

Эверетт Эленвуд

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Издательство АСТ
Москва

УДК 745.511
ББК 85.125
Э45

Everett Ellenwood
Complete Book of Woodcarving: Everything You Need to
Know to Master the Craft

AS PER ORIGINAL EDITION IMM Lifestyle Books. All
rights reserved

Печатается с разрешения издательства Fox Chapel Publishing
Company, Inc (США)

Interior Photography by Jeff Ellenwood and Greg Heisey.
Acknowledgments Trent Busch, Ron Bymers, Kent Duff, Walter
Grittner, Wayne Hendrickson, Randy Kinnick, Garry Kolb, Slim
Maroushek (owner of Slim's Woodshed and Carving Museum),
Ron Morrow, Bob Nowicki, Myron and Laverne Schettl (Shady
Haven Tree Farm), Kathy Ward

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть
воспроизведена или использована в какой-либо форме,
включая электронную, фотокопирование, магнитную запись
или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения
информации, без предварительного письменного
разрешения правообладателя.

*Перевод с английского Олега Смирнова
Редактор перевода заслуженный работник культуры Российской
Федерации Михаил Ильяев*

Эленвуд, Эверетт.

Э45 Резьба по дереву / Э. Эленвуд ; пер. с англ. О. Смирнова. –
Москва : Издательство АСТ : Кладезь , 2018. – 192 с. – (Ма-
стерство и хобби).

**УДК 745.511
ББК 28.68**

ISBN 978-5-17-100241-1 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-1-56523-292-1 (англ.)

© 2008 by Everett Ellenwood
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Выражаю признательность:

Тренту Бушу
Рону Бимерсу
Кенту Даффу
Вальтеру Гриттнеру
Вэйну Хендриксону
Ренди Киник
Гарри Колбу
Слиму Марушеку (владельцу Slim's Woodshed и Музея резьбы по дереву)
Рону Морроу
Бобу Новицки Мирону и Лаверне Шеттл (Питомник деревьев Shady Haven)
Кате Вард

за то, что они разрешили сфотографировать свои резные произведения и за то, что они обеспечили меня различными материалами, которые сделали мою книгу интереснее.

Особая благодарность:

Джону Кранцу, леснику в отставке Департамента природных ресурсов в Forest Products Utilization – за информационные материалы и помощь в подготовке Главы 3 «Древесина для резьбы»

У. Ф. (Билл) Джадту – за разрешение сослаться на его книгу «Резьба по четырем сегментам» (Four-Quadrant Carving)

Дейлу Кноблоку, разработчику марки Pentacryl и владельцу Preservation Solutions – за то, что он поделился знаниями по обработке древесины для резьбы.

Бобу Монтаньо, директору завода в Norton Abrasives, Литтлтон, Нью-Гемпшир – за его обзор и предоставленную информацию по заточным камням.

Стену Уотсону, техническому директору DMT (Diamond Machining Technology), Мальборо, Массачусетс – за его поддержку и предоставленную информацию о заточных камнях.

Роберту Б. Ханна, профессору и директору SUNY, Колледж экологии и лесного хозяйства, Сиракузы, штата Нью-Йорк – за то, что он поделился своими знаниями и предоставил мне микрофотографии древесных пород.

Грэгу Хейси за его мастерские фотографии и совместные фотосъемки птиц, цветов и проекты снеговиков.

Пегу Коучу, редактору издательства Fox Chapel Publishing – за терпение и за то, что он помог сделать книгу реальностью.

Гретхен Бейкон, корректору издательства Fox Chapel Publishing – за исправление моих орфографических и грамматических ошибок, а также за магию сжатия моих 400 страниц и сотен фотографий в книгу из 288 страниц.

Трою Торну, арт-директору издательства Fox Chapel Publishing – за его элегантный макет, который сделал книгу эстетически привлекательной.

И главные благодарности:

Моему сыну Джеффу, за многие часы, которые он провел, фотографируя для книги. Без его помощи было бы невозможно завершить эту книгу. Он куда больший перфекционист, чем я.

Моей жене Делорис, за ее терпение и понимание. Многие «Дорогой, сделай это, сделай то» были отменены на два года, пока я жил в этой книге.

И всем моим родным, друзьям и студентам, кто поощрял меня и оказывал поддержку, пока я не превратил свои мечты в реальность, написав эту книгу.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5	Техники заточки	102
Виды резьбы по дереву	7	Заточка ножа с прямой режущей кромкой	103
Двухмерная резьба	8	Заточка резчицких ножей с закругленным лезвием	109
Круглая скульптура	14	Заточка ножей для геометрической резьбы	112
Древесина для резьбы	21	Заточка полукруглых стамесок и церазиков	114
Анатомия дерева	22	Заточка плоских стамесок	122
Внутренняя структура древесины	23	Заточка стамесок-уголков	125
Хорошие породы древесины для резьбы	28	Заточка микрорезцов	131
Выбор деревянной заготовки	34	Использование заточных станков	136
Подготовка древесины для резьбы по дереву	36		
Инструменты для резьбы по дереву	47	Практика работы инструментами	139
Основные ножи для резьбы	48	Резы ножом	140
Плоские и полукруглые стамески, церазики и стамески-уголки	52	Резы полукруглой стамеской и стамеской-уголком	149
Покупка инструментов для резьбы	58	Техника геометрической резьбы	160
Техника безопасности	61		
Принадлежности для резьбы ..	65	Начинаем	163
Рабочее место	66	Развитие идеи	164
Освещение рабочего места	68	Работа с шаблонами и рисунками-образцами	169
Лупы	69	Выбор и подготовка древесины для резьбы	171
Защита от древесной пыли	69		
Ручные инструменты	71	Финишная отделка и раскрашивание	174
Резьба бормашиной	74	Проявление текстуры древесины	175
Другие электроинструменты	79	Тонирование и раскрашивание деревянных работ	184
Зажимные приспособления	81	Художественные краски	187
Измерительные инструменты	84		
Клеи	86		
Заточка инструментов	87		
Материалы для заточки	88		
Финишники и полировальные пасты	100		

ВВЕДЕНИЕ

Если вы ищете хобби на всю жизнь, а не причуду-увлечение на пару дней — резьба по дереву наставит вас на правильный путь. Это не какое-то вяленькое хобби, а, наоборот, стимулирующий творческий труд и при этом отдых для души и тела. Резьба по дереву выполняется во многих стилях — от простых повторяющихся узоров до сложных скульптур, так что это хобби, в котором у вас никогда не закончатся идеи авторских работ. Резьба по дереву может стать очень интересной и плодотворной частью вашей жизни.

В наш век массового производства особенно приятно взять брусок древесины и создать собственное произведение

искусства, и никогда не будет двух одинаковых брусков, поскольку любая заготовка появилась из некогда живого дерева. Дерево растет и изменяется, даже после того как оно спилено. Каждый брусок дерева красив по-своему и обладает собственным характером — эта красота древесины и выводит резьбу по дереву в разряд особенного искусства.

В течение 30 с лишним лет моего увлечения резьбой по дереву я проводил мастер-классы, написал статьи и книги, снял видео и записал их на DVD-диски — все, чтобы помочь резчикам по дереву на разных этапах творческого развития. Резьбе по дереву невозможно научиться только по книгам, но вместе с тем книги дают отличный импульс к вашему путешествию в резьбе по дереву и становятся для вас

справочным пособием, когда требуется помощь по конкретной теме.

Имея все это в виду, я подготовил материал для книги, чтобы помочь вам разобраться в основах резьбы по дереву и получить прочный теоретический фундамент. Опытные резчики по дереву, прочитав книгу, могут расширить свои познания в этой прекрасной сфере искусства. Я рекомендую вам прочитать эту книгу во всей ее полноте, а затем возвращаться к конкретным главам, если у вас будут возникать вопросы по отдельным темам. Эта книга проведет вас через следующие темы и вопросы:

- различные виды резьбы
- анатомия дерева и как характеристики древесины влияют на резьбу
- почему некоторые породы древесины лучше подходят для резьбы, чем другие
- на что нужно обращать внимание при покупке деревянных заготовок для резьбы

- почему дерево может треснуть или расколоться, и как свести к минимуму риск растрескивания
- на что нужно обращать внимание при покупке инструментов для резьбы
- различные виды заточных камней и их характеристики
- как затачивать свои резцы
- безопасные приемы работы инструментом
- как реализовать идею в законченном произведении
- техники отделки готовых работ

Работа с древесиной, и резьба по дереву в частности, требуют всего несколько стартовых инструментов, и вы можете создавать неограниченное количество авторских работ в рамках этого вида искусства. Я отдыхаю и получаю удовольствие, рассматривая заготовку после каждого реза. Резьба по дереву — это самая приятная и полнокровная часть моей жизни; я надеюсь, что и для вас резьба по дереву станет частью вашей жизни.

— Эверетт Эленвуд

ВИДЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Как только вы займетесь резьбой по дереву, только ваша фантазия будет ограничивать ваше творчество

Как большинство видов искусств и ремесел имеют разные стили и направления, например импрессионизм и кубизм в живописи, также и резьба по дереву имеет разные виды. В рамках каждой специализации вы найдете неограниченное количество вещей, которые можно вырезать. К примеру, в реалистичной манере можно было бы вырезать фигуры, начиная от рыб и птиц до человеческих бюстов с утонченными деталями, близкими к реальности.

Как вы решаете, что вырезать? Если вы чувствуете, что запутались, и не уверены с чего начать — начните с того, что вас вдохновляет. Может быть, вы хотите вырезать что-нибудь полезное для своего дома? Попробуйте сделать

утилитарную резную вещь. Идеальный вариант — простую ложку. А может быть, вы хотите изваять человеческую фигуру в дереве? Пусть бюст будет вашей первой резьбой. Или вы хотите увековечить любимого питомца вашего друга? Вырежьте реалистичную фигуру собаки или кота. В следующем разделе я продемонстрирую вам разные примеры изделий, чтобы вы смогли распознавать виды резьбы по дереву и их характеристики. Если вы новичок в резьбе, попробуйте как можно больше вариантов. С опытом вы, возможно, найдете, что больше предпочитаете определенные виды резьбы по дереву, но при этом не бойтесь экспериментировать и с другими стилями и направлениями.

Двухмерная резьба

Двухмерной называется резьба, выполненная только на поверхности плоской доски.

Но это очень общее определение, так как двухмерная резьба может варьироваться от относительно простой контурной резьбы до более сложной, вроде геометрической или рельефной резьбы.

From *Chip Carvers Workbook*, by Dennis Moor, 2005, Fox Chapel Publishing, Inc.

Дельфин, изящно изображенный в технике контурной резьбы

Контурная резьба

При контурной резьбе в древесине вырезается только контур объекта, остальная часть древесины обычно остается нетронутой. Контур прорезается с помощью стамесок-уголков, церазиков или ножей различных размеров. Глубокие или широкиерезы создают нужное изображение.

Контурная резьба используется для декорирования мебели, создания надписей на деревянных поверхностях и при изготовлении деревянных клише для ксилографии.

Инструменты: Стамески и ножи, способные выполнить контурный рез

Область применения: Декорирование мебели, изготовление клише для ксилографии, вырезание надписей

Контурная резьба. Липовая дощечка предварительно покрашена в черный цвет, а затем выполнена отчетливая контурная резьба с помощью стамески-уголка

Геометрическая резьба

Одна из самых старинных форм декоративной резьбы по дереву. Геометрической резьбой во всем мире украшали дома, предметы домашнего обихода и корабли. Резчик, работающий в этом направлении, вырезает треугольные кусочки древесины, создавая таким образом узор. Узоры часто повторяются и могут иметь элементы произвольных форм — кривые линии или геометрические фигуры, такие как треугольники.

Carving courtesy Walter Crittner

Инструменты: Ножи для геометрической резьбы

Область применения: Декорирование любых предметов

Геометрическая резьба. Обратите внимание на четкость геометрических узоров на бордюрах и в центре композиции этой резной шкатулки. Здесь главный секрет красоты заключается в аккуратности вырезания каждого элемента.

From *Chip Carvers' Workbook*, by Dennis Moor, 2005, Fox Chapel Publishing, Inc.

Маленькая резная шкатулка для подарка, изготовленная Тоддом Муром, 8x12 см. На боковых стенках вырезан цветок, а на крышке — его двойное зеркальное изображение.

From *Chip Carvers' Workbook*, by Dennis Moor, 2005, Fox Chapel Publishing, Inc.

Круглая шкатулка из липы, вырезана Уэйном Бонифацием из Китченера, Провинция Онтарио. Превосходный пример геометрической резьбы.

Инталия

При работе в технике инталии вырезается углубление и объекты вырезаются в этом углублении, а окружающая поверхность, как правило, остается нетронутой. Этот стиль резьбы еще называется

Инталия. Отличный пример вырезанного контррельефа. Эта форма для карамели из Филиппин показывает глубину основного изображения и нетронутую окружающую поверхность.

Форма для масла, вырезанная Джином Уилсоном из Беллевилла, штат Иллинойс. Формы использовались для маркировки производителя масла.

техникой углубленного контррельефа (отрицательного рельефа).

Обычно инталия используется для изготовления форм для масла, форм для конфет, для декорирования спинок стульев и другой мебели.

Альбрехт Дюрер, который создал знаменитое произведение *Руки апостола*, является одним из самых известных художников, работавшим в этой технике.

Инструменты: различные стамески, особенно полуклюкарзы и клюкарзы

Область применения: Пресс-формы (формы для литья), мебельный декор, эстампы

Еще одна резная форма, автор Джин Уилсон. Это его самая крупная форма для печенья с изображением короля Вильгельма III. Вырезана из бука, ширина 14 см, длина 30 см.

Рельефная резьба

В рельефной резьбе древесина срезается вокруг объекта, и таким образом объект приподнимается над поверхностью фона. В этой разновидности резьбы используется такой прием, как подрезка (подрезка под элементом, чтобы скрыть линию соединения элемента с фоном) — для формирования тени и глубины форм. Рельефную резьбу можно разделить еще на три категории:

- **В низком рельефе**, или барельефе, вокруг объекта срезается небольшое количество древесины, что расширяет фон. Барельеф, как правило, не имеет подрезок, но может быть очень детальным.
- **Высокий рельеф**, или горельеф, в основном то же самое что и барельеф, за исключением того, что вокруг объектов срезается больше древесины, и могут выполняться подрезки в поднутрениях, чтобы создать больше теней. Как правило, в отход срезается до половины объема древесины. Эти различия делают горельеф более эффектным, чем барельеф.
- **Прорезной рельеф**. В этой технике вырезаются полностью участки изображения, так что через полученные «окошки» можно смотреть насквозь.

Инструменты: Ножи и другие резцы, в особенности полукруглые стамески, стамески-уголки и церазики

Область применения: Декорирование любых предметов

Прорезная рельефная резьба.

Открытые участки между лошадьми, где я полностью удалил древесину, создают нужное впечатление при прорезной резьбе.

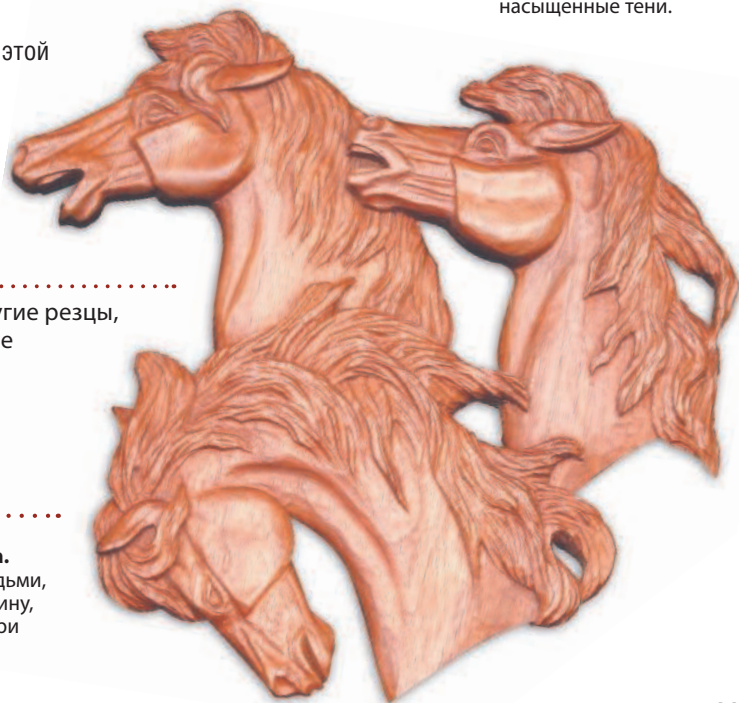
Резьба в технике барельефа.

Цветок ириса поднимается не более чем на 0,3 см от любой точки фона.

Резьба в технике горельефа.

Этому антикварному горельефу с очень детальной и высокой резьбой более чем 100 лет. Панно вырезано из липы, ширина 29 см, длина 50 см. Обратите внимание на то, как глубокие резы на горельефе создают очень насыщенные тени.

Архитектурная резьба

В этом стиле резьбы элементы декора вырезаются непосредственно на мебели или на архитектурных конструкциях, либо монтируются на них.

Акантовая резьба является одной из самых популярных тем архитектурной резьбы, и ее тоже можно отнести к категории рельефной резьбы. Богатый акантовый стиль сочетает выпуклую и вогнутую резьбу для создания растительного стилизованного орнамента, основанного на листьях аканта. Греки и римляне использовали растение акантус как декоративный мотив в готическом искусстве и архитектуре; этот мотив перешел в эпоху Возрождения, стал очень популярным в Скандинавских странах, и по сей день признается в качестве скандинавского стиля резьбы. Акантовой резьбой украшается мебель, рамы для картин, а также архитектурно-декоративные элементы.

.....

Инструменты:

полукруглые стамески, церезики, стамески-уголки различных размеров.

Область применения:

Мебель и архитектурный декор

.....

Архитектурная резьба. Эта резная рама из древесины вишни обрамляет камин. Ширина 2 м, высота 1 м. Спиралевидные формы типичны для архитектурной резьбы.

Carving courtesy Randy Kinnick

Акантовая резьба. В этом изделии, вырезанном из серого ореха, вы можете видеть, как меняется форма листьев от вогнутых до выпуклых форм.

Превосходный пример рустикальной архитектурной резьбы Грега Янга из Германтауна, штат Висконсин

Резьба по коре

Кора для резьбы, например кора тополя, толстая и плотная. Каждый кусок коры уникален по форме и размеру, поэтому резной сюжет нужно придумать под конкретную заготовку.

Обычно из коры вырезают рельефы, которые рассматривают с одной стороны. Иногда рельефы делают частично прорезными. Кора — особый материал, и резьба по коре отличается от резьбы по массиву древесины некоторыми особыми техниками. Фантастические замки и лешие — два популярных сюжета при вырезании из коры.

Инструменты:

Ножи и другие резцы

Область применения:

Фантастические
декоративные
фигурки

*Безымянный Дух
Леса*, толщина 10 см,
ширина 15 см, длина
58 см. Фигурка выре-
зана из куска коры
тополя. Лакировка,
вощение.

Резьба по коре.

Безмолвный Страж,
толщина 9 см,
ширина 15 см, длина
55 см. Фигурка
вырезана из куска
коры тополя. Готовая
работа покрыта
лаком, а затем
воском.

Реалистичная резьба. Этот бюст мужчины из липы демонстрирует вариант реалистичной резьбы человеческой фигуры. Я использовал 3/8-дюймовый керазик и стамеску-уголок для детализовки бороды и шляпы. Я отшлифовал только лицо, чтобы создать у кожи гладкий внешний вид.

Свиристель Лори Корбетта — прекрасный пример реалистичной резьбы.

From Carving Awards-Winning Songbirds, by Lori Corbett, 2005, Fox Chapel Publishing, Inc.

Круглая скульптура

Любая резьба в трех измерениях, когда древесина срезается со всех сторон заготовки, образуя фигуру, имеющую высоту, ширину и глубину, называется скульптурной круглой резьбой. Круглую скульптуру можно рассматривать с любой стороны и под любым углом.

Реалистичная резьба

Реалистичная резьба изображает объект как можно ближе к жизни. Резчики, работающие в таком стиле, полностью полагаются на фотографии и прямые наблюдения за своими объектами. В дереве воспроизводятся каждая чешуйка, каждое перышко, усик и складочка. Раскраска выполняется также детально.

- Удивительно подробное вырезание птиц — от миниатюрного колибри до громадного гуся.
- Животных редко вырезают в дереве в натуральную величину, а чаще в миниатюрном варианте. Шерсть прорабатывается очень детально, без попыток обмануть зрение.
- Резные рыбы варьируются по размеру: например, пресноводную форель вырезают в натуральную величину, а вот более крупную промысловую рыбу, акул и дельфинов вырезают в миниатюрном варианте.
- Человеческие фигуры вырезают в виде

полноразмерных скульптур, бюстов и миниатюр. Резчики, специализирующиеся на таких работах, упорно работают над выражениями лиц и над языком тела.

Инструменты: Ножи, полукруглые стамески, церазики, стамески-уголки, микрорезцы, и иногда электроинструменты

Область применения: Скульптуры или декоративные работы

Стилизованная резьба

В стилизованных работах резчик делает больший акцент на форму, чем на детали; резные фигурки, созданные в такой пластике, не воспроизводят в точности реальные объекты. Обычно стилизованные работы шлифуются до получения гладких и плавных линий, и многие резные изделия оставляют нераскрашенными, чтобы подчеркнуть красоту натурального дерева.

Стилизованная резьба. Плавные линии и натуральная отделка этой 30-сантиметровой кошки — характерный пример стилизованной резьбы. Также обратите внимание, что большинство деталей были опущены.

Яркий пример реалистичной резьбы: *Страж* Ральфа Мюллера. Вырезана из кедра прекрасная голубая цапля.

Инструменты:

Ножи и другие инструменты для резьбы

Область применения:

Скульптуры или декоративные элементы

From *The Art of Stylized Wood Carving*, by Charles Solomon and David Hamilton, 2003, Fox Chapel Publishing, Inc.