

Художественные и технологические возможности древесины

Преподаватель: Ананьева Татьяна Константиновна

Художественная обработка дерева

Дерево — один из самых универсальных материалов, который человек научился обрабатывать еще в глубокой древности. Разнообразно и широко использовалась древесина русскими мастерами. С помощью топора, ножа и некоторых других дополнительных инструментов изготавливал русский человек все необходимое для жизни: жилище и хозяйственные постройки, мосты, ветряные мельницы, крепостные сооружения, орудия труда, мебель, посуду, детские игрушки и многое другое.

Резное убранство русской избы

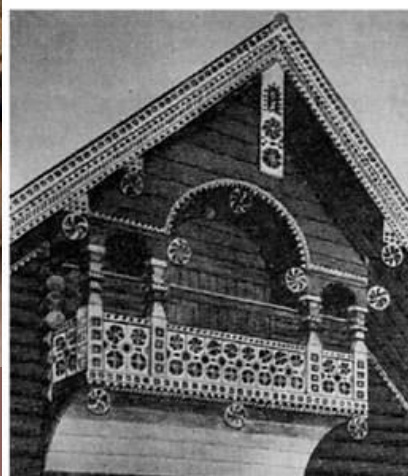

Рис. 78. СИМВОЛЫ ЗЕМЛИ И СОЛНЦА
НА ПРИЧЕЛИНАХ И «ПОЛОТЕНЦАХ» (фото)

Дерево в интерьере русской избы

Что можно делать с древесиной?

- Резать
- Строгать
- Гнуть
- Окрашивать
- Обжигать
- Расщеплять
- Морить

Инструменты для резьбы по дереву

Ножи-резаки

стамески

Виды резьбы по дереву

- Плосковыемчатая резьба
- Плоскорельефная резьба
- Рельефная резьба
- Скульптурная резьба

Плосковыемчатая резьба

Характеризуется тем, что ее фоном является плоская поверхность, украшаемая изделие, а рисунок образуют различной формы углубления – выемки.

В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть *контурной, геометрической или скобчатой.*

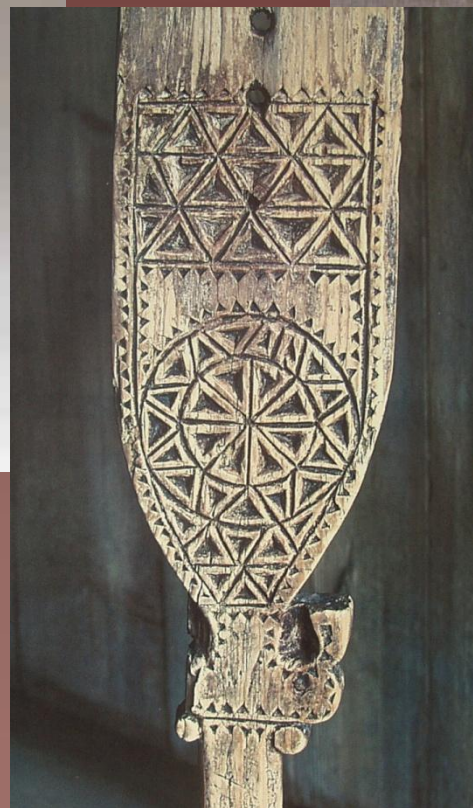
Геометрическая резьба

Геометрическая резьба представляет собой всевозможные орнаменты и композиции, составленные из несложных геометрических фигур в разнообразных комбинациях. Основные элементы геометрической резьбы это двух, трех, четырехгранные, клиновидные выемки разной конфигурации, глубины и ширины. Основные элементы геометрической резьбы: сколышки, треугольники, ромбы составляющие ленточный орнамент, различные розетки.

Геометрическая резьба

Традиционные русские прялки
(музейные образцы)

Контурная резьба

Контурная резьба по технике выполнения является самой простой. Она представляет собой линейный, несколько углубленный рисунок из прямых, извилистых или ломанных линий в виде двухгранной или полукруглой выемки на ровной поверхности древесины.

Скобчатая резьба

Скобчатая резьба является разновидностью геометрической, древесина накалывается полукруглой или плоской стамеской с кругленными краями и подрезается ножом-косяком или полукруглой стамеской. След от лезвия стамески на поверхности древесины похож на скобу или ноготь, поэтому скобчатую резьбу называют иногда ногтевидной.

Контурная резьба

Пряничные доски (музейные образцы)

Плоскорельефная резьба

Плоскорельефная резьба широко распространена в домовая резьбе и в изготовлении различных сувениров. Характеризуется выбиранием или углублением фона вокруг орнамента на глубину 5-7 мм.

В плоскорельефной резьбе изображение принимает объемные формы, сохраняя одинаковую высоту большинства выступающих плоскостей при одинаковой глубине фона.

Плоскорельефная резьба дает возможность резчику выполнять различные композиции с растительным орнаментом, изображением животных, птиц и человека.

Виды плоскорельефной резьбы

- С подушечным фоном
- С подборным фоном
- Прорезная
- Накладная

Плоскорельефная с подушечным фоном

Резьба с подушечным фоном отличается тем, что фон нигде не остается плоским. Рисунок круто заваливается со стороны контура и более отлог со стороны фона, который по форме напоминают подушечки.

Плоскорельефная с подборным фоном

Резьба с выбранным фоном выполняется также, как и резьба с подушечным фоном, но фон выбирается на определенную глубину.

Абрамцево-кудринская резьба

Работы профессиональных мастеров

Прорезная резьба

Фон узора выбирается полностью сквозным выпиливанием или высверливанием. В технике ажурной резьбы выполнены наличники, карнизы, ставни, причелины, ветреницы, подкрылки в русских и белорусских избах.

Накладная резьба

Это ажурная резьба, прикрепленная к деревянной плоскости.

Рельефная резьба

Рельеф — вид изобразительного искусства, один из основных видов скульптуры, в котором всё изображаемое создаётся с помощью объёмов, выступающих над плоскостью фона. Выполняется с применением сокращений в перспективе, обыкновенно рассматривается фронтально. Рельеф таким образом противоположен круглой скульптуре. Фигурное или орнаментальное изображение выполняется на плоскости из камня, глины, металла, дерева с помощью лепки, резьбы и чеканки.

Барельеф

Барелье́ф (фр. bas-relief — низкий рельеф) — вид скульптуры, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона, как правило, не более чем на половину объёма.

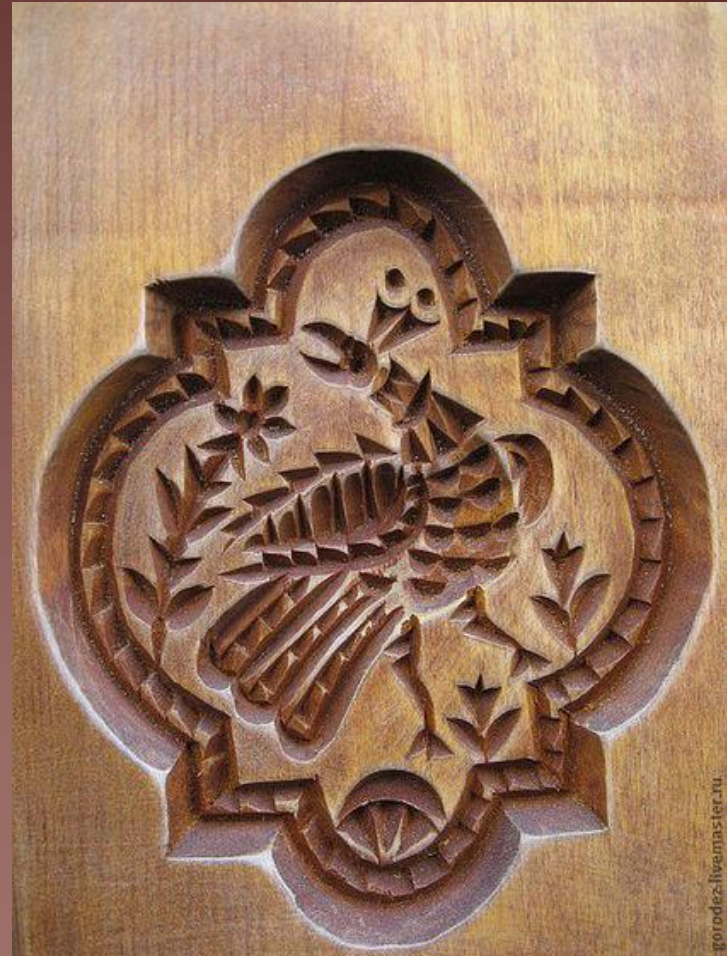
Горельеф

Горелье́ф (фр. *haut-relief* — высокий рельеф) — вид скульптуры, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину объема. Некоторые элементы могут быть совсем отделены от плоскости. Горельефы часто используют для украшения архитектурных сооружений и декоративных изделий. Они позволяют отобразить многофигурные сцены, пейзажи.

Контррельеф

Контррельеф (от лат. contra — против и «рельеф») — вид углублённого рельефа, представляющий собой «негатив» барельефа. Применяется в печатях и в формах (матрицах) для создания барельефных изображений.

Объемная (скульптурная) резьба

Скульпту́ра (лат. *sculptura*, от *sculpo* — вырезаю, высекаю) — ваяние, пластика — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов.

Различаются круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон, и рельеф (изображение располагается на плоскости — барельеф и горельеф).

Виды объемной резьбы

- Скульптура
- Бытовая утварь
- Игрушка

Виды скульптуры

- Монументальная скульптура (памятники, монументы) связана с архитектурной средой, отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами;
- монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фризy, фронтовая, фонтанная, садово-парковая скульптура);
- станковая скульптура, не зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшие, и конкретное углублённое содержание.

Скульптура малых форм

Высота и длина произведения могут быть доведены до 80 сантиметров и метра. Может тиражироваться промышленно, что не характерно для станковой скульптуры. Скульптура малых форм развивается по двум направлениям — как искусство массовых вещей и как искусство неповторимых, единичных произведений. Жанры и направления малой скульптуры — портрет, жанровые композиции, натюрморт, пейзаж. Малые, пространственно — объёмные формы, ландшафтный дизайн, и кинетическая скульптура.

Богородская резьба

Музейные образцы

Бытовая утварь

Деревянная игрушка

Богородская резьба

Музейные образцы

Работы студентов АПК

Геометрическая резьба

Лопатки для тефлоновой посуды, декорированные геометрическим орнаментом. Работы студентов первого года обучения

Геометрическая резьба

Разделочные доски, декорированные геометрическим орнаментом.
Работы студентов первого года обучения

Геометрическая резьба

Шкатулка. Работа студента,
выполненная на учебной
практике

Кудринская резьба

Декоративные тарелки. Работы студентов первого года обучения

Кудринская резьба

Работа студента второго года обучения

Настольные часы. Дипломный проект

Богородская резьба

Копия традиционной богородской
механической игрушки

Кукла-дергунчик.
Творческая работа

Скульптурная резьба

«Пир на весь мир» братина. Дипломный проект

Скульптурная резьба

«Богатырский конь». Дипломный проект

Скульптурная и геометрическая резьба

«Теремок» детский игровой набор. Дипломный проект

Скульптурная и геометрическая резьба

«Русский сказ» набор шахмат. Дипломный проект

Скульптурная и геометрическая резьба

«Зеленые святки» декоративная ваза.
Дипломный проект

Рельефная резьба по мотивам кудринской резьбы

«Жар-птица» настенные часы
Дипломный проект

Ожидаемый результат

- Продолжение образования в университетах по профилю специальности или близкому к ней (АмГУ, БГПУ)
- Трудоустройство по специальности:
 - Работа в учреждениях дополнительного образования
 - Индивидуальная трудовая деятельность
 - Трудоустройство по смежным специальностям (графический дизайн, дизайн штор, мебели, рекламы)