некоторых стамесках, но практика показала, что они неудобны — под ударом производят лишний шум, не впитывают пот руки, а если киянка деревянная, то об такую ручку сама быстрее изнашивается. Более правильное решение, когда ручка делается из дерева. Это материал близкий по природному происхождению человеку, прикосновение руки к нему благоприятно; если не покрывать лаком, рука меньше потеет. Правда, щелчок при ударе громкий, при частом употреблении шума достаточно для беспокойства. Для его смягчения предлагаю приобрести в аптеке несколько резиновых нако-

нечников для костылей и палок инвалидов. Их продают двух-трех размеров, по диаметру близких к толщине затылка ручек, недорого. На более употребляемые стамески наденьте персональные наконечники на каждую, а для редко употребляемых имейте два-три сменных экземпляра, надевая только при необходимости. Решения поставленной задачи можно добиваться и приобретением киянки из плотной резины или набивкой кожи на торец деревянной киянки.

Как показала многолетняя практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме избавления от лишнего шума и сохранности затылка ее, 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. Каждый удар сливается в одно плавное движение, напоминая действие отбойного молотка.

Левая рука, удерживая стамеску, успевает регулировать ее направление, ведя по объемам изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не срезая лишнего.

Не секрет, что дерево не глина — срезать больше, чем надо, очень легко, а вот приклеить, восстановить, чтобы не было следов, не всегда удается. Если даже и склеишь, то морально все равно будешь неудовлетворен, сознавая, что не смог справиться, не испортив, хотя зритель этого может и не увидеть. Особое огорчение испытываешь, когда такой брак появляется на видном для глаза, трудно поддающемся исправлению месте.

В резьбе по дереву принцип «лучше не до, чем пере» имеет немаловажное значение. Надеюсь, что

техника резьбы с резиновым наконечником поможет выработать чувство материала и более точную его обработку. Когда ручка сделана, переходите к заточке. У плоских стамесок, как и у косяков, обратите внимание на правильность выполнения фасок. В одном варианте фаска двойная (см. рис. 7). Первая сделана на овальном крае заточного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5—3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски сделайте короче, т. е. в две толщины. Это потребует большего усилия для среза материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску заточивайте следующим приемом на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводите на войлочном круте, оселке. Двойная фаска делается чаще на стамесках, применяемых в основном усилием руки, без удара киянкой, для точных работ. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах заточного круга, доводят по предыдущему варианту. 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 заваливает фаску заточки, не создавая пятку, которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко поднимая черенок, т. е. под большим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный

вход в глубину заготовки, что не всегда желательно.

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.

Плоские стамески с бортиками

У плоской стамески во время работы есть одно неудобство — ею нельзя врезаться в массу дерева всей плоскостью среза. Обычно резчик срезает выпуклое место средней частью режущей кромки или, врезаясь любым краем, оставляет противоположный над материалом. В этом случае могут быть задиры, сколы. Чтобы такой опасности не возникло, можно приобрести две-три плоские стамески с бортиками по краям, как бы образующими скобку в поперечном сечении полотна (см. рис. 7).

При толщине полотна 1,5 мм ширина его желательна от 5 до 20 мм, высота бортиков 5—10 мм, длина полотна 80—100 мм. К сожалению, в магазинах не встретите такой инструмент даже в наборе, придется обращаться к мастеру или попытаться сделать самому. Металлическую пластинку толщиной 1,5—2 мм загните по длине полотна, как показано на рисунке (внутренние углы в 100° могут быть и радиусными), закалите и заточите.

Каждую плоскость заточите отдельно, снимите фаску в углах и сделайте доводку по примеру плоских стамесок.

Полукруглые стамески

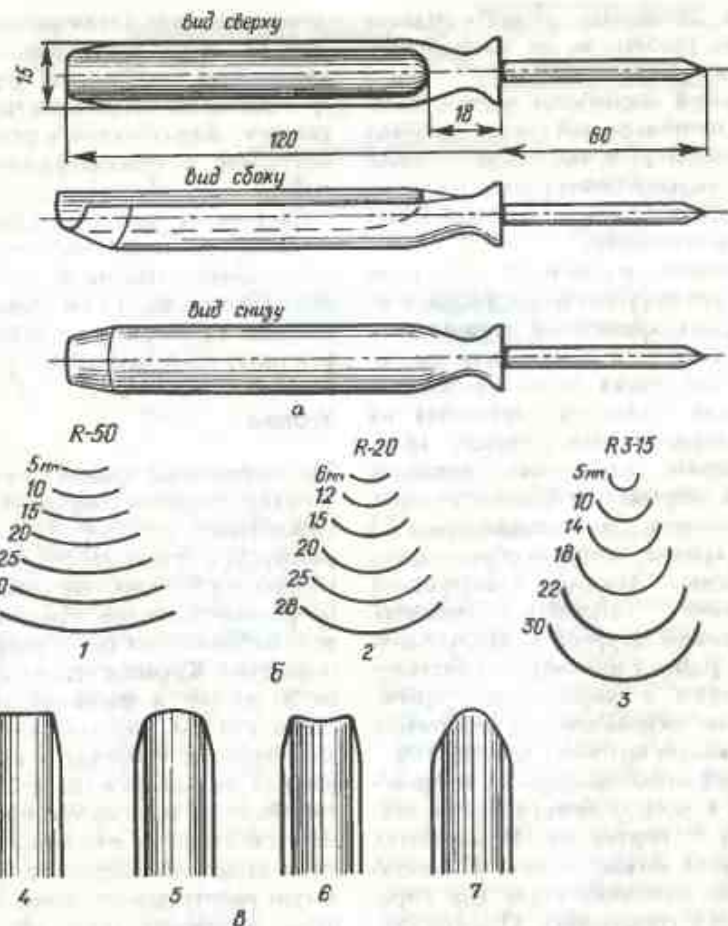
Существуют они в большом ассортименте размеров, ширины и радиусов. Делятся на отлогие, средние и крутые. Каждая имеет свое функциональное назначение и не всегда заменима. Подобные стамески широко употребляются при обработке дерева — от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности.

Основные размеры полукруглой стамески такие же, как у плоской, но радиусный изгиб полотна дает возможность легко снять стружку, оставляя такого же радиуса срезы. Врезается в материал так, чтобы один или оба края оставались над объемом, в таком случае не будет задиры.

Профиль режущей кромки в зависимости от назначения и удобства в резбе может быть прямым, выгнутым или вогнутым. Более выгнутый применяют в токарных работах и скобчатой резбе.

Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаска режущего края делается с внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где под углом к плоскости держать стамеску нет возможности. Например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.

В магазинах можно приобрести большое количество разнообразных полукруглых стамесок. Думаю, не следует отказываться от возможности сделать заказ грамотному мастеру или вновь насладиться процессом изготовления самому.

Для этого используют напильники, надфили, которые удобны тем, что имеют приближенную форму, размеры и готовый хвостовик, поддаются отжигу и закалке. Хорошие стамески получаются из метчиков 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.

Для мягких пород дерева исполь-

8. Полукруглая стамеска:
а — устройство; б — ширины и радиусы режущей кромки (1 — отлогие; 2 — средние; 3 — крутые); в — профили кромок (4 — прямой; 5 — радиусный; 6 — выгнутый; 7 — вогнутый).

зуют стамески, сделанные из растяжек (спиц) старого зонтика или школьного перышка, заточив его с хвоста и насадив на ручку. Когда я работал с детьми, то для нарезания контурной резьбы по фанере приобретал наборы штихелей для линолеума. Все маленькие полукру-

глые стамесочки разного радиуса очень удобны, но их часто приходится подтачивать.

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

Ввиду радиусного сечения полотна полукруглых стамесок внимательно следите за равномерной обточкой всей поверхности фаски. Двойная фаска более удобна для оттогив стамесок. Заточивая на абразивном круге режущий край, проводите инструмент, наклоняя слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовались заломы. Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимайте наждачной шкуркой на палочке данного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Можно воспользоваться войлочным и кожаным крутами с пастой ГОИ.

Предлагаю приобрести и проверить в деле удобную отлогую стамеску с бортиками. В домашних условиях можно загнуть в данную форму пластинку стали или обратиться к специалисту. Отлогие стамески пригодятся при завершении обработки поверхности объемов, придании ей мягкости и плавности переходов. Отлогие стамески врезаются неглубоко, как бы одевая изделие в ритмичную, не контрастную чешую.

В работе полукруглую стамеску удерживают тем же способом, что и плоскую.

Царазики

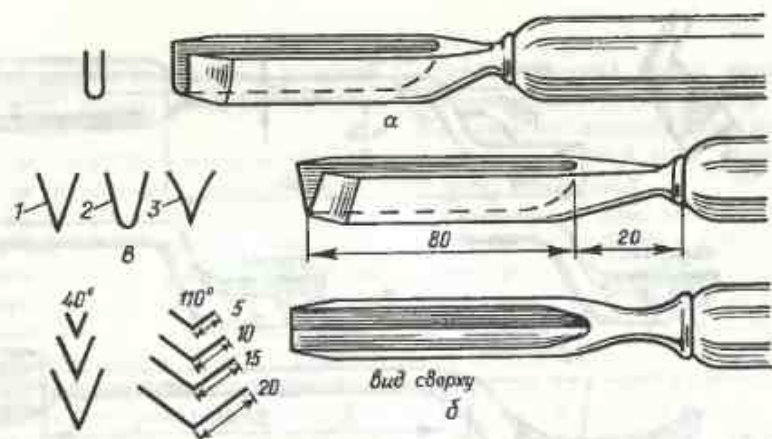
Это полукруглые стамески с малым (1—3 мм) радиусом поперечного

сечения полотна. Отличаются высокими (5—10 мм) бортиками, продолжающимися параллельно друг другу. Удобны для прорезания глубоких канавок, используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.

Сделать их можно из пластинки металла толщиной 1,5—2 мм, согнув ее по длине полотна до необходимого радиуса. Место хвостовика для насадки ручки нужно сплющить, режущую часть закалить.

Уголки

Две соединенные краями плоскости плоские стамески образуют угол, называемый уголком. Небольших размеров, с углом 20—50°, высотой плоскостей 5—8 мм, они удобны для прорезания контуров, обводок канавок, изготовления геометрического орнамента. Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими плоскостями (10—30 мм) употребляют для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала. Если плоской стамеске или ножу придется делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением — срезает сразу оба края, образуя ровную канавку. Это создает дополнительные удобства в работе, упрощая и ускоряя процесс. В продаже такой уголок встречается не часто — в основном в наборах, да и разнообразие его размеров невелико. Вот и приходится снова обращаться к мастеру по обработке металла, так как самому сделать уголок не всегда удастся. Необходима фрезерная обработка внутреннего острого угла, который является режущей кромкой. Предлагаю чертежи небольшого уголка и варианты размеров (рис. 9, б).

Резчики используют для изготовления уголков металлические пластинки длиной 160—180 мм, шириной 16—25 мм, толщиной 1,5—2 мм, которые сгибают в тисках вдоль полотна посередине до необходимого угла. Конец в 60 мм сплющивают — он войдет в ручку. Режущую часть закаливают, доводят кромку до острого состояния. Насадив на ручку, можно запускать в работу, но такой способ изготовления уголка даст небольшой радиус внутреннего угла, т. е. канавка не будет остроугольной.

На рис. 9 а показан профиль сечения вогнутого уголка, при наличии которого вы сможете получить новый вариант стенок канавки, делая их выпуклыми. Это придаст вашему орнаменту, где это потребуется, большую художественную выразительность.

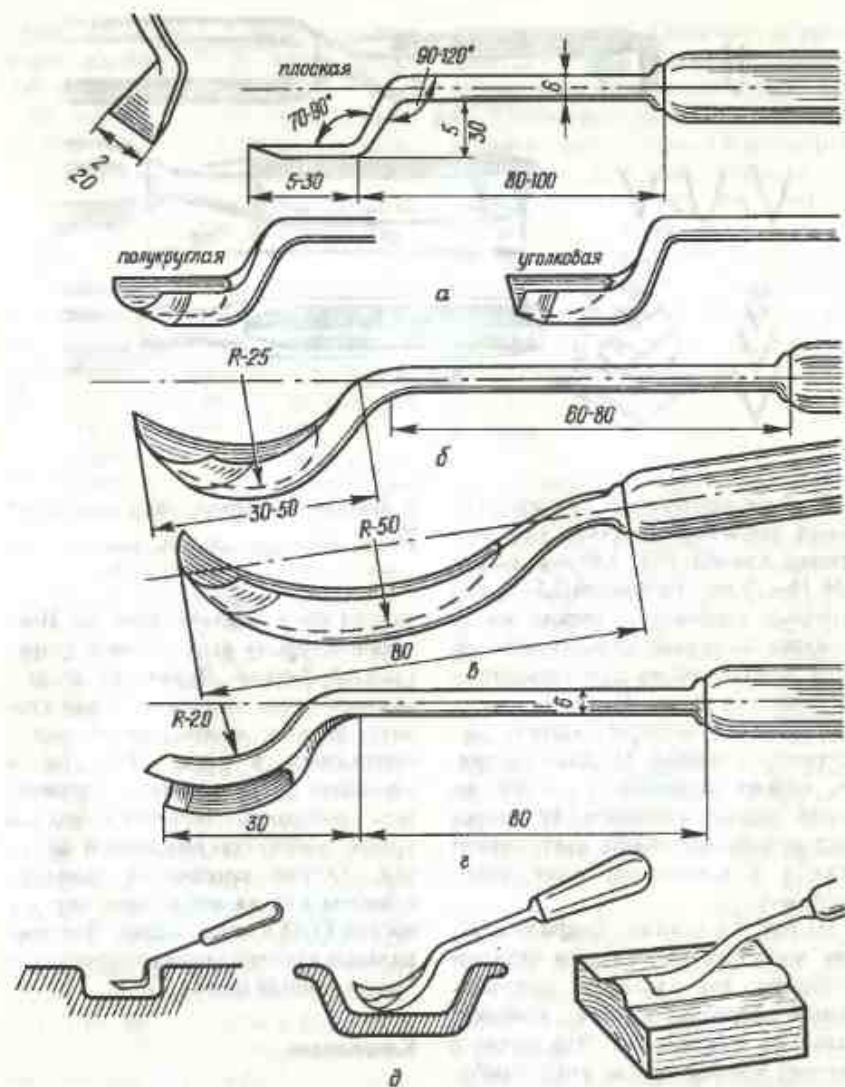
Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками. Заточка происходит в следующем порядке. Заточите каждую плоскость, как

9. Царазик (а), уголок (б) и виды углов (а): 1 — острый, 2 — радиусный, 3 — тупой

делали это у плоской стамески. Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Делая это, будьте внимательны: легко сжечь или сточить больше 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 потребуются 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. Благодаря этому появляется возможность обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места. Клюкарзы сложны по форме и изго-

10. Клюкарзы (а — ступенчатая; б — с коротким полотном; в — с длинным полотном; г — вогнутая) и их применение (д)

товлению, но значительно облегчают процесс труда и повышают качество работы, заменить их

каким-либо другим инструментом не всегда бывает возможно.

Предлагаю чертежи образцов.

Клюкарзы можно разделить на несколько видов.

Ступенчатая клюкарза с укороченным полотном сбоку напоминает по форме ступеньку.

Удобна при зачистке фона, срезании второго плана рельефа, объема (рис. 10).

Для плоской клюкарзы понадобится пластинка толщиной 1,5—2 мм, прутки углеродистой стали, в ход пойдет и готовая плоская стамеска. Полотно и шейка имеют два резких перегиба. Угол от полотна к шейке 70—90°, а сама шейка имеет второй перегиб в 90—120°, ширина полотна слегка сужается в сторону первого угла, режущий край может быть скошен под углом, как и у косяка. После создания углов формы закалийте только само полотно, насадите на ручку, сточите фаску, сделайте доводку режущей кромки. Ступенька такой клюкарзы может завершаться полукруглой или угловой стамеской разных размеров.

С коротким полотном полукруглая клюкарза чаще делается средней или крутой, так как в работе может глубоко врезаться в материал. Ширина полотна разнообразна, толщина у режущей кромки 2,5—3 мм, радиус изгиба около 25 мм. Делают такие клюкарзы из нехрупких марок стали — усилие в срезе идет на изгиб. Шейку следует сделать потолще, при работе с киянкой наденьте на ручку резиновый наконечник.

С коротким полотном угловая клюкарза имеет те же исходные данные. Угол и высота стенки разнообразны.

С длинным полотном полукруглая клюкарза имеет толщину стенки полотна 2—3 мм.

С длинным полотном угловая клюкарза схожа с полукруглой, но угол и высота стенки меняются.

У перечисленных клюкарз воз-

можны варианты длины полотна, которое может не доходить до осевой линии, проходящей через шейку и хвостовик клюкарзы, быть на уровне ее или выше.

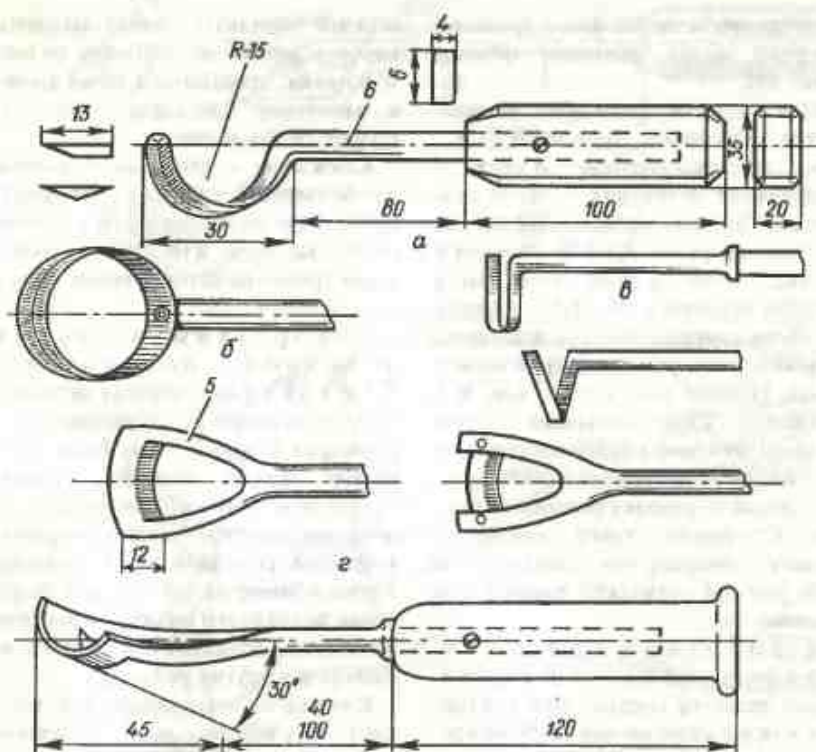
Клюкарзы с длинным полотном для большего удобства в конкретной работе при необходимости укорачивают, частично или даже до половины срезав полотно и вновь производят заточку.

С коротким вогнутым полотном полукруглая клюкарза имеет фаску заточки с нижней стороны. Применяется в рельефах и орнаментах. Если посередине длины полотна сточить левую или правую сторону его, то получим левосторонний или правосторонний режущий край полотна. Такие клюкарзы удобны для вырезания различного радиуса и ширины жилок при создании орнаментов на рамках и в других рельефах.

Каждая из разновидностей клюкарз затачивается уже известным вам способом, т. е. в соответствии с формой режущего края, которым оканчивается данный вид.

Ложкорезы

Это ножи с изогнутым лезвием, которые применяли с давних времен для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин). Удобны при работе с мягкими породами дерева. Сделать ложкорез можно из прутка или из полоски углеродистой стали длиной 150—200 мм, шириной 10—15 мм и толщиной 2 мм. Заточите конец длиной 50—60 мм в одно- или двухстороннее лезвие без доводки, так, чтобы фаски находились с одной плоскости полотна. Загните заточенный конец по радиусу 15 мм так, чтобы фаски остались с наружной стороны, оставив шейку длиной

11. Ложкорез (а), кольцо (б), крючки (в) и струги малые (г)

80 мм, хвостовик длиной 60 мм сделайте плоским. Для удобства при вращательном движении ложкореза вокруг своей оси во время преодоления материала заготовки ручка должна быть плоской. Склейте ее из двух половинок или используйте целую.

Ложкорезы делают и с короткой шейкой, и без нее.

По такому же принципу смастерите царзники и уголки с необходимым радиусом и углом, но не очень больших размеров.

Заточка ложкорезов и колец не очень удобна, требуется навык.

Сложность в том, что режущая кромка расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, равномерно поворачивайте край, добейтесь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.

Кольцо

Используя строение ложкореза, делают и замкнутое кольцо, заточенное с одного или двух краев по кругу. Его приваривают или привинчивают к слегка изогнутой шейке. В хвостовике просверливают отверстие. Для его крепления в ручку квадратного сечения вставляют шпон-

ку, проходящую в отверстие хвостовика. Кольцо удобно для углубления объемов, резьбы сложных рельефов и токарных работ (см. рис. 11).

Струги

Струг малый делают на основе крутой полукруглой или угловой клюкарзы с укороченным полотном, в котором протачивают треугольное отверстие. Образовавшуюся полоску или угол края полотна затачивают с внутренней стороны круглым или треугольным напильником или надфилем и доводят узкими брусками.

Хвостовик в ручке дополнительно крепят металлической шпонкой или винтом с гайкой в просверленное отверстие. Окончание ручки делают с выступом, так как в работе струг тянут на себя.

При изготовлении струга желательно, чтобы угол между осевой линией и плоскостью фаски режущего полотна был около 30°. Длина шейки — по необходимости. Такой струг сделать сложно. Легче соединить режущую пластинку с полотном, которое имеет форму рогатки, шурупами или заклепками. Если общая длина струга достаточна, то его применяют для расширения отверстий глубоких и узких мест вазы или широкого сосуда.

Мы рассмотрели основные варианты изготовления режущего инструмента. На основе предложенного вы сможете постепенно приобретать или изготавливать тот инструмент, который необходим для вашей работы. Желательный минимум — пятнадцать-двадцать разновидностей. Некоторые резчики обходятся тремя-шестью стамесками, забывая, что существует довольно широкий ассортимент,

явно себя обрабатывают, работая примитивным набором. Не буду спорить — каждому свое, но практика показала, что достаточное разнообразие инструмента облегчает и ускоряет процесс создания произведения, повышает качество работы.

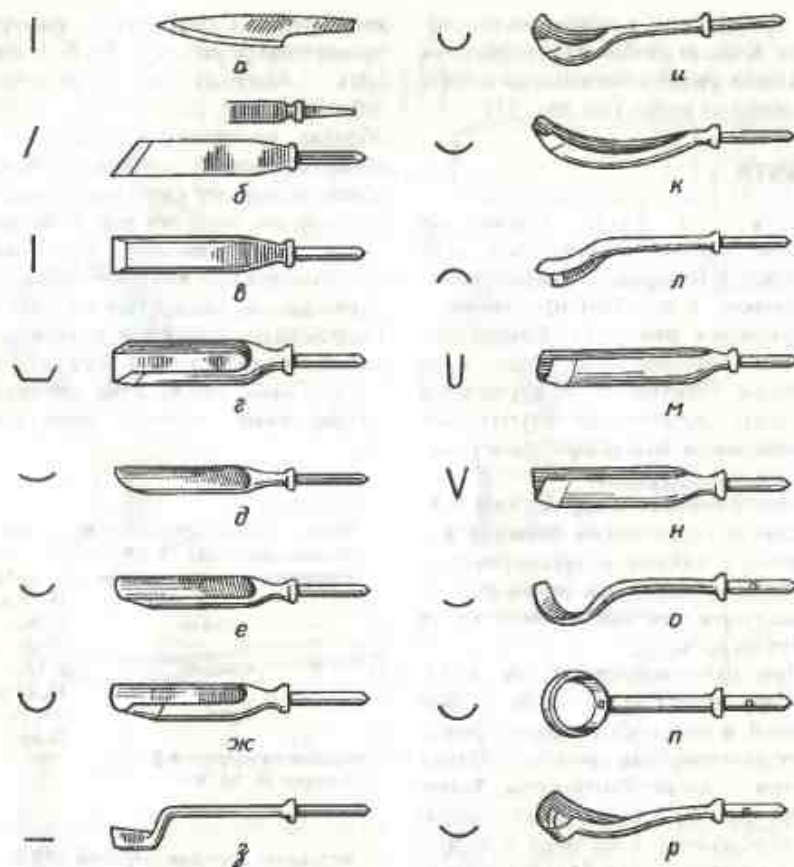
Помещаю краткий перечень наиболее употребляемого резчиками инструмента при изготовлении декоративных и скульптурных работ. Выделенные шрифтом рекомендовал бы приобретать в первую очередь. Такой набор откроет перед начинающим широкие возможности.

Ножи — полотно длиной 40, 60 мм.	
Косыки шириной 10, 15, 22 мм.	
Стамески плоские шириной 2, 5, 12, 18, 25 мм.	
« отлогие «	6, 12, 20 мм.
« средние «	6, 12, 18, 25 мм.
« крутые «	12, 18, 22 мм.
Царапки шириной 2,5 мм.	
Уголки 30, 50, 90°.	

Клюкарзы плоские шириной 5, 15 мм.	
« средние «	18 мм.
« крутые «	12, 20 мм.

Еще раз хочу напомнить: следует приобретать режущий инструмент только из хорошей стали, удобных форм, размеров и ручек. Следите за его состоянием, затачивайте перед работой, храните на видном удобном месте, оберегайте лезвие режущей кромки 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.

12. Режущий инструмент:

а — нож; б — коса; в — 2 — стамески (в — плоский, г — с бортиками; д — отгилая; е — средняк; ж — крутан; з — ступенчатая); и — л — флюкстра (и — с

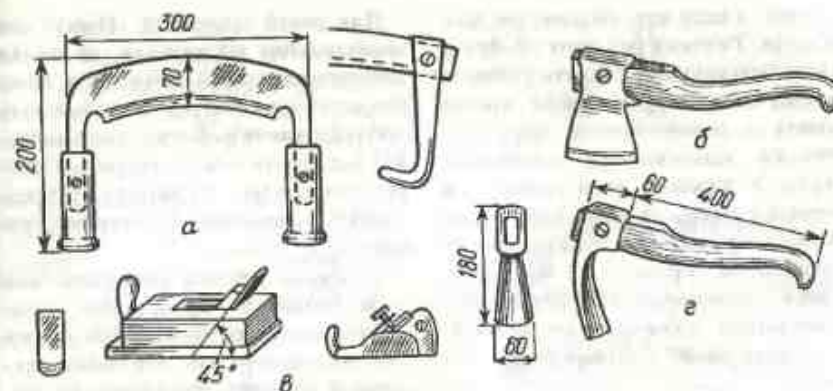
коротким полотном; к — с длинным полотном; л — обрубная); м — параллель; н — угловик; о — полукорез; п — колыло; р — струг малый

Прочий инструмент

Струг большой по внешнему виду напоминает двуручную пилу в миниатюре: фаска односторонней заточки немного закругленной внутрь режущей кромки находится со стороны ручек. Крепят ручки к двум хвостовикам, расположенным под углом 90° к оси полотна, шурупами, для чего хвостовики

отгибают. На конце деревянных ручек делают выступы, чтобы было удобнее работать при резких движениях струга на себя. Струги большие применяют для срезания коры или верхнего слоя древесины.

Топор. Не обойтись и без него. Хорошо иметь два. Один тяжелый — для раскалывания бревен,

13. Струги разные:

а — струг большой; б — топор; в — рубанок; г — тесло

толстых брусков; другой, столярный, полегче, для обтесывания как крупных, так и мелких деталей, а также для выполнения полностью всей работы. Сделать топор самому сложно, да и нет необходимости, можно приобрести в магазине. Для мелких заготовок используют и цельнометаллический туристский топорик, который продают в спортивных отделах магазинов.

Вполне возможно, что у нового топора топориче не совсем из сухого дерева (через 2—4 месяца оно подсохнет и начнет соскакивать), поэтому советую надежнее закрепить его. Начало топорича расщепите и загоните с клеем деревянный клин. Дополнительно просверлите обух топора с одной стороны. Отверстие раззенкуйте, т. е. расшарлите начало отверстия сверлом большого диаметра, и вверните шуруп впотай. Закрепляют топориче и металлической планкой, один конец которой крепят двумя шурупами к топоричу, а другой, проходящий под обухом, на выходе загибают в сторону обуха до его уровня.

Топоры изготавливают из стали не очень высокого качества,

поэтому по мере пользования придется подправлять острие, а в случае попадания на гвоздь или на металлический предмет и затачивать вновь. Легкий столярный топор должен быть всегда острым для выполнения точных и тонких работ.

Ввиду того, что топор особо опасен в обращении, сделайте надеваемый на пояс чехол из кожи. В дни поисков материала в лесу надетый на пояс топор в чехле сохраняет острие и удобен в прогулке.

Тесло — это гибрид топора и стамески. Режущее полотно (плоское или полукруглое) расположено поперек осевой линии ручки, фаска заточки с внешней плоскости. В работе напоминает огородную тяпку. Советую ручку-топориче укрепить, как у топора. Вес 300—500 г. Применяют для черновой обработки крупных заготовок, выемки значительных объемов. Иногда их делают небольших размеров для выполнения мелких работ. Видел его ловкое применение у мастеров Грузии и Армении — очень удобно.

Рубанок имеется у каждого

хозяина, а если нет, то советую приобрести. Резчику без него обойтись почти невозможно. Делать рубанок самому сложно и не нужно, проще купить в хозяйственном магазине. Рубанки выпускаются различных видов. У каждого свои размеры и формы резков, выполняющих различные среды. Заточка делается абразивным бруском и оселком. Фаска стачивается под углом 45°, поверхность должна быть ровной, не заovalенной, отполированной до блеска.

Рубанком стругают чаще по направлению слоя.

П и л а в художественной обработке дерева всегда должна быть под рукой — и не одна! Прежде всего большая двуручная, с длинным полотном для поперечной распиловки толстых бревен и брусков, где одному не справиться. Для грубой распиловки и поперечного раскря бревен небольших диаметров и досок применяют одноручные пилы с крупными зубьями.

Более точное и чистое распиливание производят пилами с мелким зубом или ножовками по металлу. Древесину не всегда удается расколоть по слою ровно. Такое разделение и другие работы поможет выполнить пила продольного пиления. Советовал бы приобрести небольшую (150 мм длины) пилку со складывающейся ручкой. Она пригодится во время прогулок в лесу — удобна для спиливания засохших мелких сучков, коряг.

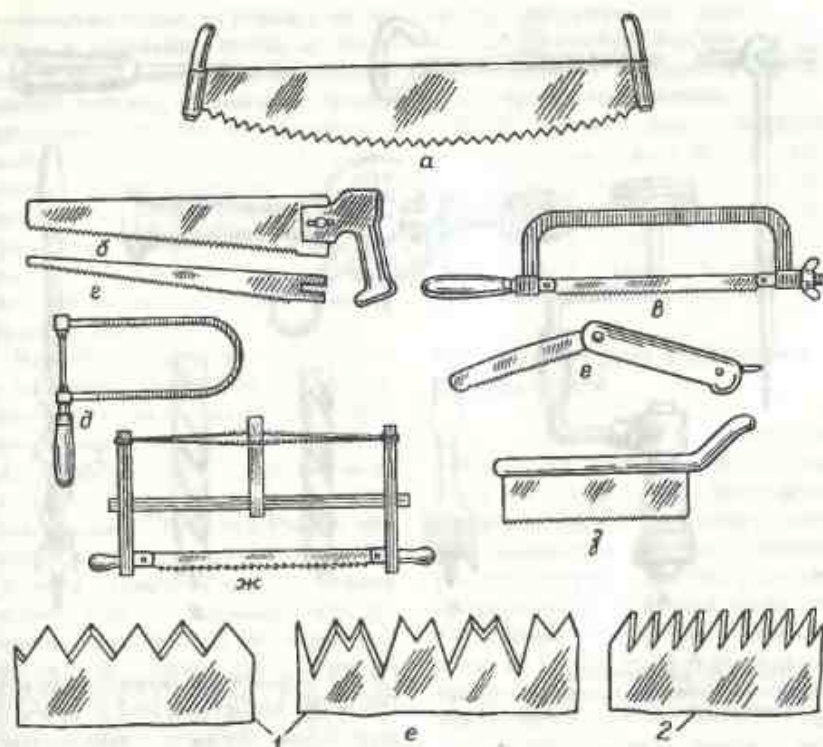
Для выпиливания сложных форм, сквозных фигурных пропилов обзаведитесь выкружной пилой с узким полотном и лучковой, полотном которой можно повернуть в любом направлении на 360°.

Все вышеуказанные виды пил приобретают в магазинах.

Для детей продается «Набор для выпиливания по дереву», но пилки лобзика часто ломаются. Тем, кому придется постоянно использовать лобзиковую обработку, рекомендую бы купить или смастерить электролобзик. Один из вариантов предлагаю в разделе «Электроинструмент».

С давних времен народные мастера создавали прекрасные орнаменты оконных наличников, ажурную домовую резьбу. Не имея современной техники, использовали возможности своего времени. Так, для сквозной резьбы крепили узкую пилу к сучку дерева или к рейке достаточной прочности, а к нижнему концу закрепляли педаль. Устанавливали стол, через который проходила пила. Можете и сегодня применить такой способ, если работаете на даче в сарае. Прикрепите к потолку пружину или резину, соединив ее с концом узкой ленточной пилы, а внизу — педаль. И дедовский способ сослужит вам добрую службу. Не забудьте: зубцы пилы должны быть направлены вниз и в сторону данного материала.

Приобретенные или сделанные самостоятельно ручные пилы следует заточить, предварительно проверив, хорошо ли пила разведена, и при необходимости развести зубья разводкой, приобретенной в магазине, или круглогубцами, зажав пилу в тиски. Для пил поперечного пиления зубья поочередно в разные стороны отогните не более чем на 1,5 размера толщины; у выкружных пил для большей маневренности в пилении сложно изогнутых линий зубья разводят до двух размеров толщины. Посмотрите на зубья вдоль полотна пилы и определите правильность разводки. Выделяющийся зуб поставьте в ровный ряд легкими уда-

рами 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 брусок или доску небольших размеров зажимают в струбцину или в тиски. Предлагаю несложное приспособление — упор. К доске 30×10×2 см прибейте на концах с противоположных сторон выступы высотой 3—5 см,

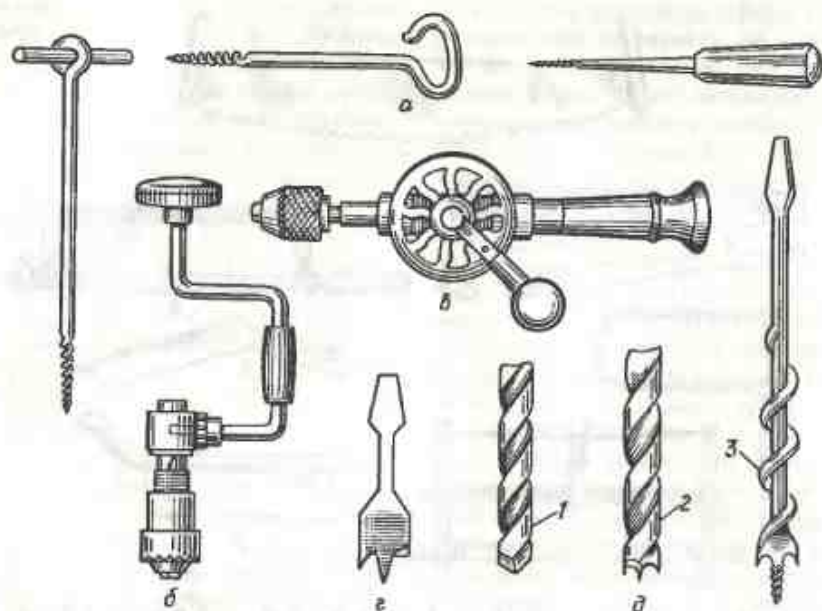
14. Пилы:

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

одним зацепитесь за край стола или верстака, а в другой упритесь заготовкой и производите пиление.

Инструмент для сверления

Бывает необходимость сделать различного диаметра углубления или сквозные отверстия. Например, выбирая емкость декоративной вазы, в заготовке сверлят множество углублений, расположенных близко друг к другу, а затем стамеской увеличивают объем. Такой способ облегчает и ускоряет процесс

15. Устройства для сверления:

а — буравы; б — электродрель; в — ручная дрель; г — перка; д — сверла (1 — по металлу; 2 — по дереву; 3 — по бетону)

удаления лишнего материала. Приходится сверлить и в других случаях. Для этого понадобятся сверлильные устройства и набор разнообразных сверл к ним, за неимением которых воспользуйтесь обыкновенным трехгранным шилом, гвоздем, иглой для выжигания или металлическим стержнем, раскаленным на огне, — все это пригодно для проделывания небольших отверстий.

Со временем приобретите ручной бурав — сверло на коротком или длинном стержне-шейке с ручкой поперек. Для малых отверстий диаметр стержня 2-10 мм, длина 50-100 мм; для более крупных — диаметр 12-20 мм, стержень длиной 300-500 мм.

Промышленность выпускает удобный для употребления колю-

в о р о т, которым можно сверлить отверстия диаметром от 2 до 20 мм, с патронным зажимом, замком-трещоткой. Благодаря малой скорости вращения используют центровые сверла, удобные для сверления отверстий поперек волокон древесины.

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

Запомните несколько советов:

при сверлении повторяющихся, одинаковой глубины отверстий следует на сверло надеть пенопластовый цилиндр или обернуть в два-три раза оборота изоляцией 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 потерялись и легко было найти нужное для данной работы; сделайте из бруска древесины 20×8×4 см колодку с ячейками, поместите в них набор, чтобы у каждого сверла было свое постоянное место; длинные и диаметром более 10 мм сверла удобнее разместить на стенде, который повесьте на стену, тогда они всегда будут на виду.

Все виды сверл можно приобрести в магазине. Делать их сложно, но затачивать после покупки и в процессе эксплуатации необходимо. Центровые сверла оканчиваются центром, который, входя в материал, является упором в момент вращения, ножом для подрезания слоя и резакон, подрезающим и отделяющим слой. Затачивайте все три детали внимательно, не меняя угла фасок, не заваливая режущей кромки. Все это можно сделать надфилем, шкуркой и краем оселка.

Для металла выпускают сверла из крепкой стали. Они сразу годятся для сверления дерева, но со временем могут затупиться, и тогда потребуются прашка. Помогут мелкозернистый абразивный или алмазный круг с плоским боковым краем или брусок. Следите, чтобы режущая кромка была под углом 45° к осевой линии сверла, не заваливая фаску. Эти сверла можно перетачивать для сверления только дерева. Не сложный процесс, если под рукой мелкозернистый абразивный или алмазный круг с закругленным краем, меньше радиуса сверла. Заточка должна придать фаскам вогнутый профиль. Это создает остроугольный центр и два ножа по краям, напоминающие строение винтового сверла.

Завершив заточку любого инструмента, протрите его досуха тряпкой. Для предохранения от ржавчины смажьте машинным маслом или покройте нитролаком.

Если захотите более подробно познакомиться с устройством, применением и заточкой столярного инструмента, воспользуйтесь книгами Г. И. Кулебакина «Столярное дело» и А. М. Шепелева «Изготовление мебели своими руками».

Инструмент для обработки поверхности

При окончательной обработке поверхности резчики часто оставляют на дереве следы срезов ножа, стамески, того инструмента, который оказался последним в 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, глубже понимая общую форму, рисунок рельефа. Зритель видит, как и чем работал автор, ощущает его мастерство. Иногда любители, начиная работать с деревом, неоправданно спешат зачистить шкуркой, снять след резца, затонировать поверхность, считая такую обработку чистой, более законченной, предполагая, что это повышает качество, показывает мастерство. Чувство меры здесь явно страдает, а произведение от такого «старания» только проигрывает — оно становится «зализанным», многие детали излишне округляются, другие совсем стираются, неоправданно блестит там, где этого не требует образ и сама

поверхность; а если резчик не в ладах с анатомией, то этот недостаток еще более становится заметным. Так что избавляться от следов инструмента на произведении из дерева не спешите: подумайте, надо ли циклевать, шкурить; выиграет ли оно от такой обработки; когда же поймете, что в данном случае это необходимо, — принимайтесь за дело. Старайтесь выработать со временем чувство видения, умение еще до начала работы определять, как следует обработать в окончательной стадии поверхность. Перечислю случаи, когда обработка требуется. Прошкуривают например, некоторые рельефы и орнаменты для усиления декоративности, подчеркивания деталей, а также изделия из породы 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 цвета годовичных колец. Умелый мастер в таком случае подходит к дереву, как к камню-самоцвету. Если угадаешь, как срезать и чем обработать, то красота тебе явится небывалая. Особенно это удается в сувелях, канах, 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 помещает образу, скроет красоту.

Для выполнения работ по снятию следов реза, обобщению форм, выявлению внутренней красоты дерева существует целый набор средств, способов 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.

Рашпили, напильники

Для первичной, грубой обработки плоских выпуклых поверхностей и форм нужны р а ш п и л и с крупной насечкой. В более точной и тонкой работе пользуются н а п и л ь н и к а м и, н а д ф и л я м и различных профилей сечения и размеров 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 рашпелей, напильников.

Очень удобны гнутые рашпили, напильники, так называемые р и ф л е в к и. Они служат для снятия материала и шлифования вогнутых и сложной формы поверхностей объемов, скульптурных работ из мрамора, твердого дерева. К сожалению, подобные инструменты не встретишь в продаже, промышленность выпускает их 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 требуемого радиуса и закалите. Специальную по обработке металлов доступно изготовление рифленок из плоской пластинки стали с набивной насечкой. Такие самоделки прошли испытания и показали себя с положительной стороны, так как размер, радиус изгиба, сама насечка делаются по желанию заказчика.

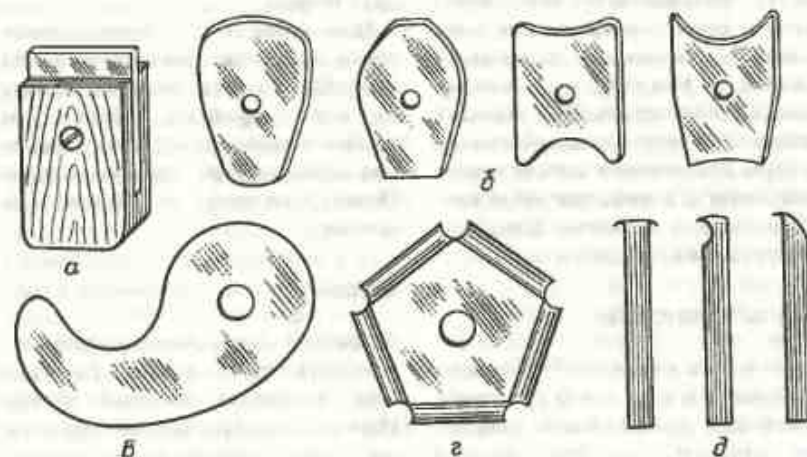
Цикли

Иногда поверхности обрабатывают путем скобления (для сглаживания и даже значительного снятия материала) разными по форме края циклями. В продаже бывают прямые цикли для циклевки ровных поверхностей полов и мебели. Резчику потребуются 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 круте торцевую сторону пластинки до появления заусенца, который будет рабочей частью. Если есть возможность, просверлите в центре отверстие. Чтобы было удобнее держать, сделайте из деревянного брусочка ручку-зажим. Пропилите паз на 500 мм глубины, просверлите отверстие под шуруп. Вставьте в паз циклю, закрепите шурупом впопых и можете работать. Варианты заточки показаны на рис. 16.

Если по какой-либо причине не оказалось под рукой цикли из металла, можно воспользоваться куском битого стекла. Когда попадаете разбитая лампа накаливания мощно-

16. Разновидности циклей: а — ручка-зажим; б — стеновые цикли; в — фигурная; г — цикли из дисковой пилы; д — заточка кромки

стью 500 Вт и более — не выбрасывайте осколки: крепкое закаленное стекло с острым краем удобно для циклевания. Не забудьте обернуть в тряпочку сторону, за которую будете держать стекло. Такой способ применял скульптор Эрзя при обработке очень твердых пород из Южной Америки — кебрачо и альгарробо.

Для облегчения процесса обработки перед началом циклевания, где возможно, смачивайте древесину водой.

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, используя в механическом вращении.

Нашему брату они помогают в очистке напильников, абразивных кругов и фрез бормашин от засаливания и загрязнения деревянной пылью. Некоторые резчики используют металлические щетки в сглаживании, создании шероховатой фактуры поверхности 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; чеканами можно работать с небольшой площадью прикосновения и с перпендикулярно направленным усилием. Заполняя орнаментом второй план, можно декорировать неровную шероховатую поверхность.

В магазине в отделе инструмента приобретите набор для любителей чеканки по металлу — он вполне удовлетворит ваши потребности. Некоторые основные варианты чеканов несложно сделать самому, для их изготовления подойдут гвозди или металлические стержни диаметром 3—10 мм. С помощью надфиля на торце вышлите необходимый профиль. Это могут быть точки, квадратик, 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 молотком, удобным для ударов по чекану. Элементы отделки располагайте на одном расстоянии, одинаковой глубине, соблюдая направление составных частей по отношению друг к другу.

Возможность использования такой обработки немалая, но особой потребности, как показала практика, нет. Старайтесь работать так, чтобы технический способ нанесения орнамента употреблялся редко. Пусть руки создают красоту, а не штамп.

Фрезы

Любители все чаще прибегают к обработке своих изделий бормашинной, используя сменные фрезы. Иногда это устраивает автора, отвечает поставленной задаче как спо-

соб окончательной обработки без применения других средств. Бывает и частичное употребление фрезы для достижения нужной фактуры. Пример — см. рис. 100. Скульптурная композиция из самшита «мне бы такую щуку». Мех шубы Емели обработан бормашинной, все остальное от начала до конца сделано ножом. Фреза хорошо прячет активную текстуру, когда та мешает рельефу. Можно обрабатывать пряди волос, другие детали, а то и всю поверхность фрезами с разной насечкой. Если это уместно, способствует убедительности, усилению образа, работа получится цельной, законченной, во многом будет отличаться от других способов обработки.

Шкурки

Для достижения окончательной доводки гладкой поверхности, проявления текстуры, максимального блеска применяют наждачную шлифовальную шкурку с абразивным покрытием на бумажной или матерчатой основе. Выпускаются шкурки с крупным, средним и мелким зерном. Для черновой обработки потребуются грубые шкурки (№ 32—40). Следующие по размерам абразива № 16—32, 8—12, 5—8 и самая мелкая, которую называют нулевка, № М5—М6. Она позволяет доводить поверхность древесины до блеска и полировать лаковые покрытия. Способы применения разнообразны. Простейший и удобный в использовании ее: наложив на палец, протирать поверхность изделия. Применяется он чаще в доводке рельефных, скульптурных работ, где требуется обостренное чувство, в каком месте и с какой силой нажать на шкурку, обрабатывая

поверхность, ибо чрезмерное сглаживание может изменить объем, стереть мелкие детали и тем самым исказить образ.

Пальцы вашей руки являются тонко чувствующим инструментом, осязают поверхность объема даже через толщину шкурки, но такой способ при всем преимуществе имеет один немаловажный недостаток, который выявляется при больших объемах работы: на трущем пальце незаметно появляется мозоль, которая со временем лопается и продолжительно беспокоит. Для защиты надевают кожаный напальчник или обклеивают палец лейкопластырем; теряя частично тонкость осязания, приобретают определенную гарантию уберечься от стирания кожи. Можно обернуть шкуркой резинку, пенопласт, тряпку или палочку мягкой породы дерева (необходимого размера и радиуса края). Меняя номера шкурок от крупных до самых мелких и натирая поверхность в направлении вдоль волокон, можно добиться гладкости и блеска. Но для большей уверенности в хорошем результате такой обработки предлагаю дополнительный способ доводки поверхности.

В 1/2 стакана воды добавьте 10—15 капель клея ПВА или казеина и размешайте. Отшкуренную до «нуля» поверхность смочите этим раствором, нанося кистью или тампоном не особенно много. Дайте высохнуть. Поднимается ворс. Снова зашкурьте «нулевкой» в направлении слоя. Повторите процесс еще 1—2 раза. Затем натрите плотной тряпкой (сухой) или одежной щеткой. Такой способ гарантирует большой блеск дерева, даже мягких пород. Лак в данном случае можно не применять. Покройте жидким

воском, разбавленным в скипидаре. Подробности — в главе «Отделка поверхности изделий».

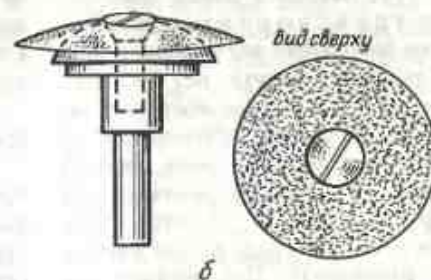
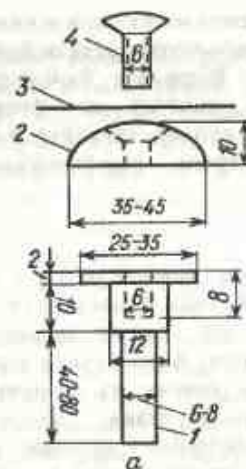
Для шлифования плоских поверхностей выпуклых крупных деталей заготовьте несколько деревянных брусочков размером 10×6×4 см по количеству имеющихся у вас номеров шкур. Оберните их разной шкуркой, наклеив или прибив гвоздем впопай (можно иметь один брусок и менять номера шкур по необходимости). Для шлифования и полирования поверхностей шкурками удобно использовать деревянный диск с осью, закрепленной в патроне двигателя, о котором упомянуто в разделе «Заточный инструмент». Удачно и приспособление на электродвигателе для шкурки, соединенной в замкнутую ленту, которую надевают на два вращающихся барабана. В наборе сверлильного устройства, дрели имеется резиновая тарелка, на которую крепят шкурку. Тарелка удобна для шлифования поверхностей больших и малых площадей.

Если необходимо обрабатывать разные размеры объемов (ложки, вазы, тарелки и т. п.) и другую неровную поверхность, предлагаю удобный и простой держатель в виде грибка. Он прошел испытание временем и опытом многих моих коллег, часто бывает в употреблении, значительно облегчая процессы шлифования и полирования до полного естественного блеска материала. Сделайте два-три экземпляра разных размеров для мелких и крупных работ. На токарном станке выточите металлический держатель (см. рис. 17). Из резины или из войлока вырежьте диск толщиной 10 мм, диаметром шире площади на 5—10 мм, закруглив края. В центре полукруглой стамеской сде-

лайте отверстие по диаметру винта. Вырежьте шкурку в форме диска диаметром на 15—20 мм шире войлочного диска. Соедините винтом шкурку и войлок на площадку, затянув его впопай. На рис. 17 повторные цифры соответствуют размерам второго варианта держателя. Держатель с ножкой толщиной 6 мм можно применять и в бормашине с цанговым наконечником, получая значительное удобство при обработке узких, глубоких объемов. Он имеет большую маневренность в работе с гибким валом. Если приобрести наждачную шкурку с мелкими абразивными частицами сложно, предлагаю изготовить ее самим.

Ученые обнаружили в стеблях хвоща частицы кремния, который входит в состав полировочной бумаги. Собранный хвощ нужно высушить и перетереть в порошок. Нанести на лист бумаги или тонкой материи клей и посыпать густо порошком. Одинаковые по размеру листы поместить на сутки под пресс. Затем каждый лист стряхнуть от неприклеившихся частиц. «Такая самодельная шкурка пригодится для полировки дерева, кости, металла и даже камня», — утверждают в Московском управлении лесного хозяйства, где она разработана.

Еще совет! Не протирайте шкурками поверхность, которую предстоит обрабатывать режущим инструментом: мельчайшие частицы абразива от шкурки забиваются в поры поверхности дерева, от этого резец быстро тушится. Для сглаживания и получения дополнительного блеска после обработки режущим инструментом или шлифования шкуркой резчики притирают поверхность твердым закругленным полированным предметом. Таковым может быть кусок дерева более

17. Держатель-грибок:

а — детали грибка (1 — ножка с площадкой; 2 — войлок; 3 — шкурка; 4 — скрепляющий винт); б — в собранном виде.

твердой породы, косточка и даже наружная сторона полукруглой стамески. Придавливая, уплотняя слой, создают блестящие места. Рекомендую иметь войлочный круг (чистый, без полировочных паст) на электродвигателе. Такой круг пригодится для доводки блеска деревянных изделий.

В руках резчика наждачная шкурка — большой помощник, но

использовать ее следует там, где необходимо показать текстуру, смягчить пластику, проявить форму, т. е. создать более убедительный художественный образ.

Подсобный инструмент

Измерительный инструмент

Для эскизов, изготовления чертежей, нанесения их на заготовку, измерения длины деталей, рельефов, объемов служат измерительные и разметочные инструменты.

Линейка длиной 300, 500 мм нужна для нанесения прямолинейных размеров. В измерении больших площадей пригодятся цельнометаллический и складной метры. Не отказывайтесь и от рулетки, которая очень нужна при разметке объемных и круглых форм. Рейсмус

служит для нанесения ровных параллельных линий у края заготовки. Угольник школьный — для вычерчивания углов, угольник столярный — для нанесения перпендикулярных линий по отношению к краю плоскости. Чертежный циркуль, циркуль с линейкой нужны для нанесения радиусных разметок, кругов. В последнем карандаш заменяют резцом, что дает возможность вырезать овалы формы из фанеры, досок. В измерении объем-

ных работ можно воспользоваться к р о н ц и р к у л е м. Для определения угла наклонов линий приобретите т р а н с п о р т и р, а для измерения небольших внутренних и других размеров купите ш т а н г е н - ц и р к у л ь в отделе инструмента. Думаю, не сделаю открытия, если скажу, что не нарисуеть любого эскиза, не создашь чертежа без карандаша и чистого листа б у м а г и (для этого удобен альбом для рисования). Для исправления неточных линий в эскизах, неудавшихся набросков держите на столе ластик. Для перевода деталей и целых рисунков не обойтись без копирки, копеек. Если случилось, что под рукой не оказалось копировальной бумаги, сделайте ее сами. Тонкий лист чистой белой бумаги затрите весь без пропусков мягким карандашом — копия готова. Она даже имеет преимущество над промышленной. Ее легко стирать ластиком, при необходимости на нее хорошо ложится акварельная краска. Выручит в работе прозрачная бумага — калька. Приготовьте скрепки, не забудьте ножницы. Для перевода эскизов, готовых картинок через копирку советую не обводить карандашом — так

они со временем могут быть искажены, линии разьедутся, детали будут неточными. Вырежьте березовую переводную палочку по форме карандаша, кончик сделайте тонким, но не острым — закругленным.

Киянки

Киянка — деревянный молоток из твердой древесины. Это может быть бук, граб, клен, самшит, 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 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 вставляют из отдельного бруска. Для меньшего скольжения в руке на ручке делают насечку.

Каждый мастер привыкает к форме и размерам своей киянки. Посмотрите на рис. 18 и выберите по душе.

Киянка употребляется для снятия больших масс, грубой обработки, 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 одинарными и серий: первый как бы прицельный, он всегда слабый; второй и все последующие — более резкие, заставляющие режущий инструмент острой кромкой входить в древесину и снимать стружку. Хочу обратить внимание, что чувство осторожности и меры в снятии лишнего киянкой должно быть прежде всего, особенно в момент приближения к требуемой форме, объему, на последних ударах. Тем более если они будут окончательными в обработке поверхности, создавая фактуру, ибо несложно срезать больше и неправильно испортить, поранить будущее произведение. И здесь действует принцип «лучше не до, чем пере...» Старайтесь работать наверняка. Легко срезать, но сложно без следов нарастить утраченное, тем более, что в массе стружки отколотый кусочек может быстро затеряться, так как похож на предыду-

щие. Чтобы предохранить руки от ударов и мозолей, советую иметь у рабочего места кожаные перчатки; пальцы у них наполовину срежьте, на ладони левой руки сделайте отверстия-отдушины, на правую приклейте дополнительное утолщение. Пришейте утолщение и над началом указательного пальца левой руки — на него нередко приходится удар киянки.

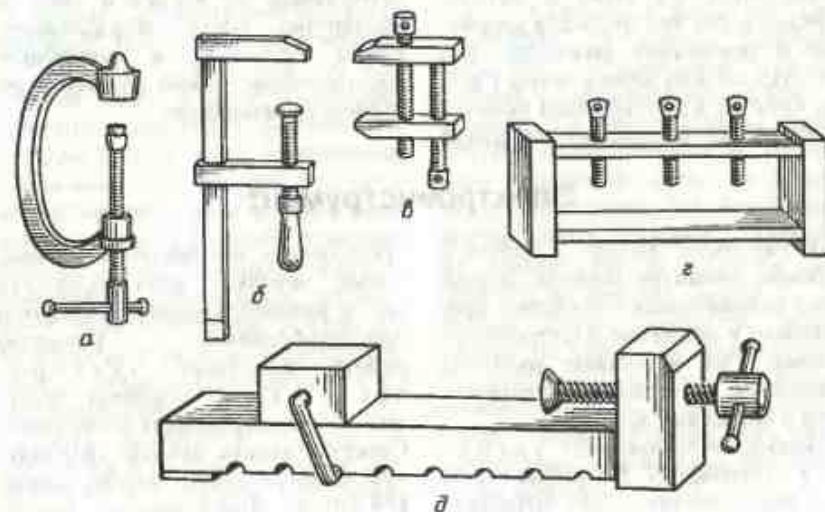
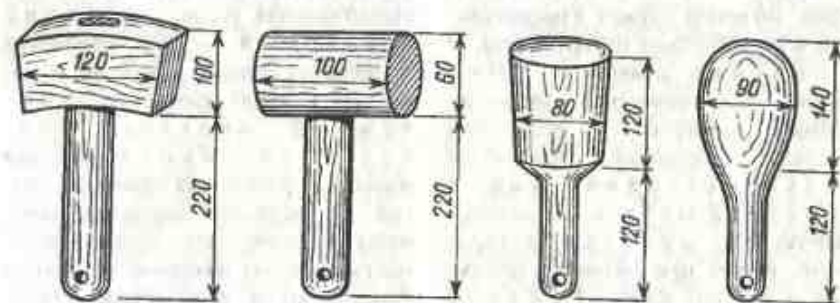
Струбцины

Струбцины необходимы для сжатия деталей в момент соединения клеем, прикрепления заготовки к рабочему столу, верстаку при распиливании и обработке инструментом.

Промышленность выпускает струбцины различной конструкции, размеров, металлические и деревянные. Самая простая — П-образная с винтом и ручкой. Параллельная

19. Струбцины:
а — обычная; б — с передающим винтом; в — параллельная; г — комбинированная; д — киянка

18. Киянки

струбцина имеет по два бруска и винта.

Для склеивания широких плоскостей, каркаса для больших рам используют вайму длиной до 150 см. Резчики ее делают нередко сами. Склеиваемые доски подпирают затяжным винтом. Зажимая доски в металлические плоскости струбцины и тисков, советовал бы делать резиновые или фанерные прокладки, чтобы не помять поверхности заготовок. Будьте внимательны и в обработке режущим инструментом заготовки, закрепленной в металлических струбцинах и тисках. По неосторожности можно затупить режущую кромку резца о металл. Иногда для склеивания деталей используют широкую медицинскую

резину, приобретенную в аптеке. Пригодятся и достаточно прочные шнур или веревка.

Стусло

Когда требуется распилить брусок, рейку, багет под определенным углом, применяют деревянную установку из дна и двух боковых крепко сколоченных параллельных стенок. В них сделаны пропилы под углом 45, 90° и другими углами. Для распила брусок размечают, вставляют в стусло разметкой к пропилу. Пилу вставляют в распил и производят пиление бруска. Пилить лучше пилой с тонким полотном, мелким зубом и обушком.

Слесарный инструмент

Слесарный инструмент, верю, найдется в каждом доме, квартире, ибо в домашнем хозяйстве порой требуется ремонт, а без набора инструмента-помощника в этом деле не обойтись. Часть его понадобится и резчику по дереву. Прежде всего это тиски для удержания и склеивания заготовок. Без молотка 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 шило. Всего не перечислишь! Сама работа, приходящий со временем опыт и мастерство будут подсказывать, каким основным и подсобным инструментом можно создать задуманное произведение.

Электроинструмент

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

Особое место занимает заточное устройство. Подробно о нем уже было сказано. Оно позволяет

проделывать множество операций, кроме заточки, если оснастить мотор разнообразными насадками и приспособлениями.

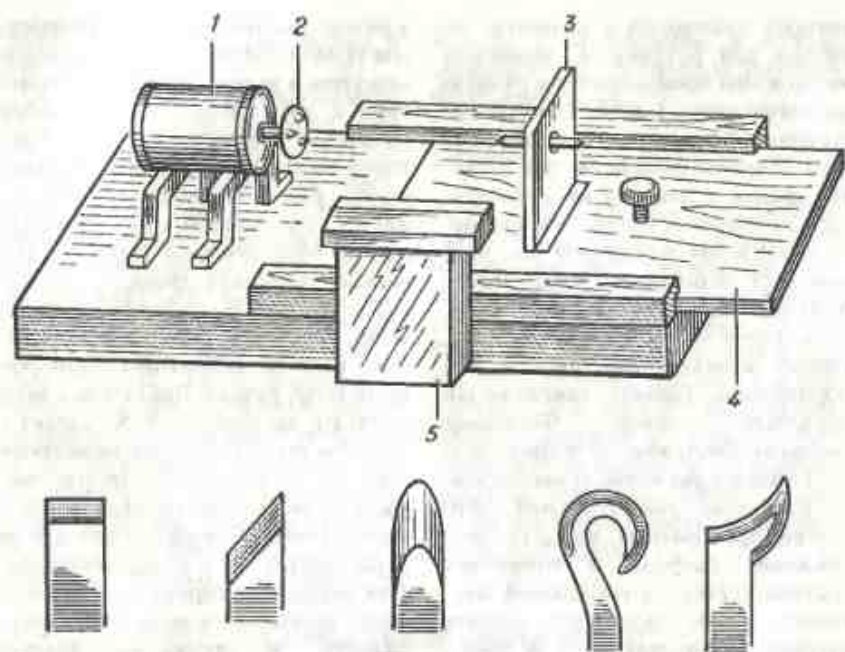
Большую работу выполняет электродрель (кроме основной функции — просверливания отверстий). Советую купить ручную сверлильную электрическую машину марки ИЭ-1202А Конаковского завода,

которая пригодится в хозяйстве не только для резчика. С помощью насадок она превращается в ручную дисковую пилу, а если закрепить ее струбциной к столу, — в стационарную. Имеется устройство для заточки, правки и доводки инструмента. Диск с резиновой тарелкой и прикрепленной к ней наждачной шкуркой помогает шлифовать поверхности. Кулачковый патрон позволяет сверлить отверстия диаметром до 9 мм, удобно приспособить гибкий вал бормашин, сделать самодельный токарный станок. Домашние умельцы пристраивают лобзик, приводя пилку в движение кривошипом. С помощью универсальной приставки преобразуют вращательное движение патрона в возвратно-поступательное, а несложный винтовой зажим позволяет менять насадки, превращая дрель в электроножовку или в зубило. Возможностей немало, но при всей универсальности единственный недостаток для работы в домашних условиях: мотор электродрели создает значительный шум, что при частом употреблении нежелательно. Это одна из причин, заставляющих любителей приобретать менее шумные моторы необходимых параметров. А как показал опыт, каждый электроинструмент должен иметь свой автономный двигатель и стоять постоянно на своем месте в мастерской. Это удобно: не теряется время на смену насадок и приспособлений. Конечно, нелегко найти несколько электродвигателей, отвечающих требованиям данной нагрузки и процессу выполняемой работы. Приобретая, следует обращать внимание на их характеристики.

Мечта домашнего резчика — медицинская шлифовальная машина; очень

удобная, малошумная, двухскоростная (1500 и 3000 об/мин), с закрытым кожухом и валом, выходящим конусами с двух сторон, и цанговыми насадками в комплекте. Легко крепится гибкий вал или, как его называют, рукав бормашин. Выпускается неплохой комплект «Умелые руки» Могилевского завода. Им можно разрезать фанеру, оргстекло, затачивать режущий инструмент, полировать, выполнять токарные работы небольших размеров (шахматы, ручки). Двигатель у него в 250 Вт, малошумный. Комплект с успехом используют для миниатюрных работ и детского творчества, удобен он и для дополнительных самодельных насадок, а небольшая цена делает его общедоступным. Для обработки дерева промышленность выпускает в продажу универсальные и специализированные станки. И все же, когда узнаю, что в доме работают на токарном станке, который изготовлен своими руками, то проникаюсь к хозяину особым уважением. Такой станок всегда сделан добротно, с большой любовью и очень удобен при работе.

Кто собирается посвятить свое творчество созданию парковых скульптур, организации детской площадки, выделыванию мебели из кражей, огромных сувелей, тому советовал бы приобрести ручную пилу с режущей цепью. Их выпускают двух видов: на бензиновом моторе марки «Дружба», «Тайга» и на электроприводе «Парма». Две первые достаточно мощные, но сильно шумят, работать можно только на улице, на приусадебном участке, в лесу. «Парма» полегче, ее можно включать и около дома, в сарае. Такие пилы при всех своих неудобствах незаменимы при обработке крупных изделий.

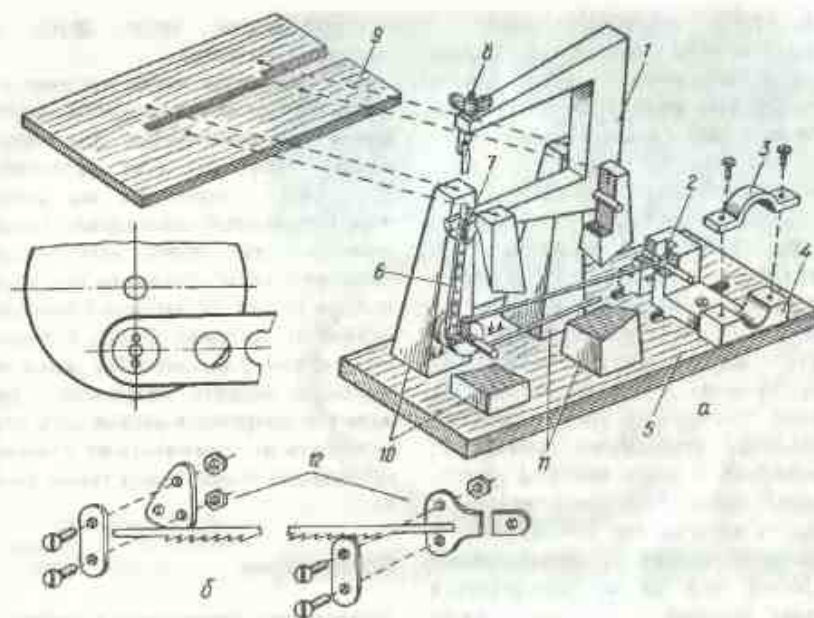

20. Схема токарного станка на деревянной основе и режущий инструмент:
1 — двигатель; 2 — шкив; 3 — шкив; 4 — подставка платформы; 5 — подручник

Если заинтересуетесь шлифованием больших поверхностей (шкафов, полок и других изделий), приобретите шлифовальную вибрационную машину. Она недорога и значительно облегчит ручной труд. Для выпиливания ажурных изделий из плоского тонкого материала продаются электролобзики. Неплохо зарекомендовали себя насадки лобзика к ручной сверлильной электродрели типа ИЭ-1202А: они распиливают металл и доску толщиной 4 см. Рассмотрите разработанный вариант самодельного устройства лобзика.

Лобзик механический

Предлагаю схему на электроприводе, с возможным изготовлением в домашних условиях, кроме вытачивания шкивов и осей. Они требуют обработки на станке, возможна замена готовыми от каких-либо других механизмов. Принцип действия лобзика в том, что кривошипно-шатунный механизм с ременной передачей от электропривода обеспечивает качающее движение рамы (рис. 21, а), в которой натянута пилка. Обрабатываемая заготовка подается вручную по столу на движущуюся вверх-вниз пилку. В зависимости от направления подачи заготовки в ней делается соответствующий контур пропила. Приводом может служить электродрель, в патрон которой зажат конец оси ведущего шкива 2. Саму дрель

закрепите хомутом 3 в ложементе 4, жестко закрепленном на общей плите. Для натяжения приводного ремня плита может перемещаться по основанию 5 и фиксироваться, при этом исключено проскальзывание ремня по шкиву. Вместо дрели можете использовать электродвигатель с аналогичной мощностью и скоростью вращения. Двигатель крепите на плиту вместо ложементов дрели. С осью ведущего вала соедините муфтой или ведущий шкив закрепите непосредственно на ось двигателя. Размеры ведущего и ведомого шкивов определите в зависимости от параметров приводного ремня таким образом, чтобы скорость вращения ведомого вала с кривошипом составляла 300—600 об/мин.

В качестве ремня рекомендую использовать резиноканевый пасик швейной машины подходящего размера.

21. Устройство электролобзика (а) и зажим концов пилки (б)

Из стальной полосы толщиной 5—7 мм изготовьте шатун 6. По его длине просверлите для облегчения отверстия на 5—7 мм меньшего диаметра, чем ширина шатуна. Расстояние между осью шатуна и осью ведомого вала должно быть не более 200 мм. Качающуюся раму с внутренними размерами 320×320 мм предлагаю изготовить из дюралевых профилей, которые продаются в магазинах. Она должна быть легкой и жесткой.

Для крепления инструмента (пилки) в конце нижнего плеча рамы сделайте пропил и отверстия под шпильку 7, а в конце верхнего плеча — квадратное отверстие под натяжной болт 8. При помощи шпильки и натяжного болта пилку установите и натяните в раме. Натянуть следует

так, чтобы она не изгибалась при обратном ходе рамы вверх. В качестве пилок можете использовать стандартные ножовочные полотна. Для получения фигурных контуров пропила на заготовке тыльную часть ножового полотна сточите на наждаке. Делайте это внимательно, чтобы полотно не пережечь. Чем уже пилка, тем с меньшим радиусом кривизны сможете выпиливать фигурные контуры на заготовке. При использовании обычных пилок для ручного лобзика или других пилок, не имеющих отверстия для их крепления, применяйте зажимы 12; пилку, на концах которой закреплены зажимы, устанавливайте в раме и натягивайте так же, как и ножовочное полотно с отверстиями. Рабочий ход пилки определяется углом качания рамы, но должен быть не менее чем в 2 раза больше толщины заготовки.

Стол лобзика 9 изготовьте из текстолита толщиной около 5 мм, за неимением замените доской, фанерой. Закрепите его на двух передних и двух задних опорах-стойках 10 и 11. При этом качающаяся рама и закрепленный в ее нижнем плече зажим пилки не должны доходить до нижней плоскости стола на 2—3 мм.

В передних стойках изготовьте отверстия для оси кривошипа и ведомого шкива. В задних стойках потребуются отверстия для оси качающейся рамы. Оси в отверстиях должны свободно вращаться, но не иметь заметного люфта. Рекомендую в отверстия опор-стоек вставить бронзовые втулки. При установке осей без втулок стойки изготавливайте из твердых пород дерева (бука, граба). Диаметры осей при этом должны быть не менее 10 мм. Во избежание заклинивания при работе отверстия под оси сделайте строго

параллельными друг другу и парно соосными.

Механическую часть лобзика от основания до стола следует закрыть декоративными щитами. Для уменьшения вибрации всю установку рекомендую закрепить на столе через резиновые прокладки. Такой механический лобзик значительно расширит ваши возможности в контурных пропилах, создании плоских сложного профиля форм. Габарит станка, длину качающейся рамы по желанию можете увеличить. При наличии прорезных дисков есть возможность изготавливать из полосок пружинной стали самодельные пилки.

Бормашина

Применение бормашины в работе с деревом значительно упростит и расширит возможности обработки. Впервые использовал медицинскую технику для создания форм из особо твердых пород дерева С. Эрзи в 1928 г. На основе зубоврачебной бормашины он сконструировал мощную установку для фрез до 30 мм в диаметре. Это дало новые возможности, родило свою неповторимую пластику в создании скульптур из дерева. На удивительном инструменте хочется остановиться особо. Благодаря гибкому валу-рукаву она способна более маневренно действовать фрезой. Это устройство помогает создавать объемный образ, завершать обработку поверхности, скрывать или проявлять текстуру породы. С ее помощью удобно затачивать, выбирать емкость, гравировать, сверлить, полировать — всего не перечислишь. Благодаря шаровидным фрезам не образуются углы между деталями, последние незаметно переходят одна в другую и тем

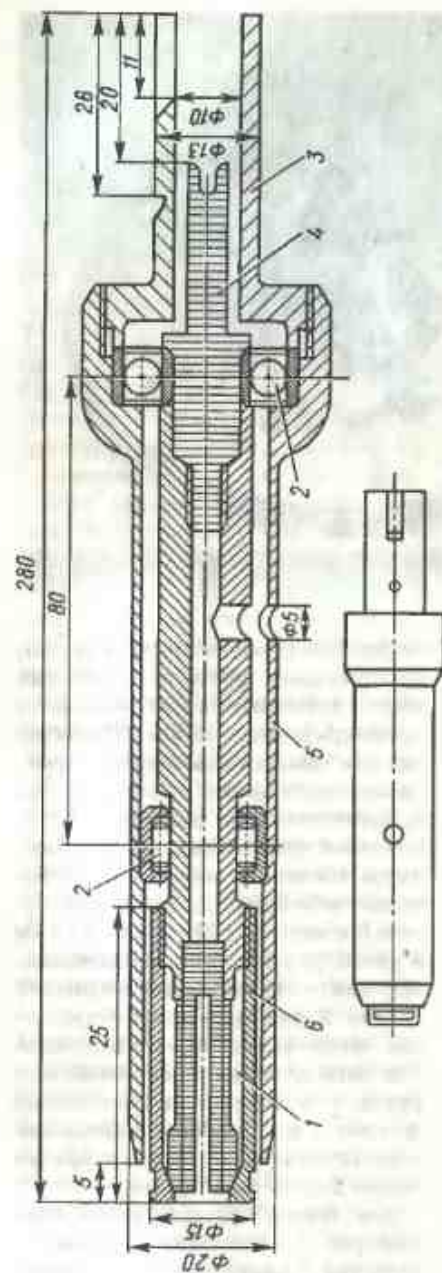

22. Аргентинская бормашина скульптора С. Эрзи. 1930 год

создают целостность, текучесть формы. Когда встретите произведения С. Эрзи, взгляните внимательно, как мягко создает фреза объем. Это придает скульптуре душевное тепло, одухотворенность и даже чувственность. Кому посчастливилось бывать в Саранске в музее С. Эрзи, тот убедился в сказанном, увозя незабываемое впечатление от удивительных образов и красоты человека. Не отрицаю, велико мастерство выдающегося художника, но бормашина во многом помогла ему преодолеть не поддающийся стаемскому материал, крепчайшие свилеватые кражи кебрачо и создать удивительную, живую пластику. Итак, у бормашинны два основных свойства, отличающих ее от других режущих инструментов. Это преодоление дерева любой твердости и текучая пластика, но мы знаем множество и других ее возможностей, которые также немаловажны. Не следует забывать и преимущества наконечника.

Его удлиненная узкая форма, вращающаяся фреза и гибкий вал дают возможность обрабатывать труднодоступные места. Приобретая или намереваясь создать бормашину, необходимо учитывать ее предпочтительные данные. В изготовлении миниатюрных работ, ювелирных изделий, зачистке и шлифовании небольших деталей потребуются бормашина с мелкими (до 10 мм в диаметре) фрезами, абразивными кругами с хвостовиком толщиной 2,3 мм. К ним выпускают технические наконечники: прямой и угловой с цанговым зажимом и гибкий вал-рукав с толщиной вращающегося тросика 3 мм. Мощность двигателя достаточна в 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 разно-

23. Схема наконечника бормашины, разработанная автором:
1 — пружина; 2 — подшипник; 3 — крышка; 4 — хвостовик; 5 — корпус; 6 — наконечник

образной, вплоть до рашпильной, насечкой. Диаметр их от 6 до 30 см с хвостовиком 6 мм. Зажимают фрезу в цанговый наконечник, спрятанный в металлическом кожухе. Иногда применяют кулачковый патрон, что неудобно. При вращении он может задевать и портить заготовку, а режущая часть фрезы, далеко расположенная от держащей руки, осложнит выполнение точных работ. Оптимальная толщина тросика гибкого вала 4—6 мм, длина 1 м, электродвигатель мощностью 150—400 Вт, скорость вращения 3—8 тыс. об/мин. Желательна ремённая передача для большей гарантии сохранности гибкого вала. Промышленность выпускает бормашину «Гном» для домашнего пользования. С ней можно работать, но двигатель сильно шумит. В случае поломки гибкий вал заменить сложно, так как в продаже запасных частей нет. Умельцы приспособляют через переходник тросик спидометра автомашины или мотоцикла, которые не особо долговечны для такой работы, но свободны в продаже и недорого стоят. Приобретают также рукава в импортном варианте — с подшипником на выходе тросика. Это обеспечивает хорошее вращение и возможность закрепления в кулачковый патрон без дополнительных креплений в насадке. Тому, кто пожелает сделать бормашину, предлагаю разработанную мной конструкцию наконечника. Он прошел многолетнее испытание, получил положительную оценку, несложен в устройстве, эксплуатации и смазке. Вращение вала на двух подшипниках; ближний к фрезе (игольчатый) выдерживает

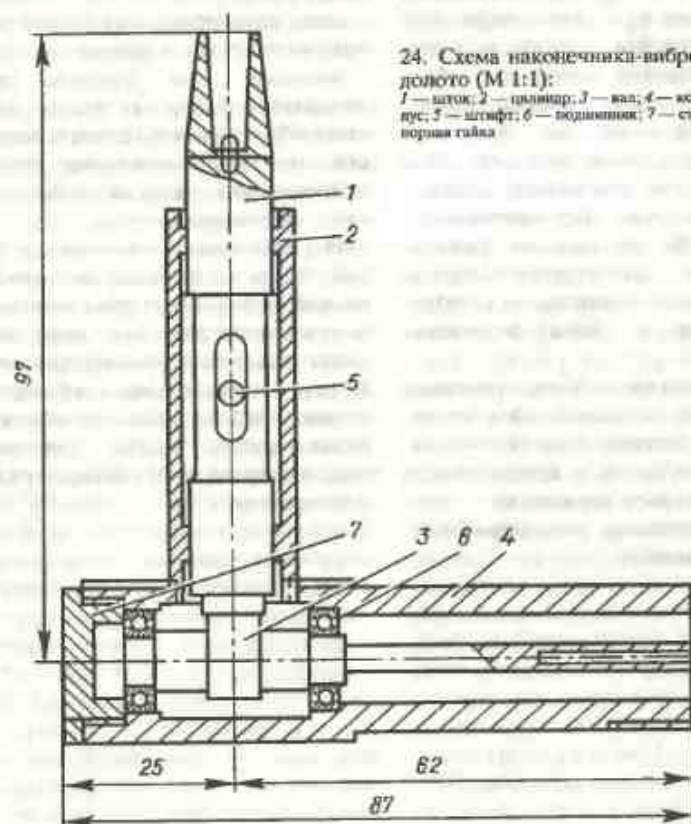
большие нагрузки боковых усилий (рис. 23).

Цанговый зажим выходит из кожуха на 5 мм для затягивания, что очень удобно. Общая длина 150 мм, что позволяет обрабатывать узкие, глубокие объёмы. В диаметре кожух у цанги 20 мм, с помощью переходника соединяется с медицинским или техническим гибким валом.

Получил распространение удобный в обращении наконечник с вибрационным устройством, напоминающий работу отбойного молотка, — вибродолото. Техническое оснащение даёт возможность прео-

бразовать вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное. Сменные стамески различных профилей со стандартным хвостовиком позволяют обрабатывать древесину, облегчая и ускоряя труд. Предлагаю рисунок коленного наконечника, который при желании можно усовершенствовать (рис. 24).

Работающих с бормашинной хочу предостеречь: вращающаяся фреза опасна! По этой причине, работая за столом, верстаком, не прислоняйте ее к своей одежде, не подставляйте на стол тряпичное покрытие для сбора пыли. Сорвавшись, фреза может закрутить материю. Опасно рабо-

24. Схема наконечника-вибродолота (М 1:1):
1 — шток; 2 — подшипник; 3 — вал; 4 — корпус; 5 — шифт; 6 — подшипник; 7 — стопорная гайка

тать и с фрезой, головка которой меньшего диаметра, чем ее хвостовик. Врезаясь в создаваемое отверстие, она может резко застопориться расширяющимся хвостовиком, что способно привести к поломке гибкого вала рукава и даже травме. Для сбора пыли рекомендуем рабочее место протирать влажной тряпкой. Рядом имейте пылесос, при работе наденьте марлевую повязку или респиратор. Чтобы уменьшить шум мотора, 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. Срезайте материал по направлению вдоль волокон, когда приближаетесь к окончанию обработки поверхности изделия. Соблюдая эти правила, вы обеспечите большую гарантию безопасности и долговечности инструмента, повышения качества художественного изделия. В заключение разбора инструмента на электродвигателе хотел бы напомнить правила обращения с ним и технику безопасности.

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

При обращении с электротехникой не забывайте:

затачиваемый инструмент в момент соприкосновения с вращающимся абразивным кругом может вырваться, чаще такая опасность возникает при движении вала на инструмент;

ременная передача двигателей способна захватить одежду или руку;

плохо закрепленная деталь в работающем токарном станке может вырваться;

слабо удерживаемый в руках резец, врезавшийся в сучок заготовки и сломавшийся, опасен;

вращающаяся фреза бормашины закручивает материю одежды, ранит руки;

пила электролобзика может затянуть в отверстие и поранить;

дисковая пила, фуганок, сверлильный и токарный станки являются объектом повышенной опасности, без дополнительных знаний, практических занятий работать с ними не рекомендуем.

Нередко бывают несчастные случаи, когда на фуганке или механической пиле калечат руки, поэтому я и осмелился еще раз, даже изрешечив, напомнить об этой опасности. Будьте внимательны, соблюдайте правила работы на станке и правила безопасности, чтобы увлечение, дело для души не приносило травмы и огорчения.

Глава

4

С чего начинать

Зрители нередко интересуются, как приходит увлечение, с чего начинают. У каждого это происходит по-разному, хотя есть и схожие варианты.

Многоликое искусство народов нашей страны богато своей историей, традициями. Очень широко представлено у нас и народное, самодеятельное творчество. Все, что происходит в мире искусства, находит отражение в различных средствах массовой информации. Музеи, выставки, передачи по телевидению и радио, книги, журналы и газеты, любая реклама и просто отражение событий привлекают внимание и могут вызвать творческий подъем. Многие увлекаются резьбой после знакомства с произведениями самодеятельных художников на всевозможных вернисажах. Нередко заражают примеры знакомого резчика-любителя или профессионала. Бывает, и не думал начинать, а просто помог сделать режущий инструмент соседу, потому что сам работал с металлом, или дал умельцу бревнышко — засохшую яблоню со своего дачного участка. Не имея до этого собственного увлечения, задумался: как же это так,

ножом из простого поленца, палки создают маски, подсвечники, фигурки? Дай попробую, чем я хуже, сегодня как раз свободный вечер, а вдруг что-то получится! Взял обыкновенное бревно, топор или нож, наметил туловище, головку, руки, ноги человека и начал срезать все лишнее. Не зря резчики шутят: «Все начинается с бревна». Главное — смелее вперед, преодолеть страх начала. Пусть первые шаги неуверенны, но когда-то их надо начинать. Вспомните, как робко делал свой первый в жизни шаг годовалый малыш. Сейчас и вы шагаете впервые в незнакомый, полный тайн и неожиданных открытий, новый мир, а открывать для себя неизведанное — всегда удовольствие. Вот и туловище уже формируется, глядишь, и головка обозначилась. Еще несколько надрезов ножом — ручки с ножками болтаются. Ну прямо как у папы Карло. Свой Буратино на свет появился и с благодарностью смотрит на «родителя». Какое прекрасное чувство создавать новое да еще и своими руками!

Первое изделие дает вам почувствовать, что и в этом деле вы не хуже других. Придет желание выре-

зять еще, а когда убедитесь в своих (пусть пока небольших) способностях, вас все больше будет притягивать процесс создания чего-то нового, греющего душу, радующего других. Будете получать удовольствие и от физической нагрузки. Мы порой по ней так скучаем, не зная, чем же восполнить пробел. Появятся трудовые мозоли, от которых какое-то приятное чувство. Руки становятся ловкими и крепкими. Вы замечаете, что мышцы наливаются силой и становятся рельефными. Это, конечно, бывает у тех, кто серьезно и много начинает работать с деревом: рубить, пилить, строгать. С каждой новой работой укрепляется чувство ежедневной потребности, удивляет и радует, что и ты на такое способен: оказывается, это очень интересное занятие, как я раньше до этого не додумался! Появляются после копий первые авторские работы. Родные, соседи, сослуживцы становятся первыми добрыми зрителями и критиками. От их поддержки, как уже было сказано, многое зависит в вашем начинании. Они не обязательно должны быть искусствоведчески грамотными, главное, чтобы не оказались безразличными к искусству и вашему рукоделию. Зритель заинтересованный, с доброй душой начинающему очень нужен.

Теперь, когда и вы познакомились с тем, что необходимо для начала работы, приобрели нужный инструмент, пора подумать о первых пробах своих сил в создании несложных произведений. Не беритесь за то, в чем не уверены, ибо первая неудача огорчает, отрицательно действует на дальнейшее решение: продолжать ли. Предложу изготовить на выбор несколько изделий. Они доступны тому, кто впервые прикос-

нулся к дереву как к художественному материалу, взяв себе в помощники разнообразный инструмент.

Итак, создается еще один, возможно, надолго, крепкий союз резчика, инструмента и дерева. Если эта дружба состоится и между вами будет взаимопонимание, не сомневайтесь, появятся новые художественные изделия. Но это в дальнейшем, а в начале пути первая задача: понять, что это за материал — дерево, какие у него качества, строение, что внутри, как поддается обработке инструментом: как держать в руках нож, стамеску, преодолевая твердость, слоистость древесины? Десятки всевозможных вопросов! Признаюсь, больше 20 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 загадок, и чем больше правильных ответов, тем лучше результат.

Итак, можно начать с самого простого способа — контурной резьбы на фанере, доске. Этот древний вид резьбы предлагаю и детям. Они за три-пять занятий, кто посмышленнее, осиливают ее и увлекаются, так, что не оторвешь. Взрослые, увидев их труд, удивляются и просят научить, а попробовав, достигают значительных успехов. Дело-то технически несложное, а эффект удивительный (видимо, действует психологический фактор: это уже резьба по дереву и, оказывается, так просто). Скажу по секрету, рисунки я им даю готовые. Это образы из мультфильмов, звери, пейзажи из книг.

Возможно, вы слышали о плоскорельефной резьбе? Сделать ее совсем несложно, попробуйте. Неплохие работы делают, выпиливая формы-образы, орнамент лобзи-

ком. Считаю, что начинающему можно предложить и геометрическую резьбу, которой с давних времен украшали домашнюю утварь народные умельцы. Я не говорю о сложных компонентах. Пусть это будут простые, на первое время, треугольники, квадратики, овалы, но их достаточно для того, чтобы декорировать разделочную доску, полочку, шкафчик — все, что пожелаете. Еще раз заверяю вас — несложно. Проверил и эту технику на детях. Начинайте на мягкой липовой, осиновой доске: не возникнут проблемы в преодолении материала.

Интересна и накладная резьба, когда детали рельефа вырезают отдельно и прибивают или приклеивают на фон. Но если вас интересуют с первых шагов объемные работы, которые можно рассматривать со всех сторон, то предлагаю начать с самой обыкновенной ложки. Она и к делу пригодится и послужит украшением. Это будет ваше первое произведение на предстоящем пути. Обычно его сохраняют как память, с чего начинал, а затем и сравнивая, чего достиг. Если предложенное здесь вас не заинтересует, скопируйте что-то созданное до вас, но приглянувшееся. Это может быть богородская игрушка, статуэтка, рамочка, рельефчик, шкатулка, главное, чтобы это вызвало интерес. Как уже говорил, начинающему не возбраняется копировать работы для освоения дерева, инструмента, развития чувства пластики. Таким путем вы как бы учитесь у этого мастера. Так начинали многие известные резчики. Но постепенно, окрепнув и почувствовав свое мастерство, индивидуальность, следует отходить от повторов чужого и пытаться делать

свое. Обратите внимание на наши народные традиции, современное искусство. Оно богато разнообразием, многонациональностью. Есть, где разгуляться фантазии художника. Окружающий нас мир полон событий, к которым невозможно быть безразличным. Ваше отношение к жизни, обществу, социальным проблемам, всему, что происходит вокруг, должно отразиться в будущих работах. Хотя вы любитель, это не снимает с вас ответственности, как с художника, перед тем обществом, в котором вы живете, трудитесь, творите. Чтобы вы ни создавали, необходимо вкладывать душу, понимание и свое отношение к теме.

Хотел бы поделиться и некоторыми практическими советами. Перед началом работы, определив, что будете вырезать, научите себя заранее умозрительно увидеть желаемый результат. Это поможет понять, будет ли интересно то, что задумали, по форме, пластике, способу обработки, как бы являясь эталоном, к которому следует стремиться. Развивать внутреннее видение особенно полезно, если работаете сразу в материале (без эскизов, набросков в глине, пластилине). Если работа интересна для вас, не делайте что-нибудь и как-нибудь. Сначала определите, стоит ли будущее изделие не предстоящего труда, сил и времени. Этого недостойны заведомо мелкотемные, слобохудожественные, не представляющие интереса для автора и зрителей вещи. Если начали, то будьте внимательны ко всему, из чего складывается окончательный результат. Это тема, образ, материал, инструмент, пластическое решение, обработка поверхности, подставка, название, если необходимо. 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. Обрабатывайте его так, словно он главное место всего изделия.

Старайтесь будущую работу правильно расположить в массе данного материала, найдя более выгодное для лицевой стороны место. В дальнейшем оно должно меньше подвергаться растрескиванию, не иметь сучков, гнили.

Если порода с ярко выраженной текстурой, учтите расположение слоев для более удачного подчеркивания деталей и всей композиции, если это необходимо. Начав новую работу, не делайте перерывов на продолжительное время, особенно в окончательной стадии, — может исчезнуть тот психологический настрой, с которым начали.

Порой домашние заботы осложняют такую возможность. Надо делать все, чтобы одно другому не мешало.

Увлеченный человек в семье воспринимается по-разному. Этот вопрос решайте сами, но, пожалуй, без конфликтов.

Только взаимопонимание ваш союзник. Немало примеров, когда из-за семейных разногласий бросали свое увлечение. Нередко супруги или супруг восхищаются на выставках работами мастеров народного творчества, но когда дома появляется свой увлеченный творчеством человек, который что-то создает, возражают, мотивируя лишним шумом, пылью, занятым местом,

претензией — мало уделяет внимания семье. Не отрицаю, порой нарекания бывают и справедливы, но куда деваться любителю рукоделия? Где ему в свободное время заниматься, как не дома, и семья рядом, и детям в пример интересное дело, глядишь, и приобщатся к рукоделию. Возможно, художниками не станут, но к труду, творчеству навыков, не сомневаюсь, получат. Родитель личным примером — лучший педагог и всегда рядом. Не найдя поддержку дома, некоторые ищут общества единомышленников, чаще уходя. Хорошо, если поблизости есть клуб по интересам, студии, кружки, а если нет?..

Вернемся к прерванной работе. Если все же пришлось на время остановиться, не закончив, продолжайте работать мысленно и при первой возможности вернитесь к начатому делу. Бывает, что устаешь и не видишь, что делать дальше, приходится временно прервать, затем свежим взглядом определить дальнейший путь. Иногда для неоконченной работы нужен глаз зрителя, его совет. Но обязательно доведите работу до конца. Бывает, 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 способности, и только практика, сама матушка-работа это показывает.

Помните, что изделие из дерева должно быть деревянным, не копируйте с керамических, металлических и других материалов, не шкурите, если нет в этом необходимости, оставляйте след резца.

Создавая рельеф, скульптуру, не жалейте времени, сделайте в пластiline эскиз (хотя бы общие фор-

мы, композицию масс). Меньше будет разочарований после окончания работы — в дереве исправить сложно.

В пластических решениях стремитесь к выразительности формы, не делайте работу вялой, наполните ее жизнью, экспрессией, активной поверхностью.

Чтобы лучше увидеть, понять пластический контур, произведение следует поставить так, чтобы источник света, окно оказались сзади. Тогда не будут видны объемные подробности и детали, произведение смотрится, как единый графический рисунок, резкий в контрасте с окружающим светлым помещением. Хорошо проявляются неточности, излишества. Если пластическое решение найдено и живет самостоятельно в пространстве, — это удача.

Формы, создаваемые окружающим светом вокруг контура изделия, должны быть не менее выразительными и помогать общему впечатлению от изделия.

Вносите в свое произведение красоту, добро, уважение к человеку, гуманность, любовь к природе. Экспрессивность в произведении — свидетельство предельного напряжения душевных сил, небезразличия художника, его отношение. Статичность, аморфность не вызывают у зрителя ответных сопереживаний, реакций, даже просто внимания. Такую работу на выставке не запомнят, пройдут мимо. Размер, форма имеют определенное значение, 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 оттен-

ков 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 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: сложнее добиться чистоты деталей и всей поверхности, а высыхая, она может покоробиться и треснуть.

Заделять щели, продолговатые трещины лучше клиньями, чем шпаклевкой из опилок и клея. Точно пригнанный клин с той же текстурой и направлением слоя естественнее совпадает, менее заметен.

Работайте, не ждите вдохновения. Пусть оно, когда приходит, бывает 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, на творческую тему. 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 условия для их проявления и

развития. Пусть первые трудности, даже неудачи, не обескураживают вас, научитесь преодолевать неудовлетворенность собой, пусть это будет новым стимулом в труде, творчестве. Нередко человек лишь через годы труда понимает, что он на что-то способен. Но прежде терпение и труд. Не обольщайтесь

похвалой. Пусть ваше тщеславие будет мощным двигателем в творчестве, а не самолюбованием. Не унывайте в неудачах, критику слушайте внимательно, старайтесь понять, в чем ваша ошибка, и делайте выводы.

Трудолюбие, творчество, увлеченность — залог успеха!

Глава

5

Виды плоской резьбы

Как вы уже знаете, резьба по дереву имеет несколько видов и способов обработки. Все они отличаются друг от друга особенностью технологий выполнения. Каждый в отдельности вид интересен по-своему, что более заметно, когда наблюдаешь за резьбой или видишь уже готовую продукцию резчика высокой квалификации.

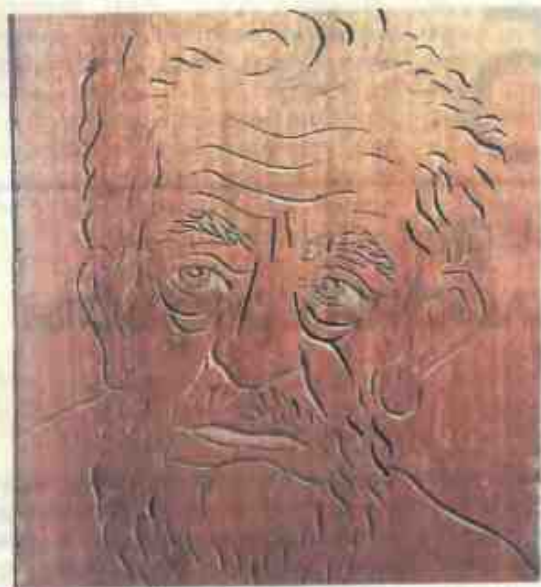
Не так важно, каким видом вы увлечетесь. Главное — добиться мастерства. Например, можно заниматься только геометрической резьбой и получать от этого постоянное удовольствие, достичь успехов и признания зрителей.

Итак, познакомимся с художественной обработкой деревянной поверхности.

Контурная резьба. Это способ рисования на дереве резцом. Зачищать поверхность перед резьбой не следует, так как абразивные частицы забьются в поры древесины и лезвие инструмента быстро затупится. Выполняется работа ножом, косяком, уголком, паразиком, полукруглой стамеской.

Приготовьте лист бумаги, переводную палочку или шариковую ручку с израсходованной пастой.

Нарисуйте несложный орнамент или используйте готовый, без мелких деталей, преимущественно с прямыми линиями. По размеру отрежьте доску и зашкурьте торцы. Перенесите переводной палочкой через копировальную бумагу рисунок. Чтобы в работе он не стерся и легче было резать, покройте жидким лаком или разведенным клеем ПВА (в 100 г воды десять капель клея). После высыхания надрежьте линии рисунка ножом с наклоном вправо. Переверните доску на 180°. Эти же линии подрежьте с другой стороны на той же глубине. Такую работу можно выполнить уголком в одно движение. Старайтесь резать линии одним срезом по всей длине. В другом варианте первую подрезку делайте перпендикулярно доске по линии контура, а вторую — с наклоном от рисунка. Закругленные места обрежьте полукруглой стамеской необходимого радиуса. Глубина и ширина среза зависят от масштаба работы и значения каждой детали по отношению ко всей композиции. Впечатление такое, будто рисуете карандашом по светлой поверхности, в разной степени выделяя отдельные места. Такой спо-

25. Ильев М. Д. Скульптор Барлах. Красное дерево

соб использован в работе «Скульптор Барлах» (рис. 25), где поверхность, кроме губ и глаз, покрыта лаком.

Второй способ контурной резьбы — вырезание на тонированной поверхности. Подберите рисунок, отрежьте фанеру или доску без сучков, зачистите 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, что даст более чистый срез и не позволит краске пачкаться и глубоко впитываться. Когда высохнет, нанесите рисунок. Царазиком, уголком или штихелем № 1, 2 снимите линии картинку до выявления светлой древесины. Штихель почаще точите. В результате резьбы получите картинку, схожую с рисунком мелом на черной доске. При желании с некоторых деталей параллельными срезами поперек слоя снимите краску и

замените другими цветами. Можно вырезать ягоды, листья, флажки и т. д. (рис. 26). Если рисунок имеет неглубокий, пластичный край (например, контур вазы, животного), можно вокруг срезать фон в виде облачка, оросла, что поможет контрастному выделению рисунка (рис. 27). Вариантов много — фантазируйте.

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.

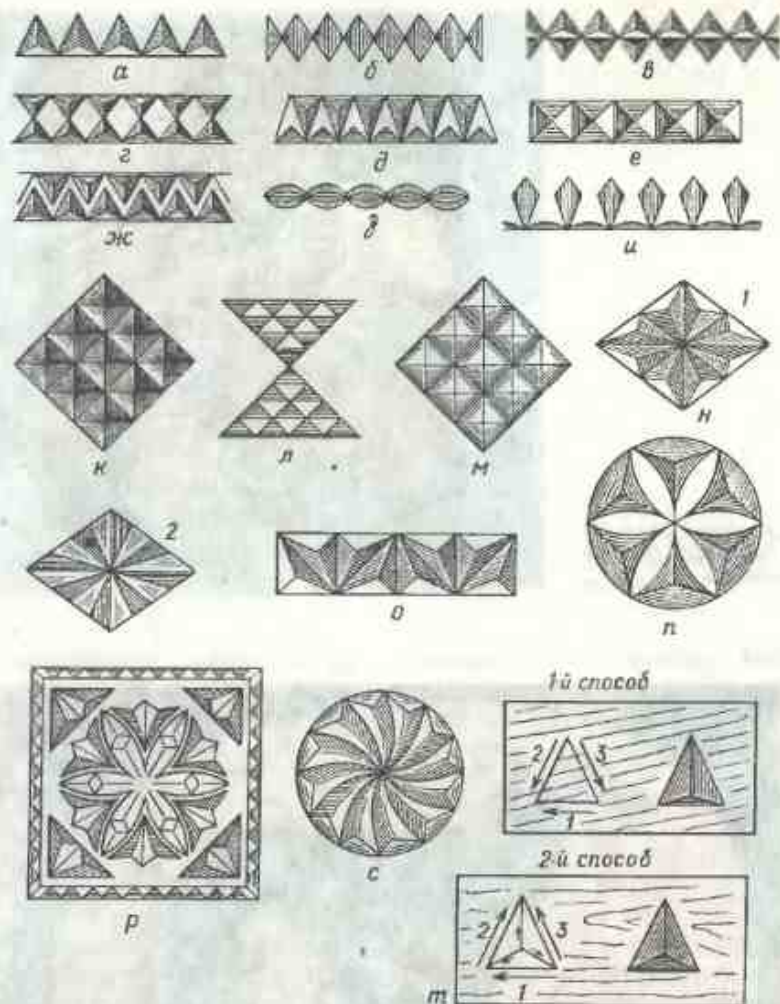
Геометрическая резьба. Описывать подробно технику и способы геометрической (или как ее еще называют трехгранно-выемчатой, а в Европе — карбшнтовой) резьбы, видимо, нет необходимости. Почти в каждой вышедшей ранее книге о

26. Завалова Элла. 10 лет. Дары леса. Фанера подкрашена

27. Ильев Сережа. 10 лет. Гончие. Фанера подкрашена

28. Элементы геометрической резьбы. Резьба треугольниками:
а — треугольнички; б — бусы; в — цепочки; г — ромбы;
д — елочка; е — шишки; ж — веточки; з — тупик; и — кустик; к — сова; л — оловяшки; м — кубик; н — слитки (1 — с зубчиками; 2 — простого); о — кайма; п — розетка; р — композиция; с — виртуалки; т — способы резьбы треугольниками

художественных работах по дереву достаточно подробно освещен этот (народный) способ украшения быта. Особый интерес представляет книга

Л. П. Левина «Резьба по дереву» (1957). Рекомендовал бы обратиться к сборнику Т. А. Матвеевой «Мозаика и резьба по дереву» (Высшая школа, 1981 г.). Этим удивительным способом украшения деревянных изделий неповторимыми композициями из геометрических фигур (треугольников, ромбов, квадратов) увлекаются в России с давних времен. Так, в северных областях на-

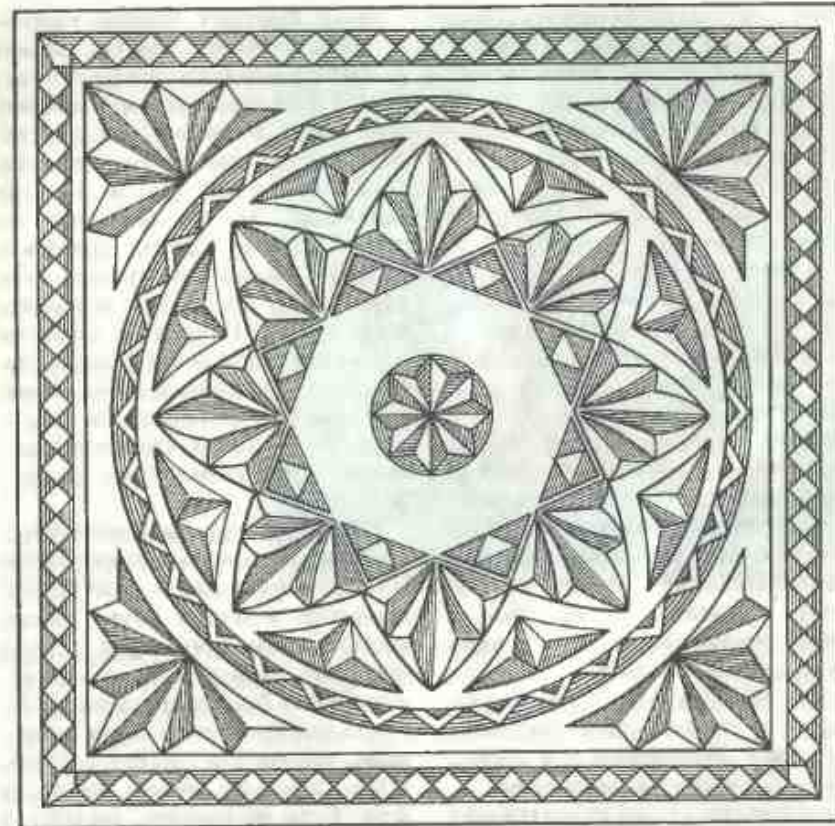
шей страны сохранились прекрасные работы XIX века.

В 1937 году Л. П. Левин составил схему основных элементов этой резьбы. Кто посещал музей резьбы по дереву в г. Семнове Нижегородской области, мог видеть его работы в этом жанре. Мне посчастливилось встречаться с Леонидом Павловичем. Но как часто о больших мастерах, продолжающих народные традиции, мы узнаем уже после их кончины! Думаю, мы должны низко поклониться им за пропаганду народного творчества.

Геометрическая резьба представляет возможность художественно

29. Композиция геометрической резьбы

украсить вещи домашнего обихода, одновременно приучает к усидчивости и аккуратности, тренирует точность глаза и руки, что в дальнейшем очень пригодится. Этот вид резьбы технически несложен, особых способностей не требует, главное — желание и старание. Хочу заметить, что женщины осваивают эту технику достаточно успешно. Их руки хорошо справляются с точными повторяющимися элементами. Мы в этом убедились на примерах замечательных работ кружениц,

вязальниц, вышивальниц. Такая техника не требует сложного инструмента, проста в исполнении, доступна даже детям. Для резьбы следует выбирать мягкие нетекстурные породы: липу, осину, ольху. Тополь слишком мягок, мнется даже под острым ножом. Приобретя опыт, справитесь с березой, красным деревом. Сосна слоится, колкая, позволяет резать крупные детали. Для дуба потребуется большое физическое усилие, но орнамент получается красивый, с плотным блестящим срезом.

Остановлюсь на технике вырезания простейшего треугольника, на основе которого строится большинство элементов и композиций. У нас уже есть навык резания прямых и радиусных линий контурной резьбы, теперь сделайте первые шаги к новым открытиям, но прежде запомните несколько правил:

срез делается сразу одним движением, за исключением рисунка с большими элементами и в связи с высокой твердостью материала;

соблюдение одного угла наклона в работе над всей композицией обязательно, если не предусмотрены варианты;

при возможности не подрезайте против направления слоя дерева, могут быть сколы;

производите резьбу прочным, но тонким косяком, чтобы меньше раздвигал слой.

Пользуются двумя способами вырезания треугольников:

1. Нарисуйте треугольник. Возьмите косяк в правую руку, зажав в кулак лезвием вниз, пяткой к себе. Для удобства надрезания (накалывания) большим пальцем накройте затылок черенка. Поставьте носик на вершину треугольника перпендикулярно или с небольшим наклоном

внутри. Режущая кромка направлена по правой стороне.левой рукой придержите дощечку так, чтобы рука оказалась не в опасной зоне среза. Введите косяк в древесину — режущая кромка его одновременно должна дойти до угла основания. То же повторите по левой стороне. Затем поверните дощечку основанием треугольника вправо, в ту же сторону наклоните косяк на 70°. Подрежьте по линии основания одним движением на себя. Получится объемный треугольник, врезанный в материал. Он может служить составной частью элементов резьбы (витейка, бусы, слочка, сколыши).

2. Нарисуйте равнобедренный треугольник, чтобы основание оказалось по направлению слоя дерева. Наметьте в центре точку. Носик косяка перпендикулярно доске поставьте в точку так, чтобы режущая кромка была направлена в угол. Когда эти требования будут соблюдены, наколите в глубину 4—5 мм, чтобы режущая кромка дошла до угла. Если не доходит, сделайте в его сторону наклон пятки. Изложите лезвие, поверните треугольник другим углом в его сторону. Повторите наклон и точку до второго угла, а затем и до третьего. Рассмотрите рис. 28, где указаны стрелки наклонов и подрезов. Поверните треугольник основанием вправо. Наклоните косяк под углом 45° в ту же сторону. Придерживая левой рукой дощечку, движением на себя подрежьте линию основания. Подрежьте левую сторону треугольника под углом 45°, по направлению стрелки. Наклоните косяк влево, сделайте подрезку правой стороны.

В дальнейшей работе при повторяющихся треугольниках резьбу систематизируйте. Наколите у всех

30. Нечаев Паши. 12 лет. Черепашка. Липа тонирована

треугольников один угол, затем другой и третий. Сделайте подрезку сначала основания, затем правой и левой сторон. Это гарантирует одинаковую глубину накола и одинаковый наклон подрезки, а также ускоряет процесс. Если порода твердая или треугольники крупные, подрезку делают в два-три приема, но последний срез должен создать ровную плоскость. После окончания резьбы проверьте, нет ли заусенцев. Если обнаружите, аккуратно подрежьте их в основании.

Отделка поверхности имеет несколько вариантов: без какой-либо тонировки, обработка морилкой до резьбы или после, окончание в темном тоне или отбеливание поверхности шкуркой. Какой вариант выбрать, решайте сами. Готовую резьбу хорошо покрыть воском и растереть тряпкой или щеткой. Используйте интролак. Густой не рекомендую: может затянуть дно деталей рельефа, создать

лишние блики и исказить орнамент. Второй вариант треугольника может стать основным элементом создания змейки с зубчиками, сияния, каймы и др. Сам треугольник разнообразен по форме — от вытянутого до изогнутого. В геометрической резьбе линии и треугольники, квадраты и ромбы, глазки и чешуйки дают большую возможность для фантазии в составлении композиций орнамента.

Обратите внимание на детскую работу «Черепашка» (рис. 30), где композиция построена на одних треугольниках. Другой пример «Декоративная тарелка» (рис. 31) И. Саксонова с более широким набором элементов и сложной композицией. В двух случаях старательное и чистое выполнение. «Черепашка» покрыта морилкой и воском, тарелка без тонировки, с нанесением лака.

Скобчатая резьба. Разновидностью геометрической резьбы явля-

31. Саксониц И. Н. Декоративная тарелка. Лица

ется скобчатая. Ее основная особенность в вырезании всех элементов полукруглыми стамесками различной ширины и радиуса. Оставляемый срез напоминает скобку. Характерны закругленные формы, овальные линии, мягкие переходы в деталях, пластичность рисунка. Достаточно одного накола и одной подрезки для вырезания простейших элементов.

Скобчатой резьбой в сочетании с контурной и другими видами с дав-

них времен украшали домашнюю утварь. Без сомнения, можно неплохо украсить ваши изделия и этим несложным способом.

Плоскорельефная резьба с заоваленным краем. Если слегка закруглить края рисунка в контурной резьбе, выполненной на доске без подкрашивания тона, то получим резьбу, называемую плоско-рельефной с заоваленным краем. Такой способ нарезания усиливает чувство объемности рисунка. Закругление со стороны орнамента чаще делается круче, чем со стороны фона.

32. Бархударян А. С., Тумасян К. Ц. Чаша «Пробуждение». Орех. Ваза «Свет». Лица

33. Бархударян А. С., Тумасян К. Ц. Чаша «Утраченная надежда». Чинара

Чтобы работа имела большой художественный эффект, перед выполнением резьбы отполируйте обрабатываемую поверхность. Это даст хорошую игру световых бликов в окончательной стадии работы. Линии прямые и с большим радиусом заоваливайте ножом, косяком. Крутозакругленные, вогнутые лучше обрабатывать полукруглой стамеской необходимого радиуса. Если придется резать ножом, плоской стамеской, режьте аккуратно краем носика. Срез следует делать одним движением, без повторов на месте. Срезая, следите за направлением слоя.

Заоваленная резьба с подушечным фоном. Заоваливая фон в контурной резьбе отложке края рисунка, вы создасте поверхность в виде подушки. Особенно это заметно при небольших расстояниях между деталями орнамента. Этим фон значительно отличается от плоского рисунка, усиливая его визуальный эффект. Фон больших плоских размеров оставляют на уровне орнамента. Мелкие его промежутки за счет заоваливания со всех сторон могут быть чуть ниже. Линии рисунка орнамента в этом виде резьбы делаются глубже, чем в обычной контурной резьбе. Таким способом чаще заполняют поверхность изделия мелким орнаментом с близким расположением деталей.

Заоваленная резьба с подобранным фоном. Такая резьба как бы продолжает предыдущую. Разница в том, что фон полностью опускают на необходимую глубину. Плоский орнамент с четкими заоваленными краями заметно выделяется над фоном. После перевода рисунка поверхность покройте жидким лаком, а когда высохнет, обрежьте контур ножом. Стамеской или клю-

карзой подрежьте фон. Не всегда удается всю поверхность сделать абсолютно плоской. Следите, чтобы она была везде на одной глубине и без рытвин, но если обнаружатся неровности или есть желание декорировать фон, используйте чеканы. Обработанная ими поверхность станет чище, ровнее и будет нести художественную нагрузку, усиливая значение основного рисунка. Срезать фон следует поперек слоя, иначе могут появиться задиры. Рисунки для такой резьбы подбирайте небольшие, с малыми площадями фонов.

Интересны плоскостные рельефы, которые вырезает М. Прищепа. Умело справляясь с капризной сосной (рис. 34, 35), он убедительно передает перспективу, чувство объема на доске толщиной 3 см. Удачно скомпонована композиция «Натюрморт с кувшином». Хорошо чувствуется материал, фактура древесины. Перспектива и объем создаются резьбой и тонировкой. Вся работа старательно прорисована. Владение рисунком соединилось у автора с мастерством резчика по дереву, что позволило создать художественный образ в технике плоскорельефной резьбы. После окончания работы сделана тонировка морилкой с последующей проработкой светотеней наждачной шкуркой. Завершена обработка восковым покрытием с растиранием тряпкой до блеска.

Михаил Прищепа — военнослужащий, детство его прошло в деревне, сколько себя помнит, занимался живописью и обработкой дерева. О себе говорит так: «Деревом увлекся со школьной скамьи, даже участвовал на выставках. Будучи рабочим на заводе, не упускал возможности посещать изостудию. Это хороший отдых для души. Как будто оказы-

34. Прищепа М. А. Натюрморт с кувшином. Сосна тонирована

ваешься в другом мире. «Натюрморт с кувшином» и «Ужин» вырезал как воспоминание о детстве в селе. Уже много лет прошло, а закрою глаза, ясно представляю наш деревенский дом, рубленый стол на кухне, за которым собирается семья, а мама ставит на него кувшин парного молока или чашунок рассыпчатой горячей картошки. Тут же крупными кусками нарезана жирная селедка. Все это на всю жизнь врезалось в память и постоянно напоминает о себе, отражаясь в моих живописных и резных работах».

Михаил по сей день с творчеством расстаться не может, работает все свободное время, создавая доброе свое искусство. Присвоение ему звания лауреата фестиваля народного творчества говорит о высоком уровне мастерства.

В тарелке «Олимпиада-80» (рис 36) использованы приемы плоского рельефа в двух планах. Фон подобран и частично покрыт сеткой при помощи чекана. Центральный орнамент эмблемы выполнен контурной резьбой. Все детали обведены резцом, чтобы придать контрастность краю рисунка изделие тонировано

35. Прищепа М. А.
Ужин. Сосна тониро-
вана

морилкой и протерто шкуркой для выделения орнамента.

Прорезная плоскостная резьба. Если фон рельефа убрать совсем, т. е. срезать насквозь всю толщину материала, на который он нанесен, получим новый вариант резьбы с названием **прорезная**. Такое возможно при условии взаимосвязи деталей рисунка, иначе они оторвутся. В композициях небольших размеров с ритмичным тесным расположением деталей образуется множество мелких отверстий фона. Такую резьбу называют **ажурной**. Применяется в сочетании с

различными видами рельефа, в украшении небольших художественных предметов. Это декоративные вазочки, кубки, тарелки, шкатулки, ювелирные изделия из крепких пород березы, бука, клена, самшита, кизила, ореха. Изящный сквозной ажур позволяет создавать и скорлупа кокосового ореха. Более крупные предметы: дверцы шкафчиков, полочки, этажерки — в сквозной технике вырезают из разных пород.

Процесс сквозной резьбы. Заготовку с рисунком орнамента положите на ровную

36. Ильин М. Д. Тарелка «Олимпиада-80».
Липа тонирована

основу-доску, чтобы при нарезании резьбы не было сколов с обратной стороны. Коловоротом или крутыми стамесками прорежьте отверстия в фоне. Работайте стоя, осторожно врезаясь инструментом в дерево. По контуру рисунка обрежьте начерно детали орнамента с помощью лобзика или стамесок необходимого радиуса. 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.

Такой же техникой украшают оконные рамы, наличники, загородки. В данном случае ввиду крупных деталей орнамента используют и сосну.

Мозаика. Удивительный способ художественной работы с деревом — мозаика, которым издавна в разных странах украшали мебель, настенные панно, полы, художественные изделия. По технике выполнения разделяется на несколько видов.

Инкрустация — небольшие вставки из кости, перламутра, разных пород дерева в другой материал. В материале-основе делают углубления для размещения и закрепления вставных элементов. Таким способом можно украсить поверхность или создать 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 — мозаичное украшение вставными пластинками различных пород в деревянную основу.

Маркетри — вид мозаики, в котором для вставных элементов применяют строганый шпон — однослойную фанеру различных пород. Наклеивают шпон на

деревянную основу, плотно подгоняя отдельные элементы друг к другу по рисунку. Для подробного изучения обратитесь к книге Т. А. Матвеевой «Мозаика и резьба по дереву» (Высшая школа, 1981 г.).

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

Огонь рисует. Мы привыкли, что дерево и огонь несовместимы, но в умелых руках и они становятся друзьями. Это еще два способа обработки и оформления поверхности деревянных изделий. Они не являются конкретно резьбой, но применимы для украшения своеобразных орнаментов созданием рисунка в проявлении текстуры. Это художественное выжигание и обжиг. Первым способом украшают плоские или объемные работы. Применяют его чаще в нанесении орнамента на бытовые предметы, посуду. Для

37. Шер А. С. Охрана природы. Береза. Выжигание

38. Приатцева М. А. Натюрморт со свечой. Сосна. Выжигание

выполнения приобретите один из электроприборов выжигания по дереву «Узор-1», «Силуэт», «Орнамент». Легко приспособить шпатель. Из толстостенной металлической трубки подходящего диаметра сделайте к нему сменные насадки в 10 мм длины. В конце каждой насадки выпилите профили. Делают и более универсальное устройство для проката повторяющихся точек и линий. В кончике стержня паяльника пропиливают паз глубиной 15 мм. Образовавшиеся стенки распиливают и разводят. На концах просверливают отверстия. На ось

между стенками свободно вставляют зубчатое колесико небольшого диаметра, которое находят в испорченном будильнике или в сломанной детской заводной машинке. Запасаются несколькими колесиками с зубцами разной ширины и шага. Такой способ создания орнамента прокатом и повтором одинаковых элементов называется **пиротипия** (от греч. пир — огонь и типия — отпечаток). Часто используется украинскими мастерами обжиг. При этом способе выжигания применяют породы однородной древесины: липу, березу, осину, клен,

39. Скворцов В. А. Луис Корвалан. Береза. Выжигание

ольху. Работайте на сухой, хорошо отполированной шкуркой поверхности. Для накаливаемого наконечника имейте металлическую подставку. Не перегревайте инструмент, следите, чтобы он обугливал, а не зажигал поверхность. Используйте раскаленную иглу выжигателя и для рисования пейзажей, композиций сказочных сюжетов и даже портретных работ. Это равносильно контурному, графическому или объемному рисованию на древесине.

Рис. 37 выполнен Аркадием Шером в такой технике на фанере. По специальности А. Шер худож-

ник-мультипликатор. В свободное время увлекается рисованием карикатур. Некоторые переводит выжиганием на дерево. Мы видим его отношение к проблемам окружающей среды, таким злободневным сегодня, через образы пушкинских сказок. Аркадий считает, что такой, с юмором, добрый намек — хороший способ привлечь внимание и напомнить о бережном отношении к дереву, лесу, охране природы.

Прекрасно выполнен М. Прищепой «Натюрморт со свечой» (рис. 38). Способом выжигания хорошо решена композиция с передним пла-

ном и перспективой. Автор свободно владеет рисунком, уважительно относится к дереву как материалу.

Сложная работа — портрет видного деятеля рабочего движения Чили Луиса Корвалана — удалась В. Скворцову. За основу он взял фо-

40. Ильин М. Д. Маска. Сосна. Резьба, обжиг

тографию из газеты. Образ узнается, передано и внутреннее настроение. Скворцов — по специальности повар, любит свою основную работу, относится к ней творчески, с выдумкой. В свободное время занимается резьбой по дереву. Его резные изделия радуют изяществом, старательной доводкой форм и поверхности. Пробует и выжигание.

Другой вариант обработки — непосредственно обжигом. В этом случае готовая плоская и пластическая форма, объемная скульптура обрабатываются действием огня 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 поверхностное впечатление текучести

слоев. Произведение становится цельным, законченным.

Перед обработкой огнем поверхность следует сделать гладкой, без следов среза резцом, протерев по слою наждачной шкуркой. После обжига натрите жесткой одежной щеткой. То же делают и металлической, проводя с легким нажимом в направлении слоев. Для усиления декоративности и рельефа обожженной поверхности предлагают сделать ножом ступеньку вдоль каждого слоя (рис. 40). Эта обработка требует терпения, но эффект оправдывает труд. Создается значительная разница в цвете слоев и рельефность их. Иногда вместо обжига применяют химические растворы соляной кислоты. Она сжигает поверхность, окрашивая в приятный серый цвет, подчеркивает ритмичность и текучесть слоев.

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

Глава

6

Первые резные работы

Для тех, кто до сих пор еще не сделал первой своей работы и никак не решит, с чего же начать, могу предложить несколько простых предметов. Изготовление их не представляет особого труда. Это будет ваша проба «пера» и возможность приобретения начальных навыков обращения с режущим инструментом в преодолении и простого и сложного материала — дерева.

Приятное чувство, когда в доме, в одной из комнат (возможно, на кухне), имеется предмет домашнего пользования или украшение, сделанное своими руками. Это может быть солонка и тарелочка из среза яблоки или груши, вазочка и подсвечник из липы и березы, шкатулка и маска из красного дерева или причудливый зверь заморский в корне сосны. Все сделано старательно, с любовью. Первые ваши шаги в новый мир. Такие работы долго берегут как начало увлечения. Тот, кто вкусил удовольствие от общения с живым материалом неповторимой красоты, с внутренним теплом и своей душой, не сможет на долгие годы расстаться с ним. Будет постоянная потребность прикосновения к дереву, прео-

доления и общения. 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. Снятое с корня, никогда вас не упрекнет, поняв, что жертва его ради пользы и красоты людям. Художник же обретет чувство радости, что подарил дереву вторую жизнь.

Нередко задают вопрос: с чего начинать? Вспоминаю случай из своей преподавательской практики. Пришедшим в коллектив новичкам я в первые годы давал как учебный материал копировать готовые несложные маски, статуэтки, свои начальные работы. Вскоре стал замечать, что некоторые участники кружка 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 осиливал задание. Оно оказывалось для начинающего сложным; возможно, срабатывало самолюбие, неудовлетворенность собой, упреки

домашних. Сделав вывод о неспособности к творчеству, начинающий резчик бросал изделие не закончив. Теперь, когда мне задают вопрос: с чего начинать, не задумываясь, отвечаю: начните с самой обыкновенной ложки. Это предмет, поистине, первой необходимости, и к столу пригодится, и украшением стать может.

Возьмите брусок дерева 24×6×4 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, клюкарзу, нож, косяк, наждачную шкурку двух-трех номеров, плоский напильник. По размерам бруска нарисуйте контуры ложки с расчетом емкости на $\frac{1}{3}$ длины, вид сверху и сбоку. Если вы хотите украсить ложку орнаментом, то ручка должна иметь достаточную ширину (рис. 41). Форму измените на свое усмо-

трение, но она должна оставаться красивой. Далее переведите рисунок (вид сверху) на заготовку. 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 слойность 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. Вид ложки сбоку переведите на брусок. 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 сделать клюкарзой или ложкорезом. Достигнув глубины емкости с толщиной дна 5—6 мм, тщательно зачистите ее шкуркой. Снимите лишнюю массу материала с нижней стороны ложки. Делайте это осторожно, чтобы не сломать ручку в тонком месте. Округлите емкость

снаружи, зачистите напильником и шкуркой нижнюю сторону. Верхнюю плоскость ручки сделайте ровной напильником, не пользуясь шкуркой (чтобы не тупить инструмент, вырезая орнамент). Когда поверхность отработана до ровного (без изъязнов 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. На рис. 41 предложен несложный вариант геометрической резь-

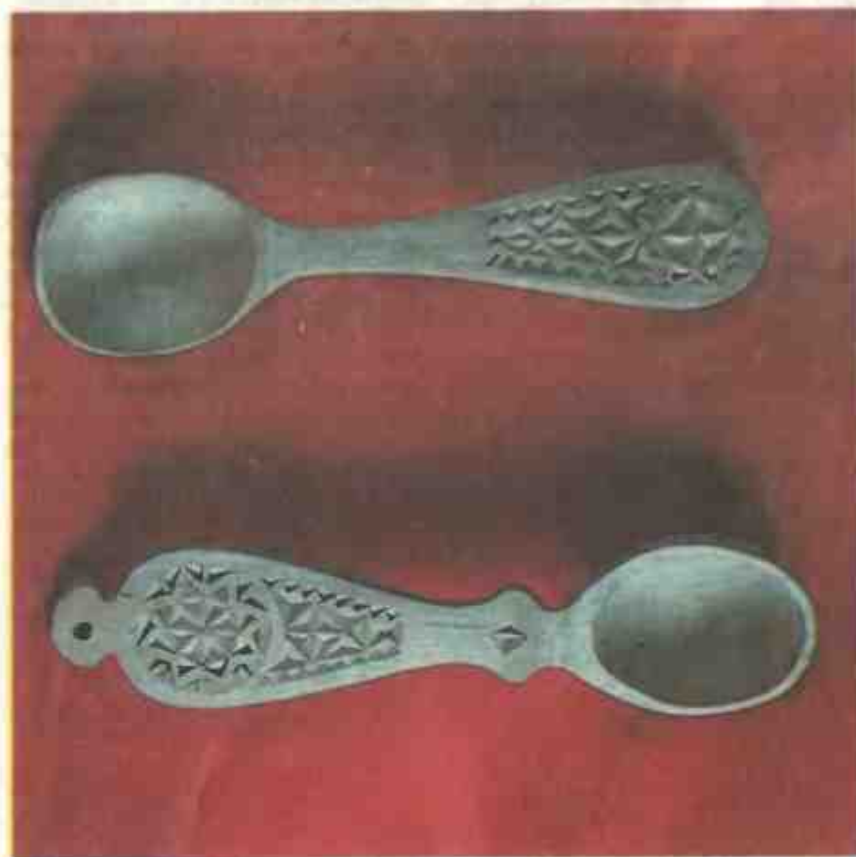
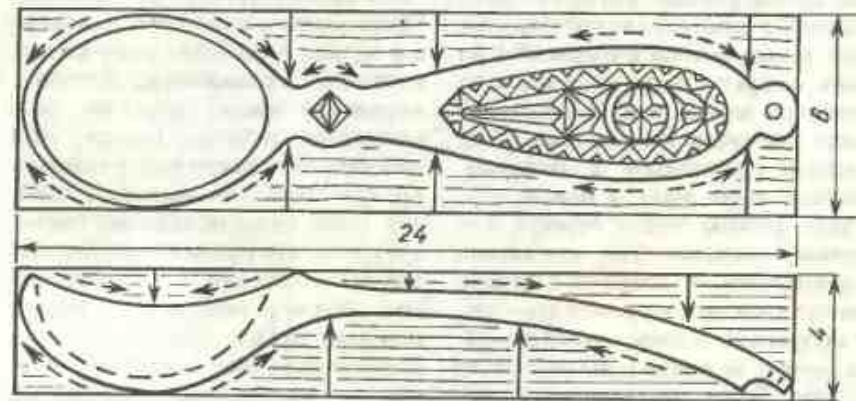
бы на основе тех треугольников, которые описаны.

Закончив работу, протрите изделие мелкой шкуркой (нулевой) по направлению слоя, слегка нажимая на орнамент. Можно покрыть изделие морилкой, жидким мебельным лаком или восковой мастикой.

Естественно, рецепты эти не годятся, если ложка предназначена для употребления за столом. Как быть? Не покрывая морилкой, пропитайте ее подсолнечным маслом и

42. Ильяев Саид. 10 лет. Первые ложки. Липа

41. Схема вырезания ложки с орнаментом

прогрейте в духовке — ложка к обеду готова.

Если под рукой, кроме сосны, ничего не оказалось, форму ложки делайте с мягкими (без углов) переходами. Орнаментом украшать не следует. Сосна может отколоться, а главное, ее слои имеют свой рисунок, который при умелой обработке неплохо украшает. После полного вырезания зашкурьте тщательно со всех сторон, и вы увидите, как заиграют годичные кольца дерева. Я сознательно не предлагаю традиционно 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. Этот с виду простой способ для начинающего не всегда по силам, так как требует определенных навыков и споровки. Считаю предложенный мною вариант более полезным для знакомства с деревом: он учит правильно держать в руках инструмент и знакомит со сложным строением древесины. Это подтвердила прак-

тика работы со взрослыми и детьми.

Другая цель, которую преследую в таком способе вырезания ложки, — дать навык резьбы от квадрата. Его можно будет применять и в дальнейших, более сложных работах. В данном случае снимается все лишнее с переднего плана и с боковых сторон, а затем уточняются детали и, если необходимо, делаются закругления. Для того, кто в дальнейшем будет не в ладах с анатомией, данный способ для пластического обобщенного решения может оказаться наиболее выигрышным.

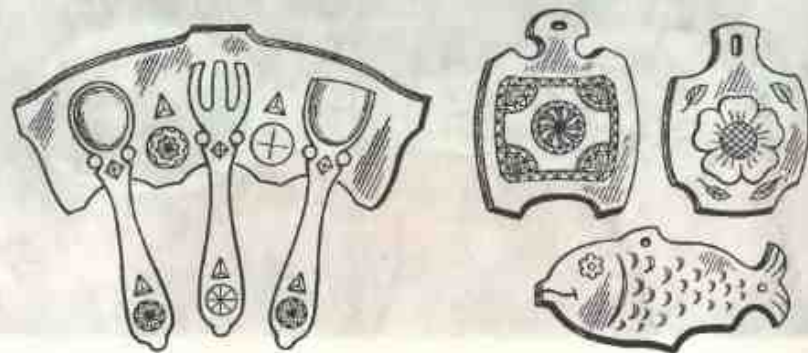
Взгляните, как старательно сделала первую свою работу в резьбе по дереву — ложку из липы — М. Евтеева (рис. 44). Это было начальное знакомство с материалом, режущим инструментом, техническими хитростями. Не захотела, чтобы первый блин был комом, с большим вниманием слушала на занятиях каждое слово. С самого начала показала серьезность к делу, интерес к жанру. Поставила перед собой задачу достичь в простом утилитарном предмете необходимой пластической формы. Через неделю принесла несколько вариантов эскизов ложки, один из которых мы дорабо-

тали и утвердили. Конечно, нелегко было девушке научиться держать стамеску с киянкой или нож, но ее интерес и настойчивость давали результат. Не один палец был порезан, появились мозоли на руках, но эти закономерные спутники начинающего не испугали резницу. Нелегко, но дело пошло, деревяшка на глазах превращалась в первое рукодельное произведение. В ложке чувствуется тщательно разработанная форма, старательно выполненная пластика, терпеливо отработанная поверхность, какое-то внутреннее равновесие и целостность. В не особенно сложном изделии столько старания и влюбленности в свое дело. Как выяснилось позже, Мария, кроме усидчивости и трудолюбия, обладает очень ценным человеческим качеством — добротой души, постоянной заботой о других. Такой художник будет и в творчестве нести добро, радость людям. У М. Евтеевой немало поделок, теперь уже

семья, работа, как и у многих женщин, но каждое ее изделие, не боюсь этого слова, наполнено красотой души человеческой. Вторая ее работа (рис. 44) так же старательна по форме и обработке. Михаил Прищепа из сосны вырезал целую семейную сцену (рис. 45). После освоения техники вырезания ложки предлагаю на ее основе создать небольшой кухонный набор из вилок, ложки и совочка для блинов. Придумайте к нему форму дощечки-подставки, она может быть в виде полочки. Просверлите шесть отверстий и воткните в них с клеем штыри для установления на них вырезанных предметов. Украсьте ручки и подставку орнаментом в одном стиле, слегка прошкурьте по слою; если сочтете необходимым, обработайте морилкой, покройте воском

44. Евтеева М. Л. Увлечение началось с ложки и лоточка. Липа тонирована

43. Эскизные зарисовки автора

45. Прищепина М. А. Ложка «Семья». Сосна

или лаком. Не забудьте с обратной стороны подставки прикрепить две петельки или сделать небольшие углубления для вывешивания ее на стене. В дальнейшем положение ложки, вилки, совка меняйте, вешая их ручками вверх или через одну, на ваше усмотрение. Набор предметов можете изменить и увеличить. Добавляют скалку, молоток для размягчения мяса, пестик, толкушку и т. д. Такой набор, спутник уголка хозяйки, всегда будет приятным

подарком, тем более сделанный не серийным производственным способом, а любовно руками того, кто подарил. Подарок займет на кухне лучшее место. Дарите людям добро и красоту. Они ответят вам тем же. Особенно такие рукодельные подарки любят наши женщины к 8 Марта и дням рождений, да и себе такое изделие сделать, согласитесь, приятно.

Если для начала под рукой не оказалось нужного бруска для ложки, а имеется липовая или березовая дощечка размерами около 24×12 см толщиной 1–2 см, можно вырезать

декоративно украшенную разделочную доску. Форма ее в зависимости от вашей фантазии и вкуса может быть весьма разнообразной. После обработки поверхности рубанком нанесите приглянувшийся или вновь созданный орнамент и вырежьте.

Другую сторону используйте для разделывания продуктов. В этом случае поверхность покрывать не следует. Если же доска будет только украшением, прошкурьте «нулевой» по слою, нанесите нитролак или воск, растерев его тряпкой или одежной щеткой до блеска.

46. Смоленов Г. Л. Набор для кухни. Береза, осина тонированы

Один из видов рельефа украсит подставку настенного отрывного календаря, рамку-ручку маленького зеркала, декоративную тарелку и т. д. Разнообразные по форме и обработке поверхности чаши вырезают из любых пород сухого, без трещин, материала. Подберите брусок 20×15×6 см. Пригодится и сосна, годовичные кольца которой могут неожиданно декорировать поверхность. Нанесите эскиз формы (вид сверху) на заготовку, прижмите в

47. Саксонов И. Н. Праздничная композиция. Сосна, липа.

упор и полукруглой стамеской от края к центру по кругу срежьте внутренний объем. Ближе к дну воспользуйтесь клочкарзой. Следите, чтобы не прорезать насквозь, оставляя толщину дна 2 см. С сосной будьте внимательны — колкая. Добиваясь ровной овальной формы, зачистите циклей с радиусным краем, фигурным рапилом. Затем доведите поверхность до блеска наждачной шкуркой, закрепленной при помощи держателя-грибка в

дрели или в бормашине; за неимением их весь процесс сделайте вручную. Снимите лишний материал с внешней стороны, доводя толщину стенок до 1,5 см, чуть утолщая книзу. Дно с внешней стороны, отступая на 1 см от края, углубите на 0,5 см. Такой прием помогает легче подравнивать дно, если оно было первоначально кривым.

Отполируйте наружную сторону или оставьте след полукруглой стамески. Если дерево одного тона, обработайте морилкой. В случае текстурного материала изделие чаще оставляют в натуральном цве-

те, доводя полировку до блеска со всех сторон. Завершите покрытие воском или лаком, а если изделие будет употребляться в сервировке стола, — пропитайте растительным маслом.

Хочу привести пример создания из липового брсняшка длиной 40 см, толщиной 12 см декоративного ковшика. За основу мы взяли традиционную народную форму, пластически немного оосовременили и украсили контурным заovalенным орнаментом на кудринской основе.

Это были одна из первых работ (рис. 49) Надежды Самосадной. Конечно, не все получилось, не судите строго. По специальности она повар, мать двоих детей. Некоторые удивляются, где находит время для творчества. В молодости занималась гимнастикой, имела 1-й спортивный разряд. Потом семья, дети, работа, время взяли свое — гимнастику пришлось оставить, но натура требовала дела для души.

48. Чигрин Б. Д. Ваза двойная «Листья». Клен

Как-то посмотрела нашу выставку с детьми и вместе с ними пришла в коллектив. Студия у нас для взрослых, принял только маму. Прошло время, она уже участник многих выставок, награждена дипломами, отмечена в прессе. А дети? Старшая дочь занимается в акробатической студии Дома культуры. Мечтает поступить в цирковое училище. Сын, поменьше, посещает секцию дзюдо, увлекается зимой лыжами. Ответ простой: если мама или папа увлеченные люди, детей не надо будет заставлять ходить в секции или кружки. Они сами туда пойдут. Пример родителей самый авторитетный. Не знаю, будут ли дети чемпионами в спорте, лауреатами в искусстве, но уверен, что бездельниками, не умеющими найти себе дело по душе, не будут — это традиция семьи.

49. Самосадная Н. Н. Солснучка и копил. Лица тонированы

Первые работы, но посложней

На рис. 50 тарелка «Виноград» В. Никифорова, вырезанная из цельной хорошо просушенной доски липы диаметром 50 см. Материал таких размеров попадается не часто, обычно склеивают из двух-четырех кусков. В липе это несложно, если предварительно отфуговать боковые стороны досок. Однотонность, отсутствие видимых слоев и старательное выполнение позволяют сде-

лать склейку малозаметной. Данная тарелка заполнена по краю широким рельефом растительного орнамента. Рисунок равномерно располагается в круговом пространстве, детали удачно чередуются, небольшие пространства фона сняты для усиления ажурности рельефа. Середина оставлена без декоративного украшения, создавая центральную точку внимания, вокруг которой как

бы движется орнамент. Чувствуем тщательность исполнения, мастерство автора. В. Никифорову во всех его работах свойственно старательное, без спешки обдумывание темы, изготовление эскизов. Нередко одно изделие он выполняет несколько месяцев, но всегда вещь доводит до блеска в буквальном смысле слова. Мы видим высокое качество полировки, до скрупулезности, но всегда ли это необходимо, надо решать конкретно в каждом изделии. Нередко работа любителя проигрывает внешней от лишнего старания проработки деталей, где нет такой

50. Никифоров В. Я. Тарелка «Виноград». Лица тонированы

потребности. Обратите внимание на вазы В. Никифорова (рис. 51, 52). Формы изготовлены вручную без токарной заготовки. После тщательной обработки шкурками произведено покрытие воском. Удачные формы, декоративная поверхность создают легкость объемов. На выставках зритель обращает внимание, интересуется технологией изготовления, материалом. Многие не верят с первого взгляда, что это дерево, тем более липа, подозревая

51. Никифоров В. Я.
Ваза «Луна». Липа

кость или пластмассу, одновременно восхищаясь умением автора. Почти весь свой инструмент резчик делает сам. Радиотехник В. Никифоров — участник многих выставок, лауреат фестивалей народного творчества, постоянно удивляет и радует своими новыми работами.

Можно начать и с вырезания шкатулок, коробочек, ларцов, украшая их орнаментом. Изготовление этих предметов не представляет особой сложности, но определенный навык приобрести необходимо. Возможность использования в быту, небольшие размеры, изящество внешнего

вида привлекают внимание любителей. Некоторые делают их с большой любовью и умением. Изготовление возможно несколькими способами. Один из них — вырезание из целого куска дерева. Для этого пригодится подходящий размер бруска, срез ствола с корой и без нее, сушель или кап.

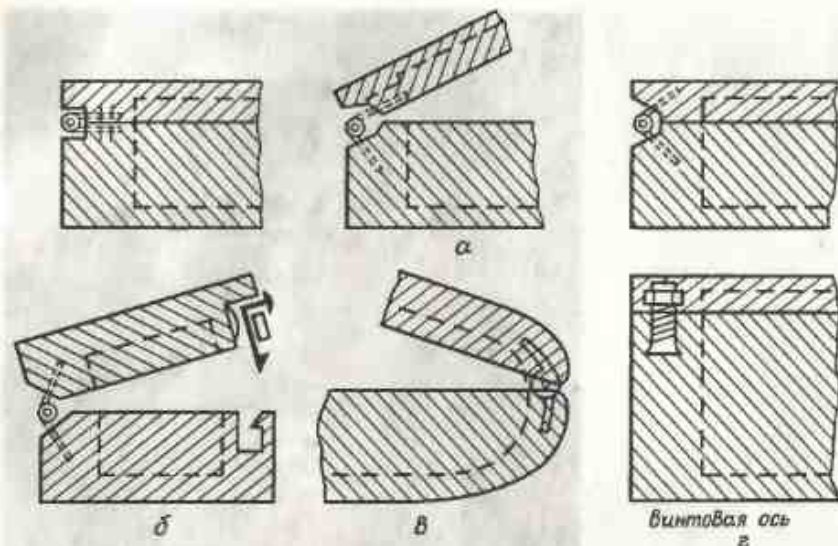
Начните с простого. Вырежьте из бруска необходимую форму. Срежьте сверху пластинку в 1,5—2 см толщиной для будущей крышки с расчетом, что на ней будет размещен орнамент. Выберите смкость коробочки, зачистите шкуркой. По

52. Никифоров В. Я.
Ваза со змеями. Липа

краям крышки сделайте выступ, чтобы она плотно входила во внутренний объем. Проследите за точностью подгона, без зазоров. В другом варианте крышку крепят подвижно с помощью навесных петель, винтовой оси или вырезают пазы для движения ее, как это делают в пеналах. Рассмотрите рис. 53. 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

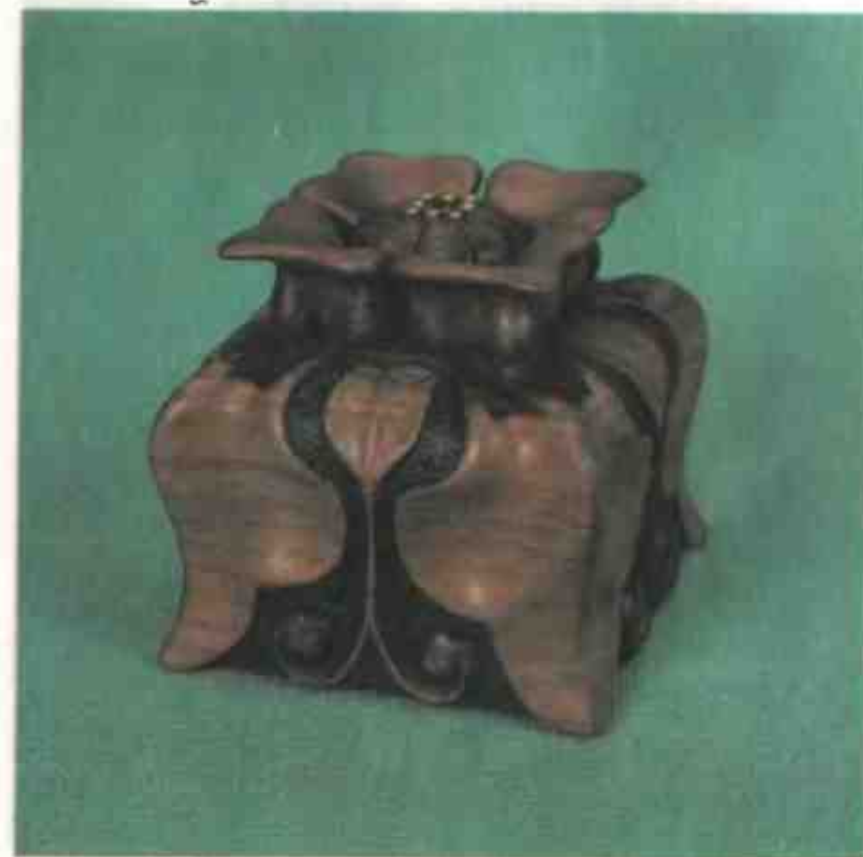
подготовьте углубления, на концах петель сделайте насечки и с клеем (эпоксидной смолой) вставьте на место. В другом варианте шкатулку составляют из отдельных стенок, дна, собирая из чисто обработанных дощечек по столярному принципу. Если не нашлось красивой породы в массиве, но имеется шпон такого качества, то вырежьте шкатулку из липы, березы или сосны. После окончания покройте шпоном в сплошной цвет или создайте орнамент, мозаику. Аккуратная работа после отделки поверхности произведет впечатление красивой вещи.

53. Способы крепления крышек шкатулок, коробочек:
а — навесная петля; б — защелка-запор; в — петля с
отскоком; г — винтовая ось

54. Тимофеев В. А. Коробочка восьми-
гранная. Красное дерево

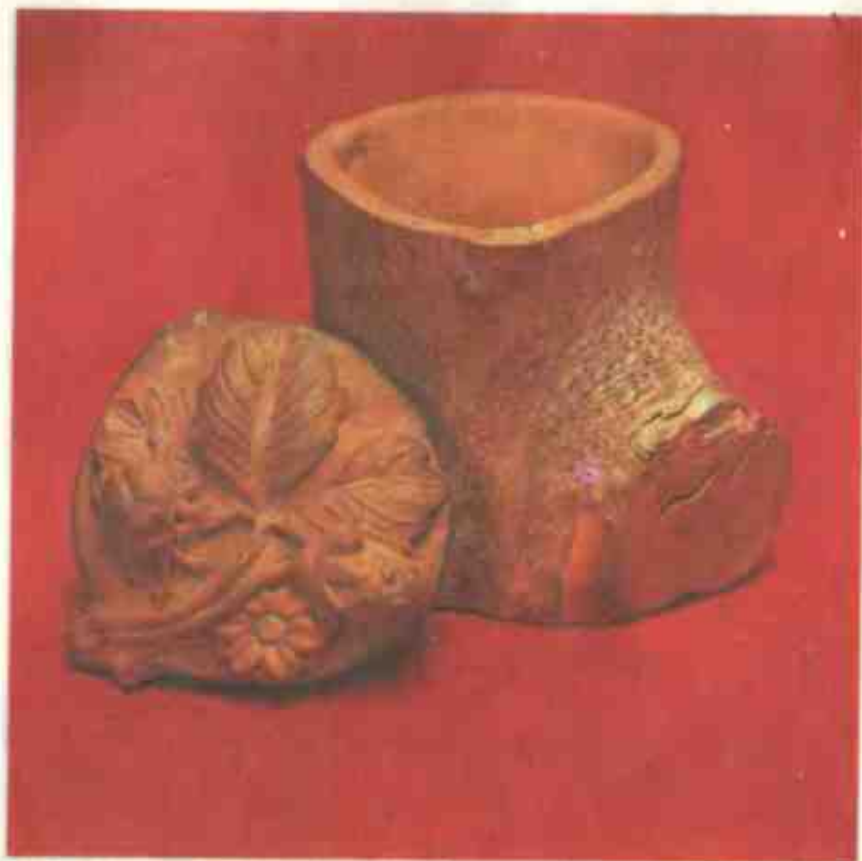

Устройство запелки запора вы видите из рис. 53. Она состоит из пружинки, захвата, крючка с кнопкой, презанных в край крышки и смкости шкатулки.

На рис. 54 коробочка из красного дерева в виде восьмилепесткового цветка. Сделана из составных частей основания и крышки. Восемь нижних и верхних заготовок монтируются на восьмигранные основы. Таким приемом можно добиться симметричного повтора текстурного рисунка в каждой плоскости детали. На заготовках вырезаются рельефы в виде лепестков. В крышку снизу

55. Тимофеев В. А. Шкатулка «Цветок». Орех

врезается запирающееся металлическое устройство. При повороте его коробочка открывается. Работы В. Тимофеева тщательно выполнены, но более характерная его особенность — соединять художественную резьбу с техникой. С юности увлекся всевозможными поделками, а подрос, привлекло изобретательство. Сейчас в его квартире целый музей. Танцующие деревянные скульптурки на ладне с северным сиянием. Кнопку нажмешь,

56. Ильев М. Д. Коробочка «Земляничка». Самшит

фигурки закрутятся в вальсе, а сияние начинает светиться, меняя цвет. Сделал он и башню с часами и колокольным перезвоном каждые четверть часа, а через час целую мелодию исполняют. Удивляет шкатулки с музыкальным оформлением. Крышка открывается и льются чудесные звуки. Работает Владимир слесарем-электриком в Кремлевском Дворце, следит за сложной системой самой большой сцены страны. Механизмов здесь много,

доверить можно только знающему свое дело человеку, творческому, со смекалкой. Такими качествами обладает В. Тимофеев, в чем мы убедились по его домашнему мастерству. Другая его работа — шкатулки «Цветок» с секретным запором из орехового дерева (рис. 55) — также составная. Прямоугольная коробочка из четырех стенок наклеивается на основание-доньшко. Крышка составлена из трех частей, где скрыто запирающее устройство, выходящее наружу в виде тычинок цветка, при сжатии которых шкатулка открывается.

57. Долгов Л. А. Коробочка «Листопад». Липа тонирована

В магазинах продаются деревянные хлебницы. Они удобны в употреблении, хорошо сохраняют от черствения хлеб, приятного вида, дешевы. Наличие их в доме создает уют и какое-то доброе расположение души. Однако ширпотребное изготовление рождает десятки двойников, не всегда технически и художественно качественных. И умелец не мог согласиться с тем, что на его столе будет стоять такая же хлебница, как и у многих других. Ему захотелось свою, ни на чью не похожую, оригинально украшенную орнаментом.

В нашем коллективе многие занялись изготовлением хлебниц, соревнуясь в разнообразии. Некоторые удивляли вдруг обнаруженными способностями, хотя раньше особенно не выделялись. Что значит дело по душе: не какие-то там маски заморские копировать, а свое родное творчество, да и домашнему хозяйству польза. Один кружковец сказал, что очень маме понравилась, всем соседям показывал, какую

58. Бугров М. В. Хлебница. Лица

хлебницу ее сын своими руками смастерил. Другой по секрету поделился, что жена никому не показывала, но сказала, что в квартире это теперь самая дорогая для нее вещь. Если дома поддерживают, то резчик не бросит своего дела, есть для кого стараться.

Изготовление хлебницы особой сложности не представляет. Вы наверняка ее не раз видели. В основе это та же коробочка, но больших размеров. Собирается из отдельных толщиной 10 мм дощечек, плотно пригнанных друг к другу столярным методом. Внутри имеется одно или два отделения для черного и белого хлеба. Плотно закрывающаяся крышка устроена по-разному. Одна открывается вверх или вниз и даже в сторону, другая (гибкая) — вдвигается под верхнюю часть или раз-

двигается по бокам. Делают такие створки из отдельных дощечек шириной 1,5–2 см и толщиной 5–8 мм. Соединяют друг к другу, наклеивая на материал или скрепляя леской. Такие дверцы двигаются во внутренних пазах. Эта техника сложнее, но делает внешний вид эффектнее и удобна. Боковые стенки и дверцу украшают резьбой. Иногда в одном стиле вырезают на верхнюю площадку столовый набор для специй: соли, перца, горчицы. Хлебницу ставят к столу или вешают на стену рядом.

Токарь по специальности, затем офицант Ю. Мишин с детства увлекается созданием парусников. По чертежам Петра I повторил копию военного корабля. Затем увлекся старорусской архитектурой. Изготовление макетов стало его настоящим занятием. «Строительный материал» — палочки — шрекает на электролобзик, обтачивает на

59. Мишин Ю. И. Часовая. Береза

миниатюрном токарном станке. Применяет щепку, шпон разных пород. Спички не использует, понимая, что их производят для другой цели. Композиции чаще фантазируют на основе старых образцов. Думаю, и такой вид творчества может оказаться интересным.

Не менее убедительны в этом направлении и работы В. Тимофеева. Он строит свои храмы из кусков массива разных пород, используя текстуру. В изделие вмонтированы часы и механизм для перезвона колокольчиков с электроподсветкой.

На севере России есть традиция: дарить «птицу счастья» на свадьбе молодым. Вешали подарок на видное место в комнате, где потоки воздуха приводили ее в движение, вдохновляя на светлые мысли, добрые дела, приглашая к творческому полету. Этот обычай пришел к нам из далеких времен и жив по сей день. Особенность такого подарка в том, что даривший сам его и мастерил. Окружающие леса всегда были богаты сляью, сосной. Так что мате-

60. Шука А. В. Деревянное зодчество России. Ясен.

риала предостаточно, а умение и мастерство передавались из поколения в поколение.

Хочется и сегодня эту добрую традицию всячески поддерживать. Такую птицу (рис. 63) вырезал и подарил нашей студии Саша Климач — инженер по образованию. Живет он в Архангельске. Несколько лет назад познакомились с ним на выставке в Москве. Попросился принять его в коллектив. Я принял, не очень надеясь, что смогу

помочь на расстоянии. Но с 1980 года Саша, приезжая в отпуск и командировки, заходит в мастерскую, привозит новые работы, консультируется, ведет переписку, высылает фотографии работ. Когда освоил технику, появились интересные самостоятельные работы, стал участвовать в наших выставках. А теперь и он организовал детский кружок резчиков в клубе юных техников города Архангельска. Саша прекрасно делает вазы из сплеченных наростов березы, хорошо знает тайны лаковых покрытий, но особенно порадовал нас, когда привез

на московскую выставку «Вдохновленные природой» целую дюжину северных птиц. Одна из них удивляла размерами. Размах крыльев достигал 80 см. Мы прикрепили их нитками к потолку, чтобы парили над выставочным залом. Зрители восхищались красотой, изысканством птиц, терпением и мастерством северного умельца. Некоторые не могли поверить, что каждая птица сделана всего из двух брусков ели. Приходилось подолгу терпеливо объяснять технологию. Многие собирались и сами попробовать, чтобы иметь свою «птицу счастья» в

61. Тимофеев В. А. Башня «Время не ждет». Красное дерево

доме. И мне подумалось, не предложить ли начинающим резчикам для одной из первых работ изготовление такой птицы. Для этого проследим, как и в каком порядке, какими инструментами следует вырезать эту работу.

Понадобится хвойное дерево с прямыми слоями. Лучшая порода — ель. Ее слои близко расположены друг к другу. Это дает возможность резать тонкую щепу. Используют и сосну, пихту. Прежде всего потрени-

62. Тимофеев В. А.
Храм забвения. Дуб,
граб

руйтесь в расщеплении нетолстых палочек.

Отколотите от чурки длиной 30 см два бруска. Первый для крыльев сечением 6×2 см, второй для туловища 6×4 см. На одной из кромок первого бруска сделайте разметку рисунка будущих крыльев ученическим карандашом, если древесина сырая (простой плохо виден). Выберите профиль плоской или полукруглой стамеской шириной 1,5 см, сделайте замки и закруглите концы крыльев, уголко декорируйте. Если древесина свежесрубленная, расщепляйте крылья без предвари-

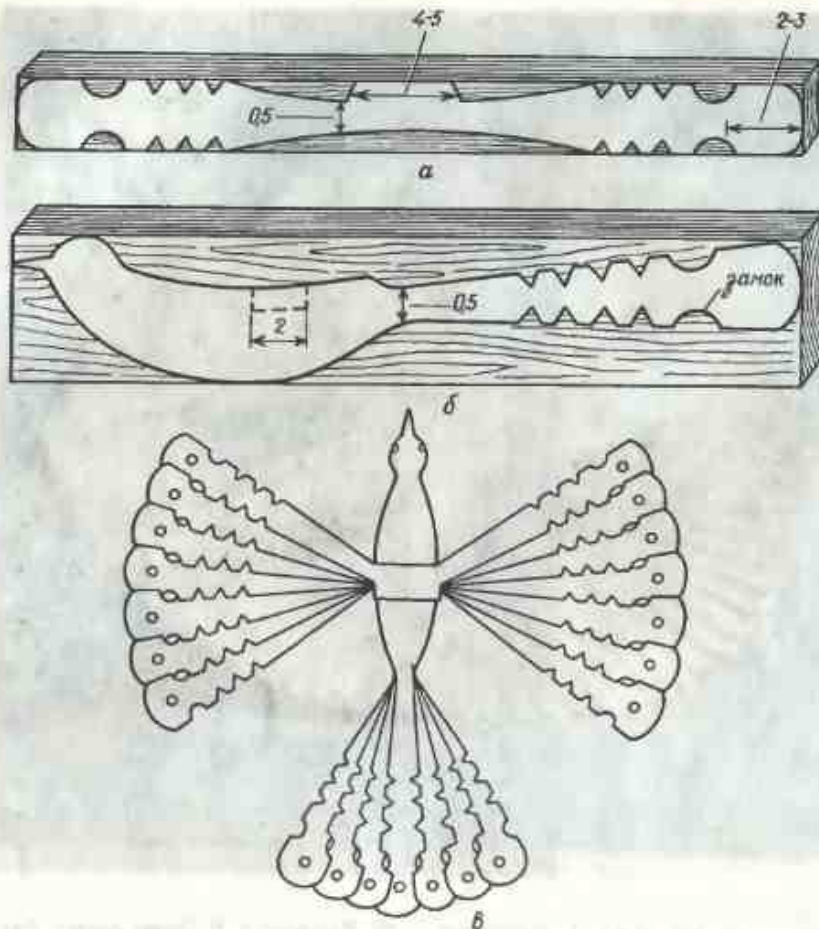
тельного распаривания. В противном случае следует пропарить. Опустите в кипящую воду половину бруска на 5—7 мин и расщепляйте до середины. Положите в упор и остро заточенным тонким ножом разделите на драпку толщиной около 1 мм. Драпки расщепленного конца стяните бечевкой или резинкой. Это не даст им 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, как показано на рис. 64, на замки. Второй брусок разделите

условно на две части. С одной стороны вырежьте тело и головку птицы и зашкурьте. Вырежьте на спинке замок в виде паза. По сторонам другого конца вырежьте профиль и замки. Запарьте хвостовую часть, расщепите на драпки: чем тоньше, тем больше перьев. Пока пластинки влажные, отогните поочередно, одну за другой закрепляя в замки. Расправленные крылья и хвост зажмите в прищепы для дальнейшей просушки. Высохнув, они обретут форму, заданную прищепами. Снимите их и переплетите перья цветной ниткой для закрепления и

63. Климачев А. В. Птица счастья. Ель.

декора. Приступите к сборке птицы, вставив крылья в замок спинки туловища с клеем. Зажмите струбциной через матерчатую прокладку, чтобы не повредить туловище. После высыхания снимите струбцину и зачистите изделие шкуркой. По традиции цвет оставляют натуральным, при желании попробуйте тонировку и даже раскраску. Это может придать изделию неожиданно новое решение. Покрытие лаком не обязательно. Втыкая иголку с ниткой в

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

спинку, определите центровку птицы. В этом месте просверлите отверстие диаметром 3—4 мм, вставьте шкант 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 рабо-

чим 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. Сирия 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 мы завершим разбор и начальное знакомство

с первыми пробами в продолжении прекрасного материала. Теперь у вас есть достаточно опыта, освоили начальную технику обработки дре-

весины необходимым режущим инструментом.

Можно попробовать свои силы и на более сложных изделиях.

Разнообразие рельефа

Значительное место в работах из дерева занимает разновидности рельефов. Выполнение их требует определенного навыка. Чем рельеф сложнее, тем больше мастерства необходимо. Рельеф — это объемное произведение в технике орнамента, скульптуры, размещенное на плоскости, в разной мере выступающее над ней. По степени высоты разделяется на три вида. Низкий рельеф располагается над самым фоном, барельеф выступает до половины своего объема, горельеф выделяется более чем наполовину. Встречается и обратный рельеф, то есть врезанный вогнуто в основную фон. Его называют контррельефом. Применение техники рельефа довольно-таки широко. Украшение мебели, настенных панно, декоративных тарелок, рам для живописи и зеркал, отделка ваз, шкатулок — всего не перечтешь.

Советую первые работы делать в мягком материале. Здесь в первую очередь выручит универсальная лина. Береза — тоже неплохой материал, даст чистый блестящий срез, но колкая, требует заметных физических усилий. Когда освоите рельефные работы в мягких породах, обращайтесь к твердым с красивым однотонным цветом древесины и прежде всего к красному дереву. При крупных деталях орнамента неплохо себя покажут и текстурные породы: дуб, ясень, боярышник и даже сосна.

Инструмент для выполнения такой работы может состоять из трех-

четырех наименований, но более широкий ассортимент упростит, облегчит и ускорит процесс вырезания. Размеры резцов — в зависимости от масштаба выполняемого изделия. В рельефах нередко встречаются разнообразные формы, изгибы деталей, линии сложных направлений, для вырезания которых, возможно, потребуется резец, изготовленный специально.

Порядок выполнения работы следующий. Прежде всего приготовьте ровную поверхность, на которую запланировано дать рельефное изображение. По размеру предлагаемой площади создайте на бумаге эскиз, пролепите в натуральную величину в пластилине, уточните детали, их соотношение, композиционное 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 снижения фона приступите 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

65. Меркулов И. А. Тарелка декоративная. Липа тонована

повторить до необходимой глубины, расширив фаску подрезки. Когда придется выполнять горельеф, высоко отступающий от фона, возможно применение полукруглых стамесок с вертикальным врезанием и ударами киянкой. Делайте это на расстоянии 2—3 мм от контура рисунка. После подчистки края деталей произведите подборку фона, начиная с больших ее площадок. Срезать лучше отлогими стамесками или такими же клюкарзами

в удобном направлении по отношению слоя, а где возможно, лучше резать поперек его. Особенно это относится к стадиям завершения. Так больше гарантии выполнить фон чистым, с меньшим количеством задиров. Следите, чтобы глубина была везде одинаковой. Теперь можно приступить к вырезанию форм рельефа. Начните с заovalивания или закругления краев контура, где это необходимо. Прodelайте подрезку деталей второго плана, выделяя первый. Уточните их контуры края. Если есть третий план, повторите подрезку. Вырезайте

66. Цесарский А. А. Молдавские мотивы. Липа тонована

орнамент, срезая лишнее в один-два приема. Не делайте множества коротких срезов в одной детали, это портит ее форму, пластику поверхности. При возможности режьте по слою.

Высокий орнамент режьте сначала начерно, приближаясь к требуемой поверхности до 3—5 мм. Затем стамеской 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. В таком способе работа становится более контрастной и живой, в материале чувствуется дерево, мы видим, каким инструментом работал художник, и его мастерство. Если есть необходимость больше 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 запол-

67. Ниси́форов М. Н. Часы настенные.
Дуб, липа то́нирована

ните сеткой пуансона-чекана. Тонировку применяйте по необходимости. Светлые, однотонные породы чаще подкрашивают, текстурные имеют свой цвет и менее нуждаются в этом. Применение лака предпочтительнее жидкого, густой затягивает мелкий орнамент, создает неестественный блеск. Располировать его сложно. В этом случае восковое покрытие, думаю, более удачно. Оно равномерно впитывается, располировывается щеткой с длинным ворсом, усиливает естественный блеск срезов. Работа выглядит контрастной, цельной, приятной на

68. Цесарский А. А. Всегда вместе. Липа то́нирована

глаз. Тарелка И. Меркулова (рис. 65) хорошо показывает возможности рельефа с последующей тонировкой, нанесенной распылителем. Детали растительного орнамента протерты влажной тряпкой, что сделало их более светлыми на темном фоне, который проработан чеканом. Основная форма выточена на токарном станке.

В сборнике помещены работы научного сотрудника А. Цесарского. Вот уже несколько лет он сво-

69. Цесарский А. К. Книголюб. Липа тонирована

бодное время отдает рельефу, скульптуре малых форм. Большое внимание уделяет человеку, его настроению. Гротесковые фигурки, смешные и грустные, разудалые и лиричные. Это персонажи деревенской и городской жизни, сценки сельских праздников и будничного общения горожан. Все они проникнуты добром и теплом человеческой души, явно прослеживается уважение и даже любовь автора к таким живым и милым персонажам.

А. Цесарский не пользуется эскизами в глине, вырезает сразу в материале. Мы не должны предъявлять к его работам требования — соблюдать анатомические законы. Нарушенные каноны анатомии помогают автору усилить образ, убрать все лишнее, отблекающее от главной темы. Он хорошо чувствует рельеф. Сюжетные сценки в рамках закончены, наполнены своим миром. Здесь ничего нет лишнего. Художник, не изучавший специально законы построения композиции, интуитивно, но с заметным мастерством строит свой рисунок. Это

хорошо чувствуется на рельефе высотой 50 см «Молдавские напешы» (рис. 66). Расположенные в квадрате персонажи образуют явный треугольник, что создает равновесие и ритм. Технические приемы достаточно условны, но образ каждого психологичен, с передачей настроений. Посмотрите, с каким упоением скрипач выводит свою печальную мелодию. Его фигура главная в сцене. Направление скрипки и смычка переводит наш взгляд на спокойно, но с внутренним упоением слушающего мужичка. Он, удобно опустив руки, сидит весь во внимании.

70. Плох С. А. Покровская церковь в Киях. Липа тонирована

Приподнятые брови перекликаются с настроением самого музыканта. И завершает сцену расположившийся полулежа на земле молодой крестьянин. Музыка завороживала его. Он спиной к зрителю, но безразличие к льющейся мелодии, к инструменту со звуками человеческой души мы хорошо понимаем. Его босые ноги, засученные брюки и вся сцена подсказывают нам об отдыхе на природе, возможно, в перерыве уборочной страды. Работа

71 Гришпун В. Б. Работа над портретом скульптора Эрзи. Красное дерево

наполнена гармонией и добром. Рассматривая образы и композицию, мы чувствуем материал. Резчик в окончательной обработке слегка прошелся шкуркой, оставив следы резца.

Другой рельеф «Всегда вместе» (рис. 68). Выполненный из лифы 50×45 см, он также возвращает нас в деревню к добрым ее хозяевам, всю жизнь прошагавшим вместе. Прекрасно передано настроение. Удачные наклоны голов усиливают такое впечатление. Для создания глубины второго плана автор полностью снял фон. Рамкой для сценки служит резной наличник, выполненный способом контурной резьбы. Он создает атмосферу деревенской жизни и является как бы ограждением сюжета от окружающей среды. Простота исполнения рамки не

мешает основному содержанию, а дополняет его и создает свой мир. Верю, такая работа вызовет у зрителя добрые чувства, а возможно, и улыбку. Удивляет мастерство автора: в доске толщиной 2 см убедить нас в объемности образов и перспективе сценки. Финал обработки поверхности — легкое прикосновение шкуркой и тонирование. Рамка-наличник вырезана отдельно и смонтирована.

Не менее интересна работа «Книголюб» (рис. 69). Рассмотрите ее внимательно и сами постарайтесь разобрать композицию, технологию исполнения.

Вы обратили внимание на рис. 70 с рельефом «Покровская церковь» (из ансамбля в Кижях)? Работу в реалистическом плане убедительно выполнил Сергей Плохих, окончивший Московский архитектурный институт. Его знания в этом сложном виде творчества, умение рисо-

вать, чувство объема удачно соединились с мастерством резьбы по дереву, которым он увлекся еще в студенческие годы.

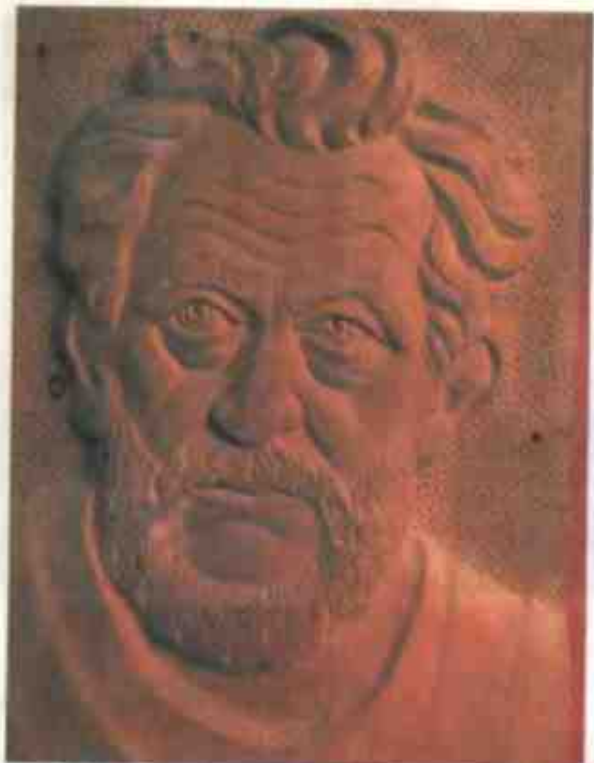
В доске лифы 80×70 см с толщиной всего 2 см ему удалось создать иллюзию объемного храма и глубину перспективы. Вначале провел тщательное построение по законам архитектуры на бумаге в размерах материала с разработкой необходимых деталей и планов. Ценность такого произведения и в его достоверности. Умело разработана композиция, старательно проработаны детали каждой плоскости, ближние объемы выполнены более крупно и подробно. Удачная тонировка дополняет чувство пространства,

игру светлых и теневых сторон. Активно расцвечена даль небосвода с развивающимися лентами облаков, которые напоминают дым пожарниц и создают атмосферу беспокойства. Такое декоративное решение Сергей объясняет тревогой, желанием привлечь внимание к сохранности архитектурных памятников, к опасности, которая им грозит.

Выполнение портрета способом низкого рельефа дело сложное, требующее немалых знаний и опыта. Не плохо справился с этой задачей В. Гришпун (см. рис. 71). Высота рельефа 1 см, работа не окончена, но уже убедительна, образы вполне узнаваемы.

72 Ильев М. Д. Эрзи в Италии. Красное дерево

73. Ильин М. Д. Эрист Барлах. Бреза

Трудно судить о качестве своих работ (без сомнения, не все удалось), поместил их как пример возможностей данного жанра в конкретном образе. Рельеф «Эрист в Италии» (рис. 72) вырезан в доске красного дерева 29×21 см с толщиной 4 см, высота рельефа 2,5 см. Фотографию перерисовал по размерам заготовки, перевел, опустил фон. Структура материала оказалась ленточного строения, т. е. через 5–8 мм слои изменяют направление по отношению к поверхности древесины.

Если срезать по слою, через эти расстояния образуются задиры. Обработка требует особой сноровки. Зато полировка такого мате-

риала дает замечательную игру текстуры. Это заметно на рис. 76 в работе «Люди, помните Хатынь». Здесь же слоистость могла помешать деталям образа, пришлось лицо проработать полукруглой стамеской поперек слоя, создав плотную декоративную структуру.

На рис. 73 образ выдающегося немецкого скульптора Э. Барлаха, выполненный по фотографиям из книги. Его замечательные произведения из дерева стали прекрасными образцами пластического творчества. Первый вариант образа Э. Барлаха встречался в разделе «Контурная резьба». Для выполнения данной работы я сначала сделал набросок основных черт лица, деталей

по размеру материала — березовой доски 45×30 см в 3 см толщины. Перевел через копирку, опустил фон вокруг головы на 2 см, резцом наметил основные черты, равномерно углубляясь и уточняя подробности. Следил за одинаковой глубиной рельефа по всей поверхности и масштабом сжатого объема. Старался резьбой добиться контрастного рисунка теней, не забывая о характерных особенностях анатомического и пропорционального строения. Одежду проработал условно мягкими переходами плоскостей в стиле работ в дереве самого Барлаха.

Прорезная рельефная резьба. Вид художественной резьбы со снятием фона рельефа в основе технического исполнения мы уже разбирали в разделе плоских орнаментов. Но в

данном варианте усложняется техника, усиливается внешний художественный эффект, прибавляется разнообразие возможного исполнения за счет вырезания объемного рельефа. Прорезной рельеф нередко украшает художественный предмет без добавления фона (рис. 75).

В этом разделе хотелось бы затронуть еще один вид сквозной резьбы, редко встречающийся в творчестве любителей. Когда создаете эскиз рисунка для прорезной резьбы, обращайтесь внимание не только на композиционное решение орнамента, но постарайтесь увидеть, какой контур образует пустота на месте снятого фона. Ее пластический край может создавать причудливые формы, порой самостоятельно формируя образ. Воспользовавшись прорезной техникой, иногда художник сознательно создаст рисунок не только рельефа, но и контура той

74. Долгов Л. А. Ваза «Лесная». Липа раскрашена

75. Бархударян А. С.,
Тумосян К. Ц. Корпус
для часов «Звартноц».
Грецкий орех

пустоты, которая образуется пространством снятого фона. Такой пример в художественном произведении москвичи и гости столицы

могут увидеть на улице Рихарда Зорге, где установлен памятник знаменитому разведчику. Именно прорезанной пустотой в декоративной

76. Ильяев М. Д. Люди, помните Хатынь!
Красное дерево

77. Ильяев М. Д. Вечно живой. Красное дерево

стеле создан образ скульптором В. Е. Цигалем.

Это хорошо видно и на композиции «Люди, помните Хатынь!» (рис. 76). В пластической обобщенной форме отражено отношение к трагическим событиям. В Великую Отечественную войну в белорусской деревне Хатынь фашисты сожгли в один сарай жителей и сожгли. Сейчас на месте уничтоженной деревни установлен мемориальный комплекс. В 1975 году мне удалось там

побывать. Потрясенный трагедией, на основе увиденного я создал свой памятник. На композиции условно показана крыша сарая, еще объятая языками пламени. Для усиления психологического воздействия сделано сквозное отверстие в образе профиля одного из тех, кого уничтожили. На его фоне рука, призывающая: «Остановитесь!» В этой работе использован способ прорезной резьбы, с контуром свободного пространства в виде образа, где пустота наполнена содержанием, пластической формой наравне с рельефом пламени.

Другая работа в прорезной технике (рис. 77) «Вечно живой». Композиционный фон рельефа сделан в виде кирпичной стены, изуродованной взрывами снарядов и пуль. В центре образ солдата, со сквозной раной в груди. Его расстреляли, но в нашей памяти он вечно живой.

Эти две работы сделаны как проекты памятников в 10—15 м высоты для установления на открытой местности, где окружающая среда была бы составной частью композиции.

Хотелось бы привлечь и ваше внимание к созданию произведений, отражающих нашу жизнь, сложные человеческие отношения, ту социальную среду, в которой мы живем и творим. Художник, даже если он и любитель, не должен быть безразличным к окружающему его миру. Нельзя только украшать, необходимо и рассказывать о своем отношении ко всему, что происходит вокруг тебя.

Накладная резьба. Орнамент, выполненный с прорезным фоном, подлежащий наклеиванию на самостоятельный фон изделия, называется накладной резьбой. Применение его может быть довольно широко. Особенно часто такой прием употребляется в украшении свободных площадей мебельных покрытий, которые делают из шпона, не позволяющего на нем создавать рельефы. Иногда на больших плоскостях неудобно вырезать небольшого размера орнамент. В таких случаях, чтобы заполнить и украсить объемным рисунком поверхность, применяют накладную резьбу. Эти добавки вырезают из пород схожих с основной или других, но красивой текстуры: дуба, груши, ореха, палисандра, красного дерева и т. д. (см. рис. 67).

Оформляют такой техникой и декоративные изделия: тарелки, шкатулки, хлебницы, рамы. По исполнению накладная резьба схожа с прорезной, но, имея в виду возможные мелкие детали рельефа и опасность их откола, рекомендовал бы 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, зачищая контуры. Готовую резьбу осторожно снимите с бумажного покрытия лезвием тонкого ножа. Обратную сторону рельефа освободите от бумаги, не делая по краям фаски закругления, иначе после приклейки к основному изделию пропадет впечатление целостности фона и рельефа. При желании такую подрезку делают для контрастного подчеркивания деталей, усиления чувства объемности. Приклеив рельеф на фон, выполните отделку поверхности (см. с. 60—«Рельефы»).

Контррельефная резьба. Одной из разновидностей рельефа является контррельефная резьба, в которой весь объем задуманной формы с орнаментом вырезается углубленно в материале. Это соответствует митрице и гипсовой форме для повторов с лепных изделий в ювелирных отливках, при изготовлении скульптур, архитектурных украшений, в промышленном производстве. Для резчика представляет определенный интерес вырезание деревянных форм, используемых в домашнем хозяйстве. Приятно подать к столу затвердевшее в формочке желе, творожную массу, хлебцы или медовый пряник. Осо-

78. Пряничная доска. Архангельская губерния, XIX век

большее внимание уделяют изготовлению пряничных досок с бесконечным разнообразием форм и рельефа.

Активное развитие такого творчества в стране относится к XVII веку. Некоторые формы по своей художественности сами являются произведением искусства. Для их создания использовали образы птиц, рыб, зверей, целые сюжетные сцены, которые украшали орнаментом, надписями. К праздникам, свадьбам, датам, знаменательным событиям вырезали формы больших размеров. Иногда на одной доске разме-

79. Баклауз Ю. Рыбаки. Липа тонирована

щали по шесть-двенадцать и более небольших форм для ускорения процесса изготовления. Пряники на Руси всегда были желанным лакомством для детей и взрослых. Особо славились таким искусством Городец, Тверь, Вязьма. В настоящее время традиция поддерживается в некоторых областях и городах. Интересны формы тульских пряников, отличающихся неповторимым ароматом и вкусом. Большую популярность приобрел мастер прянич-

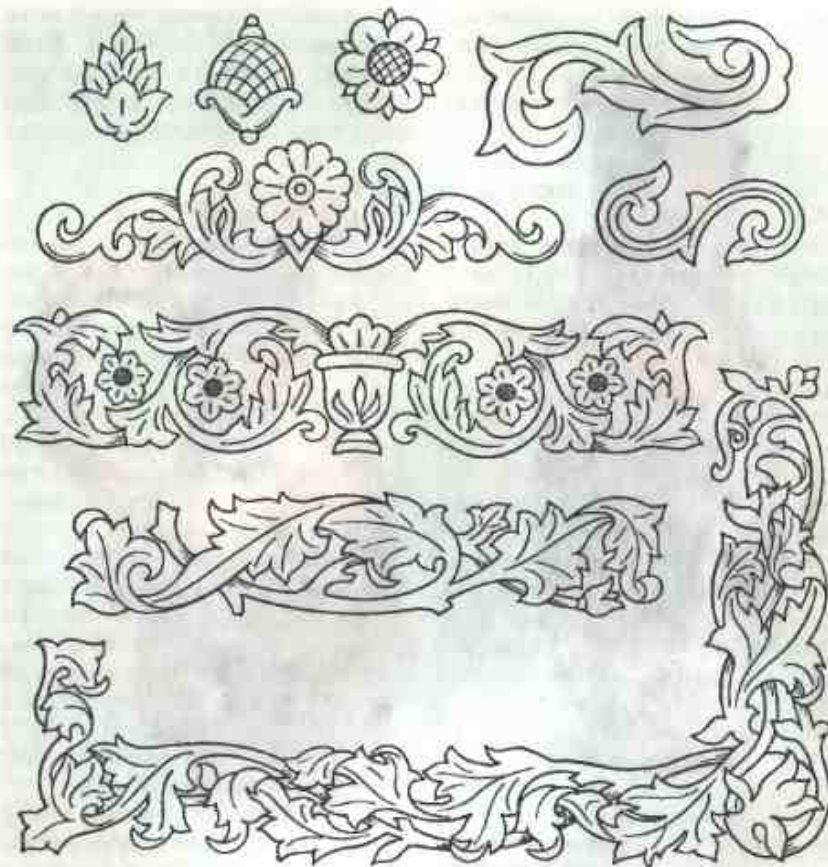
ных досок Н. В. Горчаков. Его работы, отмеченные медалью ВДНХ (ныне ВВЦ), известны не только в Тульской области. Многие туристы и гости увозят сувениры, выпекаемые по образцам народного умельца. Современные принаки украшают также изображениями зверей, сказочных образов, предметов быта. Выпускают к юбилеям, датам, с эмблемами и надписями. Для художника представляется большая возможность в творческой фантазии.

Порядок изготовления следующий. Заготовьте ровную доску толщиной 3—5 см, лучше из березы. Размер ее должен быть несколько больше будущего пряника. Нарисуйте форму и заполните несложным орнаментом. Если необходима надпись, сделайте ее зеркально, чтобы дали правильное изображение в оттиске теста. Перенесите контур края рисунка на доску. Стамесками или фрезой снимите до необходимой глубины форму внутреннего объема и сделайте ее ровной. Следите, чтобы края были слегка наклонены к внешней стороне. Переведите линии орнамента и надписи. Царапиком, мелкими полукруглыми стамесками вырежьте рисунок, делая углубления по линиям, чтобы стороны были наклонены от центра. 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 рекомендуем: 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 толщиной 1—2 см. На ее поверхности вырежьте рельеф дна, что легче сделать без предварительного углубления. Вторая по толщине равна высоте пряника. В ней вырежьте отверстие по контуру края рисунка с расчетом возможного совмещения досок в общую форму. Сложенные места доведите стамеской, зачистите и соедините деревянными шкантами. Такой способ облегчает и ускоряет процесс, а при необходимости дает возможность заменять 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. Они сопровождают нас с первых дней жизни, а гениальным их творцом по праву является природа. Взгляните на небо, горы, моря, леса! Все одето в красочные и объемные орнаменты. Посмотрите внимательно на любое растение: как прекрасны цветки, симметричны лепестки, как изящен стебель, ажурны края листьев. Обыкновенная еловая или кедровая шишка украшена ритмичным рельефом чешуек.

Не обделила природа и животный мир. Вспомните граненый панцирь черепахи, чешуйчатую кожу змеи, рельефную спину крокодила. Как прекрасны животные в таком декоративном наряде. Насекомые не уступают им в изяществе форм и разноцветии рисунка.

Подводный мир не менее богат художественным творчеством природы. Восхищают морские звезды, всевозможные раковины, причудливые рыбы, медузы, моллюски. А зимние пейзажи, рисунки мороза на стеклах окон, сверкающий калейдоскоп снежинок. Рассмотрите внимательно, как декоративны их формы. Из этой щедрой многокрасочной мастерской, неисчерпаемой кладовой образов, рельефов человек с первобытных времен черпает примеры творчества, вдохновляется в стремлении украсить свою жизнь и среду обитания. Он не может быть безразлич-

80. Элементы орнаментов

ным 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, какой рельеф приемлем его свойствам и качествам. Заботьтесь о ритмичности композиции, следите, чтобы элементы орнамента не перегружали пространства, равномерно

81. Ильяев М. Д. Вазочка «Дубок», кувшин «Виноград». Красное дерево

распределялись по площади, заполняя видимые глазу поверхности. Детали связывайте между собой, не разъединяйте на большие расстояния. В узоре намеренно выделяйте основные элементы, которые своим акцентом будут организовывать вокруг себя композицию. Намечайте определенную схему, по которой орнамент будет строиться в данном стиле и последовательности на плоскости. Предлагаю способ

облегчения работы при создании рисунка: нарисуйте половину задуманного орнамента и подставьте зеркало, чтобы он отразился, — так вы увидите целое изображение всей композиции. Если что-то в нем не устраивает, доработайте. Когда же получите окончательный вариант, перенесите на кальку готовую половину эскиза, которой воспользуетесь в работе, переводя обе стороны элементов зеркального изображения на заготовку. Для повторяющихся элементов сделайте трафарет. Для увеличения и перенесения эскизов на материал иногда приме-

няют диапроектор. Для этого снимают на фотопленку необходимый рисунок, фотографию. Проявленный негатив просеивают с необходимым увеличением на бумагу или

заготовку, фиксируя контуры карандашом. Ложка, шкатулка, хлебница станут наряднее, в меру украшенные орнаментом.

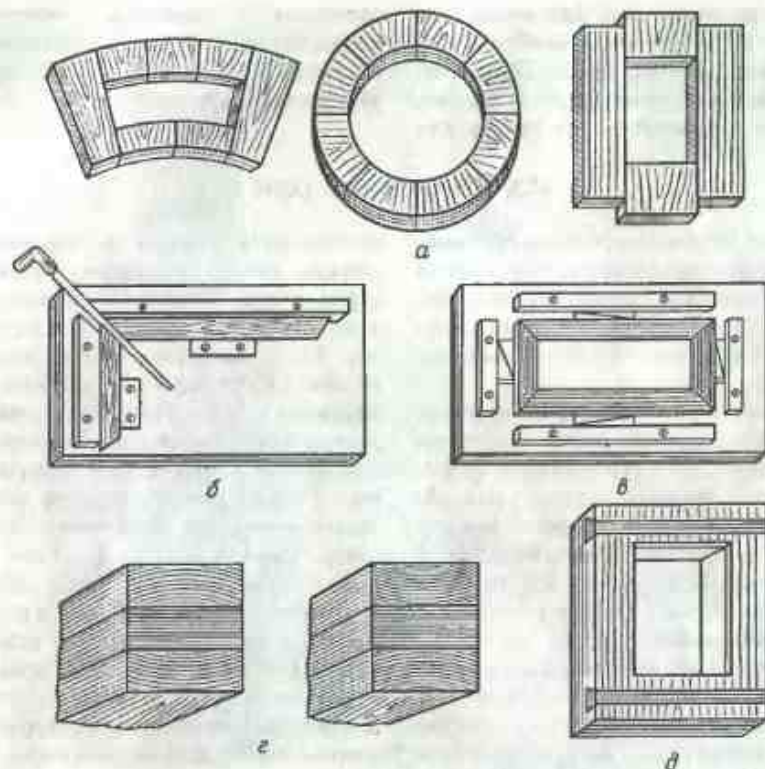
Изготовление рам

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 (с подрамником или без него) прежде всего — жесткая основа, на которой крепится фотография, картина или зеркало. Кроме того, она закрывает необработанные края живописи, натянутые на подрамник, дает возможность вешать изделия на стене. С психологической точки зрения, рама является как бы границей пространства той жизни, которая отражена в картине. Эстампы, гравюры обычно обрамляют багетом или вставляют в паспарту из картона в металлической оправе или без нее. Современную живопись нередко помещают в ровные рамы с фигурным профилем сторон без сложных элементов резьбы. Но некоторые произведения, представляющие значительную художественную ценность, и картины старых мастеров, требуют к себе большего внимания. Здесь уместна рама, украшенная красивой резьбой. При изготовлении ее следует учитывать размеры живописного полотна, преобладающий цвет, переданное настроение. Необходимо определить стиль орнамента, сложность композиции, насыщенность деталей. Не следует

перегружать рельеф, в элементах должно быть равновесие, чувство верха и низа. От этого во многом зависит впечатление от самой картины. Когда мы видим в музее живописное произведение известного художника в богато оформленной раме, то любуемся в первую очередь содержанием, созданным образом, мастерством автора, а затем отмечаем достоинства обрамления. Благодаря раме то, что изображено на картине, как бы выхвачено из мира, в котором творил художник, и перенесено в наши дни. Особое разнообразие форм и декора рам применяют в изготовлении зеркал. Этот предмет является частью интерьера современной жилой квартиры и общественного помещения. К нему предъявляют требования художественно-эстетического и функционального характера. По назначению зеркала разделяются на настенные, настольные и галантерейные, от чего зависят их размеры и форма, рама и ее украшение. Она нередко сама является произведением искусства.

Рама из багета. Один из распространенных способов обрамления — использование готового или самодельного багета. Приобретают его необходимой ширины, профиля сечения, цвета, с запасом длины по размерам требуемой рамы. Для нарезания багета необходимой длины с распиливанием под углом 45° понадобится стусло. Если его не нашлось, закрепите на верстаке или

82. Техника изготовления рам:

а — способы склейки досок в рамы; б — распиливание под углом 45°, в — склейка рамок; г — склейка досок по длине; д — готовые рамы

на доске две рейки под углом 90° с небольшим расстоянием между ними в углу для свободного прохода толщины пилы (рис. 82). Отпилите на глаз концы двух кусков багета под углом 45°, уложите их в угол закрепленных реек с внутренней стороны, укрепите державками и пропилите заново место стыковки под углом 45°. Как можно точнее определите длину каждой пары параллельных сторон рамы, чтобы не случилось перекоса. Смажьте клеом концы и соедините в раму,

которую зажмите четырьмя угольными державками, закрепив их на столе. После высыхания с боковых сторон углов вбейте тонкие гвоздики без шляпок и слегка утопите. Углубления замажьте крашеной (в тон багета) шпаклевкой или вставьте кусочки дерева, если багет не покрашен.

По размерам рамки вырежьте стекло, рамку-паспарту из плотной бумаги и картонную заднюю крышку. Вставьте в рамку стекло, паспарту, картинку и накройте крышкой, закрепите все мелкими гвоздиками с четырех сторон. Чтобы рама могла висеть, с внутренней стороны прикрепите шнурок или петельку. При наличии в вашем хозяйстве рубанка-

калевки с железкой обратной профилю заготовки можно самому из квадратных реек нарезать багет. Прямоугольные углубления с внутренних сторон — фальцы под стекло и картинку нарезают рубанком-фальцебелом. Если его нет, используют нож, плоскую стамеску, уголок, но это значительно сложнее и дольше по времени.

Рамы клееные. Способы склеивания отфугованных досок в рамы показаны на рис. 82. Потребуется сухой, без сучков, трещин и прелостей материал (липа, береза, дуб, красное дерево, подойдет 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 или замените самодельным приспособлением. Для этого по размерам, которые немного больше, чем размеры рамы, прибейте на верстак рейки.

83. Липидус О. Г. Рама для зеркала. Лица

84. Корней В. А. Рама для зеркала. Красное дерево

Соедините клеем детали рамы и поместите во внутреннее пространство реек. Разницу расстояний заполните с усилием клипьями (см. рис. 82). 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 чаще происходит с березой.

Склеивание производите, соблюдая слойность древесины, как показано на рис. 82. Взглянув в торец доски, определите возможное направление прогиба при усыхании. Соединять следует так, чтобы напряжение крайних было уравновешено. Склеивать стороны рамы можно способом багетных реек. Для большей прочности склеенных мест

85. Плехин С. А. Рама для стеклянной дисплея шкафышка. Липа тонированная

с обратной стороны на углах крепят врезанные в массив уголки из фанеры, закрепив их гвоздиками или шкантами. Кроме склейки торцовых сторон, всю заготовку иногда 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, казенном, легкое прошкуривание и покрытие двумя-тремя слоями нитролака или воска.

Рама из целого массива. Приобрести достаточно широкую доску

необходимой толщины в хорошем состоянии не всегда удается, но если повезло, следует, учитывая размеры материала, определить внутренний проем и форму рамы. Начертите эскиз контуров проема и с внутренней стороны на 2—3 мм от края проема сверлом диаметром 6—8 мм высверлите отверстия. 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 сторон рамы можно срезать с лицевой стороны под углом к проему, затем нарезать рельеф. Когда материала по толщине недостаточно, возможно наращивание по всем плоскостям или в отдельных местах.

Тема изготовления рам достойна особого разговора, ее невозможно раскрыть на двух-трех страницах.

Разрешите иллюстрировать авторскими примерами. На рис. 83 работа Ольги Липидус. Детали

декора из липы вырезаны автономно и соединены в раму жесткой основой. Обратите внимание на легкость и воздушность рельефа, еще больше удивляет, что вырезано все женскими руками. Не менее интересна рама Валентина Корнея на рис. 84. Вновь радуется глаз и удивляет мастерством резьбы рама для шкафчика (рис. 85) Сергея Плохих. Не удивительно, что он стал реставратором старинной мебели.

Технические работы

В начальном этапе творческого развития мы приобретаем определенный опыт, возможно, добиваясь значительного успеха в преодолении художественных высот. К этому времени создаем немало авторских работ. Наступает период, когда начинаешь чувствовать, что ты чего-то добился. Появляется желание испытать себя на более сложных задачах, проверить свои способности, имеются ли качества для преодоления больших технических и художественных уровней. Это будет как бы новым этапом в развитии мастерства, что приведет к выполнению работ с повышенной сложностью. Оно заполнит душу, разожжет любопытство, двигая вас к открытиям неизведанного. Одним из таких испытаний и может оказаться вырезание из целого куска древесины шара в шаре или неразъемной цепи взаимосоединенных колец. Прошел через такой этап и я. Целый месяц ушел на скрупулезное, терпеливое вырезание цепи с кулоном. Психологически это имело значение. Осил — значит и на большее готов. Так приобреталась уверенность в себе, укреплявшаяся с дальнейшей практикой. Преодоление, само-

утверждение и вера в себя — чувства, которые постоянно сопровождают друг друга, являясь мощным стимулом к творчеству. На данном примере еще раз убедился, что резчику по дереву необходимы усидчивость, точность технического исполнения и аккуратность. Конечно, можно сделать цепь и разъемную, 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 повышенной сложности, проверки и утверждения себя.

В дни, когда познаешь этот удивительный, во многом непонятный мир творчества, внутреннее «я» требует испытаний в новых трудностях, в том, чего не достиг вчера. Каждое преодоление — маленький шаг вперед. Такое желание еще больше усиливается, когда видишь высокохудожественные или технически сложные работы больших мастеров. Особо действовала и на меня выставка в одном из музеев Москвы. В экспедиции были показаны шары в шаре, выполненные китайскими резчиками из слоновой кости. Количество свободно работающих

шаров было около двадцати. Первое чувство — восхищение мастерством, второе — желание узнать, как это сделано, третье — вопрос, смогу ли сам такое создать, чем я хуже. Поразило ювелирное исполнение.

Дерево не может конкурировать в изготовлении особо тонких ювелирных изделий с костью, но некоторые плотные и мелкоструктурные породы пригодятся для подобных работ. Рекомендовал бы кизил, орех, самшит, сандаловое, черное дерево. Менее прочны, но применимы клен, бук, греб. Не отрицаю, в умелых руках и липа удивительна в своих возможностях, но по прочности, надежности исполнения тонких деталей конкурировать в данном случае не может. Каждому материалу свое место, где он раскроет полностью свои качества и способности. Пожелавшим испытать свои силы в резьбе такого сувенира из дерева, изложу основные этапы вырезания.

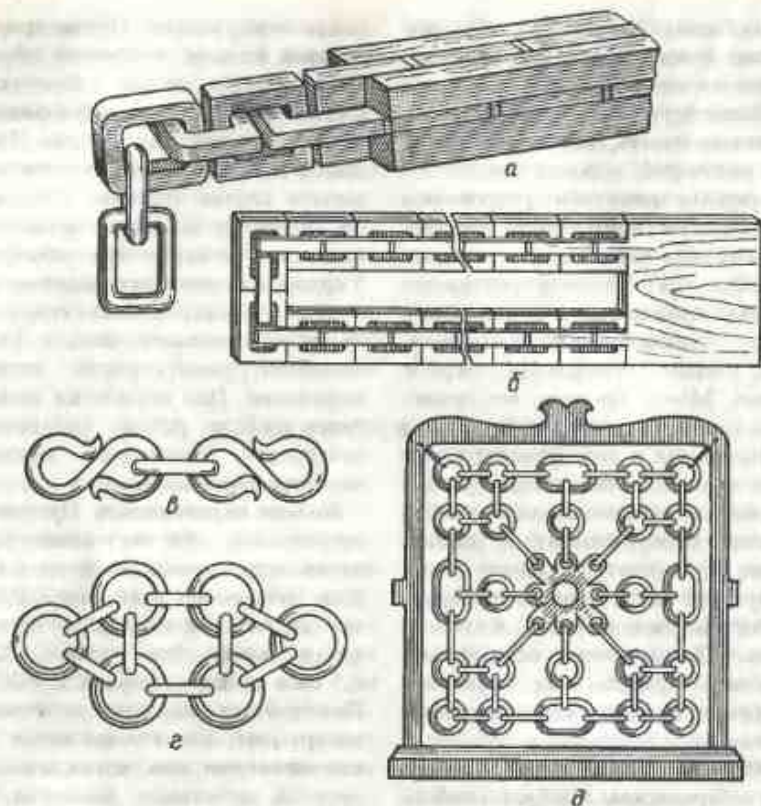
«Шар в шаре». Помните, это изделие из древесины требует особого умения и осторожности в связи со сложностью строения, большей хрупкостью, чем у кости.

Выточите или вырежьте форму шара диаметром 8–10 см. По всей поверхности высверлите симметрично пять-шесть пар отверстий, не доходя на 1 см до центра. Сделайте их расширяющимися вначале. Каждая пара должна быть перпендикулярна друг другу. Заранее сделанным инструментом с изогнутым режущим краем в виде лопаточки прорезайте канавки внутри отверстий на глубине каждого шара. Толщина стенок оболочки его для дерева желательна 4–6 мм.

Начинать следует с самого дальнего внутреннего шара, затем второго, третьего и так далее в направ-

лении поверхности. После прорези канавок во всех отверстиях образуются зигоры между оболочками шаров. Это даст им возможность отделиться друг от друга. Таких шаров из дерева может получиться в данном случае три-пять. Осторожно, соблюдая стойкость древесины, зачистите поверхности оболочек. Украсьте резным орнаментом так, чтобы просверленные отверстия стали его составной частью. Таким способом замаскируете технику вырезания. Для обработки понадобятся мелкие резцы, входящие в отверстия. Некоторые придется смастерить специально.

Кольца неразъемные. Предлагаю испытать себя на технике вырезания неразъемной цепи из колец. Для тренировки пригодится брусок 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 небольших размеров стамески, дрель (бормашина). Каждую сторону бруска по длине расчертите на три равные части. На углах снимите фальцы до образования крестообразного профиля в одну пятую толщины стенок. Это можно сделать плоской стамеской, ножом или рубанком-зензубелем. Разметьте расположение будущих вертикальных и горизонтальных колец отрезками в 3 см так, чтобы они были наполовину смежны по отношению друг к другу, с расчетом, что между кольцами будет расстояние 2 мм. Разделите кольца до перпендикулярной плоскости. Вырежьте внешнюю их форму, очертите внутреннюю. Аккуратно полукруглой стамеской или бормашинкой выберите древесину внутри, оставляя массу для

86. Схема вырезания неразъемных колец:
а — из целого бруска; б — цепь с кулоном; в — вариант формы колец; г — композиция; д — декоративная решетка.

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, зачищая поверхности наждачной шкуркой. После освоения основной техники вырезания цепочки переходите к выполнению более сложных вариантов. Принцип вырезания остается таким же, но чем мягче дерево и мельче размеры

колец, тем больше необходимо осторожности и точности исполнения.

Цепь с кулоном. На рис. 86 показана схема цепи с кулоном. Понадобится брусок из бука длиной 30 см и сечением $4,5 \times 2$ см. Сначала вырежьте отверстие внутри намеченной цепи, затем вычерните кулон. Это может быть рельефная розетка, маска, фрагмент орнамента. По знакомой технике вырежьте и отделите кольца цепи, начиная с дальних от кулона. При желании кольца усложните по форме. Для достаточной длины цепи разместите тридцать шесть — сорок колец. После отделения и зачистки

колец общая длина цепи увеличится за счет срезания 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, создающий дополнительную хрупкость.

Как-то на выставке подошел ко мне один из зрителей и поинтересовался техникой вырезания колец. Оказалось, он приехал в Москву, чтобы посетить экспозицию. Мы познакомились, обменялись адреса-

ми. Через месяца два получаю письмо с фотографиями вырезанных взаимопереплетенных колец. До нашей встречи он никогда не увлекался обработкой дерева. Так я в течение года 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 одной композиции). Они

87. Ильев М. Д. Цепь с кулоном неразъемные. Бук

88. Ильев М. Д. Декоративная решетка с неразъемными кольцами. Красное дерево. Работа не окончена

были выполнены с большим мастерством, с прекрасно обработанной поверхностью. 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 в удовольствие оказался для суставов лучшим лечением, поправив и общее состояние здоровья резчика. Привел этот слу-

чай, чтобы еще раз напомнить, что увлечение по душе плюс физическая работа — значительный фактор и для здоровья человека. Многие вышивают, вяжут, шьют не только ради практической пользы, но и для души, отдыха, успокоения нервной системы. В наш век стрессов, нарушения экологического равновесия природы и эта небольшая возможность имеет немалое значение в сохранении здоровья.

В завершение темы колец хочу предложить целую декоративную решетку. Схема ее на рис. 86. Дополнительная сложность состоит

в точном двухстороннем расположении рисунка и последующем вырезании колец, находящихся в средней части композиции. Необходимо попасть в тело каждого из них с двух сторон. 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 повесьте в нее свою работу. Она украсит ваш интерьер, удивляя гостей мастерством, вызывая любопытство. А вы, возможно, почувствуете, что и такое осилили, значит, можно добиться и большего.

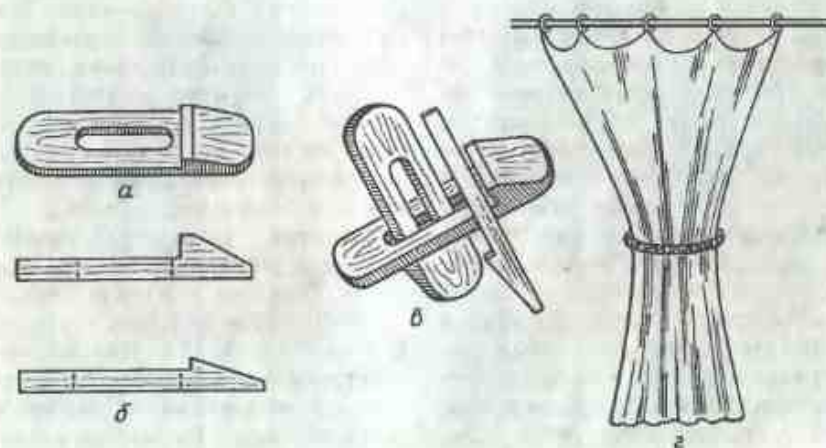
Декоративный обруч. Приведу пример интересного украшения — обруча для штор, который собирается из многократно повторяющихся одинаковых деталей в виде домашних шлепанцев с продолговатым отверстием в середине подошвы. Дерево пригодится достаточной плотности (береза, клен, орех).

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 (рис. 89, 90).

Плетеное изделие. Его режут двумя способами. В одном имитация плетения вырезается рельефно с одной стороны плоскости изделия. Но полную иллюзию плетения представляет более сложная сквозная двухсторонняя скульптурная резьба. Ценность таких работ заключена в художественных качествах и возможности применения в быту. На рис. 91 «Ваза с виноградом» вырезана объемно, с иллюзией плетения из плоских дощечек за счет скульптурного решения.

Художественным дополнением служит ветка винограда с листьями и гусеницей. Использован напоминающий форму будущего изделия

89. Схема изготовления декоративного сборного обруча
а — универсальная деталь; б — замок; в — способ соединения; г — принцип

90. Применение декоративного сборного обруча

липовый горбыль размерами 50 × 30 см и высотой 15 см. По задуманному объему начерно выберите смкость, оставляя массу для вырезания декоративных дополнений. Доведите толщину стенок до 2—2,5 см. Поверхности дна и стенок выровняйте и нанесите рисунок плетения с внутренней и внешней сторон 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 проделайте последовательно, уточняя ширину деталей, совпадение переплетения с двух сторон. Закончив резьбу плетения, подчистите поверхности и вырежьте декоративное украшение и ручки. Гроздь винограда протрите до блеска шкуркой, на остальном оставьте след резца. Это

подчеркнет материал — дерево. Тонируйте морилкой, покройте воском или лаком. Интересно решена «Ваза для печенья» И. В. Базыкина (рис. 92). Она выполнена способом рельефной резьбы. Имитация плетеного изделия — только с лицевой стороны (без сквозных отверстий), но этого достаточно для поставленной задачи. Геометрическая завязь орнамента подчеркивает основную часть вазы. В изделии чувствуются цельность и законченность композиции. И. Базыкин — руководитель одного из крупных московских предприятий, имеет инженерное образование, что отражается в его работах. Для мастера характерно конструктивное построение формы, точность вырезания деталей, тщательная обработка поверхности. Весь инструмент для дерева он делает сам, уделяя особое внимание качеству стали и форме резца.

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 увлекались и мастера 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. А дело такое в те далекие времена называли «пысочайшим и благороднейшим занятием». В русском народе искусство точения мисок, бочонков, игрушек имеет свои особые традиции. С давних пор славилась городские, богородские, семеновские, хохломские мастера народного творчества. По сей день мы встречаем изделия, сувениры, выполненные в мастерских этих мест. Резчику желательно освоить удивительную технику резьбы деревянных изделий на токарном станке. Это расширит возможности и разнообразие выполняемых работ. Бытующее в народе сравнение «как точеный» говорит о качестве, изяществе рукотворной поделки. С помощью токарного станка вытягивают заготовки для использования их как составных деталей основного изделия. Это

ножки для мебели, элементы игрушек, бусы и т. д. В другом случае создают точеные формы, являющиеся окончательным вариантом произведения, и украшают их рельефом. К ним относятся вазы, чаши, кубки, подсвечники. Древесину используют любых пород. Нетекстурные (липу, березу, клен, ольху) декорируют чаще орнаментом. Текстурные (сосна, ясень, дуб, акация и т. д.) не требуют особого декора поверхности. Решенные в удачной пластической форме, тщательно отполированные, они украсятся собственной красотой годичных колец, сучков, сердцевинных лучей. Неповторимая гамма естественного орнамента сделает вещь уникальной.

Точенные на станке художественные изделия очень разнообразны — от вытянутых узких сосудов до плоских широких тарелок. В случае,

91. Идышев М. Д. Ваза с виноградом. Липа тонирована

92. Базилан Н. В. Ваза для печенья.
Липа тонирована

1 2 3 4 5 6 7 8 9

93. Бархударян А. С., Тумасян К. Ц.
Ваза «8 Марта». Груша. Подсвечник
«Судьба». Орех тонирован

94. Меркулов Н. А. Тарелка с цветами. Липа тонирована

когда ваза или деталь мебели задумана по длине 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. Места стыковки замаскируйте декоративной линией и обработайте по необходимости поверхность. Используют токарную обработку и для создания форм, близко напоминающих первона-

чальную. В результате нового пластического решения, вырезания деталей и орнамента она в значительной мере изменит внешний вид, повышая художественную ценность. Без помощи станка такого результата добиться намного сложнее.

Не так часто, но везет. Кто-то из соседей выбрасывает отслуживший свой век старый стул или стол. Встречаются ножки из березы, бука, дуба и даже красного дерева точеной формы, напоминающие вазочки, подсвечники, подставки, а умелая доработка помогает создать симпатичное изделие. Такие

95. Ильин М. Д. Ваза «Черная». Береза тонирована

находки попадались и мне, но однажды особо повезло. Во Дворце культуры списали старый рояль, отдали три его фигурные массивные ножки. Сухая заготовка без трещин такого размера, да еще и точеная, представляет для резчика определенный интерес. Форма в основном готова. Пришла мысль вырезать вазу со сквозной пластикой. Когда отпилил верхнюю деталь, чтобы переставить ее вниз, увидел, что ножка рояля склеена из четырех частей березы с квадратным стержнем из бука. Древесина березы от времени начала преть. Приступив к работе, укре-

пился в мысли: не делать в орнаменте мелкие детали, далеко выступающие над фоном, так как материал слабый, годится больше для обобщения. Постарался представить окончательный результат и приступил к резке. Зажал в тиски, на сверлиль дрелью множество углублений для создания емкости, выбрал лишнее полукруглой стамеской и клюкарзой. Прорезал в стенках продолговатые отверстия, уточнил пластику формы, поверхность обработал шкурками до блеска и тонировал в коричневый цвет, но древесина из-за предосторожности подкраску приняла пят-

96. Ильинов М. Д. Ваза с орнаментом. Береза тонирована

нами. Вид получился некрасивый. Это мешало и форме. Довел концентрат водной морилки до черноты и покрыл еще раз. Высушив, приклеил отпиленную и обработанную верхнюю часть ножки вниз основной формы. Провошил и натер одежной щеткой (рис. 95). В такой же технике вырезал и вторую вазу, но украсил рельефным орнаментом (рис. 96).

Создавая работу на токарной основе, следует выбирать породу дерева в соответствии с поставленной задачей. Твердая древесина лучше обрабатывается. Влажность

ее не должна быть большой. Специалисты рекомендуют от 6 до 12%. Это состояние дерева, высушенного в домашних условиях. Для более полного изучения токарного дела посоветуйтесь с мастерами, обратитесь к специальной литературе. Определенный интерес представляет книга И. Т. Глобова «Пособие токарю по дереву». Тем, кто уже имеет опыт токарной обработки металлических изделий и желает перейти на дерево, хотел бы посоветовать. Ввиду приобретенного чувства к материалу другой структуры и качества будьте внимательны, обрабатывая новый

97. Ильин М. Д. Розетка «Ромашка». Липа тонирована

материал — дерево. Оно по сравнению с металлом менее прочно, хрупко, вязко, имеет слоистое строение, встречаются сучки, свилеватость, гниль, трещины. Текстуры породы не всегда выдерживают мелкие детали. Вытачивая чаши, вазы, не следует делить тонкие стенки, особенно в торцовых местах. Что выдержит металл, не гарантирует дерево. Ему всегда нужен запас прочности. Со временем наше изделие может усохнуть и дать трещину в тонком месте. Не советовал бы копировать металлические, керамические и из других материалов изде-

лия. У каждого из них своя структура, возможности, а значит, и технология обработки, пластическое решение.

Работы из твердых пород. 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 чаще с красивой текстурой, 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 шпунстах, шпоне. Художественные работы резчиков достаточно разнообразны: от декоративных решений, скульптуры, малой пластики до ювелирных изделий. Для обработки твердых пород бывает недостаточно традиционного инструмента для резьбы. Здесь чаще применяют ножовку, рашпили, напильники, рифлски, бормашину. Технология в основном остается прежней, разница в лишнем мозолях да усидчивости, но в первую очередь нужно понимание материала, его свойств, предвидение результата в окончательной обработке и большое мастерство. Режущий инструмент должен быть только из стали высокого качества (лучше та, которой обрабатывают металл, — быстрорежущая, легированная). Применение бормашин желательно двух мощностей: медицинской и технической. При необходимости применяют цикли, наждачные шкурки. Полирование самых мелкоструктурных пород выполняют и порошком пемзы. В такой обработке хорошо показали себя самшит, палисандр, сандаловое и черное дерево, кебрачо. Для этого вырезают в несколько слоев круг из шерстяной шнуровой 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 гра-

ницы нет. К первой относятся более распространенные в нашей стране клен, бук, граб, ясень, дуб, яблоня, слива, груша, рябина, орех, платан, белая акация, кизил. Но особо твердые, редко встречающиеся, более ценные: самшит, палисандр, сандаловое, черное, красное дерево, бакаут, кебрачо. По свойствам и способу обработки они приближаются к резьбе по кости. Их характеристики уже были даны в разделе «О дереве». Перечитайте еще раз внимательно, уже имея опыт в обработке более мягких пород, и сделайте первые пробы.

На начальных этапах любители привыкают к мягким материалам. Отвыкать и не следует, но ограничиваться тоже не советовал бы. Значительно расширяются возможности. Да и приятно иметь в своей коллекции изделия из красивого, не подкрашенного, крепкого, как кость, дорогого материала. Конечно, жаль, когда ценная порода в руках не очень умелого резчика, но попробовать когда-то надо. Начните с более доступных: клена, бука, яблони и т. д.

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. Коснусь лишь некоторых пород, более редких и ценных, с надеждой, что и вы отнесетесь к ним по достоинству. Начну с растущего на побережье Черного моря самшита. От работы с ним одно удовольствие. Настолько послушный материал, словно не ты из него создаешь, а он сам, внимательно прислушиваясь к тебе, исполняет твою любую волю лучше, чем задумываешь. Охристо-желто-

98. Ильяев М. Д. Морской конек. Самшит

ватый цвет придает доброту и тепло изделиям. Несмотря на высокую плотность, соблюдать слоистость необходимо. В противном случае в тонких местах древесина может отколоться. Стамесками, ножами резать можно, хотя и тяжело, без мозолей не обойтись. Но когда, понемногу снимая, чувствуешь сопротивление материала, его твердый характер, получаешь удовольствие в преодолении сильного противника, а если справишься, то наступает полное взаимопонимание с достойным партнером. Послушен бормашине, фреза режет в любом направлении. Плотность древесины и мелкая структура позволяют вырезать тонкие детали. Не зря художники-графики используют его, создавая тончайшие штрихи, плотно расположенные на небольшой пластинке самшита. В промышленности применяют как заменитель металла. Он прекрасно полируется, отлично блестит, хорошо поддается морению, покрытию воском или лаком. Сувениры из самшита в продаже встречаются редко. Мало осталось мест, где он растет, частные вырубки запрещены — дерево охраняется государством. Если попадется в руки кусок, посмотрите, как близко расположены еле заметные годовичные кольца. Дерево растет медленно, за 50 лет жизни толщина ствола около 10—12 см.

Несколько слов о породе, не применявшейся до сих пор для изготовления художественных работ. Нет ее и в пособиях резчика по дереву, кроме «Материаловедения для столяров и плотников» М. А. Григорьева (см. в ней раздел «Иноземные

породы деревьев»). Там сказано следующее: «...вечнозеленое дерево, произрастающее в тропической зоне. Ядровая рассеянно-сосудистая порода с желтовато-белой заболонью, резко отличающаяся от зеленовато-черного ядра. Кольца прироста не являются годовичными 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.

99. Ильясов М. Д. Русалочка. Самшит

Древесина применяется для деталей машин, от которых требуются твердость и высокое сопротивление истиранию».

Такие редкие природные данные дерева прекрасно проявили себя и в художественных изделиях, когда посчастливилось с ним работать.

100. Ильясов М. Д. Мне б такую щуку. Самшит

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 производ-

101. *Ильев М. Д.* Кувшины «Девизы». Бакаут

Справиться с подобной структурой сложно, но результат удивительный. В композиции «Люди, помните Хатынь!» использован кусок красного дерева. Если его поворачивать под разными углами к свету, то эти места играют лучами текстуры, усиливая трепещущность. Этот эффект можно наблюдать и в мебели, покрытой шпоном красного дерева. Отщепить по слою стамеской или расколоть топором массив бакаута невозможно, 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 спиливании, где возможно, а затем в снятии поперек слоя полукруглой стамеской. Без рашпилей и бормашины обойтись почти невозможно. При засаливании насечек рашпиля, фрезы приходится пользоваться металлической щеткой. Когда основная форма вчерне создана, доводить и подчищать нужно циклями, напильниками, борами. Иногда на этом этапе обработку поверхности заканчиваю (если не запланировал блеск ее). В другом случае обрабатываю шкурками механическим и ручным способами. В заключение полирую чистым войлочным вращающимся кругом до зеркального блеска.

Удивительная способность

ства, поразили необычайный зеленый цвет и очень стойкий приятный запах, непохожий на уже встречавшиеся в породах древесины. При пробе дерева ножом оказалось, что по слою оно режется со значительным трудом, через каждые полсантиметра задирается, не слущается. Обрабатывая, понял, что слои на таком расстоянии меняют направление по отношению друг к другу, под углом 30°—40°, что создает, как говорят резчики, «елочное строение».

Такой эффект встречается и у некоторых пород красного дерева.

102. *Ильев М. Д.* Блюдо для фруктов. Бакаут

бакаута позволяет так отполировать поверхность, что красота изумрудно-полосатого слоя с мельчайшими прожилками видна в глубину, как в полированном камне. Еще одно свойство: поверхность светло-коричневой древесины, обработанная в финале грубой шкуркой, рашпилем или бором, через 2—3 ч покрывается зеленой патиной, как микроскопическим мхом или бархатом. Особенно быстро это происходит под прямыми лучами южного солнца. На берегу Черного моря цвет бакаута менялся за 10—20 мин. От такой обработки и действия

света поверхность окрашивается в темно-зеленые полосы. При обработке до зеркального блеска слои зеленых полосок чередуются со светло-коричневыми, темно-зелеными вкраплениями черточек и точек. Красота и блеск неповторимы без всякого лака или воска. Удивительный материал хорошо показал себя в обобщенных композициях, посуде, анималистике, скульптуре малых форм, ювелирных изделиях. Справиться сложно,

103. *Ильев М. Д.* Ящеры и севрюга. Бакут

но результат стоит труда и потраченного времени.

Одной из удивительнейших пород, превзошедших многие виды по качеству и характеристикам для резчика, можно смело назвать южноамериканское дерево кебрачо. Открыл его для применения в художественном творчестве в 1928 году скульптор Степан Эрзя. Его произведения, выполненные в этом материале, восхищают своей неповторимой пластикой, выразительностью, завораживают внутренней красотой и психологичностью образов. Огромные, закрученные в фантастический хоромод веток и стволов кряжи со свилеватыми наростами, растущие в топких болотах Аргентины и Бразилии, привлекли внимание кудесника резца. До него из этой породы делали шпалы и гнали коричневую краску. Огромной сте-

пени твердость дерева определила его название, ведь в переводе с испанского кебрачо означает «сломанная топор». Стамеску не слушается, откалывается, крошится. Для преодоления этих качеств Эрзя 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 с более сложной и мелкой структурой. Если вам удастся побывать в Саранске, обязательно посетите музей изобразительного искусства. Полюбуйтесь скульптурными произведениями С. Эрзя, выполненными из экзотических пород алыгарробо, урундая и (особенно) кебрачо. Около 250 произведений привез на родину скульптор в 1950 году.

Неповторимое, трудно поддающееся описанию чувство возникает в момент прикосновения фрезой бормашины к материалу Эрзя — кебрачо. Врезаясь в дерево, чувствуешь сопротивление и в меру податливость, огромную твердость и пластичность. Слой закрученный, ленточного, волнообразного строения. Фреза снимает мельчайшую пыльцу, что дает возможность вовремя остановиться, не сняв лишнего. Если поверхность оставить после такой обработки, то заглушенная текстура не проявится контрастно, создавая общий шероховатый

коричневый блеск. При желании проявить текстуру, достичь зеркального блеска без лака следует поработать циклей и шкурками, завершив войлочную кругом. Такая обработка предпочтительнее в декоративных изделиях. В работе пыльца от фрезы летит в воздух, забиваясь в ноздри, глаза, рот, поэтому необходимо пользоваться респиратором или марлевой повязкой.

Твердых и красивых пород немало, особенно богаты ими Африка,

104. *Ильев М. Д.* Девушка и дельфин. Бакут

105. Ильяев М. Д.
Подсвечник «На волне». Бискаут

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. Остановлюсь еще на одной породе — орехе, думаю, он этого заслуживает. На выставках общества охраны природы мы встречаем разнообразные украшения, декоративные изделия из ореховой скорлупы. Они значительно тверже древесины самого дерева и представляют прекрасный поделочный материал.

Здесь поговорим только об одной из многих его разновидностей — кокосовом орехе. Он гораздо крупнее своих собратьев, площадь поверхности большая, возможности для творчества дает больше, чем грецкий, маньчжурский орех, персиковые косточки и т. д. Материал этот для наших широт — редкость, но его завозят как сувениры, попадает он и в магазины художественных изделий. Немногие знают, что из кокосового ореха можно делать ювелирные работы. На Кубе его используют для музыкальных инструментов-маракасов и других поделок, в

106. Ильяев М. Д. Студентка. Кабрачо

Африке расписывают под маски, делают всевозможные сувениры, но применяют в резьбе редко.

Скорлупа ореха — плотный и достаточно прочный материал для контурных, низкорельефных, прорезных ажурных работ. Его мелкозернистая структура дает возможность вырезать рельеф с большой точностью и подробностями деталей. 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 сказывается в том, что, привыкнув обрабатывать дерево, не сразу чувствуешь другую, более крупную, несложную структуру. Опасность была в том, что начал вырезать, срезав верхнюю часть ореха, чем ослабил силовые возможности скорлупы. Это равносильно яйцу: пока оно целое — крепкое, но стоит отколоть верхнюю часть — даже при слабом усилии стенки трескаются.

107. Ильев М. Д.
Победа. Кебрачо

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. Но главное, у вас

108. Ильев М. Д.
Кубок «Олимпиада 1980
года». Кокосовый орех,
красное дерево

появится изящное, оригинальное изделие, непохожее на работы из древесины, хотя и из родственного материала. Исполнение не представ-

ляет особых проблем. Поверхность ореха отполируйте мелкой шкуркой. Нанесите рисунок, ножом, уголко или шилом повторите его

109. Ильяев М. Д.
Кубок «100 лет Степана
Эрзи». Кокосовый
орех, красное дерево

линии. Если резьба сквозная, просверлите места фона фрезой или сверлом, держа орех в руках. Уточните формы отверстий. Прорабаты-

вая 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, бормашинкой, штихелями. Пригодится инструмент и для резьбы по кости: клешник, коготок, втиральник. При окончательной отделке поверхности, при необходимости, полируйте шкуркой до блеска. Покрытие сделайте воском. Если необходима ножка-подставка, вырежьте ее на токарном станке или ручным способом. Дерево желательно теплого тона, красных, коричневых расцветок. Это можжевельник, красное, розовое дерево, груша, самшит. Крепить орех на

подставку можно, приклеив в выбранную под него емкость, эпоксидной смолой. Для лучшего сцепления желательно в дне ореха насверлить два-три отверстия.

Другой вариант состоит в просверливании с верхнего края отверстия для входа внутрь ореха шурупа с шляпкой. В противоположной нижней стороне сверлят отверстие в диаметр самого шурупа, который через него изнутри ореха отверткой, вошедшей в верхнее отверстие, заворачивают в подставку. Затем верхнее отверстие накрывают декоративной крышечкой с клеем.

Скульптура

Иногда любители начинают занятия резьбой с вырезания из дерева скульптуры, не имея об этом сложном виде творчества даже элементарного представления, не зная тех законов, по которым создается скульптура. В результате — примитивные, наивные поделки, которые создаются по своим, присущим только данному автору правилам. Такие поделки — чисто народное самодельное творчество и имеют полное право на существование. Но встречаются и работы другого рода с претензией на реалистическое решение. В них любитель сознательно старается избежать простого (примитивного, с его точки зрения) решения. 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 анатомичес-

кое строение, и пластическое решение. Но это удается 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 уродство, аморфность пластики, искажение деталей, эклектичность становятся антихудожественным явлением, что отрицательно влияет на развитие вкуса, нарушая экологию культурной среды человека. Любитель же 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 (в глине) с натуры,

глиновых копий. 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 художествен-

ного достоинства, повторы с готовых произведений или авторские работы, реже — скульптура, статуэтки, портреты. Чаще попытки подражательства, натуралистические копии без видимого отношения автора к образу. Добиться хороших результатов в этом интересном и сложном жанре не каждому легко, по этой причине хотел бы остановиться особо на данном вопросе.

Виды скульптуры

Скульптура делится на несколько видов, каждый из которых имеет характерные особенности.

Станковая скульптура предназначена для установления в музеях, выставочных залах, в учреждениях. Делается достаточно подробно, с проработкой деталей, рассчитана на близкое и внимательное рассмотрение. 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 убедительным с любой стороны, групповые композиции из двух или нескольких фигур, связанных общим сюжетным содержанием и решенных в одной пластике. Иногда это образ человека с каким-либо предметом, дополняющим композицию. Многофигурные скульптуры показывают различные взаимосвязанные отношения людей, их действия, чувства.

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 небезразличные

автора, его отношение к тому человеку, кого создает. Для самодельного ваятеля бюст — серьезное испытание, подойти к нему следует с особым вниманием и ответственностью. Только глубокие знания анатомии, пластики лица, психологии человека приведут к убедительным результатам, высокохудожественной работе. Для резчика по дереву понимание древесины как материала имеет также немаловажное значение в достижении данной цели. Необходимо тонко чувствовать ее возможность в создании образа, пластической формы. Не следует жалеть времени, как можно больше лепите учебные работы и эскизы перед созданием портретов из дерева.

Вышеперечисленные характеристики можно отнести и к скульптуре малых форм, или (как еще ее называют) малой пластике. Одна из ее особенностей — это ограниченные размеры (высота не должна превышать 80—100 см). Общепризнано, что малая пластика — это законченный вид творчества, не требующий договоренности, доделок, увеличения в размерах. Она может нести психологическую нагрузку, быть обобщенной, выполнять декоративно-при-

кладную задачу. Выдающийся исследователь декоративно-прикладного искусства А. Б. Салтыков уделял особое внимание скульптуре малых форм и отмечал, что она отличается не меньшей сложностью, чем станковая. Он писал: «... в этой малой скульптуре соединяются психологичность и декоративность, искусство объема и искусство цвета, небольшой размер и необходимость дать достаточное обобщение, зачистую монументальности характера». К этому виду относят и бытовую скульптуру. Обычно это предметы, украшающие интерьеры, или необходимые для утилитарного применения. В скульптуре малых форм при ограниченных размерах большие возможности пластических приемов, широкий диапазон образов, сюжетов. Для ее изготовления используют множество разнообразных материалов. В музеях и на выставках, в общественных помещениях и в быту мы постоянно встречаемся с художественными произведениями из керамики, фарфора, камня и металла, кости и дерева. Применяют и более современные пластмассу, шпат и т. д. Редкий случай, когда скульптор-профессионал не обращался бы к этому многогранному жанру. Большое внимание уделяется ему в народных промыслах, в современном художественном творчестве. Неограниченные возможности изделий малых размеров привлекают и художников-любителей.

Жанр анималистики, изображающий животных, является самостоятельным видом. Создают скульптуры одиночные, групповые и в композиции с человеком. Здесь важна передача характерных особенностей тела, повадки, движения, пластики формы средствами дерева,

Одна из разновидностей — декоративная скульптура, которой украшают здания, улицы, площади, парки. В отличие от станковой, она более обобщенная, без детализации объемов. В декоративной скульптуре уделяется внимание проработке светотеневых усилий рельефа формы, так как она рассчитана для рассматривания при разном в течение дня освещении. В городе мы нередко встречаем на фасадах зданий лепные, металлические, деревянные рельефные украшения или скульптуры. Посещая ВВЦ, видим множество скульптурных композиций: ими декорированы павильоны, фонтаны, площади. А удивительные ансамбли Петергофа! Конечно, подобные работы могут быть выполнены только художниками, которые обладают специальными знаниями, владеют приемами работы, имеют необходимые мастерские, оборудование, материал. Любителю такие работы не по силам. И все же он может пробовать себя в этом жанре, вырезая из дерева скульптуры или композиции для детских площадок, парков. Этим и занимаются энтузиасты.

Еще более трудный и менее доступный для самостоятельности жанр — монументальная скульптура. Это памятники и крупные скульптурные композиции, которые устанавливаются на больших площадях. Идеиное содержание их часто отражает те или иные исторически значимые события в жизни общества, увековечивают в монументах выдающихся деятелей страны за особые заслуги перед народом. Как правило, для исполнения таких памятников объявляются конкурсы, в которых могут принять участие все желающие. Победитель (художник или творческая группа,

представившие лучшее решение композиции) исполняет работу, учитывая ту пространственную среду, ландшафт местности, в которой предстоит установить памятник, а если это площадь города — то размеры, высоту окружающих зданий, архитектурный стиль. Подобные работы лаконичны, создаются с учетом рассмотрения их с больших расстояний. Такое искусство обращено ко всем сразу. Оно является как бы летописью общества, увековечивая самые значительные события, происходящие в нем.

Вспомните великолепные ансамбли Мамаева кургана, Бородину, удивительный памятник Петру I «Медный всадник» в Петербурге, полководцам Кутузову и Суворову, также скульптуры Родины-матери, монументы в честь победы в Великой Отечественной войне.

Необходимо напомнить и о медальной скульптуре. Само название говорит о ее предназначении. Это рельефные и барельефные произведения, выполняемые с большой четкостью деталей, тщательностью проработки поверхности. Создаются они в память значительных событий, выдающихся государственных и политических деятелей, писателей, художников и т. д. Сюжетные композиции, портреты располагают на кругах, квадратах и других формах плоскостей. Монеты, памятные медали, плакетки небольших разме-

ров — этот жанр в определенных уровнях доступен и любителю художественного творчества. Но рельеф имеет свои законы и требования. Иногда начинающие резчики думают, что скульптурный портрет освоить сложно, а вот рельефную работу благодаря плоскостному решению — проще. Это обманчивое мнение: и то, и другое по-своему сложно. Необходимо изучать этот вид скульптуры, занимаясь практически. У рельефа одна из особенностей: в небольшой толще материала требуется создать убедительный пластический образ, иллюзию объемности. Я не хочу отпугивать кого-то от медальной творческой, жанр очень интересный, стоящий внимания, но подходить к нему советовал бы не менее серьезно, чем к станковой скульптуре.

Добросовестно, с полной отдачей и увлеченностью следует делать любое дело, за которое взялись, тем более в художественном творчестве. Посоветовал бы начинающему изучение скульптурного дела обратиться к размышлениям замечательного скульптора А. С. Голубкиной, опубликованных издательством «Художник» в 1965 году под названием «Как создается скульптура? Несколько слов о ремесле скульптура». Внимательно прочтите эту небольшую, но очень ценную книжечку, она поможет вам многое понять и во многом разобраться.

Тело человека

При создании скульптуры человеческого тела появляется необходимость понять его строение, соотношение частей между собой и взаимосвязь с целым. Как мы наблюдаем, оно богато индивидуальными осо-

бенностями. Пропорции тела человека разнообразны и зависят от личных факторов. Основные из них — это возрастные и половые различия, сюда относятся и особенности сложения конкретной фигуры. Разли-

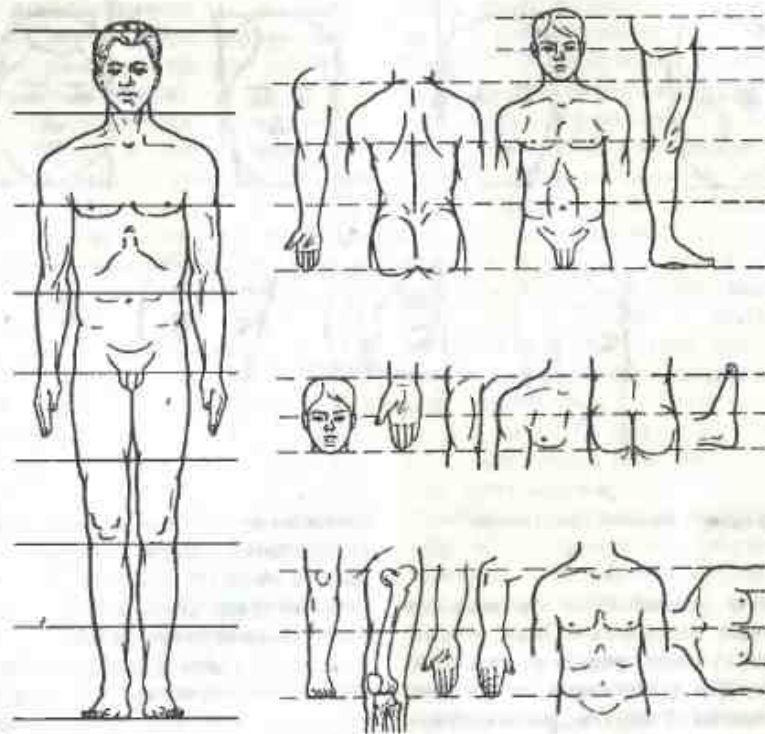
чают три формы телосложения: в одном случае оно длинное и узкое, в другом — короткое и широкое, в третьем — среднее между первым и вторым. Первая характеризуется узким тазом и длинными конечностями, вторая — широким и длинным туловищем и короткими ногами и последняя, средняя — приближается к той или другой форме. Пропорции женской фигуры отличаются от пропорций мужской. Ребенок, юноша, подросток значительно отличаются в пропорциях от взрослого человека.

Изучение всех особенностей строения тела имеет для скульптора первостепенное значение. Рассматривая конкретную модель, следует уяснить соотношение отдельных частей тела, их пропорции. У разных людей они значительно различаются, что составляет индивидуальность каждого человека. Уловить ее — задача скульптора. Успех в этом зависит от знаний законов анатомии, умения видеть и переносить увиденное в материал. Начинаящему резчику по дереву, как уже было сказано, без рисования и лепки, учебных и эскизных набросков в пластилине или в глине высоких результатов добиться сложно. Советовал бы почаще рассматривать свое тело и лицо. Это поможет в изучении анатомии, научит находить костные и мышечные выступы, подскажет законы изменения форм тела в различных позах. Обращайте внимание и на своих родных, знакомых, вглядывайтесь в прохожих на улице, в пассажирском транспорте.

Изучение лиц, мимики, фигуры должно превратиться в привычку. Пусть улица, различные общественные места станут для вас постоянной выставкой, экспозицией огромного музея. Неплохо, если у вас с собой

всегда будет небольшой блокнот или листы чистой бумаги с картонной обложкой и карандаш. Интересные, характерные лица, их черты зарисовывайте, не теряя времени, иначе они забудутся, а их вы больше не встретите. Но хочу предупредить, что вглядываться и рассматривать надо незаметно, чтобы не обратить внимание тех, на кого смотрите, — не все любят, когда их в упор проширывают взглядом. Постарайтесь не испугать человека, чтобы он не изменил свое естественное состояние. Если что-то интересное увидели на улице, но не смогли зарисовать, сделайте это дома, по памяти, польза будет вдвойне: вы сохраните интересный образ и потренируете свою зрительную память. Объем данной книги не дает возможности подробно остановиться на этих вопросах. Мы с вами рассмотрим обзорно основные данные типичных пропорций тела, воспользовавшись уже разработанными схемами. Думаю, для начала знакомства они будут полезны, говорю это, опираясь на собственный опыт.

Построение и соотношение частей тела. Основа строения тела человека — его скелет. От него во многом зависят внешние данные индивидуума. Это его архитектура, которая несет на себе внутренние органы, мышечную систему, дополняющие общую форму. В скелете различают череп, кости туловища (позвоночник с грудной клеткой) и конечности: руки, ноги. У черепа подвижна только одна кость — нижняя челюсть. Вдоль спины тянется позвоночник, состоящий из отдельных костей — позвонков. Между ними расположены хрящевые прокладки, придающие значительную подвижность телу. Ребра прикреплены одним концом к позвоночни-

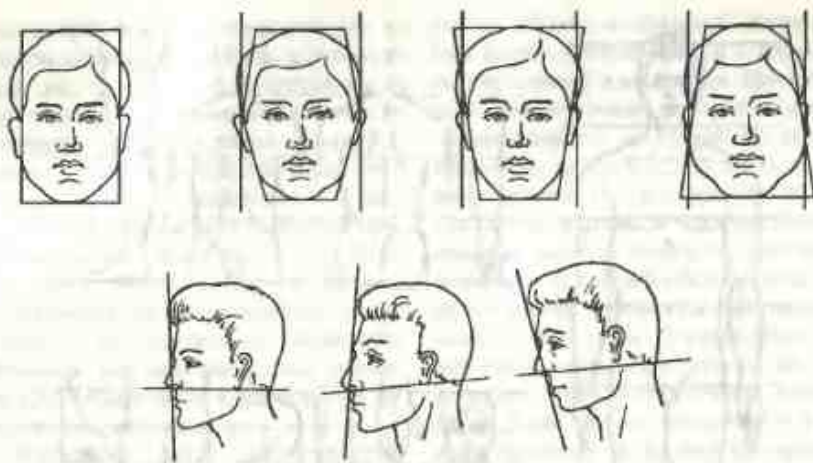
ку, другим — к грудной кости, образуя грудную клетку. В верхнем поясе ее на ключицах и лопатках крепятся верхние конечности — руки. В нижней части позвоночника прикреплены тазовые кости. От них отходят нижние конечности — ноги. Руки и ноги состоят из трех крупных костей и нескольких мелких в кистях и стопах. Соединяющие суставы обеспечивают достаточную подвижность конечностей.

Особенности строения скелета человека играют основополагающую роль в построении пропорций тела, его архитектоники. Создавая статую, резчик должен хорошо представлять анатомическое строение тела. Рекомендовал бы обратиться к специальной литературе,

110. Пропорциональное соотношение частей тела, модуль — голова (заимствовано у Рихера)

выпущенной в достаточном количестве. Заслуживает внимание «Пластическая анатомия и изображение человека на ее основе» М. Ц. Рабиновича (издательство «Изобразительное искусство», 1985 г.).

Чтобы легче определить соотношение частей тела, художники избирают единицу меры длины, так называемый модуль. С давних времен для этого служила какая-либо часть тела (голова или нос, кисть или средний палец руки, стопа и т. д.), которой измеряли отношение частей к целому. Голова чаще применяется для определения общей

111. Форма и лицевой угол головы

высоты человека. В среднем ее величина постоянна — 22 см. Отклонения бывают редкими от 21 до 23 см. Для художников по сей день это основной модуль, равняющийся восьмой части роста взрослого человека. Для низкорослых такое отношение достигает 7,5—7 раз. Отсюда: чем выше рост, тем меньше голова.

Если и мы за основной модуль примем размер головы, то ее длина укладывается в расстоянии от подбородка до межсосковой линии, от межсосковой линии до пупка, от

пупка до лобка. Одной голове также равна длина кисти с запястьем и высота ягодиц, расстояние между сосками груди. Двум головам равняются ширина плеч туловища, расстояние от конца среднего пальца до локтевого отростка, от нижнего края коленной чашечки до подошвы. Трем размерам головы соответствует расстояние от подмышечной впадины вытянутой руки до конца среднего пальца. Четверем размерам головы равна нога от паховой складки до подошвы. Рассмотрите внимательно и запомните остальные пропорциональные отношения (рис. 111).

Строение головы и лица

Изучая форму головы, мы различаем костные выступы. Более выраженных насчитывается двадцать. Из них тринадцать на черепной коробке и семь на лицевой части. Основные из них: два надбровных (левый и правый), два лобных, два височной линии, носовой, венечный, подбородочный, два скуловых, два нижнечелюстных и затылочный.

По форме различают четыре основных типа головы:

1) прямоугольная, когда височно-теменные, скуловые и нижнечелюстные высшие точки расположены примерно на одной касательной вертикальной линии;

2) ромбовидная, когда вертикальная линия касается только скуловых выступов;

3) конусообразная, вершиной конуса вниз, когда вертикальная линия касается только височно-теменных выступов;

4) конусообразная, вершиной вверх, когда вертикальная линия касается только наружных нижнечелюстных выступов.

В каждом случае могут быть варианты, приближенные к основным типам, определить их довольно сложно из-за разнообразных типов причёсок волос. В профиль форма головы различается по лицевому углу. Если провести вертикальную касательную линию между центральными выступами надбровных дуг и местом соединения носа с верхней губой, а горизонтальную линию от этой точки к мочке уха, образуется угол, который и называют лицевым. Насчитывается три основных характерных вида лицевых углов (рис. 111):

1) прямой, когда вертикальная линия отвесна;

2) острый, когда вертикальная линия склонена нижним концом от подбородка, образуя острый угол с горизонтальной линией;

3) тупой, когда вертикальная линия склонена в сторону подбородка, образуя тупой угол.

При создании портрета следует учитывать различия в возрастных особенностях. Разберем признаки мужского пола. Голова ребенка в 8—10 лет с крупной черепной коробкой, малоразвитой лицевой частью. Мало заметны скулы и надбровные дуги. Нижняя часть лица — щеки и подбородок — округлена. Формы обобщены без резких границ. Голова подростка в 14—16 лет существенно изменена в отношении между черепной коробкой и лицом, которое стало больше. Обозначились костные выступы, заметно

вырос череп. Утончился подкожный жир. Проявляются группы жевательных и височных мышц. У юноши в 18—20 лет рост черепных костей обычно прекращается. Изменение внешней формы лица происходит за счет формирования мышечного прироста, что значительно отличает подростка от предыдущего возрастного этапа. Формируется носогубная складка. Увеличивается густота и рост волос. У молодого человека форма головы приобретает четкость. Хорошо видны костные выступы и группы мышц. Голове взрослого человека, в 30—35 лет, свойственно развитие утолщения подкожно-жирового слоя. Это приводит к укрупнению всех форм лица. У головы пожилого наступает заметное увеличение мягких покровов, отчетливо появляются морщины на лице и глубокие складки на коже. Выделяются костные выступы и мышечные группы, опускается верхнее веко, волосы редют. На лице старого человека прогрессирует атрофия мышечных тканей: кожа отвисает и образуется множество складок и морщин. Отчетливо обозначаются костные выступы, заметны места прикрепления мышц, видны вены и артерии. Нос обостряется, хорошо просматриваются очертания черепа. В совсем преклонном возрасте кожа лица иссушается, покрываетсяsilонными морщинами. Сточившиеся или выпавшие зубы сближают подбородок с носом. Опускаются веки глаз и нижняя губа, в лице отражается полная немощь. Описанные характеристики возрастных изменений в зависимости от конкретного лица могут быть в той или иной степени изменены. Это будет его индивидуальностью, к которой должно быть особое внимание скульптора.

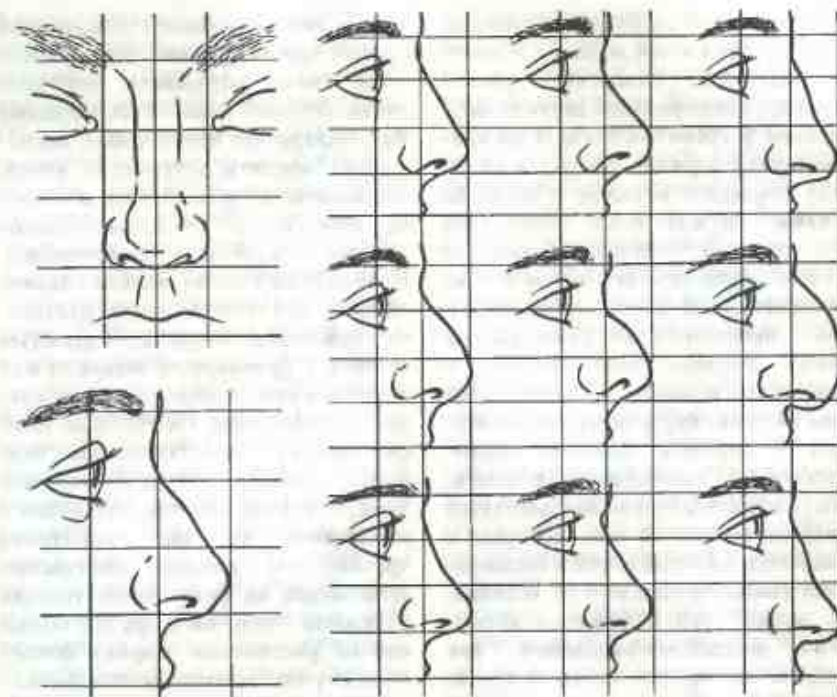
Строение частей лица. При построении скульпторы голову с лицевой стороны разделяют на четыре части, каждая из которых в среднем равна длине носа. Взяв его за модуль лица, вначале определяем расстояние от подбородка до носа, затем размер самого носа, линию начала волос и расстояние от начала волос до темени, то есть высшей точки головы. Длина глазной щели, образуемая веками, расстояние между глазами, ширина носа по ноздрям равны. Они соответствуют половине длины носа. Длина рта на одну треть больше длины глазной щели. Так мы можем измерить индивидуальную пропорциональность частей лица, что облегчит определение размеров и формы человека. Рассмотрим основные части лица, некоторые их составные детали и особенности. Начнем с носа.

Нос. На рисунке лицевого угла мы замечаем, что нос может выступать за линии угла в самой различной мере. Это значит, что формы и размеры носа у разных людей очень разнообразны. Данная характеристика стоит в полной зависимости от костной основы черепа, хрящевого продолжения и мышечных подкожных слоев этой области. Сокращение последних отражает то или иное психологическое состояние человека, на что следует обратить внимание в передаче настроения портретируемого. Посмотрите на разнообразие конфигураций носа на рис. 112. Носы разделяют на четыре основных типа: прямой, горбатый (орлиный), мягкий курносый и вздернутый, который с возрастом меняет свою форму. У ребенка нос небольшой. В старости костная и хрящевые части выступают заметнее.

Рот. Его составляют две складки кожи, формирующие губы, в основе которых расположена круглая мышца рта. Верхняя губа заметно отличается от нижней своей формой. У разных людей она различна. Выделяют четыре типа губ: тонкие, толстые, средние и вздутые. В середине верхней губы имеется бугорок, называемый хоботком. По сторонам к нему примыкают также небольшие выпуклости. К углам форма верхней губы становится плосче и поворачивается внутрь. В центре нижней губы небольшая вмятка, по бокам ее расположены выпуклости, которые оканчиваются почти в углах рта. Границы губ по краям окаймлены невысоким ободком, отделяя их от остальной части лица. Он является и границей окраски губ в более яркий цвет. В зависимости от настроения человека (если он его не скрывает) губы меняют форму. Мы видим внутреннее состояние человека, его чувства. Художник должен уловить эти тонкие изменения и, если необходимо, отразить в портрете. Такой портрет больше расскажет внимательному зрителю и передаст правду, характерность портретируемого.

Глаза. При первом рассмотрении мы видим основные внешние детали глаза. К ним относятся глазное яблоко, радужная оболочка, зрачок, веки, ресницы, «слезное озеро», бровь (рис. 114).

Глазное яблоко белого цвета располагается под веками во внешней части глазницы черепа на прослойке жировой ткани. Если последняя истончена, как у худых или старых людей, то глаз посажен глубже. На передней (видимой) его части расположена радужная оболочка и зрачок, которые выступают над глазным яблоком. Цвет глаз в полной

112. Формы носа

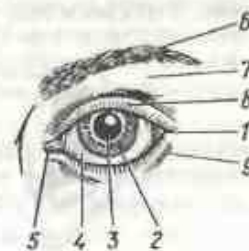
113. Строение рта:

а — носогубная бороздка; 2 — филум; 3 — бугорок верхней губы; 4 — угол рта; 5 — подбородочная бороздка

114. Внешнее строение глаза:

1 — верхний угол; 2 — радужная оболочка; 3 — зрачок; 4 — белковая оболочка; 5 — внутренний угол; 6 — бровь; 7 — складка, покрывающая внутреннее веко; 8 — верхнее веко; 9 — нижнее веко

зависимости от радужной оболочки. Находящиеся в ней мышцы сужают и расширяют отверстие зрачка, регулируя поступление света во внутреннее устройство глаза. Сам зрачок всегда черный. Сверху и снизу глаз обрамлен верхним и нижним веками. Между ними образуется пространство, называемое глазной щелью. При открытом глазе она миндалевидной формы, при закрытом — выпуклая книзу дугообразная линия. Верхнее веко больше и подвижнее нижнего. Боковой край века острый, внутренний закругленный — образует «слезное озеро». Художнику необходимо помнить, что глазное яблоко может двигаться самостоятельно от век, которые в свою очередь смыкаются и расширяются также независимо от зрачков. По краям веки обрамлены короткими волосками-ресницами для защиты от яркого света и пыли. Заодно они украшают весь глаз.

Немалое значение на лице имеют брови. Это продолговатый ряд волос, распластающийся над глазницей поверх надбровных бугров черепа. Брови разнообразны по форме: короткие, длинные, узкие, широкие, редкие, густые, прямые, дугообразные. Имеют немалую подвижность вместе или по отдельности, что отражается в изменении настроения, мимики лица.

Пластика глаз определяется величиной и формой глазницы, положением в ней глазного яблока и мышцами, строением век, ресниц и бро-

вей. Глаз постоянно увлажняется слезой при моргании. Это придает глазу блеск; отражаясь, источник света создает блик. Работающему над портретом необходимо внимательно изучить устройство глаза, его изменения при взгляде в сторону, вниз, вверх. Способы создания формы в скульптуре неодинаковы. В античных бюстах делали глазное яблоко без обозначения зрачков, что применяют и сейчас. Радужную оболочку формируют выпукло или вогнуто с небольшим или значительным углублением. От глубины зависит теневая точка. Чтобы глаз был более живой, создают световой блик, оставляя кусочек материала с какой-либо стороны углубления зрачка. Он должен контрастно выделяться на фоне более темных радужной оболочки и зрачка, создавая на расстоянии эффект блеска глаз, отражение падающего света.

Говорят, глаза — зеркало души. Посмотрев в лицо, мы в первую очередь смотрим в глаза, которые нам о многом говорят. В портретах зрителя также сначала привлекают глаза. В них он ищет ответы на вопросы, пытается понять, какая душа отражена, что хотел сказать произведением художник, как он относится к тому, кого создал.

Уши. Хрящевые пластинки сложной формы, покрытые кожей складкой, располагаются позади щек по бокам лицевой части головы. По своему устройству ухо, как слуховой аппарат, сложно, но нас

больше интересует внешнее строение и разнообразие. Мы видим и отражаем пластически внешнюю надстройку — ушную раковину (рис. 115). На ней различают завиток и противозавиток, козелок и противокозелок, имеется и полость ушной раковины. В верхней части завитка небольшое утолщение — буторок. Внутри козелка раковины переходит в отверстие внутреннего слухового прохода. Нижняя часть ушной раковины не заполнена хрящом. Здесь расположена мочка. Она может быть отделенной или приросшей к щеке. Уши по форме очень разнообразны. Каждая пара имеет свои характерные особенности. При всем различии их подразделяют на большие и малые, длинные и короткие, узкие и широкие, приплюснутые и выступающие. Уши как часть лица неподвижны, но нередко обращают на себя внимание, если не скрыты прической волос. Придают неповторимую форму построению головы и характерность лицу. Учитывайте это и не забывайте передавать в портрете.

Лоб и лиски. Сверху лоб начинается с переднего края волос головы и заканчивается внизу бровями. Форма в основном зависит от построения лобной кости черепа, так как крупные мышцы в этой части лица отсутствуют. Здесь наблюдаются три лобовых и четыре надбровных бугра. У мужчин они более развиты, чем у женщин и детей, что обуславливает более гладкую форму лба у последних. При более внимательном рассмотрении лоб каждого человека можно разделить по вертикали на три плоскости: среднюю и две боковых. По бокам он переходит резким изгибом в виски, которые имеют углубление в черепной кости. У детей, женщин

и полных мужчин оно заполнено жировым слоем, отчего имеет выпуклую форму. У худых и стариков впадина ясно видна. Мы иногда мало обращаем внимание на лоб, надбровные бугры, виски, но для передачи характера человека, его личных качеств эта часть лица является не менее выразительной.

Щеки. Вниз от скуловой кости до угла нижней челюсти формируется щека. Пластический объем ее определяется строением костей черепа данной области лица, мышцами и подкожным жировым слоем. У детей, женщин и мужчин с полным лицом они выпуклые, округленные. У худых и старых нет такой объемности щек: они опадают, усиливая скулы и кости челюстей. Форма щек у людей разного возраста, пола и состояния полноты различна.

Такой разбор частей лица далеко не полон, но дает определенное представление о его строении. Начинающий художник получает первоначальный ориентир в основных характеристиках деталей при создании портретных работ.

Брови, усы и борода. Нередко скульптору приходится делать на лице эти естественные дополнения, изменяющие и украшающие его. У каждого человека они индивидуальны, но основные законы построения схожи, что необходимо учитывать в создании портрета.

Брови. Придают лицу немалую выразительность, особенно глазам. Состоят брови из трех частей: головки, тела и хвоста, которые воспроизводит общей массой. У мужчин чаще густые, у женщин — тонкие.

Усы. Также с каждой стороны состоит из трех масс: под ноздрями, между ноздрями и углами рта, над углами рта и дальше, но делать их

115. Ухо:

1 — полость ушной раковины; 2 — противозавиток; 3 — завиток; 4 — буторок; 5 — козелок; 6 — противокозелок; 7 — мочка

необходимо без особенно заметных разделений масс.

Борода. Состоит из девяти масс: по одной от ушей, по одной от щек и начала подбородка, две массы

на уровне подбородка, над ними одна меньшего размера под центром нижней губы и последние две массы под нижней челюстью.

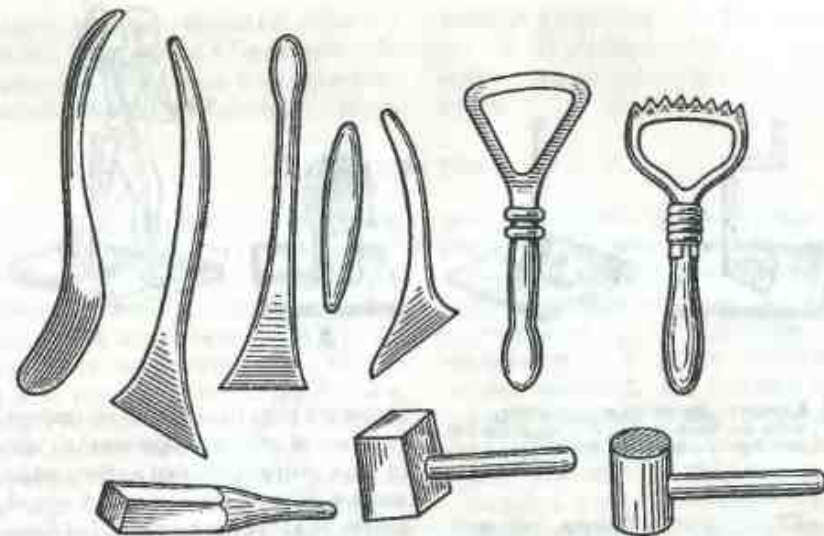
Необходимость лепки

Как уже говорили, для работы в дереве большое значение имеет умение рисовать и делать постоянно зарисовки с натуры. Но рисунок — это в основном контурная линия предмета и реже объемное изображение, требующее определенного навыка. К сожалению, такие способности у любителей встречаются нечасто. В любом случае, рисуете ли вы или не умеете, значительную пользу занимающимся скульптурой дает 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, отношение масс и деталей. В лепке легко добавить недостающее, увеличив объем, или снять лишнее, уменьшив масштаб. Глина или пластилин — временный эскизный материал, но в наброске во многом удобнее твердых, в которые переводится окончательный вариант. 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 помещении 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 на деревянном стержне. Для лучшего вращения наденьте на ось крестовину 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 обходить работу с разных сторон во время лепки и в момент рассматривания. Для этого достаточно ее повернуть, подставив другую сторону под прежнее освещение.

Лучший инструмент для лепки — человеческая рука и пальцы, обладающие высокой чувствительностью объема форм. С практикой это чувство развивается. Рука как бы видит объем. Но для проработки мелких деталей, тщательной доводки фактуры поверхностей, точности рельефа 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, лучший вариант — из самшита (можно заменить березовой или кленовой палочкой) (рис. 116).

Для удаления лишней глины применяют металлические кольца. К деревянной ручке прикручивают

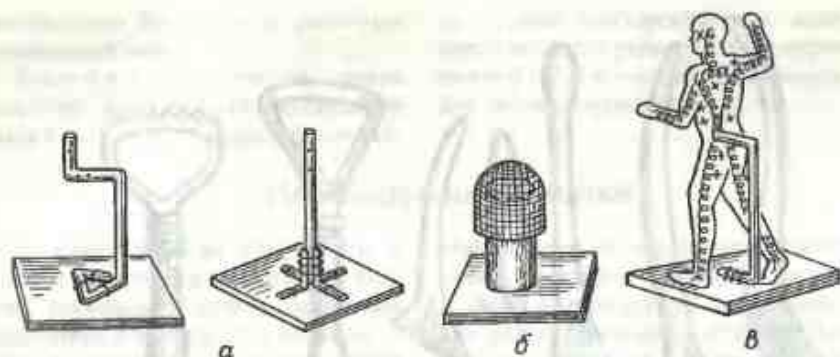
116. Инструмент для лепки

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 зеленого цвета, подходит и голубовато-серая. Можно пользоваться и глиной других цветов, но следите, чтобы структура ее напоминала не слишком жирную тестообразную массу в момент соединения с водой. Такие сорта меньше имеют в примеси песка, который мешает создавать скульптурные работы, так как плохо слепливается. Для приготовления необходимого количества массы 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, наложите 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. Он удобнее, чем глина, в домашних условиях: 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

117. Каркасы для лепных скульптур
а — палочка для бюста, головы; б — деревянная болванка для головы; в — каркас для фигуры

18—22° С, что обычно соответствует домашним условиям. Пластину или эглин удобны для лепки небольших станковых работ, которые долго сохраняются. Поверхность со временем уплотняется и корочку и покрывается пылью, если не накрыть изделие тряпкой, целлофаном.

Эглин продают большими брикетами. Он тверже пластилина. Если пластилин или эглин, выпускаемый для скульпторов, приобрести не удалось, купите набор цветного пластилина для детского творчества. Он немного мягче, но чаще бывает в продаже. Можете лепить, используя цветовую гамму. Видел на выставке прекрасные произведения — образы людей и животных. Автор — юный скульптор из подмосковного города Наро-Фоминска Вера Андрияшина. Здесь были моржи и носороги, мартишки и пингвины, олени и всадники. Все работы выполнены из цветного пластилина, очень выразительно. Удивляю, что девятиклассница так точно передала цвет и повадки зверей.

Если же нет желания лепить из

цветного пластилина, легко превратить его в общую коричневую массу. Для этого брусок набора положите в кастрюлю с горячей водой, слегка подогревая на газу. Для большей твердости добавьте туда парафина, настругав ножом, 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.

Каркас для работы над фигурой человека, животного или бюста изготовить несложно. Основные к нему требования — быть крепким, выдерживать нагрузку веса и не торчать, где нет необходимости, из лепной формы. На деревянную площадку из доски, толстой фанеры скобками с болтами или гвоздями крепят глаголь — металлическую основу (рис. 117). На него монтируют детали каркаса, напоминающие основные формы скульптуры. При необходимости обматывают обожженной проволокой с прикрепленными на концах деревянными крестиками, которые лучше удерживают детали.

Для лепки бюста применяют болванку из бревна или из бруска. Для

более полного изучения вопросов лепки и формовки в гипсе рекомендовал бы обратиться к «Библиотеке начинающего художника», выпу-

щенный издательством «Искусство» (см. И. М. Чайков «Лепка и формовка скульптуры» и другие публикации).

Анималистика

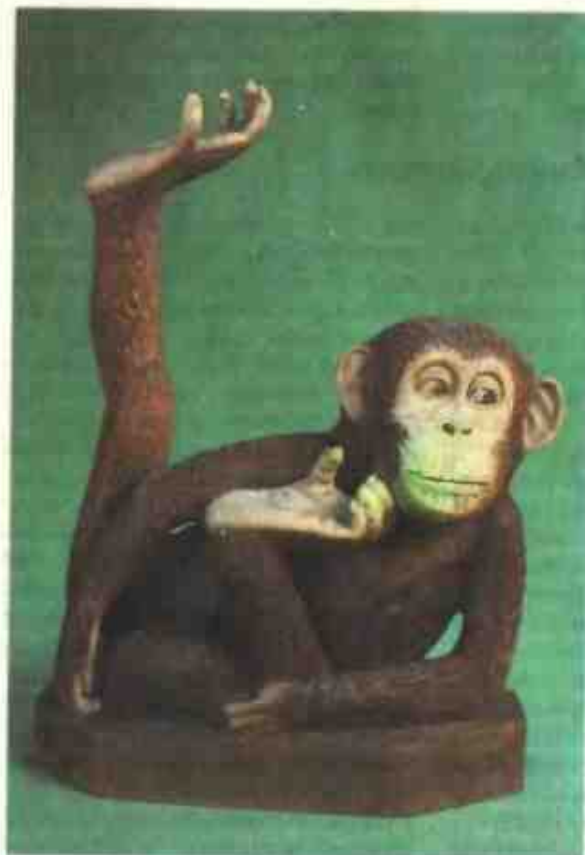
Для скульптурного изображения животного знание его скелета, анатомии так же необходимо, как и в работе с человеческой натурой. Так как зверь или птица не будут вам терпеливо позировать, один из способов понять особенности формы, характерности движений — сделать большое количество зарисовок с натуры. 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, а 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.

Не плохо 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 делить с него лепные наброски не советовал бы. 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, художественной форме освещаются жизнь природы, повадки и особенности животных.

При первом же рассмотрении мы отмечаем, что анатомия животных

при всем разнообразии в основе построения 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 животных все четыре конечности выполняют опорную и двигательную функции. Почти у всех отсутствуют ключицы, а лопатки заметно выделяются в ходьбе и стоя в покое. Редкие экземпляры могут держать передними конечностями пищу, как человек, руками. К ним относятся отряды кошачьих, грызуны, обезьяны и др. Животных изображают в движении или в статических (сидячей, лежащей) позах. Каждая из них имеет свои особенности. Старайтесь увидеть их, наблюдая, рисуя, вылепливая. 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.

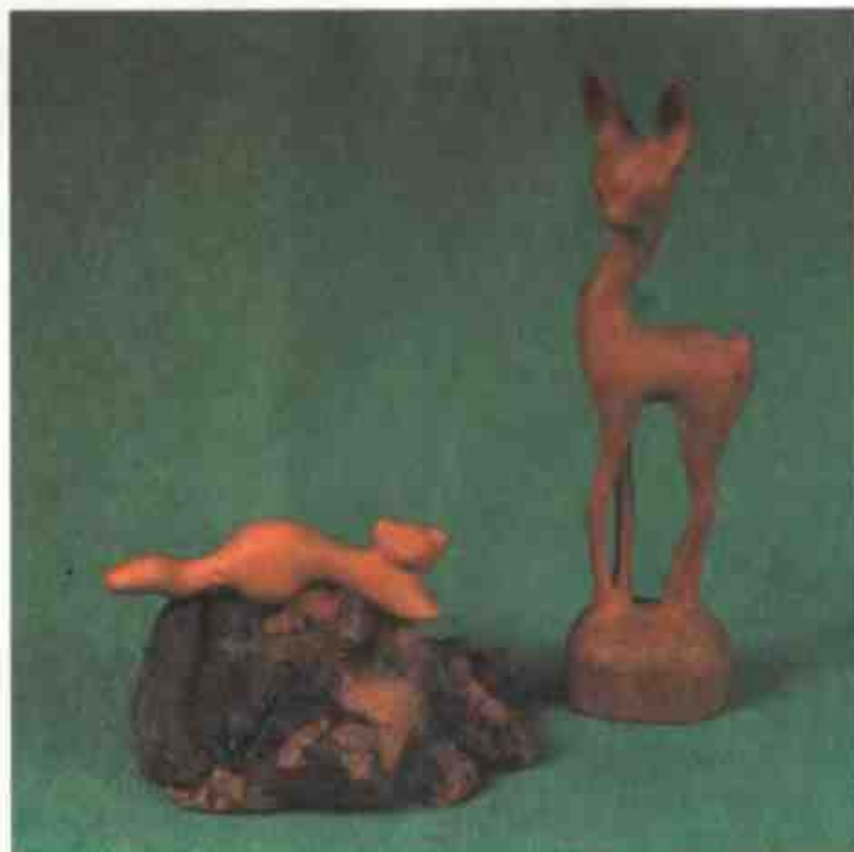
118. Яшин Б. А. Задумалась. Осина тоширо-пана

На морде животного меньше заметно внутреннее состояние, чем на лице человека. Выражение ее более постоянно, исключая некоторые моменты озлобления. Передать такое однообразие внешнего настроя легче, чем мимику человека, но при более внимательном изучении мы наблюдаем проявление настроения, переживаний. Обратите внимание на скульптуры зверей художников-профессионалов. Как выразительны кошки и собаки, зайцы и обезьяны скульптора В. А. Батагина. Они у него грустят и радуются, слушают и понимают, им при-

сущи многие качества мыслящих существ. Такое способен передать только скульптор, знающий их характер, повадки, образ жизни, страдания и радости. Это может быть воплощенный в природу человек.

Посмотрите, как удачно выполнил работу «Задумалась» (рис. 118) Яшин. Композицию подсмотрел в зоопарке. Выручил брусок осины высотой 25 см. Удачно затонировал, оставив мордашку и руки со ступнями в натуральном цвете дерева. Глаза, живые и выразительные, вдруг застыли.

Работа декоративная, но с реали-

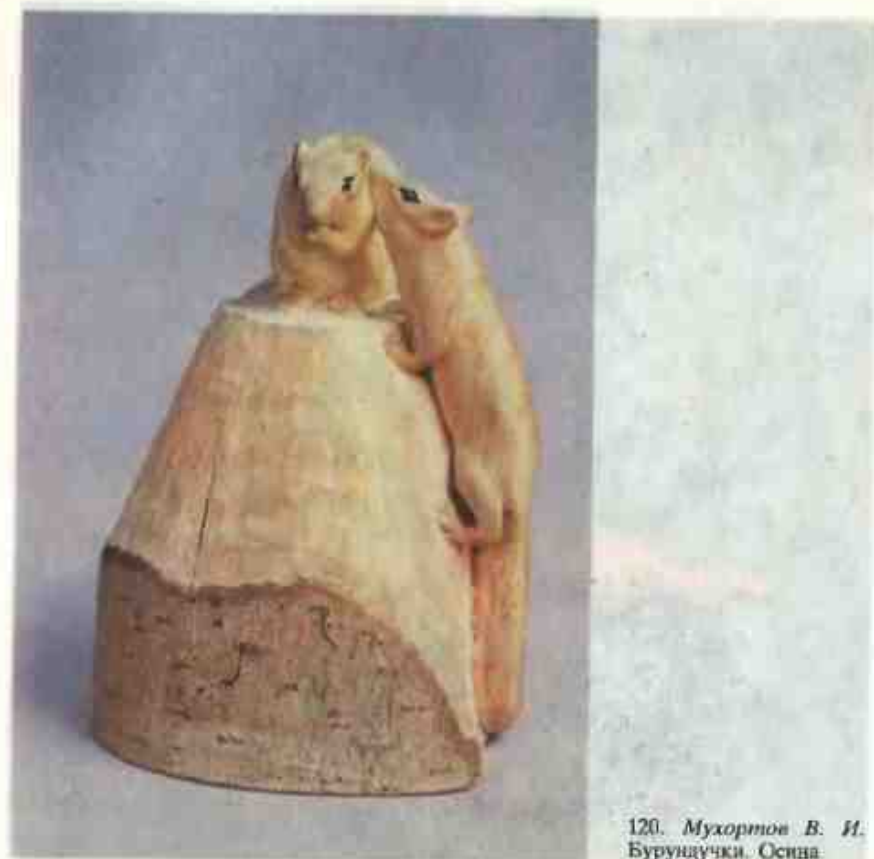
119. Евтеева М. Л. Милые шерошки. Самшит, груша

стическим подходом. Притягивает внутренняя убедительность. В позе и внешности обезьяны чувствуется доброе отношение автора, его безразличие к образу.

Совершенно в другой пластике, до предела обобщенно, почти условно решена форма в изящных работах, показанных на рис. 119. Вновь М. Евтеева демонстрирует свое добросовестное отношение к рукоделию, мастерству в тщательной доводке форм и поверхности. Ее интерес к животным не случаен. Когда-то она работала в зверосовхозе, ухаживала за норками, черно-бурыми лисица-

ми. На всю жизнь осталась любовь к милым пушистым существам. Теперь, увлекаясь изобразительным искусством, нередко обращается к благодатной теме в знак добрых чувств и возможности еще раз встретиться с прекрасным миром природы.

Анималистическая работа, с большим мастерством исполненная из дерева, производит приятное впечатление, надолго врезается в

120. Мухортов В. И.
Бурундуки. Осина.

шмать. Материал во многом способствует такому результату.

На рис. 120 «Бурундуки» В. И. Мухортова вырезаны из обыкновенного осинового сучка длиной 15 см. Материал, не особенно интересный резчиков, но посмотрите, с каким умением он использован и как выразительна скульптура. Даже серые полосы древесины удачно окрашивают шкурки зверьков. Только хорошее знание дерева, любовь к животным, отличное владение инструментом дали возможность художнику творить с такой кажущейся легкостью, добиваясь

правдоподобия в миниатюрных изделиях из мягкой породы. Композиция наполнена теплотой и небезразличием автора.

Не менее интересны и другие его работы в малой пластике. Размеры их от 3 до 8 см. Эти изделия подтверждают умение создавать скульптуру с ювелирным мастерством. За плечами художника немалый жизненный опыт. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, биолог В. И. Мухортов с природой знаком профессионально, а давнее увлечение резьбой по кости и дереву помогает воплотить любовь к

121. Ильев М. Д. С
добычей. Липа тонокро-
шная

животным в художественные образы.

Все свободное время он отдает творчеству, считая природу своим основным учителем.

Изображение животного мира — одно из благодатных дел, так что, создавая скульптуру дикого или домашнего животного, получите истинное наслаждение от прикосновения к этой бесконечной и радостной теме. Но здесь нужна добрая душа. Холодное и безразличное отношение не дадут положительного результата. Понаблюдайте внимательно, какие они изящные и

степенные, стремительные и спокойные, как откровенно и открыто выражают свое настроение и отношение к вам. Любой из них может служить символом непосредственности и чистоты, бескорыстия и преданности, если не причинили им зла, если вы им не враг. И еще раз хочется обратить внимание на внешнюю красоту, пластику движений животных. Когда крадется к жертве пантера, летит в прыжках за добычей гепард, как акробатически ловки их движения! Проследите за собственной кошкой — близкой их родственницей. Этот одомашнен-

122. Мухомтов В. И. Мама кенгуру. Бакаут.

ный зверек достоин особого внимания. Если у вас нет этого серого или рыжего пушистого чуда — заведите. Получите неожиданное удовольствие от общения, положительных эмоций, которые кошка просто излучает, почувствуете, что в доме поселилось само добро. Для детей — высшее удовольствие и процесс воспитания доброты и заботы к меньшим и слабым, а для вас, кроме перечисленного, появится еще и

постоянная натурщица. Она за день покажет вам разнообразие движений и поз, многие из которых достойны скульптурного изображения.

Нешлохо бы делать, кроме зарисовок и эскизов в лепке, фотографии. Это облегчит работу.

Не менее интересно изображение в материале и образов пернатых. Птицы — это особый вид, прекрасно поддающийся пластическому решению. Домашние куры, утки, лесные глухари, куропатки и даже самая, на первый взгляд, обыкновенная ворона, созданная из дерева

123. Ильев М. Д. Мой папа. Липа покрашена

своими руками, принесут массу удовольствий. Хотелось бы обратить ваше внимание на голубей и лебедей, орлов и сов. Их природная красота усиливается, воплощаясь в материале. Перьевое покрытие дает возможность декорировать, украшать, стилизуя поверхность тела.

На сову с мышью (рис. 121) понадобилось липовое бревно длиной 80 см. Сам образ и перья решены декоративно. Вся поверхность проработана мелкой шкуркой без снятия следов полукруглой стамески. Затем тонирована и вновь прошкурены зрачки, клюв и когти. Протерта

плотной тряпкой по слою, что придало блеск и контрастность выпуклостям, а в результате создалось впечатление объема и рельефа.

Композиция «Мой папа» (пингвин с малышом, рис. 123) создана из липового бревна длиной 80 см. Тонировка выборочная. Компактность фигуры пингвина дала возможность получить цельную, без отступающих далеко деталей, монолитную фигуру, что отвечает условностям материала. Здесь он использован максимально с небольшим снятием лишнего. Тонировка помогает создать эффект реальности образа.

124. Ильин М. Д. Разговор. Самшит

После рождения птенца 2—3 месяца отец сопровождает его, накрыв своим телом. Кормят и защищает, пока дитя не окрепнет и сможет обеспечить свое существование. Этот момент запечатлен в работе.

Внимание скульптора привлекают земноводные и пресмыкающиеся: лягушки и ящерицы, черепахи и змеи, крокодилы и вараны. Посмотрите, как они красивы и грациозны в движении, какая пластичность тела, неповторимая орнаментальность чешуйчатой кожи, панциря. Их внешность поддается стилизации, обобщению, декоративному решению. Особенно убедительно и правдиво получается работа, если имеешь перед собой натуру, так что лучшее время для выполнения таких образов — лето, когда выезжаешь на природу. Как-то пришлось в тече-

ние недели держать в неволе поочередно трех лягушек по два дня каждую, пока полностью не закончил вырезать в самшите обобщенный ее образ. На рис. 124 композиция, где решил соединить в одну сцену изящную ящерицу с лягушкой, которая, осторожно коснувшись ее, как бы предлагает остановиться поговорить, сколько можно бегать. Если другие подобные работы вырезаны на торце, то эта с тангенциальной стороны бревна, то есть слой древесины расположен горизонтально. Для обработки, кроме ножа и мелких стамесок, приходилось пользоваться фрезой бормашины. Местами проработал наждачной шкуркой.

Особое расположение и уважение мое к символу мудрости — змее. Видимо, не зря на Востоке мудрецы издавна приписывали этому удивительному таинственному существу такие человеческие качества, как

125. Мухортов В. И. Встреча. Баклут

прозорливость и самосовершенствование, непредсказуемость и холодность ума, изящество и мудрость. Это существо с бесконечными пластическими возможностями, разнообразием композиционных решений. Природа как бы еще раз напоминает нам о своем творческом мастерстве, неподражаемых достижениях.

К змеям у меня уважительное отношение сложилось давно, до увлечения художественным творчеством. Близко пришлось с ними познакомиться еще в детстве. Как-то во время сбора грибов в подмосковном лесу я наклонился к выглядывающему симпатичному подберезовику, а рядом увидел наблюдающую за моими действиями блестящую, с высунувшимся язычком мордашку какой-то змеи. Сначала испугался, но любопытство оказалось сильнее. Так близко раньше мне не приходилось быть — один на

один с этой живой блестящей лентой. Она была вся черная со светлыми пятнами на голове. Я тут же вспомнил рассказ Конан Дойла «Пестрая лента». Мне захотелось взять змею с собой. (Вообще-то я надеялся, что это уж.) Срезал ветку с рогаткой на конце, изловчился, прижал змее голову к земле, взял за нее и завязал змею в платок, благо что размеры ее были не больше метра. Так она лежала в моей корзине, пока не наполнил грибами. Возвращаясь домой, в электричке развязал платок и освободил пленницу. Мне захотелось лучше рассмотреть ее, да и поиграться. В один из моментов, видимо, сделал ей больно, и она мгновенно укусила меня в кисть руки. Я поймал ее и спрятал в корзину. Дома рука вздулась, как свежее испеченный батон. На другой день в

126. Ильин М. Д. Вниманье. Липа тонирована

больнице Склифосовского мне сделали укол от бешенства, и, когда я показал змею в зоомагазине, сказали, что это «самая обыкновенная подмосковная гадюка, укусы которой опасны». Только тогда я понял всю серьезность случившегося. Змея оказалась молодая, и мне просто повезло.

Вернувшись домой, я убил ее, боявшись, что она укусит кого-нибудь еще. И когда это произошло, вдруг понял, что во всем происшедшем виноват сам. Этот безобразный с моей стороны поступок действовал на меня на всю жизнь. Животное никогда тебя не тронет, если ты ему не сделаешь плохо, оно нападает, только защищаясь, или когда голодно. В то время я не знал, что разумнее было бы не трогать ее в лесу, а уж коль привез в город и позже решил избавиться, то вернуть бы в родную среду, туда же в лес. Можно было бы сдать и в зоопарк,

но эти мысли пришли с опозданием. Жаль, что мы порой ради забавы и любопытства привозим из леса какого-нибудь милого зверька (чаще это малыш, потерявший маму), вырываем из мест обитания, а дома не можем создать необходимые условия. Плен, чуждая среда, несоответствие пищи приводят нередко к гибели животного. Если встретите в лесу его жителя, не приносите домой, для него это может кончиться трагично. Знаю, у некоторых к змеям чувство отвращения или страха. Понаблюдайте за ними внимательно, полюбуйте их красотой и движением. Постарайтесь понять и разобраться в своих чувствах, возможно, они изменятся. Вспомните и то, что змея спасает нас своим ядом от болезней.

С тех пор я проникся к животным особым уважением, а когда позже увлекся скульптурой, это чувство укрепило во мне. Создавая их,

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 перечислить. К каждому доброе отношение с надеждой на взаимность.

Скульптура кобры (рис. 126) выполнена из липы. Нижняя часть — из доски толщиной 4 см, длиной 30 см и шириной 24 см. Верх вырезан из бревна и смонтирован с основой.

Место стыковки замаскировано орнаментом, имитирующим чешую. Поверхность покрыта морилкой и воском. Нижняя часть доски неровная: скульптура, если ее слегка толкнешь, покачивается. Это создает эффект ее движения из стороны в сторону, забавляя зрителей и особенно детей.

Экзотичен, могуч и добр — так можно охарактеризовать это масличное, на первый взгляд, малопо-

127. Сердюков С. А. Гризли. Осина тонирована

128. Ильяев М. Д. Друзья. Красное дерево, клен

движное животное (рис. 128). 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 за доброту и красоту блок красного дерева длиной 65 см. Без пилы, топора, крупных стамесок и киянки, конечно, не обошелся. Окончательная обработка поверхности — отлогой стамеской, что создает блики фактуры кожи животного. В ноги вставил металлические спицы для укрепления короткого слоя в этих местах. Птичка скреплена также шкантом на клею. Покрытие воском завершило обработку. Общая высота 40 см.

«Летучая мышь» (рис. 129) выполнена Б. Чигриным из липовой доски

толщиной 2 см, размах крыльев 60 см. За основу взят рисунок из книги. Работа рельефная, но легкое прощипывание усилило выпуклые детали перепонки, созданная иллюзия объема. Поверхность тонирована и покрыта воском. Изделие говорит о чистоте, изяществе обработки и старании мастера. Все его работы отличаются тщательным исполнением, завершенностью. Композиция «А мы из цирка» подсмотрена в одной из программ манежа. Такого трюка не видел, но свиньи давно участвуют в номерах дрессировщиков. Оба поросенка вырезаны из одного куска липы. Шляпа и хвостик подклеены. Декоративное решение дает большую свободу в создании тематических образов. Здесь главное не соблюдение анатомических законов, а сюжетное содержание.

Обратите свое внимание и на жителей подводного царства — рыб,

129. Чигрин Б. Д. Летучая мышь. Липа тонирована

крабов, моллюсков. Если имеете аквариум, понаблюдайте внимательно за красотой, движением и формой каждой из рыбок. Наверняка найдете достойную для изображения в дереве. Кто увлекается подводным плаванием с маской и ластами, ощутил новое для себя состояние в невиданном до этого мире. Особенно начинаешь чувствовать такое на глубине 2—5 м, где заросли, камни, неровное дно. Здесь достаточно водорослей и обитателей подводного царства. Все кажется увеличенным, пугает необычным видом, но это лишь оптический обман. Если быть осторожным, не сплутнуть, можно долго наблюдать за удивительным миром. У камня краб шевелит челюстями, перерабатывая водоросли. Неловкое ваше движение — и он исчез, взбаламутив дно. Стайка прозрачных рыбешек блеснула на солнце, почти коснувшись ваших ног, оста-

новился и замер морской конек, разглядывая прищельца земли. Из-за травы показался колючий изъерошенный 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 на вкус. Вспомните восхищающего нас своими умственными способностями и удивительной пластической формой 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 количество, — это насекомые. Многие из них смогут заинтересовать резчика по дере-

130. Ильяев М. Д. Красавец хамелеон. Бакут

ву. Работать с насекомыми одно удовольствие. Миниатюрные, изящные букашки дают возможность, тщательно вырезая каждую деталь, 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 внимательном рассмотрении. Мы обычно, встречаясь с ними в повседневной жизни, не обращаем внимания на какие-то детали тела, видим все в целом, а здесь такая возможность и необходимость увидеть подробно во взаимосвязи и зависимости. Когда

знакомишься с божьей коровкой или пауком близко и продолжительное время, кажется, лучше начинаешь понимать их характер, повадки и даже желания, проникаешься добрыми чувствами к каждому из них. В первую очередь удивляют красавцы-жуки с обтекаемым строением тела, прикрытым пластинками крыльев, а когда это чудо творчества природы взлетает, радуешься, восхищаешься его совершенством. Для творческого воплощения среди них особенно привлекают разновидности жуков-носорогов и жуков-олений, внешним видом полностью оправды-

вающих свое название, в чем вы можете убедиться на примере работы из красного дерева, выполненной в гигантских для жука размерах — 60 см длины (рис. 132). Масштаб увеличенных деталей неожиданно экзотичен. Вдруг открываешь для себя, что простое насекомое может превратиться в сказочно-романтическое существо. Так и хочется вспомнить Дюймовочку, Карика и Валю — героев детских книг, живших среди трав, как в лесу, среди насекомых, как около гигантских чудовищ.

С фиолетово-черным отливом, красивый сильный жук-труженик, которого в народе называют навозником, родственник священного скарабея, изображенного египтянами в многочисленных символах, вызывает особое уважение (рис. 133). В данном случае использован самшит с последующей тонировкой. Как показала практика, эта порода пре-

красно поддается цветовой обработке, хотя и сама по себе хороша в естественном цвете.

Легкий и изящный кузнечик (рис. 134) вызывает желание еще раз проверить в материале свои способности к ювелирной работе. Опять выручает универсальный и надежный самшит. Насекомое и подставка из одного куска, длинные задние ножки, сложенные в спокойном состоянии пополам, расположены по направлению слоя древесины, все вместе создает большую гарантию на прочность тонких деталей и надежность сохранности всего изделия.

Кузнечик выполнен в статической позе, но возможны разнообразные варианты изображения насекомых: в момент движения, общения друг с другом, как дополнение к сюжету или просто как украшение к какой-

131. Ильяев М. Д. А мы из цирка. Липа

132. Ильяев М. Д. Жук-олень. Красное дерево

133. Ильяев М. Д. Скарабей. Самшит тонированный

либо вещи, декоративной работе и т. д. Хочу заметить, что для объемного изображения не менее интересны и те, кого называют вредителями сельского хозяйства. Для чего-то природа создала их (рис. 135). Руководствуясь такими мыслями, и вырезал медведку с колорадским жуком рядом. Первая при встрече вызывает неприятное ощущение, уж больно страшный вид. Ее лакомство — корни картофеля, помидоров. Колорадский жук — не меньший вредитель для картофельной ботвы, но внешне он настолько симпатичен, что так и просится запечатлеть в миниатюрной композиции, что я и сделал.

Не знаю, прав ли, но к ядовитому скорпиону у меня доброе, уважительное отношение. Всмотритесь, как он прекрасен в своем совершенстве строения тельца, ничего лишнего (рис. 136). Полная симметрия и ритм в члениках тела — вот где урок

гармонии. Мощные цепкие клешни и очень подвижное карающее ядовитое жало хвоста, какая-то символичность кроется во всем его существе. Даже поведение этих особей не всегда понятно. Известно, что самка после любовной встречи убивает самца собственным ядом жала. Где ответ такому отношению? Скорпион интересен и тем, что сохранил свой внешний вид в течение многих тысячелетий. Этот пришелец 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 мысль создать из дерева его подобие.

Посмотрите внимательно на меньших братьев наших. Постарайтесь увидеть их мир и заботы, это откроет для вас новую страницу природы с множеством тайн. Переве-

134. Ильяев М. Д. Кузнечик. Самшит тонированный

135. Ильев М. Д. Вредители: медведка и колорадский жук. Самшит

136. Ильев М. Д. Скорпион. Самшит тонирован

дите все, что понравилось и по силам, в материал и обретете в своей коллекции новые симпатичные образы, которые дополнят и украсят вашу жизнь, а вы проникнетесь чувством доброты, а возможно, и особым уважением к заново открытым для себя существам. Для этих небольших и порой ювелирных работ потребуется дерево твердое, мелкоструктурное, способное выдержать детали малых размеров. Рекомендовал бы 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.

Не обойдите вниманием и доисторических животных — динозавров, ящеров и т. д. Они привлекают своей экзотикой и таинственностью. Сохранившиеся останки дали

возможность ученым и художникам частично восстановить их многоликий, во многом непохожий на современных собратьев, вид. Еще многое не открыто и не понято. Всякое прикосновение к этому покрытому тайнами миру приближает нас к нему. Так что у вас есть возможность повторить уже созданный образ древнего животного или попытаться сотворить свой, изучив имеющиеся данные, а возможно, и открыть новое, неизвестное. На рис. 137 показан глиптодон, живший миллионы лет назад. Он вырезан из древовидного реликтового можжевельника. Текстура коричневая, слоистая, прекрасно отполированная, имитирует чешую. Обработал скульптуру шкурками, покрыл воском.

Тот, кто попробует себя в анималистике, надеюсь, получит огромное удовольствие, найдет прекрасный способ общения с удивитель-

137. Ильев М. Д. Глиптодон, или Миллионы лет назад. Реликтовый можжевельник

ным многоликим миром животных, пресмыкающихся, птиц и насекомых. Возможно, полюбит их, найдя

верных друзей, бескорыстных собратьев, надежных наших помощников.

Образ человека в декоративном исполнении

Прежде всего поделюсь некоторыми мыслями о вырезании скульптурного изделия. Вначале напомню: воплощать в материал следует лишь то, что изволновало или хотя бы вызвало интерес. Это должен быть прежде всего заказ души. Когда тема, образ найдены, постарайтесь разобраться в особенностях

образа, его построении. 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. Пролепните в глине (пластiline), прочувствуйте

138. Цесарский А. А. Копать аль не копать? Вот в чем вопрос. Липа тонирована

объемы, определите характеристики и приступайте к резке. Подберите необходимого размера материал с текстурой или без нее. 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 отв-

лекаясь от конкретного образа. Перед вами пластическая форма, в которой должно интересоваться расположение и соотношение масс, их равновесие, взаимосвязь объемов и линий, ритмичность повторов деталей и даже пустота между ними. Зритель это видит не всегда, но чувствует, удачно выполнена работа или автор пока слаб. В процессе вырезания периодически отходите на расстояние и осматривайте скульптуру с разных сторон. Так лучше видны общие формы, легче определить недоработки и ошибки. Когда же все, на ваш взгляд, определено,

139. Цесарский А. А. Сладостна. Липа тонирована

140. Ланский В. П.
Кучер. Липа тони-
рована

посоветуйтесь с опытным художником. Начинающему скульптуру до приобретения необходимой грамотности в законах анатомии советовал бы делать работы без требований к реалистическому решению. Именно в декоративном жанре чаще создают свои изделия любители, для них порой он остается единственно доступным и в дальнейшем творчестве.

Уже знакомый нам А. Цесарский в работах «Копать аль не копать?» и «Сластена» (рис. 138, 139) через гротеск декоративно решает свои образы, снимая вопросы анатомической

точности. Прослеживаем доброе отношение художника к типажам и затронутой теме. Когда встречаем несколько работ одного автора, то имеем возможность увидеть и понять некоторые черты характера самого художника, его человеческие качества. На данном примере, думаю, можем в этом убедиться. Еще одна работа в жанре примитива (рис. 140) выполнена врачом по образованию В. П. Ланским. Он также тяготеет к народным образам, мужичкам с мозолистыми руками, к деревенским жителям. Поверхность обрабатывает грубо.

Образ передает условно. В. Ланский много работает и в живописи. Увлеченность, ежедневный труд привели к значительным успехам.

Увлечаясь 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 как бы просятся в объемное исполнение. Выполняю их декоративно, с обобщенно-текучей пластикой, условной формой. Некоторые акробатические этюды взяты из

141. - Ильин М. Д. Рекордный трюк.
Красное дерево

жизни. Композицию «Рекордный трюк» (рис. 141) видел в цирке Анапы. Артистка великолепно исполняла сложные номера, и мне захотелось запечатлеть ее нелегкий труд. Сделал несколько фотоснимков в разных ракурсах, которые использовал в работе. Для большей сложности и равновесия композиции добавил в руки мяч. Тонкая изогнутая трость пьедестала и красота человеческого тела создали впечатление легкости и движения.

142. Ильяев М. Д. Цирковые акробаты. Красное дерево

Техника вырезания не представляет особой сложности. За основу возьмите контурный рисунок и квадратный брусок. Нанесите профиль с одной из боковых сторон и снимите лишнее по контуру. Затем перенесите передний профиль и также снимите резцом. После идет уточнение деталей и, если необходимо, закругление форм. Вспомните способ вырезания ложки, здесь та же технология. Но прежде чем нанести рисунок на заготовку, следует эскиз плоского чертежа тщательно проработать в пластическом решении линий и контура. Здесь и приго-

дится «отвлеченный» взгляд на композицию для определения пластических объемов. Не менее важно почувствовать и формирующееся пространство вокруг композиции и внутри ее, если такое образуется. Примерами вырезывания того, что хорошо знаешь, хотел бы напомнить: не забывайте в творчестве отражать то, что прочувствовали лично, пережили на собственном опыте.

Цирковая тема бесконечна. На манеже множество жанров достойны уважения, но особое место занимают клоуны. Первый

143. Ильяев М. Д. Клоуны. Красное дерево, орех

собираемый образ я вырезал из 27-сантиметрового куска красного дерева — это «Клоун с концертино» (рис. 143). Текстура подсказала обобщенную пластику без подробностей, только необходимое. Традиционно большие башмаки, не по размеру широкие брюки и пиджак с огромными пуговицами на спине. Единственное украшение бантик-бабочка. В руках традиционная гармошка коверных — концертино. У клоуна добрая, во весь рот, улыбка. Лицо больше напоминает маску, настолько все условно. В завершение 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. Очень смешно, глядя на зрителей, он постукивал правым ботинком по левому. Таким его и запечатлел в красном дереве, в обобщенной, лаконичной манере. Обработанные шкуркой поверхности пластически объединили детали

144. Ильев М. Д. Комик Мусин и Чаплин. Красное дерево

и усилили красоту материала, помогая образу. 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 видеть. В то время сфотографировал его в разные моменты, что и помогло позже в создании образа.

Набрался храбрости и осмелился прикоснуться к образу великого Чарли Чаплина (рис. 144). В студенческие годы циркового училища мы все были от него без ума, да и не только мы, над ним весь мир по сей день смеется — гениальное творчество вечно. Желание сделать похожим привело к натуралистическому подходу, излишним подробностям, даже тросточку вырезал из самшита в реалистической манере. Как образ он мне дорог, но работа, считаю, не совсем удалась.

Для фестиваля юмора в Габрово, который в 1985 году проходил под

девизом «Мир уцелел потому, что смеяться умел», сделал две композиции из красного дерева с общим названием «Шар земной отдайте добрым людям». Материалом послужила доска длиной 45 см и толщиной 8 см. Композиции придуманы. Резьба более дробная, без обработки шкуркой, кроме земного шара (рис. 145).

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 (рис. 146). Тема клоунады благодатная.

145. Ильев М. Д. Шар земной отдайте добрым людям! Красное дерево

Образов много, да и для фантазии раздолье.

Хорошим примером отражения в произведении знакомой среды автора, его профессии может служить и работа Б. Тетерева (рис. 147). Специальность его — инженер по металлообработке. Это труд, в который он вкладывает, как говорит, душу, а свободное время отдает интересному увлечению. В композиции «Кузнец» мы чувствуем отношение художника, его уважение к

146. Ильяев М. Д. Клоун Юрий Куклачев. Красное дерево

нелегкому делу, показаны красота человека, его сила и мастерство. Такие произведения дороги своей непосредственностью и правдой. Люди труда всегда привлекают внимание, вызывают особое уважение и благодарность. Работа выполнена из липового бруска длиной 40 см, старательно вырезаны и обработаны шкуркой группы мыши. Мы чувствуем напряжение кузнеца и уверенность его в своем деле. Достоверно переданы инструмент и наковальня. Поверхность композиции покрыта спиртовой морилкой под орех и эдельваксом. Статуэтка и чурбан с наковальней закреплены шурупами на еловой подставке.

Однажды на выставку зритель принес два бревна длиной по 30 см и 15 см в диаметре. Сказал, что тоже резчик, но дарит это дерево мне. Не

часто встретишь таких размеров самшит (а это был он) да еще и в подарок. Как-то приобретал его за деньги. И вдруг такой ценный материал бесплатно! Поблагодарив, подумал, смогу ли сделать работу достойную, чтобы оправдать подарок. Года два пролежал самшит, пока осмелился к нему подступить. Тему подсказала сказка «По щучьему велению» с колоритной фигурой Емели. Чувство уважения к нему питаю с детства. Так вот из одного подаренного бревна самшита за месяц я вырезал сказочного героя (см. рис. 100).

Материал этот удобен в обработке бормашинной, но захотелось ослепить стамесками и ножом. Работать с самшитом, как говорил, верх удовольствия, чувствуешь себя свободно и уверенно — не подведет. Очень твердый, с характером, но послушный помощник. Так и тянет всякие подробности выделять:

орнамент на рубаше и заплате на валенке, топорик заточенный и водичка в ведрах плещется. Если смотреть сбоку, то видно, как Емеля откинулся назад от удивления, а изгиб щуки повторяет это движение, как бы усиливая его. Щучья голова направляет взгляд на лицо Емели.

Работа «Закутали» (рис. 148) навеяна сценкой из жизни нашего двора. Мама вывела малыша на первый для него снег. Явно перестаралась, закутав в шубу не по размеру и затянув в широкий ремень. Ребенок хочет копать, а нагнуться не может. Вернувшись в домашнюю мастер-

скую, я это милое существо запечатлел в материале. Липовое бревно длиной в 45 см быстро превратилось в маленького человечка. Снизу оставил полоску коры для подставки. Шубу отфактурил средней полукруглой стамеской поперек слоя. Затонировал порошковой морилкой, покрыл воском и натер щеткой с жесткой щетиной.

В композиции «Один» (рис. 149) пытался сделать скульптуру, вписанную в форму куба. Массив красного дерева, размерами 25×20×18 см, решил использовать максимально, как можно меньше срезая.

147. Темедев Б. В. Кузнец. Липа тонирована

148. Ильяев М. Д. Зикутали. Липа тонирована

Великий Микеланджело говорил, та скульптура хороша, которую скачешь с горы, и ничего от нее не отвалится. Именно эта мысль и послужила желанием сделать композицию, по форме приближающуюся к шару. Тему подсказал сидящий в скорчившейся позе молодой человек 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. Так и казалось, если он упадет на бок, то покатится, как колобок. Я

сфотографировал с четырех сторон. Формы вырезал предельно обобщенно, а обработка шкуркой как бы одела его тело в кожу, помогая текстуре показать свою красоту. Обработка воском прибавила контрастность цвету и блеску, который усилил бугры мышечного рельефа.

Скульптуру «Эсмеральда» (рис. 150) вырезал из бревна длиной 40 см Б. Яшви — инженер-технолог по обработке металла. Резьбой занимается с 1979 года. Увлечение началось с вырезания ручек для тростей инвалидов. А когда побывал в музее Эрзи, «был потрясен» и захотел

попробовать себя в скульптуре. Появились несколько портретов. Вновь перечитанный роман Гюго «Собор Парижской Богоматери» вдохновил на групповую композицию. Такую работу сделать из целого бруска по силам не каждому. Здесь нужна немалая практика, знание анатомии, объемное видение, понимание материала. Посмотрите, с каким старанием, тщательно доведена каждая деталь. Подробно проработаны складки одежды, вырезаны кирпичи. Работа натуралистична. Возможно, не очень чувствуется дерево, благодаря старательному прошкуриванию, но при всем этом она имеет немалые достоинства, если учесть, что у автора нет художественного образования.

Борис работает много, часто принося в мастерскую новые произведения. Удивляет разнообразие тем, тщательность выполнения деталей. Его изделия отличаются чистотой

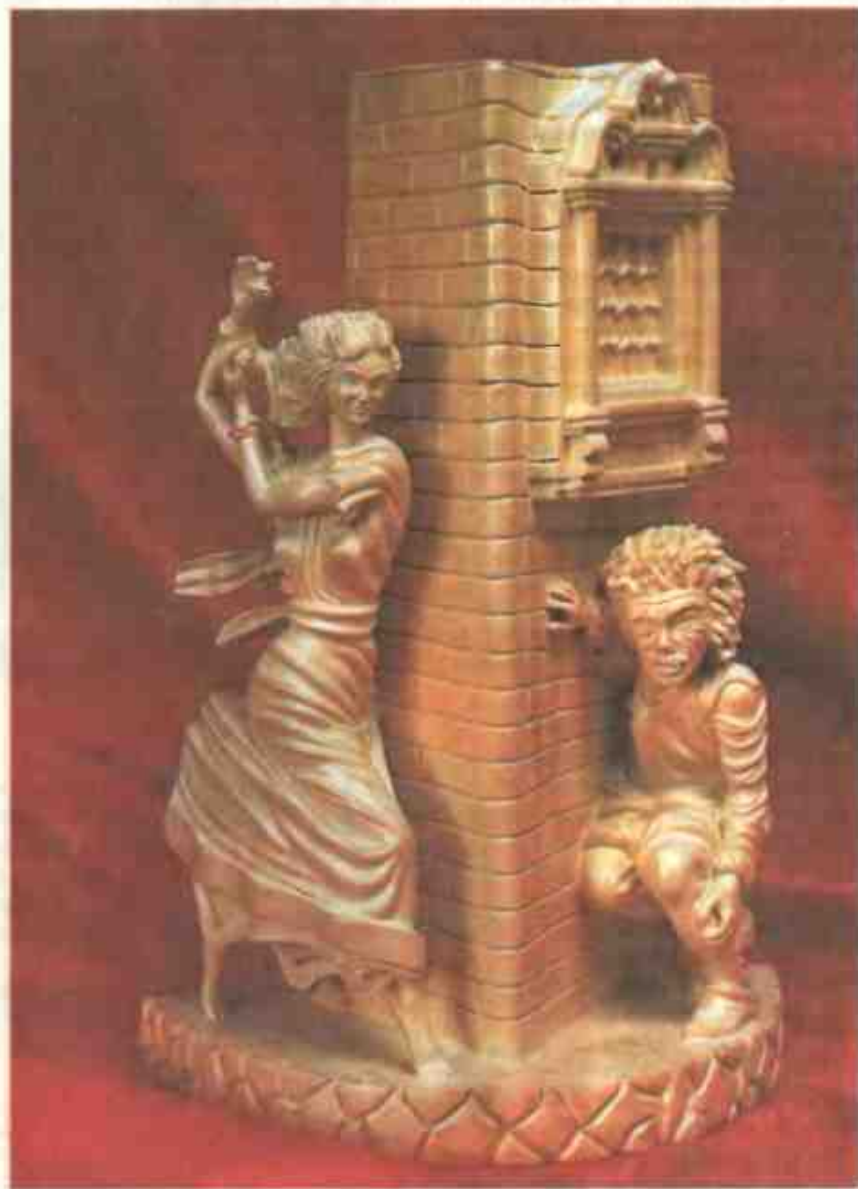
поверхности, композиционной сложностью.

Приведу еще два примера, как приходит тема и желание воплотить ее в декоративном исполнении.

Как-то в газете «Неделя» поместили статью о героической гибели русского солдата в итальянском селении Валле в Великую Отечественную войну. Газету храню по сей день. Там рассказано, что случилось это в августе 1944 года. В местечке находились гитлеровцы. В перестрелке с партизанами был убит фашистский офицер. Немцы взяли тридцать жителей села в заложники, грозя им гибелью, если не признаются, кто убил. В одном из домов скрывался раненый русский солдат. Он вышел и сказал, что это он убил офицера. Заложников освободили, а русского воина казнили. Сейчас на этом месте полуразрушенная стена дома, оставшегося с тех времен, и памятная доска об этом событии. К ней ежегодно 8 августа

149. Ильяев М. Д. Один. Красное дерево

жители приносят цветы, а те, кто остался в живых ценой гибели героя, вспоминают его и рассказывают односельчанам. Этот эпизод героизма нашего солдата привел к желанию сделать памятник. Понимал, что создать достойное произведение еще не смогу: это были первые годы работы по дереву. Но свое отношение и чувство благодарности к погибшему на чужбине в борьбе с фашизмом очень хотелось выразить. Работа пошла быстрее. Тема подсказала, что не нужна детализация, требуется обобщенный подход. Далеко не все получилось, но ком-

позиция связанного по рукам с гордо поднятой головой и не сдавшегося солдата, как эскиз к будущей работе, думаю, удалась. Вырезал скульптуру я из соснового бревна длиной 90 см, грубыми угловатыми формами. Слегка обжог на огне. Когда обжигал спереди, где веревка затянула руки, дерево треснуло, как бы желая помочь герою освободиться из плена. Назвал эту работу «Сожженный, но не покоренный». Она отмечена медалью ВДНХ на выставке, посвященной 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для меня это была одна из первых оце-

151. Гришун В. Б. Балтика. Самшит

нок творчества, которая обязывала к дальнейшему совершенству.

Другой случай создания скульптурной композиции на тему войны. В 1979 году в Берлине проходила моя персональная выставка. Я посетил концлагерь Равенсбрюк, где находились в войну женщины и дети двадцати стран. Уничтожали их там всевозможными способами. Было и «лобное» место на ступеньках между бараками. Здесь расстреливали за любую провинность.

Сопровождавшие меня немецкие товарищи предложили мне сделать на тему этого концлагеря скульптур-

ную композицию. Я поблагодарил за предложение, ответив, что едва ли справлюсь с такой серьезной темой. Однако мысль о памятнике не оставляла меня. Сначала я ее даже отгонял от себя, понимая, что тема очень ответственная, нужен опытный скульптор. Но покоя не было. И где-то через год совершенно неожиданно пришла в голову мысль: ступеньки, где расстреливали, — это постамент, на котором костер, сжигающий обнаженное тело женщины. В вытянутых вверх руках держит ребенка. Идея, думаю, понятна. Изверги уничтожают пре-

152. Ильев М. Д. Сожженный, но непокоренный. Сосна. Обжиг

красное творение природы — человека в образе женщины, которая, погибая, пытается спасти свое будущее. Композицию выполнил из

цельного бруска красного дерева. Огонь костра отполировал до блеска, имитируя языки пламени. Тело слегка проциклевал и покрыл вос-

153. Ильев М. Д. Спасите будущее. Красное дерево

ком. Высота композиции 1 м (рис. 153).

На выставке зрители подолгу стояли у этой работы и молча слушали мой рассказ. Как-то подошла старенькая женщина со слезами на глазах и сказала, что была узницей

О портретном творчестве

Иногда спрашивают, зачем делаешь портреты, да еще и великих людей. Ответ не однозначный.

Во-первых, каждый художник желает оставить образ именно таким, каким он видит и чувствует его.

Во-вторых, как уже говорил, порой просто невозможно пройти мимо интересной темы, остаться равнодушным к героическим поступкам, к выдающейся личности. Появляется потребность высказать свое мнение, ответить на добро тем же. Если хотите, огонь яркой души согревает и заставляет гореть других. Согласен, это звучит немного высокопарно, но остаться безразличным невозможно. В момент такого труда чувствую себя счастливым. Конечно, не все и не всегда удается, совершенству нет предела, но отказаться трудно, если хоть раз прошел по этому пути.

Что делать, если вдруг появляется непонятная потребность отразить интересующий тебя образ в своем творчестве? Это желание преследует, пока не изнудишь работать. Еще больше вдохновляет приближающийся юбилей, всенародный праздник, выставка, если начата работа отвечает теме предстоящего события. Появляется желание успеть закончить к дате. Работа, выполненная к торжеству, обретает особое значение, отражая событие и твое к нему отношение.

лагеря Ровенсбрюк и хорошо помнит, как казнили на «лобном» месте. Она поцеловала меня со словами: «Спасибо, сынок». Я в ответ чуть сам не расплакался. Это была для меня высшая оценка.

Искусство — язык всех людей Земли, здесь переводчик не нужен. В художественном творчестве человек обретает свободу и мастерство, познает тайны и делает открытия, находит себя и друзей. Желание создать то или иное произведение может прийти неожиданно под впечатлением какого-либо события и отношения к нему. Оно способно захватить сразу всю душу. И не будет возможности отказаться от постоянной мысли срочно начать работу.

За какой бы образ вы ни взялись, если чувствуете в этом потребность и вдохновение, начинайте не медля. Пусть ничто вас не остановит. Помните: в другое время и вы будете уже другим и не сможете сделать так убедительно, вложив частичку своей души. А все, что в эту минуту мешало, уберите с дороги!

При работе над портретом с натуры желательно почаще общаться с портретируемым, изучая строение и особенности его лица, его характер и даже привычки. Сделайте фотоснимки в фас, профиль, три 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 начать работать в материале.

Далеко не многие из художников-любителей берутся за выполнение портретов, тем более известных людей. Дело это сложное 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 слабым, и на свет появятся анатомически мягкие, далекие от сходства подобию портретов. Случай, 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 его 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 помо-

жет разобраться в построении лица. Когда впитаете все, что о данном человеке создано, и почувствуете, что можете даже по памяти вылепить маску образа, приступайте к работе. Но старайтесь не понасть под влияние предыдущих талантливых художников, создавших его образ раньше. Он стал как бы стереотипом, под впечатлением которого и, возможно, влиянием мы находимся с детства.

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, отразив основные черты. Порой встречаются на выставках безжизненные лица, ничего не выражающие, кроме сходства. Такой портрет не привлечет внимания, не вызовет чувства, не останется в памяти. Большой же мастер способен передать в портрете и душу, и время, в котором жил изображаемый человек. Вспомните памятник Пушкину, выполненный Анкипушиным, Горькому — И. Шадра и Маяковскому — А. Кибальниковым в Москве и многие другие выдающиеся скульптурные портреты.

Работа над портретом

Приобретая опыт в декоративной резьбе, одновременно пробуйте себя и в портретных работах. Сначала небольшие наброски в дереве с лиц родных и знакомых. Режьте по памяти или фантазируя. Глядя в зеркало и на фотографии, пытайтесь вырезать и свое лицо. Это удобно тем, что никогда 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.

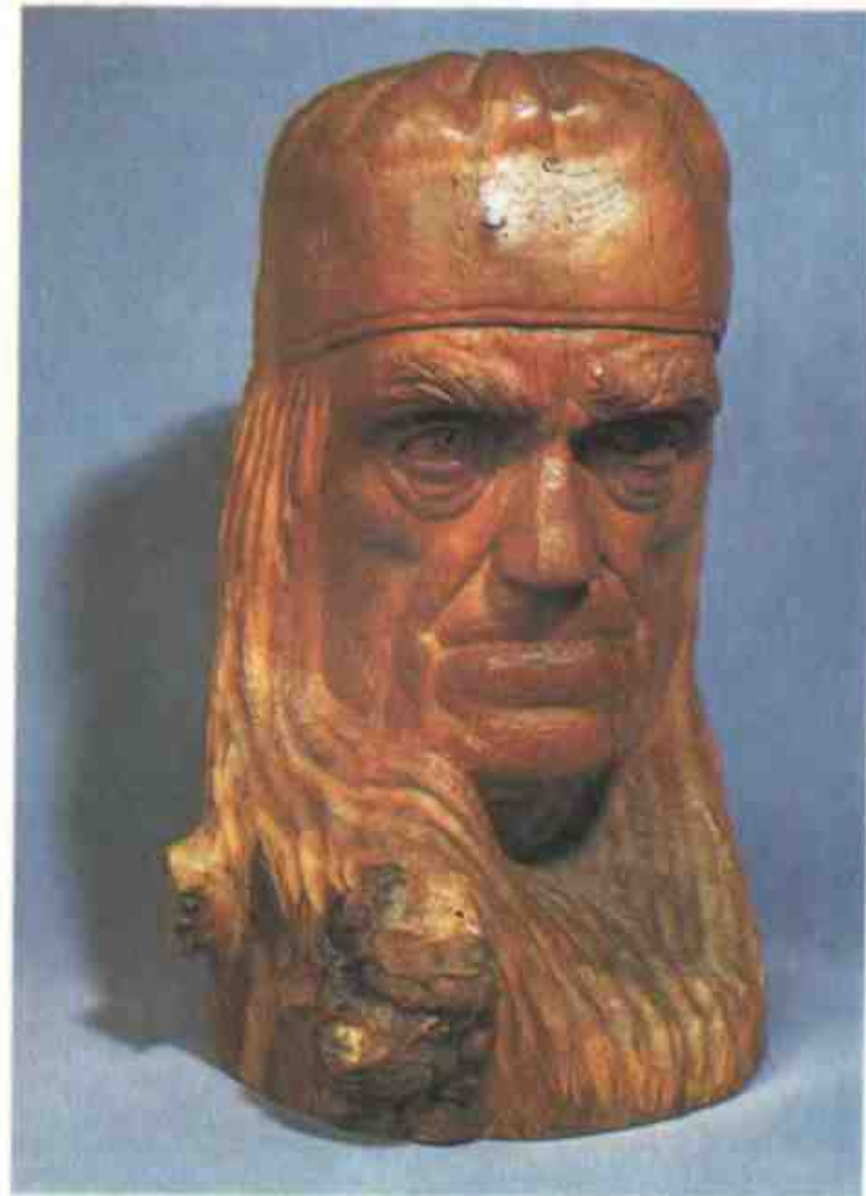
Знаю, что многие резчики, увлекшись процессом вырезания, тоже не любят лепить, даже в ущерб качеству. У других просто не хватает времени. Измените свою позицию, найдите желание и время для лепки и вы обретете в работе с материалом большую свободу, изделия будут лучше. Вы получите удовольствие от заметного успеха. Но если 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, начала волос, рта, подбородка относительно носа, приняв его за модуль. Уточняя детали в фас, не забывайте сверять профиль. Вырезая объем, смелее протайтесь в глубины, от которых зависят светотени, усиливающие эффект рельефной поверхности. Но будьте внимательны, не снимите лишнего, помните: «лучше не до, чем пере». Следите за анатомической основой, мышечным покровом, характеристиками данного лица, приближаясь к оригиналу. Проработайте прическу волос, 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.

Поделиюсь некоторыми примерами портретного творчества, расскажу, что было причиной для интереса к тому или иному образу, в какой технике он создавался. Возможно, это поможет и вам найти

свой путь. Хочу надеяться, что разбор моих ошибок поможет вам не повторять их, а все, что получилось, пригодится в работе.

Первые портреты. 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 музею 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 заговорил очень интересным, я бы сказал мудрым, лицом. Особенно запомнились выразительные глаза. Увлечательным был и рассказ художника. В знак благодарности за собирательство народного творчества и бескорыстный дар захотелось сделать его портрет. А. Бабаян разрешил себя сфотографировать. Возвратившись домой, вырезал из массива дуба его образ (рис. 154). Для меня Бабаян один из тех людей, ради которых стоит творить. Это одна из первых работ в сложном жанре, так что не все удалось. Хотелось через глаза, устремленный взгляд передать мудрость старца, доброту его души. Добивался сходства, но не выделял подробности. Стремился на основе лица показать обобщенный образ личности. Шапочка на голове завершала цельность натуры. Именно такую он носил.

Когда послал А. Бабаяну фотографию скульптуры, он остался доволен, но попросил сделать вместо длинных волос уши. В жизни они

очень у него торчали, и я считал их в своей работе лишними. Таким портрет мне представлялся более цельным. С тех пор желание прикоснуться к образу конкретного человека укрепилось надолго.

Баба Шура. Первые годы после войны я жил в коммунальной квартире. Здесь же жила и бывшая хозяйка всех шести комнат. После войны обменялись, разбежались ее родственники. Мы с большим уважением и благодарностью относились к нашей бабе Шуре. В основе ее характера было постоянное желание делать людям добро. О каждом заботилась, переживала, старалась чем-то помочь, хотя и самой было не легко. Мужа и двух сыновей унесла война. Ей шел девяностый год, когда я набрался храбрости создать ее портрет.

Нашел березовое бревнышко. Всю кору снимать не стал, чтобы чувство русской природы передать. Вырезал лицо крупными срезами полукруглой стамески поперек слоя, а платок — отлогой. Глаза оттенил глубокими впадинами зрачков. Тонировку сделал двух оттенков, лицо чуть серое, платок светло-коричневый.

Баба Шура, как уважительно ее называли дети и взрослые, с удовольствием позировала, так что портрет получился, думаю, живой. Стремился передать через ее лицо человеческую доброту.

Портрет матери. О портрете матери, надеюсь, мечтает каждый художник. Образ хорошо известен, близок и дорог. Это возлагает еще большую ответственность при выполнении работы — нельзя ошибиться в сходстве. Кажется, знаешь все подробности лица, но чтобы почувствовать руками объем и понять характеристики, необходимо

пролестить натуралистически точно. В процессе такого наброска вдруг чувствуешь, что открываешь новые черты в знакомом с детства образе, проникаешься еще большим уважением, пониманием и любовью. Именно небезразличие дает автору возможность достигать в творчестве высокого мастерства и убедительности. Посмотрите, как старательно выполнил свою работу Б. Яшин (рис. 156). С какой тщательностью проработаны детали лица. Мышцы словно вылеплены, правдоподобны и складки морщин. Портрет живой. Мы чувствуем даже фактуру кожи. Хорошо видно отношение автора к портретируемой. Исполнение в материале во многом отличается от лепки: древесина предлагает свои условия и возможности.

В работе можно пойти разными путями. В одном случае вылепить натуралистический эскиз и вырезать в дереве, обобщая, усиливая главное, добиваясь монументальности и собирательности образа. В другом случае в лепном эскизе находят пластику образа, свойственную материалу, а затем переводят в него, точно копируя. Третий вариант, когда портрет выполняют без лепки сразу в материале, на каком-то внутреннем чувстве, нахлынувшим вдохновением. В этом случае ошибки и даже промахи более вероятны. Попасть в лицо натуры не всегда удастся, но легче прийти к обобщению, решить образ пластически.

Пабло Пикассо. На одной из московских выставок я увидел выполненный из шпателя портрет художника Пикассо. Скульптура мне не понравилась. Это был статичный, без души, образ, да и сходство было, на мой взгляд, под сомнением. Хотелось передать свое отношение к великому мастеру.

156. Яшин Б. А. Мать. Осина тонированная

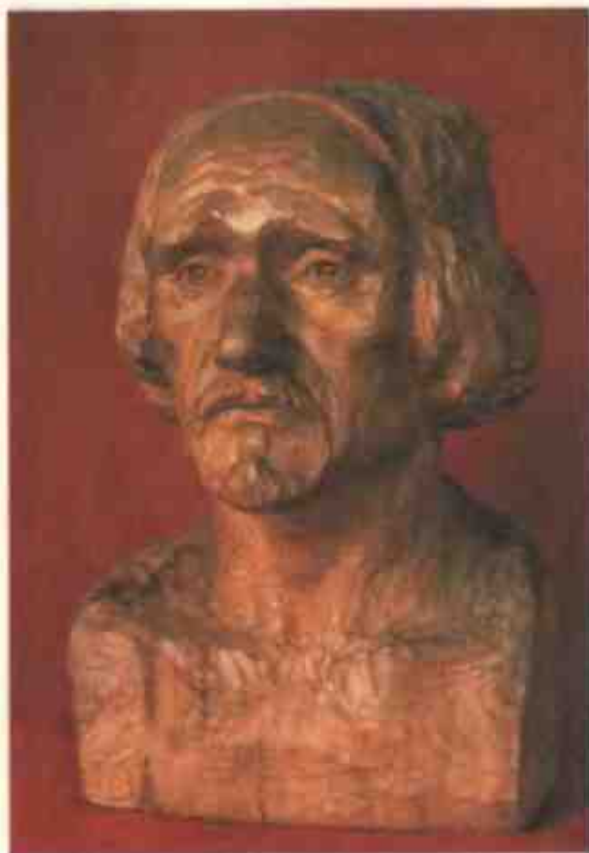

Нашел бревно неизвестной породы, напоминающей ольху, с розоватым оттенком, посередине была трещина. Расколол пополам и одну из половинок пустил в работу. Впервые лицо вырезал не вдоль слоев древесины, а поперек. Это было время, когда Пикассо скончался, в газетах появились фотографии его лица, одну из которых взял за основу. По жанру делал маску, т. е. только лицо без затылка и даже ушей, но впереди была часть руки, создающая настроение. Старался выразительными сделать глаза, какие они были у него в жизни. В

157. Ильин М. Д. Пабло Пикассо. Дерево

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.

На одной из московских выставок, где портрет экспонировался, ко мне подошла зрительница. Она рассказала, что несколько лет назад видела П. Пикассо в его парижской мастерской. Выразила благодар-

158. Гриншпун В. Б.
Портрет художника.
Липа тонирована

ность, добавив, что мне удалось добиться сходства и сделать взгляд очень живым.

Портрет художника. Интересный бюст из липы (рис. 158) предложил Виталий Гриншпун. Он окончил школу резьбы по твердому дереву и кости в Амбрамцево, а после учебы много лет занимался в нашей студии. В. Гриншпун — участник многих выставок, лауреат фестиваля народного творчества. Сюжетные миниатюры из твердых пород выполняет на хорошем художественном уровне, со вкусом и фантазией. И вот впервые пробует себя в

станковой скульптуре. Резал ее, ловко орудуя стамеской и богородским ножом.

Портрет выполнен с натуры, без эскизов в глине. Не все удалось в схожести, чувствуется желание работать подробно, склонность к детализации. При натуралистическом подходе мастерство и знание анатомии бесспорно присутствуют. Поверхность бюста в 50 см высоты несет следы резца с легкой тоновой и воцелением.

Якут. Давно мечтал создать портрет представителя какой-нибудь национальности нашей страны, и

вот случай представился. На выставке познакомился с якутом. Он оказался художником из города Мирного Петром Тайшиным. Я сделал несколько фотографий и приступил к портрету. Взял липовое бревно длиной 45 см. Счел, что холодный тон этой породы более подойдет к образу человека, живущего в районе вечной мерзлоты. Материал мягкий, была опасность снять больше, не уследив, где остановиться. Особую осторожность проявил в последней стадии поиска форм лица. Обработку поверхности закончил ножом, проработав основ-

159. Ильяев М. Д. Художник Якутии.
Липа

ные детали и создавая обобщенную пластику.

Было желание узнать мнение портретируемого, тем более что он художник. Я отослал ему фотографию оконченной работы (рис. 159). Через месяц получаю из Мирного посылку. Развернул и удивился: в ней был кусок бивня мамонта и какой-то фиолетовый камень. В записке всего несколько слов: «За липовый портрет булыжник посы-

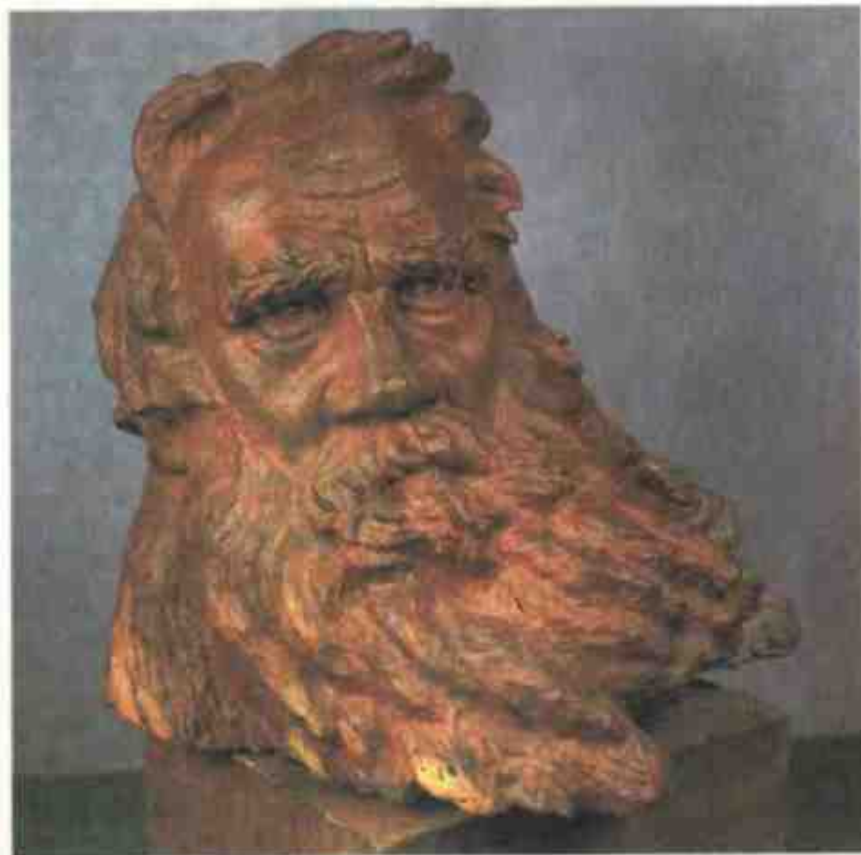
160. Ильев М. Д. Мексиканский художник Сикейрос. Красное дерево

лаю. Петя». Надпись меня совсем озадачила. Но когда показал геологам подарок, объяснили, что это художественный камень — чароид. Масса была 4 кг!

Мексиканский художник. Замечательный мексиканский художник — монументалист и необычной судьбы человек Давид Альфаро Сикейрос интересовал меня давно. Произведения его огромных размеров на стенах зданий поражали ярким, художественным и революционным содержанием. Привлекали и внешний вид 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, и я второй раз взялся за лепку эскиза маски в пластилине; добиваясь сходства, прорабатывал каждую деталь и подробность. Это дало возможность лучше почувствовать характерность лица, соотношение пропорций. Набросок получился удачный, с большой узнаваемостью. Перевел в гипс, помогли повторить и в металле. Выбрал почти квадратный блок красного дерева 50×50 см и присту-

пил к работе. Приближалась дата 10-летия кончины Сикейроса, хотелось успеть. Оставалось 10 дней, так что спать в это время почти не пришлось.

Сикейрос как личность и художник в моем понимании огромен. Это и привело к изготовлению большой (и две натуры) головы. В ход пошли пила, топор, стамески, нож. Торопился к дате, и не все успел, что наметил. Поверхность со следами резца покрыл воском. На вечере 25-летия дипломатических отношений СССР со странами Латинской Америки в Доме дружбы с народами

161. Ильев М. Д. Лев Толстой. Кебрачо (собственность музея Л. Н. Толстого в Москве)

зарубежных стран была открыта выставка работ русских художников. Портрет Сикейроса стоял в экспозиции.

Лев Толстой. Образ Толстого как человека и мыслителя интересовал всегда. Давно было желание изваять его портрет, но долго преследовала мысль, что не сумею. Когда мне подарили кебрачо, решил, что это достойный материал для создания портрета русского гения. Один из

162. Ильин М. Д.
Индира Ганди. Красное
дерево

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 фактуры поверхности работал бормашинкой. Удивительное чувство, когда на твоих глазах рождается знакомое лицо из-под певучей фрезы и разлетающихся

мельчайших частиц плотного, сопротивляющегося материала.

Какое-то непонятное состояние было в течение всей недели работы. Одолевало мощное желание преодолеть, достигнуть, хоть чуть прикоснуться к великому творцу и рассказать о нем другим. В минуты творчества чувствовал себя бесконечно счастливым, наполненным единым порывом сотворения. Считаю, что это один из удавшихся портретов, и лучшей оценкой для меня стало приобретение его московским музеем Л. Н. Толстого.

Великая дочь Индии. В прошлом

мне пришлось танцевать на эстраде индийские танцы, и к искусству этого древнего народа у меня отношение особое. В год 40-летия республики Индии проходил необычайный по масштабам фестиваль народного творчества, длившийся целый год. Мне тоже захотелось выразить свое доброе отношение к индийскому народу. До этого праздника весь мир потрясло сообщение о злодейском убийстве Индиры Ганди. Считаю ее выдающейся личностью и красивой женщиной, решил создать портрет.

Работа шла медленно и трудно, порой не спорилась, дерево цепилось, еле справлялся, разочаровываясь в своих способностях. Не было хороших фотографий, пользовался газетными. Лицо Индиры Ганди, показавшееся на первый взгляд, простым, оказалось для меня сложным, даже набросок в пластилине не помогал. Делал большие перерывы в работе. Когда появились у меня хорошие крупные фотографии Индиры Ганди в разных ракурсах, дело пошло быстрее. Блок красного дерева 50 см высотой очень подходил к ее образу. Хотелось передать внешность умной и красивой женщины. На плечах вырезал часть накидки и бусы в условном решении. Лицо с доброй улыбкой тщательно проработал резцом, обозначая основные характерные формы и не вдаваясь в подробности.

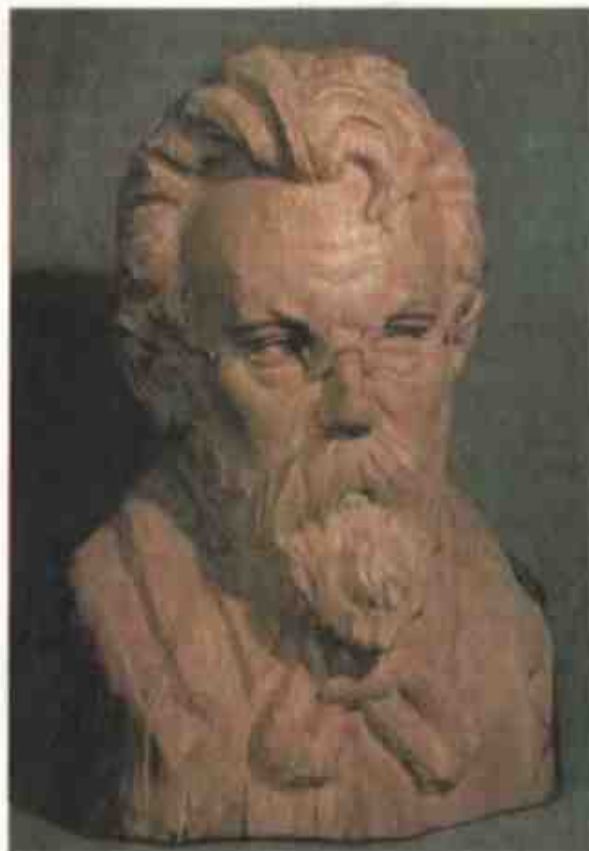
Полезными советами в этой работе помогал скульптор А. Е. Елецкий, автор памятника Ф. И. Шляпину, благо его мастерская рядом с нашей.

В день 70-летия со дня рождения И. Ганди ее бюст (рис. 162) был выставлен для показа в Москве в Доме дружбы с народами зарубежных стран.

Посол Индии положительно оценил скульптурный портрет.

Выдающийся ученый. Один из посетителей выставки предложил мне создать портрет выдающегося ученого В. И. Вернадского к приближающемуся его 125-летию. Ответил, что мало знаю об этом ученом, далек от науки, которой он занимался, так что вряд ли вдохновлюсь и получится что-либо достойное внимания. Через полгода этот посетитель вновь напомнил о Вернадском, пообещав познакомить с заведующей музея его имени. Когда оказался в музее, где много рассказали и дали прекрасный набор фотографий, назад пути не было. Появилось желание понять, что это был за человек, какими чертами характера обладал, что сделал для людей. Оказывается, еще в 1910 году он говорил, что с открытием радиоактивности человек вступает в новый век — атомной энергии, с надеждой и опасением всматривался в нашего союзника и врага. А в 30-е годы, открыв ноосферу, утверждал: воздействие человека на природу настолько велико, что при неумелом использовании своих сил он может погибнуть.

Когда я все это узнал, то понял: передо мной великий мыслитель, опередивший свое время и принадлежащий всему человечеству. Он достоин внимания и благодарности. Мое отношение к Вернадскому начало меняться, стал формироваться образ, который появлялся даже во сне. Много думал, изучая, стараясь понять. Попробовал лепить маску. Лицо оказалось достаточно сложным. В нем нет особых характеристик, которые можно было бы выделить, усилить. Лицо русского интеллигента, наполовину прикрытое бородой и усами. Услож-

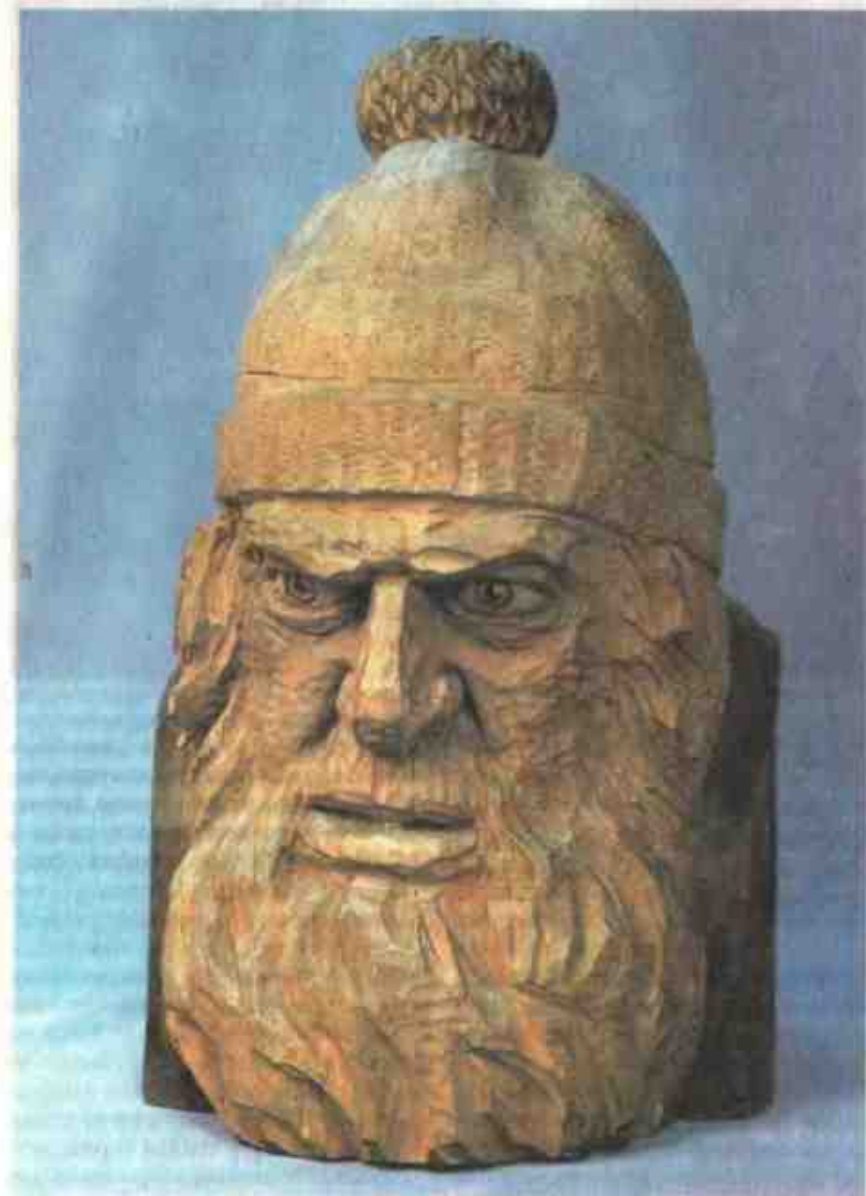
163. Ильин М. Д.
Советский ученый
В. И. Вернадский. Липа
(собственность музея
В. И. Вернадского в
Москве)

няло работу в дереве и то, что Вернадский носил очки. Был небольшой штрих, который я передал в скульптуре, — спадающая на лоб прядь волос. Она придавала деловитость. Но больше меня интересовало само лицо, взгляд, передающий мысль. Не легко было справиться с ушами. В дереве я делаю их редко, стараюсь избегать. Такое чувство, что они дробят, нарушают цельность композиции, смотрятся лишними торчащими деталями. В данном случае они были его характерностью, пришлось делать. Для меня это был один из сложных портре-

тов, тем более что вырезал его из липы. Привычка иметь дело с твердыми породами осложняла поиск образа в мягком материале, преследовала мысль, как бы не снять лишнее. Добрые советы скульптора А. Е. Елецкого и здесь оказали немалую помощь. Очки вырезал отдельно и вмонтировал на лицо. В юбилейные дни В. И. Вернадского бюст был показан в музее ученого.

Если почувствуете влечение к жанру скульптурного портрета и встретите интересного, на ваш взгляд, человека по красоте лица или делам его, не ждите вдохнове-

164. Ильин М. Д. Я требую! Липа топи-
рована

165. Ильяев М. Д. Нежность. Красное дерево

ния, начинайте работать, вкладывая душу и мастерство, создавая свой неповторимый образ.

Никому заранее не известно, какое из созданных сегодня произведений выдержит испытание временем и останется для людей, радуя и вдохновляя. Не боги горшки обжигали.

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 или использует ее как основу для создания произведений. Это большой раздел, требующий самостоятельного изучения, но мы коснемся подробнее лишь тех направлений, которые ближе в обработке к резьбе по дереву.

В общей сложности это очень 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. Зелень растений, аромат цветов наполняют легкие живительным кислородом. Не сомневаюсь, к природе тянется и сельский житель, но он к ней ближе и не столь чувствует ее дефицит. Этот дефицит природы каждый восполняет по-своему. Одни охотятся с ружьем или фотоаппаратом, другие ходят в туристские походы, увлекаются рыбалкой. Немалое

место в общении с природой занимает и создание художественных изделий из материалов, найденных во время прогулок в лесу, на берегу реки, у моря, в горах. Посещая выставки, организуемые Обществом охраны природы, в большом количестве встречаем разнообразные работы из материалов природы, восхищаясь возможностями ее. Еще больше удивляет фантазия и мастерство человека, который в простой (порой, бросовой) коряжке увидел то, что другие заметить не смогли.

Исходным материалом в данном творчестве вновь являются разнообразные породы дерева и его составные части, обработанные режущим и другим инструментом, который применяют резчики по дереву. В результате такого рукоделия и появляются на свет декоративные и скульптурные изделия.

Лесная скульптура. В первую очередь хотелось бы назвать лесную скульптуру, объединяющую образные и пластические формы, в основе которых лежит находка природного материала. Человек, обладающий ассоциативным видением, отобрал ее среди несчетного коли-

166. Дубинский Р. А.
Тетерев. Дуб

чества сломанных веток, сплетенных корней, всевозможных коряг и т. д., принес домой и довел до образа. Редко среди такого сырья попадаются полностью завершённые типы сказочных персонажей, причудливых зверей, фантастических человечков, не требующие дополнительной доводки, каких-либо доделок. В данном случае заслуга нашедшего в его умении увидеть в творчестве природы какой-либо образ. По этому поводу писателю М. М. Пришвину принадлежит следующая мысль: «Когда в природу идешь, не думай, что там ждет тебя что-то готовое. Найдешь лишь то, что сам себе приготовил».

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 компози-

ции. 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. В таких работах немалое значение имеет придуманное название изделия и удачная подставка. Здесь мастер старается как можно меньше показывать свое вмешательство, обрабатывая 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 сливается с природной основой, что мы порой этого не замечаем, восхищаясь творчеством природы, забывая о доделках автора.

Резная деталь не всегда совме-

167. Дубинский Р. А.
Емеля. Ольха

стима с лесной скульптурой. Чужеродными будут старательно вырезанные лицо, части тела или сопутствующие образу предметы, все должно компоноваться из отходов леса. В этом жанре немалое место занимают работы из природных отходов, представляющих как бы строительный материал для будущих образов. Такой способ напоминает процесс конструирования: составные части умело соединяют из деталей, образуя законченную композицию. Материалом могут служить обломки сучков, кора, шишки, чешуйки, орехи, семечки, гнилушки — словом, все, что соберет и принесет домой запасливый любитель. Чем выше мастерство, художественное видение автора, тем менее заметны и более естественны стыковки деталей, убедительнее результат.

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, переработанной информацией оно увеличивается. На рис. 166 и 167 показана работа кандидата химических наук Романа Дубинского. В его художественных изделиях привлекают внимание точно угаданный образ, умелая подгонка деталей, тщательная обработка. Они лаконичны, с удачным названием.

Ввиду того, что в лесной скульптуре обычно не применяют явно резных деталей, ограничимся общей характеристикой темы. Тем же, кто остановил свой выбор на этом увле-

168. Творчество природы — красивый сулель на березе

кательном виде творчества, для более глубокого знакомства с ним советую обратиться к таким интересным, хорошо иллюстрированным книгам, как «Лесная скульптура» К. Г. Яковлевой («Лесная промышленность», 1988 г.), фотоальбом «Природа и фантазия» («Просвещение», 1971 г.), «Лесные диковины» А. М. Лаптева (Детгиз, 1961 г.) и др. Немалую пользу принесут посещения кружков, секций, где есть возможность делиться опытом, обмениваться материалом, консультироваться, общаться с коллегами. Успешно работающих в этом

направлении коллективов немало, особенно в Москве, Петербурге, Минске, Вятке. Очень многие занимаются самостоятельно, организуют детские и взрослые кружки. Большое значение имеет участие в выставках.

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. Подражая декоративной и пластической структуре корыги

или напыла, умельцы вырезают 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 частью 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 задачу, украшая интерьер пластикой формы, неповторимой красотой текстуры, другая, являясь художественным изделием, служит и функциональному применению. И в том и другом случае следует помнить, что природный материал обуславливает возможности фантазии. 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 спилеватых 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, шарообразный, но может быть и неправильной формы. В разрезе часто с красивой текстурой».

Существует два основных вида спилеватостей древесины. Один называется сулель. Он часто более гладкий, приближающийся к шаровидной форме, реже с буграми и впадинами. Вырастает на стволах и сучьях от малых до огромных размеров, в 100 кг и более. Сулели можно увидеть на дубе, сосне, липе, груше и других породах, но чаще всего на березе. Рост такого образования происходит вдвое быстрее скорости роста самого ствола. Слон закручиваются в малом пространстве, значительно уплотняясь. Такое образование имеет в срезе красивый с перламутровым отливом волнистый или закрученный рисунок с более плотной и крепкой древесиной.

Другой вид нароста — кап — значительно отличается внешним видом и внутренним строением. Образуется в результате ненормального развития большого количества «спящих» почек. Они пронизывают всю спилеватую структуру древесины нароста, выходя на поверхность в виде множества колючих сосочков, отчего внешне напыль остробугристый. Если потереть колючки наждачной шкуркой или сровнять резцом, то появятся темные точки — глазки неразвившихся почек, создавая красивое вкрапление в поверхность. В разрезе кап также усеян множеством почек с неповторимым рисунком, инкрустированными глазками. Размеры капов в диаметре 30—50 см, но встречаются и до 1—2 м. Обычно вырастают в нижней части ствола грецкого ореха, клена, березы и некоторых других пород.

169. Лихицер Г. Б. Композиция «На волне». Кап березы

Иногда наросты образуются и на корнях, вырастая на самом корневище в виде рены. Их называют капкорисом. Это великолепный поделочный материал. На его основе в городе Кирове (ныне Вятка) в 50-е годы был организован центр художественного производства, где по сей день делают шкатулки, пудреницы, портсигары и т. д. Заготовкой служат пластинки из капа. Для этого наплыв распилива-

ют, как бы развертывая по спирали, получая текстурный материал золотисто-желтого тона с коричневыми вкраплениями. 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.

Изделия из наростов. Прежде чем перейти к примерам и описанию техники выполнения работ, хотелось бы дать такой совет: снимая с дерева нарост, отделяйте его с частью ство-

170. Лихицер Г. Б. Ваза «Петро». Кап березы

ла, которую в работе можно будет использовать как деталь или фон.

Рассмотрите работы, выполненные резчиками по дереву. Г. Б. Лихицер часто бывает в лесу, откуда приносит домой целый рюкзак сучков и коряг. Из них-то и появляются потом интересные изделия, терпеливо и старательно доведенные резчиком до формы. На рис. 169 показана композиция из двух частей березового капа. Чашу в виде ладьи или всплеска волны дополняет образ, напоминающий зверька. Чтобы показать внутреннюю текстуру нароста, умелец вырезал в

материале большую емкость и обработал ее шкуркой, обнажив глазки почек с неповторимым орнаментом. Чтобы подчеркнуть декоративность объема, автор нашел удачное расположение изделия в пространстве.

Г. Б. Лихицер — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Боевого Красного Знамени. В мирное время был инженером-конструктором. Сейчас на заслуженном отдыхе, увлекается бадмин-

171. Сивинин Б. М. Ваза «Майская». Капокорень березы

тоном, свободное время посвящает фотографии и лесным находкам. Пробует силы и в резьбе скульптуры малых форм, еще раз подтверждая, что творчеству все возрасты покорны. Как-то сказал, что «спорт и творчество украшают и продлевают его жизнь».

На рис. 170 ваза, смонтированная из трех отдельных деталей капа. Они удачно составляют целое художественно-функциональное изде-

лие. Поверхность обработана наждачной шкуркой, покрыта несколькими слоями лака и отполирована. Форма напоминает старый гриб, растущий на кочке мха.

Обратите внимание на работы радионинженера Б. М. Сивинина. Его увлечение резьбой началось с посещения различных московских клубов лесной скульптуры, но там его не удовлетворяло ограничение активной резьбы. После посещения выставки нашего коллектива попросил принять его в студию, где и занимается по сей день. По нашей рекомендации он поступил в Народный

университет искусств, который успешно закончил с правом руководить кружком самодеятельности. Качество его изделий заметно выросло, верю, он может с пользой передавать свой опыт начинающим. Его работа (рис. 171) из капокорня высотой 25 см. О форме словно позаботилась сама природа, а Борис умело раскрыл ее лучшие качества. Круговой кап сглажен шкуркой, обняв инкрустацию корневых спящих почек.

Работа «Подранок» (рис. 172) показывает желание автора создать не только удачную форму, но и образ. Обобщенность и стиль соответствуют задачам природного материала. В «Подранке» корешок послужил шеей и головкой птицы, крылья и хвост удачно вписались в каповые наросты ракиты.

Круглая коробочка (рис. 173) сделана из толстого сучка пробкового дуба с сохранением декоративной

коры. Было желание максимально, не нарушая поверхностной красоты, показать и внутреннюю удивительную текстуру древесины. Для этого отпилил верхнюю часть для будущей крышки с расчетом выполнения рельефного орнамента. С торца достаточно крепкого материала просверлил несколько углублений дрелью. Полукруглой стамеской и клюкарзой выбрал лишнее, подчистил образовавшуюся смкость. Довел форму фрезой бормашинны и наждачными шкурками, закрепленными в насадке-грибке. Покрыв воском и отполировал войлочным кругом. На крышечке вырезал рельеф в виде ветки дуба с желудями и жуком-носорогом. Соединил ее подпунктом с корпусом винтовой осью. Коробочка в закрытом положении напоминает пенек с лежащей на нем веткой дуба.

Посмотрите, как интересно украсила Оля Липидус сувель березы, соз-

172. Сивинин Б. М. Подранок. Кап ракиты

173. Ильяев М. Д. Коробочка. Пробковый дуб

давая вазочку (рис. 174). Емкость вырезана в виде лужицы с кочками по краям. Внешние стороны слегка тонированы, середина оставлена в натуральном цвете с красивыми переливами свилеватых с рябью слоев. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Так и чудится, что плещется водица, играя на солнышке бликами. А на бережку греются, о чем-то задумавшись, три лягушки-квакушки. Одна заднюю

лапку в воду опустила — жарко. Оля вырезала их отдельно из липы, слегка раскрасила акварелью, считая, так они живее, ближе к натуральным. На своем месте зеленые хозяйки болот не закреплены. Резчица периодически меняет их места, чтобы разнообразить композицию, но главное — удобно упаковывать при транспортировке.

Меня всегда удивляют работы О. Лапидус. Хорошо чувство объема, старательно вырезана каждая деталь, тщательно обработана поверхность, форма близка к натуре. Какая-то легкость и особое изы-

174. Лапидус О. Г. Ваза «Третий лишний». Суель березы, липа подкрашена

щество в ее изделиях, свойственные, видимо, только женским рукам. Примечательно, что некоторые инструменты для резьбы ей делает супруг. Они приходят на занятия всегда вместе: она консультируется, он подтачивает стамески для мастерицы, что научился делать неплохо. Сам в свободное время увлекается исполнением песен под собственный аккомпанемент на гитаре, а работает на заводе.

Хочется остановиться на редком виде изделий из природных материалов, когда используют крупные размеры капов, сувелей, пней. Резчики

создают высотой 1 м и более массивные вазы, украшенные большими, расположенными иногда по кругу наплывами, кресла, столы, целые мебельные гарнитуры, восхищающие необычной формой и красотой.

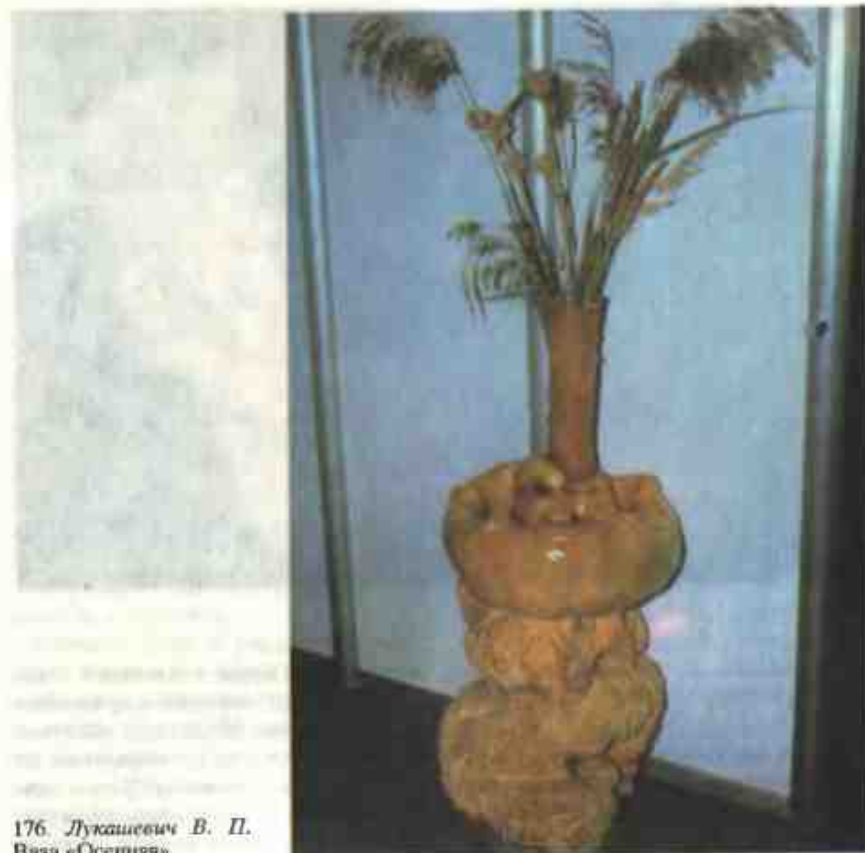
Техника выполнения ваз (рис. 176) и лесной мебели представляет порой особую сложность, требуя хорошего чувства формы, объема и немалой физической силы.

175. Базыкин Н. В. Виза напольная. Сувель березы

Валерий Лукашевич создает изделия, используя природный материал, его размеры, порой без резных украшений. И этого бывает достаточно для достижения художественного эффекта. А если такая мебель будет удобна в употреблении, то кресла, стол или гарнитур украсят любой уголок для общения людей или место уединенного отдыха дома, на даче, в культурных центрах.

Для распиливания и дальнейшей обработки материалов таких размеров понадобятся электрическая или бензиномоторная пила, двуручная пила, электропобойник, 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, предложенный выше. Для работы с кряжами больших размеров нужна просторная мастерская или место на приусадебном участке, укрытое от

176. Лукашевич В. П. Виза «Осетия»

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, организованных по месту жительства.

Некоторые выполняют работы дома. К слову замечу, и я большинство своих изделий делаю в своей квартире на шестом этаже. Это к тому, что иногда резчики, ссылаясь на домашние неудобства, прекращают заниматься любимым делом. Конечно, неплохо иметь мастер-

скую, но это не всегда реально и требует дополнительного времени для ее посещения (если она удалена от дома). Собственный же дом всегда рядом, и семья на глазах. Не всегда удастся выбраться из дома — быть заедает, но найти полчаса — час для душевного отдыха, полюбившегося рукоделия возможность есть всегда, было бы желание.

Вернемся к затронутой теме. Материал крупных размеров умельцы приобретают на заготовках леса, в местах расчистки парков, на деревообрабатывающих комбинатах. Механической пилой отре-

177. Лукашевич В. П. Мебель «Лесная складка». Капокорень клепа

зают на месте необходимую часть ствола (чаще это прикорневой капопный 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 кресла, дном вазы, крышкой стола. Грубую обработку делают на месте, снимая крупную, тяжелую массу материала, чтобы легче было транспортировать его к месту основной резьбы. Для перевоза потребуется машина, в отдельных случаях подъемный кран и помощники. Вес сырых, не обработанных, 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 кипящей воде котла, делают это самым примитивным способом. Молотком обстукивают поверхность до отделения со ствола и наростов коры. Затем снимают металлическим предметом (затупленной стамеской или отверткой) неотделившиеся места. Делают это аккуратно, чтобы не поранить поверхность ствола и капов. Процесс порой кропотливый, требующий времени, но окупается открывшейся красотой обнаженных причудливых форм сувеля и декоративной поверхности капа.

Вырезание вазы или иного сосуда крупных размеров в основе не отличается от ранее описанных. В больших масштабах меняется чувство объема, к чему мастер со временем и практикой привыкает. Основное внимание следует уделить поиску более выгодной формы, которая стала бы удачным вариантом, в большей степени выявляющем кра-

соту наплыва и всей декоративной поверхности.

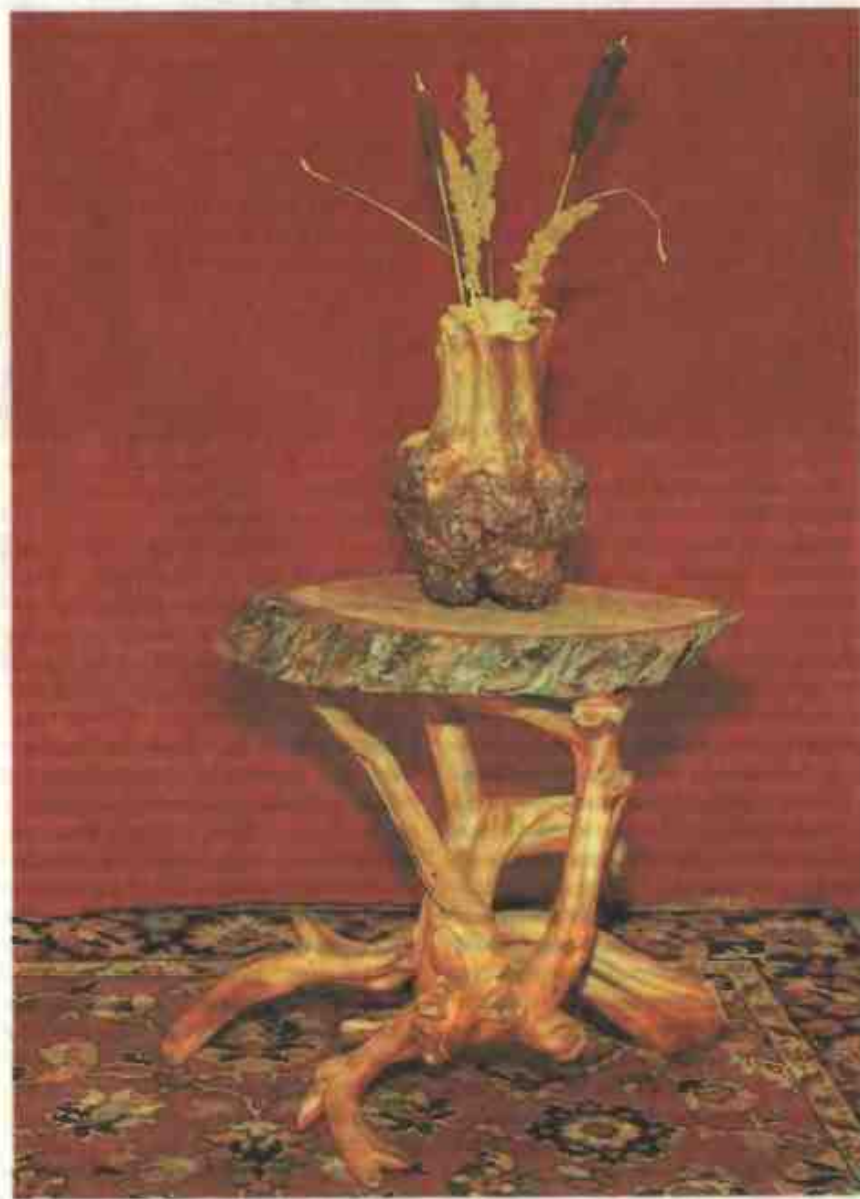
Изготовление кресла во многом зависит от того, какая заготовка. Часто оно делается из перевернутого пня корневого капа, большого сувеля ствола или огромной корневой части дерева — всего, что соответствует по размерам и близко по форме. Дать конкретную рекомендацию варианта построения в данном случае сложно. Все зависит от материала, находящегося в вашем распоряжении. Остальное — дело фантазии, опыта и вкуса. В окончательном результате кресло должно отвечать его основному функциональному назначению, быть удобным в употреблении и удачно вырезанным в художественном плане, учитывая возможности массива и наростов.

Вначале следует позаботиться об устойчивости: проверить, ровная ли сторона поверхности, которая послужит дном подставки. При необходимости сделайте ее такой заново, отпилив искривленный торец. После выбора массы из емкости кресла поверхность сглаживают и зачищают, добиваясь 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 клеевыми из того же дерева, подгоняя по цвету. Бесформенные углубления замазывайте шпаклевкой из опилок с клеем. Когда заделки подсохнут, вновь почистите поверхность шкуркой на резиновом круге, меняя номера до нулевки. Шлифованную поверхность покрывают лаком в шесть-восемь слоев и полируют: в другом варианте ограничиваются мастикой.

Стол (столешницу) редко изготавливают из целого массива. Чаще отпиливают будущую крышку от самого широкого в диаметре места нароста, с предполагаемой красивой внутренней структурой. Толщина отделяемой пластины 10—15 см. Отпиливают ее, если позволяет ширина массива, механической пилой. За неимением ее применяют двуручную. При необходимости полученную поверхность выравнивают электрорубанком. После этого подбирают ножку-подставку из схожего внешнего материала с шириной верха в одну треть ширины крышки стола. Необходимо, чтобы и снизу было достаточное утолщение из капа или широко расходящихся сучков. Отношение ширины крышки к нижнему утолщению подставки 3:2, т. е. если диаметр стола 1 м, то ножка должна в опоре иметь 60—70 см. Общая высота изделия при дан-

ном габарите 50—70 см. Подставкой могут служить мощные сучки или корни, разветвленные на необходимую ширину. Главная задача — добиться устойчивости и надежности ножки под массивной крышкой.

Необходимо подогнать подставку к столу. Для этого в середине крышки с нижней стороны врезают углубление на половину толщины стола, по размерам и форме равное верхнему торцу подставки. Крышку углублением надевают на подставку, скрепляют дополнительно с четырех сторон прочными уголками на шурупах, как показано на рис. 181. 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 для этого казенн, 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, покрыв поверхность крышки от растрескивания лаком или клеем. По истечении времени просушки появившиеся трещины заделывают, как показано при описании кресел. Затем тщательно выравнивают поверхность и шлифуют ее. Простой, но надежный способ: ровную доску шириной 20—25 см и длиной, превышающей диаметр крышки на 20 см, обворачивают 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 доску покрывают нитролаком в несколько слоев

с последующим полированием до зеркальной поверхности.

Для того чтобы такие тяжелые стол и кресло было удобнее передвигать, на дно их подставок, ножки крепят колесики. В некоторых случаях поможет и войлочная подкладка, которая предохранит пол от царапин.

Вазы и мебельные наборы Валерия Лукашевича из огромных капов, иногда украшенные резными деталями, на выставках привлекают внимание. Особенно восхищаются мастерством резчика гости из других стран.

Использование текстурных пород. Особый интерес представляют изделия, выполненные с использованием текстурности 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 скумпино, шелковицу, маслину и наконец криптомерию, бакаут. Все они — прекрасный материал в руках опытного мастера. В момент обработки появляется ощущение выделки изделий из художественного камня. В структуре древесины также немало разнообразие цветовых гамм и неповторимых рисунков. Поиск более выгодной формы, декоративного образа в достижении максимальной природной красоты данного куска дерева во многом схож с ювелирной обработкой камня и его окончательной доводкой.

Прodelайте простой эксперимент. Отпилите поперечный или диагональный срез ветки любой текстурной породы. Прошлифуйте торец, покройте лаком или воском и отпо-

179. Першиненко А. А. Поперечные срезы текстурных пород

лируйте. Получите пластинку с очень красивой поверхностью, которая сама по себе может служить художественно-декоративным предметом, способным украсить ваш быт. Какие изумительные брошки, кулоны из таких срезов (рис. 179) носят некоторые модницы.

Из таких спилов составляют мозаику, наборный орнамент для шкапулок, делают шахматные столики, украшают мебель, полы.

Интересный журнальный стол смастерил Г. Б. Лихциер из срезов можжевельника (рис. 180). Порядок изготовления в данном случае следующий. Из древесностружечной плиты вырезают крышку нужных размеров и формы. Из можжевельника или из другого текстурного материала выпиливают красивые столбики высотой 10—12 см. В них в 1 см от края на половину толщины вырезают паз для стружечной плиты. По всему краю плиты надевают столбики, плотно подгоняемые (с клеем) друг к другу. Из текстурной породы нарезают срезы-плашки

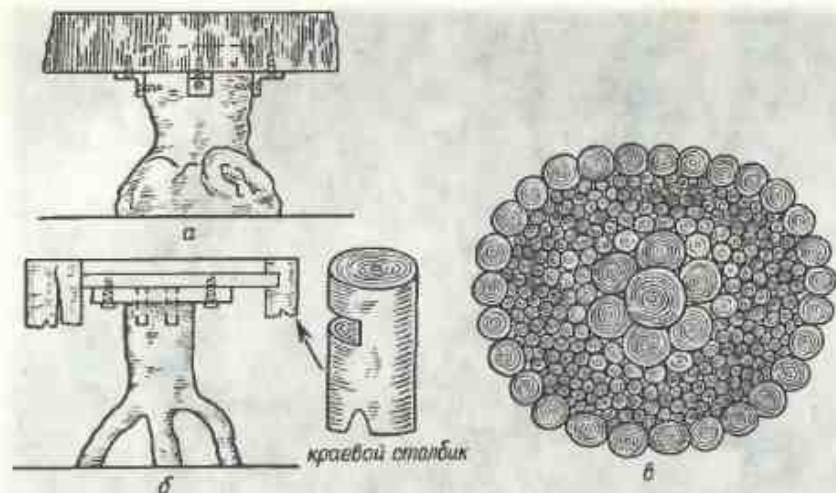
180. Лихциер Г. Б. Стол. Срезы можжевельника. Торшер, Осина

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. Рисунок орнамента можно совмещать с рисунком других пород срезов. Небольшие просветы шпаклюют клеевой массой. Теперь подбирают необходимую по прочности, размерам и стилю ножку или три отдельные. Монтируют крепление с крышкой и крепко завинчивают.

Чтобы столик был разборным, к основанию ножки крепят толстую фанеру и через нее приворачивают

крышку, как показано на рис. 181. Затем широкой доской с наждачной шкуркой шлифуют поверхность. Завершают работу лаковым покрытием с полировкой. Если вам удастся сделать такой столик из срезов можжевельника, то долго будете чувствовать приятный аромат его древесины.

Круглая и продолговатая форма бревна, красота древесины нередко располагают к созданию всевозмож-

181. Крепление стола:
а — из кантов, сучья; б — из срезов перед с краевой текстурой; в — то же, вид сверху

ных ваз, кувшинов и другой посуды.

Для лучшего выявления текстурного рисунка требуются 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 годовичные кольца соединяются в общий хордовод движения по всей форме, создавая неповторимый, можно смело сказать, уникальный орнамент. Его дополняют встречающиеся глазки сучков, богатая палитра сердцевинных и заболонных оттенков материала.

Попытка добиться текстурной красоты помогла создать вазу «Реченька» (рис. 183). После тщательной обработки показалось, что красиво изгибающиеся линии слоев текут, словно ручейки, как бы создавая вечное движение.

С материалом в данном случае

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, 25 см в диаметре. В то время собрал и отправил домой контейнер с 500 кг разнообразного дерева: набор из стволов, корней, напильков южных пород, среди которых были граб, самшит, орех, саксуд, скумпия, их удачно дополнила прекрасная криптомерия. Это была самая дорогая для меня посылка из всех, что посылал себе с Черного моря. Древесина криптомерии с широкими разводами слоев, окрашенных 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 сломал

полукруглую стамеску в шейке. Внутреннее углубление вазы сделал условно, вырезав наполовину 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. Обработка шкурками позволила относительно сгладить рельефность поверхности. Общая плотность древесины криптомерии небольшая: если провести ногтем, останется, как на липе, полоса.

Только аккуратность и старание гарантируют возможность добиться положительного результата. Тщательная обработка шкурками до исчезновения рисок, следов реза до зеркального блеска, восковое покрытие с протирающим сушонкой по слою дает желаемый результат.

Те, кто не обзавелся токарным станком, подобную вазу, при некоторой сноровке, вырезают из бруска квадратного сечения.

Лихицер Г. Б. Крышка стола. Срезы можжевельника

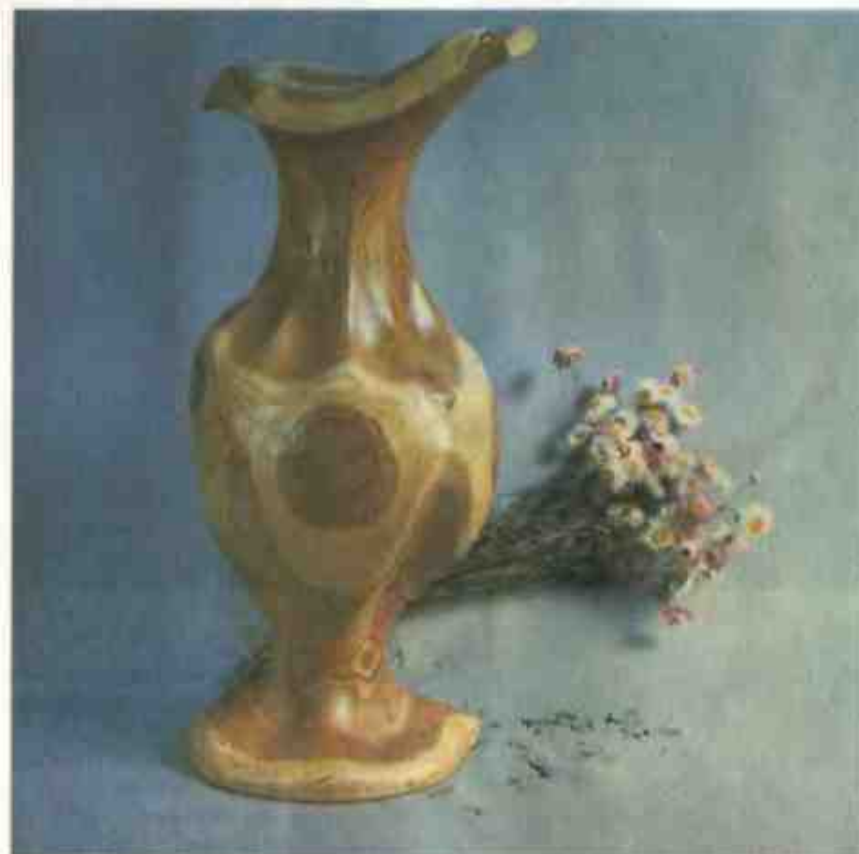

183. Ильев М. Д. Ваза «Реченька». Кондитерия

Обратите внимание на вазу «Архангел» (рис. 184) Б. Синицина, высота которой 50 см. Интересно использованы сучки ствола, симметрично торчащие в одной плоскости с пяти сторон. Весь рисунок древесины светло-коричневого цвета, подчеркнут желтой окантовкой заболони, которую мастер умело показал.

Оригинальную идею двойных вазочек, скрепляемых зажимом (рис. 185), предлагает В. Тимофеев уже знакомый нам по созданию красивых шкатулок с секретными замками. Вновь его изделие отли-

чается оригинальностью устройства, а использование текстурного материала заметно оживило зеркально повторяющиеся формы. Дуб оказался в умелых руках. Одна из забот была сохранить заготовку без трещин. Для этого пришлось сразу после распила из двух плашек толщиной по 6 см выбрать внутренний объем, чтобы снять напряжение влаги. А в перерывах работы постоянно держать изделие в целлофановом пакете. Форма двух лоточков сделана так, чтобы при необходимости можно было соединить края зажимом из сучка дуба, вырезанного

184. Синицин Б. М. Ваза «Архангел». Лиственница

в виде цветка. Все поверхности тщательно доведены до блеска и покрыты воском. Сделано оригинально, художественно и функционально. В двойных вазочках (или разделенных при желании) можно подавать к столу конфеты, печенье, орехи и т. д.

Стремясь достигнуть большей внутренней красоты древесины, стараюсь в работах найти такую форму, которая полнее бы ее раскрыла. Эта задача была поставлена и в композиции «Хоровод» (рис. 186). Чашу вырезал из светло-коричневой сердцевины, обрамленной заболонью.

Окружают вазу шесть декоративных ручек в виде хоровода 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. Внизу композиции оставлена более темная полоска коры, подчеркивающая остальные цвета.

Такая работа в мягком материале

185. Тимофеев В. А. Двойная вазочка. Дуб

с разной твердостью слоев представляет определенную сложность. Нелегко было добраться к внутренней части подставки вазы. Не одна мозоль появилась за время обработки поверхности шкурками. Восковое покрытие завершило работу. Хотел бы предложить использование цветовых качеств материала и в рельефом решении образа на примере рис. 187. Пригодилась сосновая доска толщиной 1,5 см, длиной 40 см. Повезло: материал оказался симметричным по рисунку, с широкими расстояниями между годовыми розовыми 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, скулу, пряди волос) на глубину, достаточную для низкого рельефа. Следил за анатомией, чтобы не создавалось впечатления мягкой поверхности, стремился к плавным переходам в объемах. Определив с 3—4 м общее впечатление от работы, приступил к завершению. Циклевка по слою и шлифование шкуркой соединили детали в целый рисунок развешающихся линий рельефа. Покрытие воском усилило контрастность цвета и естественный блеск.

Представляют интерес работы из

текстурных пород и в жанре скульптуры. Графический рисунок древесного материала подчеркивает формы, слои, окрашенные в теплые, солнечные тона, близкие к цвету тела. Эти свойства материала стремился использовать Б. Силицин в работе «Грузинские мотивы» из капа белой акации (рис. 188). Высота скульптуры 70 см. Образ навеян посещением районов Сванетии, где Б. Силицин приобрел и материал. В данном случае текстура и круговой каповый нарост соединились в декоративной скульптуре. Сам образ женщины с кувшином,

как бы выходящей из пены прибрежных вод, решен обобщенно, но это не мешает любоваться красотой природы, творческой наивностью и непосредственностью автора.

В композиции «Горе неутешное», вырезанной из соснового бруска (рис. 189), было желание показать минимальными средствами внутреннюю красоту дерева, его возможности в скульптуре малых форм. Работа сделана с фотографии без предварительных набросков в пластилине. В резьбе избегал резких переходов между основными частями тела. Годовые кольца сое-

186. Ильин М. Д. Ваза «Хорено». Кипарисовый

187. Ильев М. Д.
Ветер. Сосна

динились после обработки шкурками, подчеркивая целостность композиции. Использован брусок тангенциального среза. Это одна из первых работ в таком материале; далеко не все удалось, но удивительные возможности внутренней структуры дерева поразили и укрепили желание обращаться к этим природным качествам.

В статуэтке «Девушка с блюдом» (рис. 190) использован ствол древоидного можжевельника. Кремовая сердцевина и желтоватого тона заболонь удачно окрасили торс и детали скульптуры естественным цветом. Нет необходимости тонировать. Здесь вновь стремление достичь положительного результата без лишних подробностей, с максимальной обобщенностью и тщательной обработкой поверхности.

Обратите внимание на игру годичных колец экзотической криптомерии в композиции «Пластика» (рис.

191) и традиционного ясеня в «Отчаянии» (рис. 192). Если и найдутся анатомические упущения в данных этюдах, то они будут незаметны благодаря красоте текучего рисунка с нежной теплой гаммой тонов. В первую очередь обращаешь внимание на цвет, декор поверхности, а затем фиксируешь форму. Материал для композиции на рис. 192 нашел в одном из московских дворов. Бревно ясеня было спилено для строительства жилого дома. Когда начал над ним работать, то в будущем теле женщины обнаружил обломок сломанного ножа. Видимо, кто-то давно в молодое деревце втыкал ножик и обломил. Со временем все заросло и осколок оказался внутри ствола. Это хорошо заметно по темному пятну окислившейся древесины, расположенному между грудями. Тогда подумалось, как же безжалостно мы относимся к дереву, природе, а может, и к себе?

Для достижения максимального эффекта годичных колец в круглой скульптуре необходимо располагать ее в пространстве бревна так, чтобы сердцевина оказалась в центре изделия.

Хотел бы предложить изготовление текстурной заготовки при наличии шпона. В одном случае шпон двух-четырех тонов склейте поочередно до бруска нужного размера. В другом варианте на круглый деревянный стержень 3—5 см в диаметре наклеивайте поочередно, в задуманном порядке шпон разного цвета до необходимой толщины образуемого

цилиндра. Такая заготовка с торца напоминает строение древесины. Полученный массив дает возможность создавать различные декоративные изделия с красивыми рисунками поверхности, заменяя текстурные породы.

Анималистика в природном материале. Одно из увлекательных направлений творчества — изображение животных, пресмыкающихся, насекомых на основе природного материала. Часто такие работы создают оторвавшись от родной среды. В отличие от живописи скульптура ограничена в средствах для создания

188. Симиц Б. М. Грузинский мотив. Кап белой акации

189. Ильин М. Д.
Горе неутоешное. Сосна

образа. Редко встречается интерьер как способ художественного выражения. Здесь же появляется возможность показать животное с небольшим фрагментом природы, оставляя часть материала в первоначальном виде или дорабатывая как дополнение к образу и его фон. Таким приемом художник стремится достичь большей декоративности и художественной убедительности в конечном результате.

Вышеописанного я надеялся достичь и в своих скульптурах этого жанра. Не всегда удается задуманное по разным причинам, но постоянно работаешь с надеждой на соучастие и помощь природы. Ибо ее присутствие бывает настолько убедительно, что веришь в общий успех.

На рис. 193 композиция выполнена из напльва 50 см в диаметре. Показана сценка у озера с фантастическими животными доисторичес-

ких времен. Причиной появления именно такого сюжета стала форма суелья, очень напоминающая то, что вы видите в окончательном варианте. Сама природа подсказала композицию и образы. Основные этапы работы состояли в снятии лишней массы внутренней емкости, вырезании экзотических существ и обработке поверхности. Очень помогали стамески, клюкарза с киянкой и наждачная шкурка с нако-ничником-грибком.

Другая сцена «Мертвая хватка» (рис. 194) вырезана из сувелья длиной 40 см. Сюжет пришел не сразу. Это была часть большого сувелья, обрезанная с двух сторон, что осложняло работу фантазии. Неожиданно увидел в материале изогнутое тело существа, держащего в лапе толстую веревку, которая со временем мысленно превратилась в змею. Так возникла тема борьбы за жизнь двух враждующих существ, где сила тор-

жествует. Вырезая пресмыкающихся, старался максимально оставлять кору, создавая тем самым среду их обитания. Лишние куски сохранил, чтобы позже использовать для заклепки оголенных мест вокруг варана и змеи.

В данной сцене показал момент исхода борьбы, победу одного и гибель другого. Для большей выразительности декоративной поверхности варана и змеи кожу покрыл тщательно вырезанной чешуей. Если у первого это сделано довольно простым способом контурных пересекающихся линий, то в другом случае использовал элементы геометрической резьбы. Этим приемом хотелось усилить реальность гибнущего существа, привлечь к нему больше внимания, призывая таким способом к состраданию. Скульптуры тонированы морилкой и натерты воском.

Панголин (рис. 195) — 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 то, что свой внешний вид он сохранил со времен динозавров. Все это плюс панцирь тела с чешуей, похожей на еловую шишку, привлекло внимание.

Долго хранился сувель березы на срезе края бревна длиной 40 см, напоминающий какого-то лежащего зверя. Когда встретил в музее чучело удивительного панголина, сразу увидел его в том напльве. Вырезал переднюю к зрителю часть тела, другая осталась в необработанной массе напльва. Сувель настолько удачно вырос на стволе,

что была возможность сформировать лапы и хвост, а под ними оставить кору дерева, создав таким образом естественный природный фон.

После выявления обобщенных объемов животного разметил и вырезал каждую чешуйку, обработал шкуркой, покрыл воском и натер тряпкой. Заиграл сувель перламутровым отливом, заблестел панцирь десятками чешуек, соединив форму в необычное существо, сидящее на бревне. Как уже говорил, к змеям отношусь с особым уважением. На рис. 197 одна из них спокойно отдыхает, возможно, греется

190. Ильин М. Д. Девушка с блюдом.
Можжевельник

на солнышке после очередной охоты. Отпущенная от огромного сукуля часть наплыва длиной 65 см давно ждала своей очереди. Она сама по себе настолько красива, что жаль было что-то на ней вырезать: боялся испортить творчество природы. Кора сплошь покрывала бугристую поверхность, создавая вид кочки со мхом. Желание максимально оставить естественную поверхность привело к мысли о змее, которую разглядел в изгибах сукуля. Когда образ был найден, дело пошло быстро. Разыскал в книгах фотографии, посетил зоопарк,

сделал зарисовки головы и строения чешуи, повнимательнее рассмотрел красоту и пластику тела. Создал обобщенный образ, стремись изгибы длинного тела сделать плавными, близкими к натуре. Тщательно вырезал головку, ее орнамент и чешую тела. Декоративная поверхность объединила в целое форму пресмыкающегося. Рельеф выполнил в технике геометрической резьбы приемом «скольшей». Легко обработал нулевой шкуркой и покрыл воском. Естественный цвет дерева контрастно выделял змею на фоне темной коры сукуля.

191. Ильин М. Д. Пластика. Криптомерия

Не менее интересными для скульптурного изображения животных считаю обезьян, мартышек, горилл. Благодаря богатой мимике их «ли-

ца» прекрасно выражают самые разнообразные эмоциональные настроения. К этим умным существам я обращался не раз. Как-то

192. Ильин М. Д. Отчаяние, Ясень

193. Ильин М. Д. Миллионы лет назад. Суверь березы

было желание сделать из кругового суверя березы 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, чтобы срезать, не испортив целостности и природной фактуры. Полностью помещалась морда обезьяны, которую я и сделал. Вся работа выполнена бормашинной.

Очень хотелось, чтобы обезьянка была внутренне живой, с каким-то чувством, а возможно, и мыслью. Поэтому взгляд глаз направил чуть в сторону, как это делаем мы, когда о чем-то думаем. Поверхность морды тонировал порошковой морилкой. Белки глаз слегка протер шкуркой, сделав их более светлыми. Добавил к объемному решению цветовой эффект. Такой прием использовал и в других подобных работах. Когда через неделю мордашка обезьянки

оживала, показалось, что в мою домашнюю мастерскую вошло еще одно доброе, умное существо.

Изображение лица в природном материале. Скульптурное изображение человеческого лица может быть выполнено в романтическом, гротесковом или в реалистическом стиле. Перед автором стоит задача — воплотить образ таким способом, чтобы природная фактура материала стала естественным дополнением или составной частью произведения. Художник порой создает такой выразительный образ, что кажется, будто его сотворила сама природа. Успех скульптора по дереву во многом зависит от понимания им декоративных возможностей данной породы, знания анатомии человека, собственной фантазии, умения видеть образ в материале, чувства пластики и мастерства обработки древесины.

И вновь хотелось бы обратиться

за примером к произведениям замечательного скульптора Эрзи. Именно его творчество стало как бы 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 решения в воплощении реалистических и символических образов, исполненных с виртуозным мастерством.

Он талантливо использует повторяемые изгибы стволов и сучьев, свилеватые наросты, редкостную красоту фактуры, великолепный цвет плотной и очень твердой древесины.

Словно выветренная, испещренная поверхность дерева превращается в развевающиеся пряди женских волос или извивающиеся змеиные волосы на голове мифологической Медузы Горгоны. Скрученный

194. Ильин М. Д. Мертвая хватка. Суверь березы тонирован

195. Ильев М. Д. Панголин. Суевь березы

суевь под поющей фрезой оживает, становясь головой «Мыслителя». Иногда Эрзя 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.

Некоторые вопросы техноло-

гии поделились со мной его ученицы Е. И. Мроз и Ю. А. Кун, несколько лет помогавшие мастеру. Одно время посчастливилось мне поработать в их мастерских, где заканчивал и реставрировал их скульптуры из дерева. С большим интересом слушал и записывал все, что рассказывалось об Эрзе, его творчестве, чем и делюсь на этих страницах. Говорю это, чтобы подчеркнуть достоверность сказанного здесь.

Вернемся к некоторым приемам мастера в работе. Скульптор создает нередко только лицо или часть его, оставляя большую поверхность

196. Ильев М. Д. Черепаха. Суевь ясеня тонирован частично

материала нетронутой, но и этого вполне достаточно, чтобы произведение стало выразительным. 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 внутренний правда, эмо-

циональность, состояние души и ее красота. Эрзя стремится минимальными пластическими средствами достичь максимальной художественной правды, отражая свое переживание и безразличие к теме или к образу.

Интересны и технические особенности выполнения таких работ. Прекрасно зарекомендовала себя в обработке твердых, свилеватых пород бормашина С. Эрзи, которая

197. Ильин М. Д. Спокойствие. Суваль березы

в настоящее время находится в музее изобразительных искусств в Саранске. Мощность бормашин 500 Вт, вращение вала 5 тыс. об/мин и ремённая передача 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 ремённой передачей, закрытый металлической сеткой, крепится на вращающейся оси к мощной станине. Кто пожелает конструировать собственную бормашину, взгляните на машину С. Эрзи, если случится побывать в Саранске. Работать такой установкой очень удобно. Шарообразные формы фрез определяют текучую, мягкую пластику поверхности. И когда смотришь на произведения Эрзи, создается впечатление, что другой способ обработки в данном жанре просто неуместен.

Скульптор часто отказывается формировать подробности объема глаз или делает контрбъем, создавая пластический образ, который работает еле заметным рельефом и бликами светотени. Зрачка (в привычном понятии) нет, но мы чувствуем и даже видим взгляд человека, созданного высоким мастерством автора. Лицо предельно обобщено, усилены и подчеркнуты основные, характерные детали, ничего лишнего и отвлекающего. Трещины и пустоты шпаклюет мелкими опилками древесины данной породы, смешанными с клеем. Ю. А. Кун, которая была с Эрзеем в Аргентине, рассказывала, что в 30-е годы он использовал авиационный клей.

Окончательную обработку поверхности Эрзи завершал в одних случаях фактурой шероховатой фрезы, рифлевкой, в других — циклевал осколком стекла лампочки

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 приме-

нена в производстве, хранящемся в Саранске, — в мужественном лице «Пламенного» (выполнен в 1934 году из кебрачо) (рис. 199).

К сожалению, время и новая для данной породы климатическая обстановка со сменной температуры, влажности, давлением сделали свое дело: тщательно заделанные швы стали заметны. Когда реставраторы шпаклевали работы Эрзи из кебрачо, как они сами сказали, опилками

198. Ильин М. Д. Зарождение мысли. Суваль березы тонирован

199. Звезда С. Д. Пламенный. Кебрачо

бука, подкрашенными в шоколадный цвет акварелью, они тоже заделывали поврежденные места некачественно. Вставки следует делать только из древесины равнозначной породы. Иначе разница внутренней структуры, текстурных данных со временем дает о себе знать отрицательно. Это подтверждает и мой опыт.

К сказанному очень кратко о творческих методах и приемах свое-

образного художника предлагаю рассмотреть работу 1942 года — «Женский портрет» (рис. 200). Не берусь анализировать, излагать свое отношение, это надо посмотреть и прочувствовать самому.

Бесспорно, истинное наслаждение любым творчеством, тем более такого мастера, можно получить, рассматривая сам оригинал, а не фотокопию. Она не сможет рассказать всю правду, передать объем, фактуру материала, цветовую гамму оригинала. Обратите лишь внимание, как естественно и легко, порой незаметно, переходит творчество

200. Звезда С. Д. Женский портрет. 1942 год. Кебрачо

рук человеческих в созданную природой стихию. Такое чувство, что нежное девичье лицо всегда было в этом дереве.

Одна из удивительных скульптур — двухметровой высоты голова библейского пророка Моисея (рис. 201). Гневный взгляд из-под нахмуренных бровей, напряженный лоб, упрямый прямой нос, лохматые в нервном порыве усы и борода — все говорит 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 среди сотни других замечательных его творений. Из множества отдельных, умело соединенных кусков альягорбо собран гениальной рукой человека 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, старался понять, как творил скульптор, разгадать его технологию и способы обработки материала. Знакомясь с его биографией, анализируя пластические приемы, технические тонко-

сти, 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.

202. Ильин М. Д. Воспоминание о скульпторе Эрзе. Суель дуба

203. Ильяев М. Д. Тревога. Дуб

Имея собственный небольшой опыт в данном направлении, стараюсь вкратце изложить технологию на нескольких примерах. Мое изучение в начальной стадии также основывалось на творчестве скульптора Эрьзы. Других более убедительных художников в этом направлении встретить не пришлось. Позже увидел скульптуры, выполненные в 30-е годы его ученицей Ю. А. Кун, которая использовала кебрачо, бормашину, работала в мастерской Эрьзы, но пластические возможности и уровень ее исполнения значительно отличались.

Одна из ее ранних работ — аллегорический образ реки в скульптуре «Девушка с корабликом» — установлена в Москве у Северного речного вокзала в 1934 году.

Прежде чем подступиться к слож-

ному жанру, я попытался на кусках древесины потренироваться в вырезании женского и мужского лица с пластикой, предложенной Эрьзой, без природного дополнения. Когда же в руках оказался великодушный санлевый нарост дуба 50 см высотой, появилось желание попробовать свои силы: уж больно удачный материал. Причудливый сувель вспененной волной спиралью обнимал ствол, напоминая 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 широкое своеобразие (рис. 202), даже в чем-то подражал, повторяя приемы. 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. Завершил работу восковым покрытием горячим способом с последующим растиранием сушкой.

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 в возможности попробовать себя в новом направлении, преодолев психологический барьер. Появилось радостное чувство прикосновения к великому, удивительному творчеству мастера.

Приобретя первый опыт, решил следующую композицию усложнить. Тему подсказал один из плакатов о материнстве с изображением лиц 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 Эрьзы вырезал лицо отца и доверчиво прижавшееся к нему личико спокойно спящего ребенка. Приблизилась 30-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Назвал работу «Тишина» (рис. 204), 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 возможность породе, ощущал необходимость применения бормашинки, 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 нетронутой. Покрытие горячим воском контрастировало и усилило блики, придав чувство плотности материалу.

Другой срез части огромного сувеля березы, в 80 см высотой, не потребовал долгого времени для раздумывания, на что же он похож, кого напоминает. 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 проявить, усилив впадины глаз и формы губ в уже существующей легкой улыбке. В первый раз воспользовался бормашинкой для формирования лица. Старался пластикой угадать предложенный природой образ. Волнистость санлевых слоев наплыва соответствовала дряблости лица старца. Фреза сгладчила переходы в объемах, обработка шкуркой усилила рисунок текстуры, легкая тонировка морилкой помогла окрасить в тон нетронутые места поверхности сувеля — и образ леса ожил (рис. 205).

Хотелось вновь обратить внимание на затронутую ранее немало-

204. Ильяев М. Д. Тишина. Сувенир березы

важную 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 пробовал меткость втыкания ножа или туристского топорика на растущем дереве, не задумываясь, возможно, что оно живое и чувствует боль.

Вспомнил и такой пример. Как-то встретил в Подмоскowie изуродо-

ванную, засохшую яблоньку, из ствола которой торчали вросшие куски колючей проволоки. Возможно, во время войны или после затянули на ней этот «символ насилия», а вскинутые вверх искореженные два сучка, как руки, звали о помощи, страдая. Защемило у меня в душе, захотелось показать людям. Привез в мастерскую, смастерил подставку-постамент, вырезал к подножию два толщана из розового дерева, составив композицию «Память». Стояла она не раз на выставках. Все это примеры недоброго отношения человека к природе.

205. Ильяев М. Д. Лес дремучий. Сувенир березы

В произведениях Эрзы встречаются великолепные портреты женщин разных национальностей, созданные из дерева на природной основе. Он собирался издать целую галерею представительниц прекрасного пола наших республик, но возраст и кончина не позволили осуществить эту мечту. Восхищаясь красотой, сотворенной большим художником, решил попробовать свои силы в разработке и этой интересной темы.

В запасах материала вапел небольшой, сплошь покрытый корой, срез суевия березы 40 см дли-

ной, в форме которого угадывалась женская головка с модной прической и длинной красивой шеей. Материал был плоский, толщиной 12 см, позволял вырезать барельеф профиля. Поставил задачу решить образ на основе пластики Эрзы, применяя только резцы и шкурку без бормашины, а березовый нарост захотелось приблизить по цвету к дереву кебрачо.

Очистил места для лица и шеи,

206. Ильин М. Д. Женщина Чили. Суель березы тонирован

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 (рис. 206).

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 его с более глубоких и неудобных мест. Выступившая после этого текстура свилеватых слоев мешала рельефу. Тонировка морилкой как бы устранила цветовую пестроту, создав единую монолитную поверхность. Покрытие лаком и последу-

ющее полирование суконкой усилили блики, подчеркивая объем деталей.

Вся форма и конусный низ композиции подсказали подставку из бруска темного цвета. С тыльной стороны скульптуры укрепил впотай металлический арматурный стержень, который с усилием воткнул в отверстие подставки, заранее просверленное. Такое крепление придавало легкость расположению скульптуры в пространстве и достаточную устойчивость.

Позже стали появляться женские и мужские образы, выполненные в

207. Ильин М. Д. Юность. Суель липы

той же манере. То было время, когда хотелось делать красивые человеческие лица, передавая свое настроение, состояние души. В этих произведениях было желание не только реализации собственных замыслов, но и стремление показать, насколько богата декоративная и образная палитра, как велики творческие возможности самой природы.

Профиль из кебрачо «Вдохнове-

ние» (рис. 208). Это моя первая проба в экзотическом дереве, подаренном ученицей Эры Ю. А. Кун. Работать с таким материалом, как уже говорил, — верх удоподыстия, тем более когда осознаешь, что в нем тюрин великий мастер. Насколько кебрачо сложно, настолько же послушно и прекрасно, если подобрать к нему ключи. С чернового снятия лишнего до уточнения деталей и доведения пластики работал только бормашинной. Кебрачо у меня

208. Ильев М. Д. Вдохновение. Кебрачо

286

немного, так что с каждым куском экспериментировал, чтобы лучше понять его возможности. Поверхность протер шкуркой до блеска. К счастью, текстура проявилась не пятнами, как у сувеля березы, а потекла мягкими линиями, выгодно подчеркивая объемы, бликами светотеней усиливая основные детали изображения.

Другой профиль — «Модница» (рис. 209) — создан с желанием максимально оставить красоту природы. Богатая декоративность и образность нароста подсказали тему, напоминая оригинальную при-

ческу и модное убранство к женскому лицу. Здесь главное не то, что сделано мной, а появившаяся возможность помочь природе, показать

и ее внешнюю уникальность через созданный образ.

Другое (думается, не менее интересное) направление в области дере-

209. Ильев М. Д. Модница. Кебрачо

287

210. Ильин М. Д. Профиль. Суель березы

вяной скульптуры — это создание гротеска. Тему часто подсказывает сама природа. Нарост на стволе порой настолько напоминает будущее сатирическое лицо, что при первом же рассматривании обнаруживается тот или иной очень конкретный образ, требующий небольшой доработки. Обратите внимание на скульптуры, показанные на рис. 211 и 212. Более удачная из них, видимо, «Мой сосед». Можете не поверить,

но его «лицо» я не придумал, оно именно таким было создано еще в лесу самим сувелем. Форму лба оставил нетронутой, искаженная улыбка, бородавки на носу и щеке — все было. Не меньшее удивление вызвало расположенное на своем месте, правильное по форме огромное единственное ухо. Возникла ассоциация человека, хитро смотрящего, с постоянным желанием подслушивать, что говорят соседи. Жаль, не сделал снимок наплыва перед проработкой образа, можно было бы убедиться, что мое прикосновение было совсем незначитель-

211. Ильин М. Д. Мой сосед. Суель березы

ным. Попытался оживить глаза, обозначив зрачки, уточнить форму носа и рта. Резкие переходы, контрастные тени объемов потребовали резьбы стамеской и ножом без бормашин. Поверхность оставил со следами резца, желая придать ей нервозность и беспокойство.

С этим сувелем (см. рис. 211) мучился немало. Долго не приходило в голову, что же он напоминает. Варианты были разные — от причудливой вазы до экзотического животного, но как-то неожиданно увидел большое бородатое лицо с пристальным взглядом, таким он и

появился. Начерно снимал резцами, доводку сделал бормашинной без последующей тонировки и какого-либо покрытия.

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 не отличается от пре-

212. Ильин М. Д. Себе на уме. Сувель березы

дыдущих работ, где природа дополняет и усиливает образ. В данных условиях пластику лица следует решать достаточно обобщенно и декоративно, созвучно природе, но не в ущерб схожести, психологичности образа. Внешняя индивидуальность куска древесины никогда не повторяется, а соединенная с мастерством художника определяет основу уникальности произведения.

Изложу одну из попыток создать

конкретное лицо, используя сувель березы. К 175-й годовщине великого русского сатирика Н. В. Гоголя в библиотеке его имени мне дали несколько его портретов.

Отобрал большой березовый наплыв, напоминающий голову и начал работать. Образ знаком со школьной скамьи, но такой, каким он нарисован художниками Ф. Моллером и А. Ивановым, — современниками писателя. Кроме этих изображений, оказался и единственный снимок — дагерротип, сделанный в Италии, который заметно отличался от работ художников. На

213. Ильин М. Д. Гоголь. Сувель березы

снимке был конкретный человек, а не художественный образ его. Я работал без эскиза в глине, сразу в дереве, что осложняло задачу.

Закрученное строение сувели усложняло обработку, диктуя свои условия. Но личность Н. В. Гоголя настолько увлекла (а интерес к нему был с детства), что продолжал работать, тем более приближалось 175-летие. Очень хотелось в юбилей и свое отношение высказать. Двадцать дней после окончания работы жил особым чувством, убирая лишнее с поверхности материала. Такое состояние, будто его лицо там уже

было, снимал все, что мешало, загромождало от меня. Незабываемые часы, минуты прикосновения к прекрасному миру удивительной личности. Это были секунды счастья. Вспоминаются слова скульптора Эрзи: «Пока режу, я живу». Не стал выделять подробности глаз — зрачки, пряди волос оставил крупными массами. Портрет сделал в обобщенной пластике, стараясь создать не натуралистическую схо-

214. Работа над портретом Эрыи. Сувель, береза

жесть, а монументальный собира-
тельный образ писателя, творца
«Мертвых душ», «Ревизора» и дру-
гих замечательных произведений.

Портрет Эрыи (рис. 214) — еще
один знак восхищения и моей благо-
дарности великому художнику.

На сложном, но прекрасном
жанре завершу методы творческого
процесса с надеждой на ваш успех,
уважаемый читатель, в одном из
видов удивительно разнообразного
изобразительного искусства. И
особо приятно мне будет ваше уше-
чение созданием произведений из
близкого душе человеческой мате-
риала — неповторимого и многоли-
кого дерева.

Глава

9

Отделка поверхности изделий

Немалое значение в окончательной
обработке художественного изделия
имеют те средства и способы, кото-
рыми вы завершите покрытие его
поверхности. Предлагаю основной
перечень такой отделки.

Заключив резьбу рельефа или
скульптуры режущим инструмен-
том, заделайте образовавшиеся
щели и изъяны шпаклевкой или
клиньями на клею. Шпаклевку сде-
лайте из мелких опилок данной
породы, размешанных в казеиновом
клею или ПВА. Другой вариант:
хорошо размолотый мел замешайте
на густом столярном клею с
небольшим добавлением олифы.
При необходимости в шпаклевку
добавьте порошковую морилку,
краситель. Все тщательно разо-
трите в ступке или на мраморной
доске. Места, подлежащие заделке
вашином, покройте олифой и просу-
шите в течение 6—8 ч. Затем зашпа-
куйте 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, сделать
покрытие воском, маслом, лаком,
клеем или не делать его совсем.

Все виды отделок определяют
конкретно для каждой работы, чаще
до начала резьбы. Внешний вид и
ценность изделия во многом зависят
от правильного решения этой важ-
ной проблемы. Ничем не покрытое,
оно вызывает чувство незакончен-
ности, менее контрастно на вид, пач-
кается. В то же время хорошо вы-
резанное по форме, проигрывает
внешне после неудачной тонировки,
а чисто выполненная орнаменталь-
ная поверхность, неуместно покры-
тая лаком, дает блики, что мешает
рельфам и снижает общее впечатле-
ние.

Резчику с самого начала следует
приобретать опыт в правильном
выборе средств и способов обработ-
ки. У начинающих подобные
ошибки встречаются нередко.

Отделку применяют для измене-
ния цвета древесины, защиты изде-
лия от загрязнения и влаги, более
долгой сохранности, для усиления
контрастности текстуры и достиже-
ния блеска, где это необходимо.
Покрытия бывают двух типов. При
непрозрачных натуральную
фактуру древесины закрывают
нанесением краски, бронзирования,
золочения. 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.

Тонировка. Нередко изделие в процессе работы загрязняется или сама древесина имеет цветовые 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 одним из составов следующих смесей: 40 г соды каустической + 200 г ацетона; 60 г соды кальцинированной + 50 г поташа; 30 г хлопьев мыла + 1 г нашатырного спирта. В некоторых случаях применяют скипидар или бензин.

После отбеливания и обесмоливания решается вопрос о тонировке. Хотелось бы посоветовать применять ее только в крайней необходимости. Задумывая новую работу, по возможности подбирайте породу древесины с естественным цветом, который соответствовал бы замыслу темы, образа. Это важно и 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. Свислятые поверхности покрывают темным цветом для достижения ровного, без пятен тона. Морение помогает в простых доступных породах имитировать фактуру ценной редкой древесины.

Красители изготавливают в большом разнообразии 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 бывают спиртовые морилки, но, к сожалению, цветовой диапазон их очень ограничен. Для всех пород подходят порошковые морилки беиз с красноватыми и коричневыми оттенками и неградин 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, березы, крепкого чая и даже табака. Если в квас или воду опустите на несколько дней горсть старых гвоздей или железные обломки, получите серую морилку. Подержите в ней 3—4 дня изделие из дерева или заготовку при желании тонировать.

Медицинская зеленка: разбавленная спиртом, одеколоном или лосьоном, придаст 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 и покрывают воском, вновь протирая нулевкой.

Интересный способ окрасить стол в черный цвет предлагают химики. Чистую сухую доску нужно трижды покрыть раствором из 500 мл воды, 65 г сернистой меди, 65 г хлорноватокислого кальция; после высыхания — раствором из 500 мл воды, 75 г анилина, 90 мл соляной кислоты. Сначала доска зеленая, 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 фактуру материала, впитывается неглубоко, быстро сохнет. Окраску наносите на хорошо обработанную, чистую поверхность. Порошковые красители раство-

ряйте в горячей воде (60—80° С). Перед нанесением тона для ровного окрашивания изделие слегка увлажните.

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 вора добавьте в раствор красителя казеиновый клей или ПВА (из расчета на полстакана раствора восемьдесят капель).

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 или распыляющим устройством пылесоса.

Для ускорения высушивания поверхностей готового изделия используют фен для сушки волос типа «Аэлита-2», пылесос «Шмель», электросушилку. Но следует быть внимательным, чтобы не пересушить: иначе могут появиться трещины и коробление.

Как описано выше, цвет поверхности меняют, обжигая пламенем огня. Делать это следует осторожно, чтобы поверхность не потреска-

лась и не обгорела. Некоторые резчики используют для красителей даже фотохимикаты. На листьях дуба собирают черные шарики, сушат, толкут, делают морилку. Хорош любой способ, если он придает древесине необходимый устойчивый цвет, улучшающий внешний вид изделия.

Покрывание 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 1:2. 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). Разогрев делают и в водяной бане — мармите. Для этого банку состава помещают в кастрюлю с горячей водой, при необходимости подогревая на огне. Покрытие наносят кистью. Через 1,5—2 ч скипидар испарится, снимите лишний воск и разотрите чистой тряпкой, бумагой, но не газетой — краска шрифта 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 тряпчатый круг, вращающийся на электродвигателе.

Восковой состав с успехом заменяют гуталином, который одновременно окрашивает древесину. Его нередко применяют африканские резчики, начищая им, как ботинки, ритуальные маски и статуэтки.

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 в том, что при обработке нет резкого запаха во время сушки, нет опасности аллергического действия на организм, что возможно при лаковом покрытии.

Покрывание 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 ложку, миску и другую обеденную посуду перед употреблением обильно пропитайте одним из пищевых масел (кроме сливочного) и поместите на 20—30 мин в духовку. Поверхности 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. 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 располировки — хороший результат.

Значительно освежаются восковые покрытия, протертые маслом до блеска. Масляные покрытия необходимо периодически подновлять.

Покрывание лаком. При всем удобстве изготовления воска и обращении с ним в некоторых работах не обойтись без покрытия лаком. Это могут быть пластические 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 (геометрической, кудринской резьбой) 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 завершить процесс шлифованием и полированием. В таких случаях изделие следует покрыть олифой, а затем одним-двумя слоями жидкого лака, нанесенного кистью, высушить и протереть щеткой с воском.

Если изделие требует максимального блеска, а форма и площадь поверхности позволяют, тщательно обработайте его лаком.

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, но менее водостойкие, и нитролаки, дающие стойкую с хорошим блеском прочную пленку, более устойчивую к влаге и высыхающие за 20—30 мин. Неплохо показал себя и бесцветный цапшлак.

Более распространены в продаже и удобны к употреблению 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.

Рассмотрим этапы покрытия нитролаком НЦ-222.

1. Подготовка поверхности древесины. Она заключается прежде всего в тщательном шлифовании наждачной шкуркой вплоть до нулевки.

Прошлифованная поверхность должна быть ровной, без видимых невооруженным глазом следов резца, рисок, царапин. Так шлифуют древесину рассеяннососудистых пород (березы, липы, бука, граба и

др.). Кольцесосудистые породы (дуб, ясень, красное дерево) имеют явно выраженные крупные поры, которые перед шлифованием необходимо закрыть порозаполнителями типа КФ-1, КФ-2. Изготовленных в виде двух полуфабрикатов их перед употреблением смешивают и наносят мазками, растирая тканью. Грунтовка в таком случае необязательна. Если процесс заменяют покрытием казеиновым клеем или ПВА, поверхность изделия обрабатывают шкуркой, создавая пленку грунтовки.

От качества подготовки поверхности древесины зависит в итоге окончательное полирование.

2. Нанесение пяти — восьми слоев лака с промежутками для сушки каждого до 1,5—2 ч. Наносят лак мягкой волосистой кистью быстрыми движениями в одном направлении или пульверизатором. Затем выдержка в течение суток. После этого изделие обретает блестящую, но не имеющую четкого отражения поверхность. Это визуальный признак отсутствия полировки.

3. Шлифование лаковой поверхности наждачной шкуркой (нулевой) с водой в течение 10—15 мин (смачивают незначительно). Затем тампоном удаляют продукты шлифования и протирают изделие досуха. Поверхность приобретает пятнистый вид из-за непрошлифованных участков. Работу следует повторить до полного исчезновения пятен, когда вся поверхность станет одинаково матовой.

Делать это следует аккуратно, с равномерным нажимом, чтобы не прошлифовать лаковую пленку до древесины. Помните о слабом смачивании и периодической просушке поверхности.

4. Шлифование пастой № 289.

Порядок работы такой же, как в п. 3. Поверхность становится более гладкой, матовость изделия уменьшается.

5. Полирование поверхности полировочной пастой № 290. Порядок работы см. в п. 3. Полируют тампоном круговыми движениями (слегка увлажняя или протирая подсолнечным, льняным, лампадным маслом). В итоге поверхность четко отражает предметы и дает зеркальный блеск. Шлифовальные и полировочные пасты могут быть заменены на соответствующие по качеству.

Пасту № 290 можно заменить зубной пастой, но только не порошком, так как у него более крупный абразив.

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 — парафиносо-держатель, наносится распылением или разливом, сохнет при комнатной температуре. Полируются полиэфирные лаки пастой № 290 и полировочной водой.

Покрывание клеем. Последнее время резчики используют и клеевое покрытие изделий для закрепления поверхности мягких пород древесины и достижения необходимого блеска. Для этого 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 устраняют, на этом завершите обработку. Для достижения блеска протрите мелкой шкуркой.

Для такой же цели применяют клей БФ-2, в который добавляют 20% спирта.

Порой удивляешься фантазии и неожиданным открытиям любителей изобразительного искусства в

процессе творчества и изготовления художественных изделий в домашних условиях.

Более полные сведения об отделке поверхности изделий из дерева имеются в книге А. М. Шепелева «Изготовление мебели своими руками» (Россельхозиздат, 1977 г.) и в других изданиях.

Начинающему руководителю кружка

Последнюю главу обращаю к тем, кто посвятил себя организации и руководству кружком любителей резьбы по дереву. Дело это доброе, достойное всяческой поддержки. Несомненно, каждый новый коллектив обретает свои особенности, неповторимую структуру, традиции, но проблемы организации и творческий процесс имеют немалые сходства. Каким будет коллектив и результаты его деятельности, во многом зависит от руководителя, материальной базы и помещения. Основываясь на собственном опыте, хочу поделиться некоторыми вопросами по работе со взрослой группой учеников. Буду рад, если это поможет начинающему. К сожалению, пока нет разработанных методических пособий. Московский заочный народный университет искусств готовит организаторов такого профиля, выдает свидетельства на право руководства изостудией, не предлагая необходимой литературы.

К преподаванию в кружках самодеятельности приходят разными путями. Одни имеют дипломы художественных вузов, педагогических училищ, другие, увлекаясь творче-

ством самостоятельно, в течение многих лет накапливают собственный опыт и обретают желание испытать свои педагогические способности в качестве организатора любительского коллектива. Если предлагают такую работу, а вы не имеете специального образования и документа руководителя, рекомендовал бы проконсультироваться у организаторов уже созданных студий, схожих по тематике. Это резьба по кости, керамика, скульптура, где творческий процесс связан с объемным изображением. Посоветуйтесь с методистом Дома творчества, художественным руководителем Дома культуры, обратитесь к специальной литературе, посетите мастерские резчиков-профессионалов, реставраторов и столяров-краснодеревщиков.

Бесспорно, специальное образование в этом интересном, нелегком деле желательно, но не менее важно иметь собственный творческий опыт, достаточные теоретические знания, желание поделиться накопленным с другими, немалый энтузиазм и человеческую доброту.

Хорошо, если начинающий руко-

водитель сам не перестает работать и расти творчески вместе со своими учениками. Без таких качеств, по моему, сложно быть авторитетом для других и вести работу преподавателя. Даже имеющие диплом педагоги не всегда находят общий язык с учениками, способны понять их души.

Требуются умение налаживать контакт со всем коллективом, порой довольно разнообразным, а в каждом занимающемся признать личность. К человеку сложного характера необходимо найти индивидуальный подход, понять его интересы, определить творческие способности, уровень знаний в начальной стадии и возможности дальнейшего развития. Здесь просто необходимо быть и педагогом и психологом независимо от подготовленности, возраста и пола учеников. Со взрослыми дело обстоит даже сложнее, так как личность уже сформирована, слабее поддается воздействию, перевоспитанию.

Работа в коллективе самодеятельности имеет свои особенности. Следует помнить, что перед вами люди, посвятившие себя творчеству, отдающие ему все свободное время. Увлеченность — это не обязанность, а потребность души, внутренняя необходимость прикоснуться к прекрасному, выразить себя. Таким людям требуется общение с единомышленниками, квалифицированный совет. Для этого и существуют любительские кружки, объединения, клубы в культурных центрах, обществе охраны природы, на предприятиях, по месту жительства и т. д. В них можно получить консультацию, пообщаться с коллегами, увидеть новые работы, показать свои. При наличии оборудованной мастерской имеется возможность

поработать практически. Здесь не запрещают шуметь инструментом, сорить, что не всегда можно в домашних условиях. А работаете в коллективе дружно, с особым подъемом. Не менее ценен эмоциональный заряд, который получаешь от пребывания в благоустроенной мастерской.

Очень дорого, когда один из учеников в конце занятий скажет: «Здесь так хорошо, что уходить не хочется».

Занятия в кружке любителей резьбы по дереву, считаю, должны быть бесплатными. Как показала практика, форма самоокупаемости неуместна. Думаю, сегодня, на повышении культуры человека (частью которой и является увлечение самостоятельным творчеством), как и на укреплении его здоровья, не следует зарабатывать. Это забота всего народа. Основные расходы на любительское творчество государство должно брать на себя, они с лихвой окупятся культурой, здоровьем общества и его благосостоянием. Денежные сборы в кружке могут быть чисто символическими, для общих нужд (на приобретение инструмента, материала, посещение выставки). Иногда на это расходуют средства от продажи изделий студийцев на выставках, ярмарках, аукционах.

Помещение для занятий. Решая вопрос об организации нового кружка, установите, имеется ли материальная база (и в каких размерах) для обеспечения его основных нужд. Приобретение оборудования, инструмента, материалов и всего, что потребуется для деятельности творческого коллектива в первое время, берет на себя организация, на базе которой создается кружок. Иногда такую помощь оказывают

шефы-спонсоры. Всем сразу, возможно, обеспечить не удастся. Часть необходимого дополняется в процессе занятий. Устанавливать и монтировать оборудование помогают члены коллектива. Одно из первостепенных условий в организации работы любительской студии — наличие отопляемого, достаточно просторного светлого помещения. Здесь размещается хорошо проветриваемая мастерская, в которой установите оборудование и организуйте рабочие места. Перечень всего необходимого для резчика найдете в начале книги. Не отказывайтесь от станков и электроустройств, которые облегчают труд и экономят время, но помните, что рядом с ними появляются зоны повышенной опасности. Электрооборудование жестко смонтируйте на удобном месте и обязательно заземлите. Исключения составляют бормашину и приборы малых размеров, которые переносятся в необходимое для работы место. Резущий 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 точному устройству и набору абразивных брусков.

На светлых свободных площадях оборудуйте рабочие места. Лучший вариант — наличие стандартных верстаков типа УСВ-М. Если их не оказалось, замените крепкими столами с деревянным покрытием и упорами. У стен на прочной основе скотчите столы высотой 80—90 см, шириной 50 см с расчетом для работы стоя. Через 1—1,5 м набейте поперечные упоры. Для сохранности резцов от затупления в работе

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 со стороны лица. Необходимо иметь ящик для стружки, щетки-сметки, веники, совки. На свободной площади стены закрепите щит для объявлений, фотоинформации, плакатов, пособий. Приобретаемую специальную литературу размещайте на смонтированной полке или в стеклянном шкафу.

Накапливающиеся готовые изделия желательно расставлять на полках, надежно закрепленных на стене. Под рабочими местами храните неоконченные поделки и заготовки материала. На видных местах расположите пожарный инвентарь, правила безопасности и аптечку.

Для хранения запасов материала необходима проветриваемая, несгораемая подсобка. Заготовки размещайте по видам, так чтобы не было сложно найти и взять необходимую доску, бревно. Порядок хранения описан в начале книги. Сувени, капли лучше разложите на видных местах мастерской, чтобы постоянно вглядываться в них в поиске образа.

Если помещение просторное, оформите зал для небольшого музея и сменных экспозиций. Здесь проводите собрания, обсуждайте текущие дела, новые работы, организуйте встречи, лекции, просмотры слайдов, видеофильмов и т. д. Общение людей, связанных одними интересами, сплачивает в коллектив единомышленников, способствует художественному росту. Здесь происходит утверждение личности среди

коллег, которое основано на равноправии и добрых отношениях. Все это вызывает положительные чувства, эмоциональный настрой, столь необходимый каждому. Хорошим способом для расположения к разговору, созданию непосредственной домашней обстановки является организация чаепития с конфетами, баранками, пирожками, которые студийцы приносят с собой или приобретают в складчину. Особое удовольствие — самовар на столе. Сплачивают и вместе проводимые 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.

Основной набор коллектива чаще организуют в начале учебного года — в сентябре, но не исключена возможность приема и в остальные месяцы. В процессе занятий будет происходить естественный отбор и укрепление постоянного состава студии. Общее количество записанных 25—50 человек. Одновременно число занимающихся в мастерской желательно не более 12—15. Время практических занятий 1,5—2,5 ч с перерывами в 3—5 мин через 15—20 мин, в зависимости от характера работы и личных качеств резчика. Творческий процесс у каждого проходит индивидуально. Без продолжительного отдыха глаза и руки устают, притупляется чувство формы, пластики. В перерывах необходимо отвлечься, отойдя от заготовки. После короткого отдыха внимательно рассмотрите (с расстояния 2—4 м) изделие, определяя дальнейший ход работы.

Наличие места для курения и туалет значительно дополняет удобства. Некоторые в перерывах, к сожалению, курят. И здоровью вред и пожарная опасность. В таких местах обязательно повесьте огнетушитель и плакаты призывающие к осторожности с огнем. Необходимо помнить: помещение, где находятся электрооборудование, дерево, лаки, скипидар и т. п., является объектом повышенной опасности возгорания. Были, к сожалению, случаи, когда по оплошности или нерадивому отношению в мастерских возникали пожары.

Организация начала занятий. В студию приходят разными путями. Дом культуры, учреждение, при котором создается кружок, заботится о рекламе, распространении афиш-приглашений с кратким описанием студии, указанием места и времени занятий. Кроме расклейки афиш через городскую рекламу, следует развесить отдельные экземпляры в культурных центрах, в Доме народного творчества, кинотеатрах, общежитиях, на предприятиях, в районах густой заселенности и других общественных местах. Значительную помощь окажут сообщения в местной газете и радио. 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. Ориентировочная схема следующая:

1. Организаторская работа, набор в коллектив, подготовка помещения, инструмента, материала.

Оформление, реклама, утверждение плана коллективом.

2. Поэтапное изучение теории с практической работой в дереве. Навыки обращения с инструментом, его изготовление и заточка. Виды и стили резьбы, развитие художественного вкуса, чувства пластики, объемного видения.

3. 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, лишь с желанием научиться. Начинающих следует выделить в отдельную группу и заниматься с ними по плану в порядке последовательного нарастания сложности темы. Внимание новичкам уделите особое. Важно с первых занятий научить правильным приемам обращения с режущим инструментом и электрооборудованием. В этот период большая вероятность травм рук. Некоторые стремятся скорее вырезать конкретное изделие. Не препятствуйте такому желанию, разрешайте начать с простейшей резьбы, создания несложного предмета (ложки, вазочки), постоянно наблюдая и подсказывая, как держать стамеску, в какую сторону срезать слой. Заостряйте внимание на технике безопасности. Начинающий должен знать, что при выполнении первой работы основная его задача — приобретать навык приемов резьбы, понимание материала, чувство пластики. У верстака, стола работают стоя или сидя, не рекомендуется резать на коленях без деревянного упора. Атмосфера на занятиях

должна быть доброжелательная, основанная на взаимном уважении. Руководителю не следует давить на учеников своим авторитетом. Не навязывайте свое мнение, а высказывайтесь, предлагая. 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 с разной степенью подготовленности и неодинаковыми видами резьбы. Одни занимались этим видом творчества самостоятельно, в домашних условиях, другие закончили училище или вуз с профилем деревообработки или изобразительного искусства. К таким студиям подход должен быть более индивидуальным и дифференцированным. Необходимо с каждым побеседовать, определив его технический и художественный уровень, вид резьбы. Для этого на первых занятиях познакомьтесь с последними работами резчика. Обсуждая изделие, дайте высказать автору: что неудачно, 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 к его лично-

сти и творческим достижениям на данном этапе. Вначале следует отметить достоинства изделия, подчеркнуть 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 может не понять, а значит, и не исправить. Если у мастера выработана своя привычная техника резьбы, но в чем-то нерациональная, менее практичная, покажите правильные варианты, но не настаивайте на быстром пересучивании. 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 самозамыкания и самолюбия. Этот момент психологически важен, требует определенного внимания и такта.

Некоторые бросают коллектив, не выдержав прямой критики, порой не совсем доброжелательной. Большое значение здесь имеют глубокие знания руководителя и его творческий авторитет. Иногда в коллектив записываются и в чем-то более сильные, чем он. С этим следует считаться и учиться самому у них. В то же время стоит немалая задача — сохранить самобытность автора, его индивидуальность, поощряя эксперимент и фантазию. Учите резчика не только грамотно резать, но и чувствовать, мыслить, высказываться, уметь передавать свои знания другим. В копированных изделиях обсуждайте только техническое испол-

нение, точность повтора, соблюдение пластики оригинала, подчеркивая качество мастерства.

Во взрослых коллективах есть одна особенность, с которой приходится считаться. У резчика не всегда бывает возможность посещать занятия студии регулярно. 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. Но бывает, что после продолжительных пропусков человек стесняется возобновить занятия и занимается дома самостоятельно. Понимая такую ситуацию, иногда ненавязчиво позвоните или сообщите почтой, пригласите участвовать в очередной выставке, общем собрании, посещении музея и т. д., не вспоминая о пропусках.

Человек почувствует, что его не забыли и не отчислили, приглашают участвовать в жизни коллектива (к которому он уже привык и, возможно, без него скучает). Такое отношение всегда приносит положительные результаты, и художник вновь посещает студию. Хорошим стимулом к возобновлению временно затихшей активности самостоятельных резчиков являются предстоящие выставки, смотры, ярмарки. Особо активно возобновляется работа во время проведения фестиваля народного творчества, который длится 2—3 года, в несколько этапов.

Иногда в мастерскую заходят резчики из других студий или занимающиеся самостоятельно. Не отказывайте таким гостям в общении и консультации. Общий интерес сбли-

215. Занятие в мастерской на Яузе

жаст людей. Случается, что такие пришельцы остаются работать в коллективе. О существовании кружка могут узнать резчики из других городов и краев страны. Следует поддерживать творческие отношения, обмениваться информацией, встречами. Нередко резчик живет в местах, где не с кем посоветоваться. Таким любителям в консультации отказывать не следует.

В студии первое время достаточно иметь стенд техники безопасности и

щит объявлений. Через месяц коллектив начнет обрести свою жизнь с ее заботами, удачами и проблемами. Для более подробного, последовательного фиксирования событий заведите альбом, где по датам монтируйте фотографии, рецензии, приглашения и прочие документальные материалы. Делайте это постоянно по мере состоявшегося события, интересного факта.

Для художественного оформления стендов, альбома выберите редколлегия из двух-трех человек, склонных к рисованию, выполнению шрифтов. Через несколько лет аль-

бом превратится в красочно оформленный хронологический документ жизни студии.

За участие в выставках, смотрах, праздниках могут появиться грамоты, дипломы и другие награды. Выделите для них видное место и оформите его. Заведите папки для сбора фотографий, вырезок из газет, журналов и прочего печатного материала об изобразительном искусстве. Рассортированные по жанрам и темам, они смогут послужить как пособие. Постоянно пополняйте библиотеку.

Предложите ученикам завести домашний альбом для фотографий своих готовых изделий с кратким описанием даты, размера, породы, способа обработки.

Каждому желательно иметь альбом или блокнот для зарисовок, эскизов. Наличие фотоаппарата во многом облегчит сбор материалов и фиксирование жизни кружка и учеников. Фотоаппарат, думаю, нужен каждому собственный.

Когда коллектив утвердился, начнет активно работать, обретет свое лицо, объявите конкурс на название студии и эскиз эмблемы, значка. Подскажите, какие главные идеи они должны отражать. Закажите типографским способом бланки удостоверений членов студии и вручайте торжественно 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 фото-эмблему. Вариантов немало, верю, и вы свой найдете. Приятно, когда на открытии выставки авторы на груди имеют отличительный знак единого коллектива.

Организация выставок. Одна из задач выставочной экспозиции — показать творчество художников зрителю, дать возможность оценить достоинства произведений и выразить к ним отношение. Однодневная или долгосрочная демонстрация работ коллектива организуется как итог достижений за определенный период творческой деятельности, участие в тематических выставках, смотрах фестиваля народного творчества.

Устраивают персональные экспозиции одного или нескольких авторов. Проводят выставки-продажи на праздниках, ярмарках, народных гуляниях и т. д. При всем разнообразии причин устройства экспозиций организация их во многом схожа.

Рассмотрим основные моменты решения проблемы. Для начала выберите выставочную комиссию и распределите обязанности. За 3—5

216. Эмблема студии на выставке

месяцев или раньше решите вопрос, где можно выставить работы студийцев. Помещение должно быть достаточно большим и расположено недалеко от студии. Лучший вариант — специальный выставочный зал или павильон, но подойдет и фойе Дома культуры, кино, театра, помещения предприятия, завода и т. д.

В первую очередь решите вопрос сохранности изделий, установите наличие подставок-подиумов, стеклянных шкафов, витрин и стендов. Недостающие, по возможности, приобретите или сделайте своими руками. Крепко сколоченные ящики, покрытые материей нейтрального серого цвета могут послужить как подставки. Определите возможное количество показа экспонатов, их размеры.

Коллективу заранее объявите о предстоящей выставке, ее задачах, предлагая приступить к подготовке.

При возможности материальных затрат закажите типографскую афишу, пригласительные билеты, красочный буклет с фотоматериалом. Сделайте его за 2—3 месяца до открытия. Определите название и эмблему выставки.

Предлагаю пример афиши нашего коллектива (рис. 217). Дайте заявку на объявление в местной газете и радио. За неделю до открытия проведите смотр предлагаемых работ и отберите необходимые по качеству и количеству. Рекомендовал бы собрать больше, чем предполагается разместить. Это даст возможность выбора в формировании экспозиции. Копии, повторы с ранее выполненных другими авторами работ не принимайте.

Вручите и разошлите пригласительные билеты, обзвоните по телефону приглашаемых. Экспозицию формируют в порядке 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 разместить в свободных местах, не мешая основным экспонатам, произведения графики, живописи нейтральных тонов на тему природы, повесить макраме, установить композиции цветов. У входа — доска объявлений о днях встречи с автором и других мероприятиях.

День и час открытия экспозиции планируйте в более удобное время для авторов, организаторов, приглашенных и прессы. 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 какого-либо концертного номера, созвучного с экспозицией. Короткие речи в честь открытия от организаторов, гостей и авторов завершите своим выступлением. Торжественное открытие символизируется разрезанием ленточки почетным гостем. Затем руководитель приглашает гостей осмотреть экспозицию, сопровождая и комментируя работы. В зале авторы демонстрируют технику резьбы, отвечают на вопросы.

В конце экспозиции поставьте стол с книгой отзывов и стул. Составьте график дежурств авторов

217. Афиша приглашения на выставку

на каждый день: они должны следить за порядком, сохранностью изделий, отвечать на вопросы посетителей, консультировать.

Для привлечения зрителей и более глубокого знакомства с приемами резьбы рекомендовал бы периодически демонстрировать технику резьбы в исполнении самих авторов. Очень полезны вечера с выступлениями художников-профессионалов, искусствоведов и т. д.

Закрытие экспозиции сделайте 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 творческой жизни. Это праз-

дничный 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 прошедшего вернисажа, 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 перехваляют. Чаще такое происходит в книге отзывов. Зритель выражает благодарность за доставленное удовольствие, за еще одну встречу с творчеством и, конечно, за изделия, выполненные руками резчиков-любителей. На таких выставках встречаются работы разного

художественного уровня. Зритель, понимая возможную неподготовленность художника, бывает к нему снисходительным, не заостряет внимания на слабых местах, а порой просто не замечает их. Самые ценные записи те, в которых убедительно анализируют достоинства и неудачи с глубоким знанием вопроса и доброго отношения к автору. Всегда интересно мнение художников-профессионалов, искусствоведов.

Нередко не подготовленный в искусстве зритель, безразличный к творчеству, не разбираясь профессионально, интуитивно чувствует достоинства и неудачи произведения. Его мысли, критические замечания достойны особого уважения. Необходимо внимательно выслушивать любые высказывания, каких бы успехов вы не достигли. Не мешает записывать их, анализировать, делать выводы и учитывать в дальнейшей работе.

После окончания выставки собе-

рите участников, разберите вопросы организации, скажите об успехах, трудностях и неудачах. Отметьте авторов лучших произведений, обратите внимание на слабые работы. Предложите высказаться и участникам экспозиции. Сделайте общие выводы для предстоящих выставок.

Творческий процесс бесконечен, приобретенные знания укрепляют возможности для более высоких достижений 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.

Помните: в каждом заложены значительные способности, необходимо создавать условия для их развития. Начинать никогда не поздно. Желаю вдохновения и творческих удач!

СЛОВАРЬ

Анималистика — изображение животных.

Архитектура — построение, соразмерность главных и второстепенных частей художественного произведения.

Бюст — скульптурное изображение человека по пояс; женская грудь.

Вернисаж — торжественное открытие выставки.

Гармония — согласование и соразмерное сочетание всех элементов произведения.

Горбыль — тангенциальный срез края бревна.

Гротеск — изображение людей или предметов в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде.

Гуммирующая бумага — бумага, покрытая слоем клея, для склейки деревянных деталей, шпона.

Декоративная фактура — осязаемые качества поверхности (гладкость, блеск, рельеф), служащие средством выразительности.

Засмолок — место в древесине, обильно пропитанное смолой.

Зенковать — расширять начало отверстия.

Золотое сечение — математическая, геометрическая пропорциональность, когда целое относится к своей большей части так, как большая к меньшей.

Иллюзия — обман чувств, вызванный искаженным восприятием действительности.

Кадриоль — изогнутая мебельная ножка, иногда в виде животного.

Камей — рельефное изображение на слонском, цветном камне (опиксе, агате или на раковине).

Маска — изображение лица в реалистическом или декоративном исполнении; слепок лица умершего человека.

Медуза Горгона — в древнегреческой мифологии страшное женское существо со змеями вместо волос на голове, от взгляда которой люди превращались в камень.

Муфельная печь — камера из огнеупорного материала для обжига изделий из глины, металла.

Орнамент — живописное, графическое или скульптурное украшение на изделии, сооружении.

Отлуп — трещина в бревне по направлению годичных колец.

Пластика — плавность, изящество объемных форм и линий.

Подливание — механическое устранение неровностей после лаковых, восковых и прочих покрытий.

Рабочий рисунок — эскиз, доведенный до завершенности.

Реализм — правда жизни, воплощенная специфическими средствами различных стилей и разных искусств.

Рельеф — выпуклое изображение на плоскости.

Ритм — периодическая повторяемость одинаковых или схожих элементов.

Симметрия — гармония, соразмерность, зеркальный повтор.

Скульптура — художественное произведение, выполненное в материале и существующее реально в пространстве.

Стела — плита из твердого материала с художественным оформлением или надписью.

Стилизация — преобладание в произведении условных, декоративных форм над реалистической передачей действительности.

Фальц — продольная канавка вдоль края доски.

Фаска — скошенная часть ребра или кромки металлического, деревянного и т. п. изделия.

Форма — наружный вид, объемное очертание.

Фурнитура — вспомогательный материал, применяемый в данном ремесле.

Циубление — грубая обработка поверхности.

Шкант (штифт) — деревянный выступ, вставленный в углубление для соединения составных деталей.

Шлифовать — сглаживать шероховатость поверхности предмета.

Эбонит — твердый продукт каучуковой смеси, легко полируется, имитирует черное дерево.

Эклектика — формальное, механическое соединение различных стилей в произведении.

Экспрессия — выразительность, яркое проявление чувства, настроений, мыслей.

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Абросимова А. А., Кирилл Н. И., Митлянский Т. Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. — М.: Высш. школа, 1984. — 160 с.

Афанасьев А. Ф. Резчику по дереву. — М.: Московск. рабочий, 1988. — 256 с.

Бородулин В. А. Художественная обработка дерева. — М.: Леспромбытиздат, 1986. — 200 с.

Гусарчук Д. М. 300 ответов любителям художественных работ по дереву. — М.: Лесн. пром-сть, 1985. — 208 с.

Гашкин М. С. Декоративные работы по дереву на станке «Универсал». — М.: Лесн. пром-сть, 1987. — 208 с.

Двойникова Е. С., Лямин И. В. Художественные работы по дереву. — М.: Высш. школа, 1972. — 248 с.

Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. — М.: Знание, 1978. — 112 с.

Линдлер Г. Из дерева своими руками. — М.: Лесн. пром-сть, 1985. — 56 с.

Мартенсзон А. Начинаем мастерить

из древесины. — М.: Просвещение, 1979. — 62 с.

Митусева Г. А. Мозаика из дерева. — М.: Просвещение, 1969. — 160 с.

Орлова Ю. Д. Отделка изделий из древесины. — М.: Высш. школа, 1968. — 276 с.

Павлов Г. М., Павлова В. И. Пластическая анатомия. — М.: Искусство, 1967. — 240 с.

Писаревский Л. М. Лепка головы человека. — М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. — 96 с.

Соколов В. И. Лепка фигуры. — М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. — 140 с.

Хворостов А. С. Древесные узоры. — М.: Сов. Россия, 1976. — 176 с.

Яковлев И. И., Орлова Ю. Д. Резьба по дереву. — М.: Искусство, 1974. — 200 с.

Яковлев Н. Г. Лесная скульптура. — М.: Лесн. пром-сть, 1988. — 216 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ АВТОРЕ	3
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	4
ГЛАВА 1. О ДЕРЕВЕ	8
ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ	8
ГДЕ ДОСТАТЬ ДЕРЕВО	13
КАК ХРАНИТЬ И СУШИТЬ ДРЕВЕСИНУ	14
ГЛАВА 2. РАБОЧЕЕ МЕСТО	18
РАБОЧИЙ СТОЛ	18
РУЧНОЙ НАКОЛЕННЫЙ ВЕРСТАК	21
ТАБУРЕТКА-ТУМБОЧКА	21
УПОР-СЕДЛО	22
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	23
ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТ	25
ЗАТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	26
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ	29
	314

Ножи	30
Коськи	34
Плоские стамески	36
Плоские стамески с бортиками	40
Подукруглые стамески	40
Царапки	42
Уголки	42
Клюкарзы	43
Ложкорезы	45
Кольцо	46
Струги	47
ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ	48
Инструмент для сверления	51
Инструмент для обработки поверхности	53
Рашпили, напильники	54
Цикли	55
Металлические щетки	56
	315

Чеканы-пуансоны	56
Фрезы	56
Шкурки	57
ПОДСОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	59
Измерительный инструмент	59
Киялки	60
Струбцины	61
Стусло	62
СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	62
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	62
Лобзик механический	64
Бормашини	66
ГЛАВА 4. С ЧЕГО НАЧИНАТЬ	71
ГЛАВА 5. ВИДЫ ПЛОСКОЙ РЕЗЬБЫ	77
ГЛАВА 6. ПЕРВЫЕ РЕЗНЫЕ РАБОТЫ	95
ПЕРВЫЕ РАБОТЫ. НО ПОСЛОЖНЕЙ	104
РАЗНООБРАЗИЕ РЕЛЬЕФА	119
	316

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ	139
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	144
ГЛАВА 7. СКУЛЬПТУРА	172
ВИДЫ СКУЛЬПТУРЫ	173
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА	175
СТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ И ЛИЦА	178
НЕОБХОДИМОСТЬ ЛЕПКИ	184
АНИМАЛИСТИКА	187
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ДЕКОРАТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ	206
О ПОРТРЕТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ	222
РАБОТА НАД ПОРТРЕТОМ	223
ГЛАВА 8. ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО	239
ГЛАВА 9. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ	293
ГЛАВА 10. НАЧИНАЮЩЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ КРУЖКА	300
Словарь	311
Советуем прочитать	313