

**Малый уголок великой
России**

«Диво дивное»

Шаврин Николай 1 «Г»

МБОУ СОШ № 18

Резьба по дереву — это вид декоративно-прикладного искусства, который широко распространен на территории России. В последнее время он снова набирает свою популярность. Ранее почти в каждом регионе страны существовали свои традиции вырезания орнаментов, узоров, фигурок людей и животных на деревянных поверхностях.

Дерево — один из любимых материалов мастеров. Еще с языческих времен дерево считалось «Родом», воплощением Матери-Природы.

Древесина — это очень «теплый», уютный, домашний материал, который также является экологически чистым. Сегодня существует множество способов работы с ним, но традиционная резьба стоит на ступень выше любых «промышленных» техник. Вырезая орнаменты, картины, фигуры, мастера вкладывали частичку души в свою работу

В своей работе я расскажу, как зародился подобный вид декоративно прикладного искусства, а также познакомлю с мастером своего дела Шавриным Андреем Николаевичем.

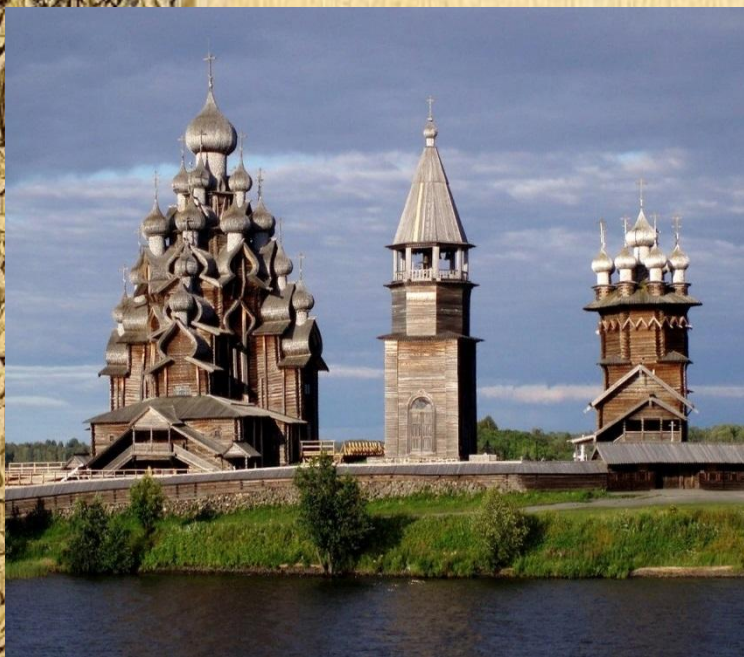

Практически у всех народов мира существуют свои национальные способы резки. По мере совершенствования орудий труда, меняются и технологии обработки дерева. Современная народная резьба многое заимствовала из национальных традиций.

В Древней Руси дерево широко использовалось в самых разных целях: от строительства до изготовления посуды до постройки жилищ. До наших дней сохранилось лишь немного, из-за природных свойств материала, поэтому и точная дата зарождения ремесла неизвестна. Но так как дерево было одним из основных природным ресурсом в нашей местности, можно сделать вывод о том, что первые резные узоры появились у старославян.

Ярким примером славянской художественной резьбы являются деревянные дома – памятники архитектуры 18-19 веков (рис 1), ставшие национальным достоянием и характерной чертой России. Одним из таких памятников является Музей-заповедник «Кижі» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. (рис 2)

Большое внимание крестьяне уделяли украшению домов: высокие фронтоны с резными головами животных, растительным и геометрически орнаментом сохранились не только в книгах.

Геометрический орнамент в декорировании домов мы можем наблюдать в Костромской и Архангельской губерниях. Резьбой украшены наличники, кровля и оконницы. (рис 1)

В глубинках можно найти настоящую сокровищницу – старые домики, за некоторыми до сих пор ухаживают наследники.

В Поволжье с начала 18 века была распространена барочная резьба, заимствованная домовыми зодчими от корабельщиков. Дома украшали в морском стиле: на крыльцах, воротах и фасадах вырезали русалок, рыб, растения. (рис 2)

Наряду с декорированием жилых домов, на Руси развивалось ремесленничество – мастера вырезали из дерева посуду, предметы быта (прялки, сани), деревянные игрушки (матрешек, лошадок и др. фигурок). (рис 1) Большая часть предметов расписывалась вручную.

В середине 19 века на Поволжье и в Сибири появился новый вид оформления – пропильная (ажурная) резьба, (рис 2) ставшая своеобразной визитной карточкой России. Орнаменты ажурной резьбы частично копируют технику выполнения рельефных узоров, за исключением того, что пропильная не предусматривает фон.

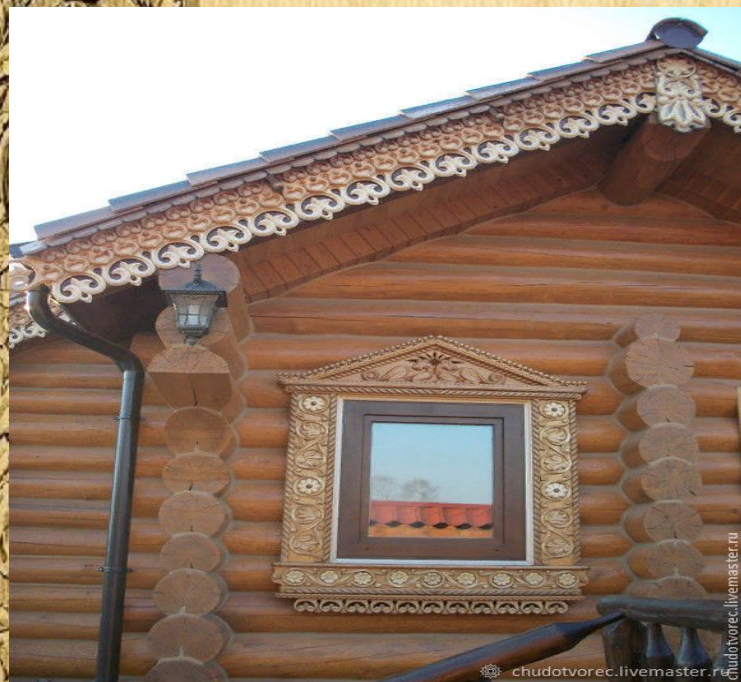

Сегодня ажурная резьба возрождается в современных домах нашей страны, (рис 1 и 2) как, в принципе, и резьба в целом. Ведь то, что дарует тепло, не может долго находиться в забвении.

Резьба по дереву в качестве хобби дарит радость от занятия любимым делом.

В наше время нам часто не хватает тишины и возможности хотя бы на несколько минут уединиться, оставшись наедине с собой.

Резьба как спокойный монотонный труд совершенствует работу мозга, очищая его от страхов, фобий, наделяет человека здоровой гордостью от полученного итога.

Резьба по дереву – это декоративный способ обработки древесины с целью ее художественного оформления: в виде форм, узоров, рельефов.

Довольно кропотливая работа, которую раньше выполняли исключительно вручную, сейчас автоматизируется с помощью электроприводных копировально-фрезерных устройств. (рис 1)

Использование автоматизированной резки значительно облегчает труд, и оправданно в столярных мастерских и мебельных цехах – там, где предметы производят в большом количестве с целью продажи. Но все же ценность резьбы по дереву именно в ее уникальности, эксклюзивности, каждого экземпляра – т. е. непосредственно в ручном изготовлении.

Художественная обработка выгодно подчеркнет стиль и утонченность интерьера, создаст особую атмосферу уюта и респектабельности.

Люди, имеющие средства на приобретение дизайнерских изделий, стремятся отойти от покупки конвейерных: предметы мебели, посуда, декор – в таких домах всегда приковывают взгляд и захватывают воображение. (рис 2)

Виды резьбы по дереву

Каждая техника развивалась обособленно: мастера вырезали предметы быта, интерьера, точили утварь на свой вкус и лад.

Декоративная резьба по дереву насчитывает 6 основных техник резки и их подвиды:

Плосковыемчатая – резьба, выполненная на плоском фоне с выемками-рисунками разной формы и углублений. Орнамент по всей поверхности фона плоский с одинаковой высотой.

Обычно плосковыемчатой резьбой выполняется сувенирная продукция. Узоры в углублении 5-7 мм могут быть вогнутыми, прямыми или выпуклыми. (рис)

Подразделяется на:

Контурную, фоном которой выбирают покрытую лаком поверхность. Узор выполняется с помощью стамески-уголка, ножа-косяка, узкой (полукруглой) стамески или церазика.

Скобчатую (ногтевидную) резьбу, выполненную стамесками разного диаметра. В результате работы мастера появляются плоские полукруглые углубления.

Геометрическую (клиновидную, трехгранную), любовь к которой появилась у начинающих мастеров из-за простоты выполнения. Узоры вырезаются с помощью одного единственного инструмента – ножа-косяка.

Скульптурная – объемная резьба, получившая первоначальное предназначение в церквях. Ею украшали алтари, вырезали кресты и образа. Предметы мебели, выполненные в классическом и дворцовом стилях, часто украшены именно скульптурной резьбой. Эта техника широко используется не только в резьбе больших изделий и скульптур, но также и детских игрушках – предметах, требующих детальной обработки формы. (рис)

Плоскорельефная – резьба с невысоким уровнем рельефа, расположенного в одной плоскости. Этот вид декоративного оформления часто можно увидеть во внутреннем убранстве деревянных домов.

Подразделяется на:

С заovalенным контуром – выполняется с помощью стамески под небольшим углом наклона и с одинаковой глубиной надреза. После вырезки острые грани закругляют (заоваливают).

С подушечным фоном – резьба с выпуклыми формами по всей поверхности изделия, напоминающий подушечки. Края узора заоваливают круто, фон – под небольшим углом.

С подборным фоном – сложный вид резьбы, в котором используют несколько инструментов: клюкарзы, стамески. По аналогии с заovalенной резьбой делают надрез, выполняют подрезку по намеченному контуру, а фон выбирают клюкарзами, прямыми стамесками разной глубины и ширины, в зависимости от рисунка.

Домовая – одна из самых старых техник в украшении домов, совмещающая базовые элементы глухой и ажурной видов резьбы. Глухая резьба не имела сквозных элементов и защищала древесину от гниения. (рис1)

Использовали ее преимущественно для оформления дверей и ставен, перил, фронтонов, фасада дома. Фрамугу же украшали ажурной резьбой или крепили накладные вставки над входом. (рис 2 Серафимо-Дивеевский монастырь)

Рельефная – рельеф в таком виде резьбы выполняется разной высотой, а фон – всегда глухой. Отличается от других видов большей выразительностью, обилием сложных элементов, создающих объем и игру теней в композиции. Для выполнения рельефной резьбы нужно несколько инструментов: ножи-косяки, полукруглые стамески различной ширины, клюкарзы.

Подразделяется на:

- Барельефную – узоры с небольшим возвышением над фоном. Встречается на воротах, фризах домов, досках, рамах, обрамлениях.
- Горельефную – высокий узор с выпуклыми формами, значительно возвышающийся над фоном. Такой резьбой выполняют памятники, картины, иконы, в домах – пилястры, колонны – там, где рисунок хорошо виден как с центральной, так и сбоку. (Рис)

Пропильная (прорезная, ажурная) – резьба с удаленным фоном. Сочетание рельефной или геометрической резьбы создает впечатление легкости, воздушности изделия.

Сквозными узорами, выполненными специальной пилой, украшают деревянные дома (карнизы, наличники, причелины). (рис)

Каждая техника резки непосредственно зависит от используемого инструмента. Пришло время подробнее с ним ознакомиться.

Инструменты и материалы для резьбы по дереву

Какую бы технику мы ни выбрали: сверление, выпиливание, выдалбливание, без инструментов не обойтись. Получить наиболее ценные, единичные, экземпляры удастся только с помощью ручной резьбы. Потому рассматривать будем исключительно ручной инструмент.

Основные и вспомогательные инструменты, которые понадобятся каждому резчику:

Чертежные (для создания эскиза узора и перенесения его на деревянную основу): карандаши, калька, бумага, копировальная бумага, линейка, циркуль.

Режущие (ими будем выполнять орнамент): стамески, ложкорезы, ножи, клюкарзы.

Крепежные (для удобной фиксации заготовки во время работы): тиски, зажимы.

Материалы для шлифовки: шлифмашинка – для обработки больших элементов экспозиции (мебель, скульптуры с плоским фоном), наждачная бумага – для ручной шлифовки небольших деталей, сложных узоров, объемных участков.

Клей по дереву – для склеивания отдельных элементов.

Покрытие (для придания изделию законченного вида и в качестве защиты дерева): лак, краска, морилка, воск и пр.

Начинающим резчикам стоит приобрести простые наборы для ручной резки или даже отдельные инструменты (их можно купить поштучно). Для сравнения: стоимость профессионального набора стартует от 20 тыс. р., базовый – от 1,5 тыс. р., а цена одного ножа – около 300 р.

Муромская земля издревле славилась не только своим гостеприимством, но и искусством, созданным руками народа. Весть о Муромской ярмарке летела далеко за пределы города. (рис 1, Муромская ярмарка 2018г)

В Муроме, по сохранившимся писцовым и переписным книгам, насчитывалось около шестидесяти видов ремесленных профессий. Из деревообрабатывающих ремесленников наиболее часто упоминаются плотники.

По сей день в Муромском крае существуют народное художественное ремесло– резьба по дереву.(рис2, г.Муром «Дом народного творчества»)

Ярмарки в Муроме проходили еженедельно по субботам. Годовая Ярмарка проводилась в день святых Петра и Февронии и продолжалась до десяти дней. Муромские и приезжие купцы продавали и продают на ярмарке самые разнообразные товары, среди которых и изделия из дерева. Как и прежде, муромляне чтят свои древние традиции, стараются возродить народные ремесла, которыми был знаменит Муромский край.

Муром. Дом купцов
Суздальцевых-
Ушаковых. Улица
Первомайская
(Никольская), 36

Одной из таких старинных традиций является наружного оформления муромских домов сохранившаяся по сей день: используются традиционные композиционные приемы и мотивы, техники резьбы и сочетания разных ее видов. Как и в давние времена в оформлении фасадов применяют в основном накладную резьбу, имитирующую более сложную и трудоемкую рельефную. Используют и ажурную пропильную резьбу, вошедшую в моду в конце XIX века. Характерная особенность муромских домов, в чем проявляется своеобразие их декора, — раскраска резных деталей и выделение цветом всех основных частей конструкции. В основном это сочетания коричневого с оливково-зеленым и белым, светло-зеленого с темно-зеленым, зеленого или голубого с белым, розовым и красным. Цветом обязательно подчеркиваются все вертикальные и горизонтальные части постройки. (рис 1). Особое значение в Муромском крае всегда придавалось плотницкому искусству и искусству деревянной резьбы. Они были связаны с таким важным делом, как строительство и оформление жилищ, храмов и хозяйственных сооружений. Глубинные связи с разными слоями местной культуры наблюдаются как в постройках XIX–XX веков, так и в современных. Это отражается и в типах сооружений, и в строительных приемах, и в декоративной резьбе, особенно в излюбленных орнаментальных мотивах и их сочетаниях.

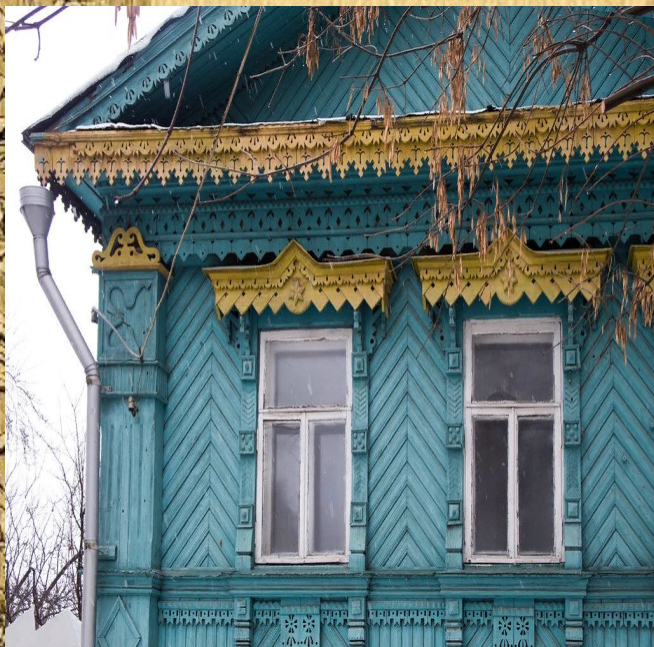

Характерный для среднерусской полосы тип жилого дома («дом-брус»), объединяющего основной объем избы с пристроенным к нему двором для скота, примерно одинаков для всех районов Владимирской области. В Муромском крае, в отличие, например, от Гороховецкого, расположенного немного севернее, не встречаются дома на высоком подклете со ставнями. Зато прослеживается большое разнообразие в решении входа (через открытое крыльцо или застекленную террасу), а также в оформлении светелки (чердачного помещения). Кровельные перекрытия в более ранних постройках обычно архаичные двухскатные. В более поздних домах, в том числе и современных, они стропильные (на четыре ската). Такие дома составляют основную массу. Муромские избы имеют 3 или 5 окон по фасаду. Так называемые пятистенки (дома большей площади с двухчастным членением внутри) распространены широко, им отдают предпочтение и современные строители. (рис1, Муром ул. Каммунистическая).

Снаружи стены домов чаще всего обшиты тесом, а нижняя их часть забрана вертикальными планками. Углы изб (а в пятистенных домах и центральная часть фасада) подчеркнуты вертикальными досками прибоинами (причелинами), которые закрывают венцы сруба. Верхняя горизонталь по фасаду нередко оформлена в виде фриза. Окна имеют нарядные наличники с выделенной верхней частью — очельем. Выступающий объем светелки, обычный при стропильном перекрытии, также имеет красивый резной декор. Жилые постройки в два этажа встречаются довольно редко, преимущественно в крупных селах. Это дома богатых крестьян, которые когда-то успешно занимались ремеслом и торговлей. Такие дома можно найти, в частности, в селе Борисоглеб. (рис2)

Интересной особенностью является влияние древних каменных сооружений на оформление муромских деревянных построек. В них проявляются архитектурные традиции Верхневолжья — прежде всего Ярославля и Костромы — и более ранние владими́ро-суздальские. Это влияние обнаруживается в композиционных решениях и особенностях декора, строительной технике и излюбленных мотивах орнамента в оформлении крылец и светелок.

заново строят в этих местах немного, больше и расширяют старые, уже существующие дома, доставшиеся по наследству. При этом, как правило, стараются сохранить прежний облик постройки. Таким образом вполне осознанно сохраняется сложившаяся местная традиция.

В наружном оформлении муромских домов существовавшие каноны также мало нарушаются: используются традиционные композиционные приемы и мотивы, техники резьбы и сочетания разных ее видов. Как и прежде, в оформлении фасадов применяют в основном накладную резьбу с плоскими геометрическими элементами, а также более сложную выпуклую, рельефную резьбу и пропильную ажурную, вошедшую в моду в конце XIX века. (рис 1)

Наличники окон в муромских домах имеют разные, порой довольно сложные очертания в своих завершениях (очельях). Они могут быть в виде кокошника со скругленным волнистым краем и в виде прямоугольного или треугольного фронтона. В их боковинах соединяются иногда не только плоскостные накладные и пропильные детали, но и детали объемные — тонкие колонки, балясины. В нижних углах наличников почти всегда есть завершение в форме так называемых серег или ушей — свисающих нарядных дополнений, которые являются отражением древнерусской традиции XVII века и архитектурного стиля эпохи барокко. Наличников, выполненных полностью в пропильной, ажурной технике резьбы немного. Их выделяют, как правило, сложные композиционные решения с ярусными двух или трехуровневыми очельями. Особенно богаты на интересные и выразительные в художественном отношении наличники старые хорошо сохранившиеся или аккуратно восстановленные дома. Они встречаются в таких селах, как Борисоглеб и Молотицы, в деревнях Прудичи и Рожново. (рис 2)

Важную роль в оформлении фасадов играют и находящиеся под кровлей многослойные пропильные подзоры (дома в деревнях Рожново и Борисово). Выделяются также широкие, завершающие плоскость стены фризы с накладными орнаментальными деталями и резными кронштейнами, поддерживающими вынос карниза (дома в селе Борисоглеб). Доски-прибоины по углам сруба и в средней его части (при пятистенном варианте дома) четко обозначают вертикали в решении фасада, выявляя особенности самой конструкции. Доски-причелины как украшение края кровли могут оформляться пропильной резьбой и дополняться по углам небольшими полотенцами с ажурным просечным орнаментом.

Дома с тремя и пятью окнами по фасаду обычно имеют примыкающую к срубам террасу, увенчанную ступенчатым аттиком (горизонтальным завершением) с многолучевой розеткой — символом солнца. Так же завершается и открытое крыльцо входа с полуциркулярной аркой на колонках-балясинах, что свидетельствует опять-таки об устойчивости местной традиции.

Существуют излюбленные мотивы резьбы, выбор которых определен как культурно-исторической средой и декоративными задачами, так и самими техниками резьбы, используемыми в муромском крае. Особенно любимы муромскими резчиками солярный знак, звезда и птица (утица или голубь). Изображения птиц встречаются здесь повсюду, то в натуралистичном, то в стилизованном или условном варианте.

Еще одна особенность муромских домов, подчеркивающая своеобразие их декора — характерная раскраска резных деталей и выделение цветом всех основных частей конструкции. Здесь предпочитают сочетания коричневого с оливково-зеленым и белым, светло-зеленого с темно-зеленым, зеленого или голубого с белым, розовым и красным. Цветом обязательно акцентируются все вертикальные и горизонтальные части постройки.

Из современных мастеров, продолжающих делать резные наличники и оформлять фасады домов, можно назвать членов объединения, созданного И.А. Сурковым (1926 г. р.) в селе Степаньково. Широко известны также М.Ф. Сафронов (1951 г. р.) и С.В. Садков (1967 г. р.) из села Татарово.

В своей работе я бы хотел рассказать Вам о своем дедушке Шаврине Андрее Николаевиче. (рис 1) Проживает дедушка в селе Бутылицы недалеко от Муром.

Родился Андрей Николаевич в Казахстане, г Кокчетав, 31 марта 1968г. и с детства видя поделки из дерева сам начал заниматься ремеслом, делая для себя и соседей резные стульчики, табуреты, столы, деревянные рамы, резные доски.

Нестабильные времена 90х привели к переезду в Россию в наш славный город Муром. Работал столяром в компании РЖД. На выходных продолжая заниматься своим любимым делом.

Для того чтобы работы получались качественными и служили долго, дедушка тщательно выбирает материалы для своих поделок. Мы вместе заготавливаем доски, чтобы они были сухими и ровными. В некоторых узорах дерева дед видит причудливые формы, превращая их в миниатюры.

Конечно его работы не выставляются в музеях, и не ездят на выставки, но они греют взгляд и душу, так как сделаны с любовью.

Дедушка не забывает и про домашних животных, чтобы им было уютно и комфортно. Будка сделана для нашей любимой собаки Герды.

Резные столики и тубареты украшают не только наш дом, но и радуют глаз соседей и родных в других городах.

Для любителей цветов у дедушки тоже найдется пару занятных вещей.

Специально для охотников на заказ сделаны досочки с трофеями.

Одни из моих любимых работ это разделочные досочки.

Некоторые из них помогает расписывать бабушка.

Топоры и молотки не останутся лежать со сломанными ручками, для них всегда найдутся нужные заготовки. А в зимние вечера перебирая высохшие досочки, для новых поделок, можно встретить в узорах филина.

В селе много бабушек которые просят сделать им «красный угол» для икон.

А для любителей рукоделия припасены рамочки.

Чтобы дома не было пыльно дедушка собирает свои работы в подсобном помещении. Где у него хранятся всевозможные инструменты.

Смотря на работы дедушки хочется научиться также управлять инструментом, чтобы получались такие же замечательные работы выполненные с душой и фантазией.

