

УДК 745.511

Г 37

А.А. Герасимов

Методы стилизации в резьбе по дереву

Творческая деятельность художника развивается в двух различных направлениях, выражая, с одной стороны, стремление отобразить в дереве, глине или камне некоторые объекты и явления окружающего мира: людей, животных, растения, горы, волны и т.п.; с другой – создание форм, не существующих в природе, творимых воображением и фантазией. Знание методов стилизации делает доступным для художника создание образов фантастических, условных, раскрывающих художественными средствами какие-то общие, неподдающиеся прямой изобразительной передаче явления.

При выполнении творческих работ в резьбе по дереву художник всегда сталкивается с вопросами стилизации как практического, так и теоретического характера. Ответы на эти вопросы не всегда можно получить в специальной литературе, которой издано достаточно много. В книгах таких авторов как: Жукова А.С., Яковлев И.И., Орлова Ю.Д., Матвеева Г.А., Федотов Г.Я., Абросимова А.А., Мольнар А.А., Афанасьев А.Ф., Хитько И.П. и др. представлены виды, техника и приемы резьбы, описаны инструменты, оборудование и приспособления, но проблемы стилизации, которые приходится решать при создании любого произведения декоративного характера, рассмотрены довольно поверхностно и раздроблено.

Стилизация – это видоизменение, переработка природного мотива, цель которого состоит в том, чтобы при целостном восприятии природы различными приемами воссоздать свой образ увиденного, выбрать в мотиве главное и подчинить ему второстепенное, решить декоративные, ритмические задачи, а также приспособить его для выполнения в материале (дереве) [1-3]. Не следует понимать под стилизацией простое упрощение или, наоборот, украшение реалистично исполненного природного мотива. При таком подходе работа будет грешить упрощенностью, или, напротив, неоправданно излишней усложненностью и дробностью. Упрощенность или обилие декоративных украшений еще ничего не говорят о художественной ценности произведения. Путь от природы к ее декоративному осмыслению длителен и сложен. Он совершенно исключает простое перенесение в изделие натурального мотива. В процессе разработки замысла натура претерпевает существенные изменения, а в некоторых случаях стилизуется до полной неузнаваемости с целью сделать ее более декоративной и интересной для зрителя.

Анализ специальной литературы позволяет выделить четыре метода стилизации:

1. Метод трансформации;
2. Метод совершенных форм или симметрии;

3. Геометрический метод;

4. Метод подобия.

1. Метод *трансформации* (от лат. *Transformatio* – преобразование, превращение) является наиболее универсальным и часто применяемым при разработке декоративных изделий из древесины. Его суть заключается в постепенном обобщении и преобразовании избранного природного мотива. Схематически его можно представить следующим образом:

- выбор исходного природного мотива;
- восприятие исходного природного мотива с учетом определенных условий (функциональное назначение изделия, вид резьбы, порода древесины и некоторых других);
- дифференциация главных и условных признаков;
- деформация природного мотива согласно поставленным целям: условность передачи форм, нарушение естественных пропорций и анатомического строения, символизация, гипербололизация и др. [4, 5, 2].

Данный метод может быть применен при разработке эскизов для любого вида резьбы.

2. Еще одним методом стилизации природных форм является метод *совершенных форм или симметрии*, возникший на основе аналитического изучения симметрии в растениях. Сущность метода заключается в применении в качестве стилизованного мотива идеализированной (совершенной) формы растения (животного) или его части, не встречающейся в природе в «чистом» виде, а полученной в результате творческого обобщения естественных форм на основе симметрии. Природные формы с массой индивидуальных отклонений от нормы, наблюдаемые в природе, художник отрисовывает в соответствии с совершенными представлениями о данном мотиве, выполняя при этом большое количество аналитических зарисовок. В результате получают строго симметричные стилизованные формы с жесткой, четко читающейся системой. Данный метод находит широкое применение при разработке стилизованных форм, требующих четкости и ясности изображения [6].

3. *Геометрический* метод стилизации – творческий метод, который базируется не столько на конкретном изучении природы, сколько на исходящих из абстрактных представлений о формах, изображаемых с помощью определенных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг и т.п.). Истоки метода можно обнаружить в художественном наследии Древнего Египта и Древней Греции. Примером может служить меандр, геометрический орнамент, созданный на основе ассоциации с гребнем волны. Художник романской эпохи и ранней готики рассматривал природу не во множестве конкретных проявлений окружающего их чувственного мира, а в идеальных абстрактных закономерностях. В этот период средневековая схоластика дает развернутую интерпретацию мысли, что в основе всех форм природы лежат геометрические фигуры. Из сохранившихся подготовительных рисунков из альбома Виллара де Оннекура можно видеть, что при воспроизведении природных мотивов готический мастер исходил из простых геометрических фигур, в которые вписывал формы животных, растений и человека. В основном данный метод находит применение при выполнении заданий в технике гранено-выемчатой резьбы и точении. В этих случаях сама техника художественной обработки древесины подсказывает выбор геометрического метода стилизации. Из названия вида резьбы (гранено-выемчатая) следует, что художник, стилизуя природный мотив, оперирует геометрическими фигурами (треугольник, прямоугольник, круг и их производные). Аналогичная картина складывается при точении дре-

весины на токарном станке. В результате стилизованные изображения получают путем комбинации геометрических тел вращения [2, 3].

4. Метод *подобия* – метод, обращенный к формам и приемам, сложившимся в искусстве определенного художественного стиля, эпохи, народа. Использование метода способствует освоению различных художественных культур, расширению запасов форм и образов, обогащению выразительных возможностей резьбы по дереву. Продуманная стилизация по образцу и различные приемы резьбы в будущей работе помогут лучше выразить тот или иной творческий замысел. В отличие от имитации и подделки стилизация в определенном стиле не есть стремление к повтору, копированию оригинальной формы. Это процесс создания на основе сложившихся принципов, приемов, используемых мотивов новых оригинальных произведений. Важно, чтобы это не вылилось в процесс бессознательного дублирования оригинала [7]. Применяя вышперечисленные методы при разработке учебно-творческих заданий по художественной разработке древесины, следует не забывать, что любое изображение становится рельефным, приобретает пластическую выразительность. На его форме и ритме отражаются особенности инструмента и материала, сам характер медленной работы, требующей усилий, преодолевающих сопротивление твердого материала. Знание и рациональное использование методов стилизации при подготовке эскизов учебно-творческих заданий позволит не только улучшить качество выполняемых работ, но и экономить время на их разработку и выполнение.

Принимая во внимание принцип взаимопроникновения и влияния между отдельными видами пластических искусств, можно отметить такой факт, что методы стилизации, используемые при создании декоративных работ из древесины, могут быть применены при разработке заданий по соломке, бересте, керамике, художественной обработке металла и др. Только не следует забывать о специфике материала, который зачастую диктует выбор метода стилизации и границ ее осуществления.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Афанасьев А.С.** Резчику по дереву. М.: Московский рабочий, 1988. С. 198-235.
2. **Хицько І. П.** Мастацтва разьбы па дрэвею: Вучэб. дапам. для вучняў 7-11 кл. агульнаадукац. шк. з мастацк. ухілам. Мн.: Беларусь, 1998. С. 182-186.
3. **Яковлев И.И., Орлова Ю.Д.** Резьба по дереву. М.: Искусство, 1974. С. 180.
4. **Истоки формообразования и причины стилизации** // Декоративное искусство СССР, 1977, № 6. С.210-212.
5. **Кильчевская Э.В.** От изобразительности к орнаменту. М., Наука, 1968. С. 207.
6. **Емельянович И.И., Бесчастнов Н.П.** Печатный рисунок на ткани. М.: Легпроиздат, 1990. С. 59-62.
7. **Толстой В.В.** Человек, предмет, среда. М.: Изобразительное искусство, 1980. - С. 58-64.

S U M M A R Y

As a result of the analysis of the special literature the author classifies methods of stylize natural forms in wood carving, makes their short characteristic and recommends how they can be used in practice.