

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБОЯНСКИЙ ГУМАНИТАРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАССМОТРЕНО:
на заседании методического совета
протокол № 1 от
«02» апреля 2021 г.

ПРИНЯТА
на заседании педагогического
совета протокол № 1 от
«05» апреля 2021 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
«РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»**

Срок реализации: 1 год.
Автор - составитель: Козлов В.В.,
преподаватель

г.Обоянь, 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Резьба по дереву – национальный вид искусства для многих народов нашей страны. Так, глубокий резной рельеф узорных досок из пышных гирлянд с изображением сказочных птиц, грифонов, русалок придавал русским избам Архангельской, Вологодской, Псковской, Ярославской и многих других областей России нарядный, праздничный вид. Самостоятельной областью народной резьбы являлось долбление – изготовление и украшение всевозможных сосудов: ковшей – скопкарей, ковшей – налевков, различных черпаков. Широкое признание получила богородская игрушка, абрамцево-кудринские резные изделия, кировские капокорешковые шкатулки, великоустюжская прорезная береста, возрожденная в последнее время якутская резьба и пр.

Дерево остается одним из популярных поделочных материалов и в наши дни.

Цели курса:

- овладение новыми знаниями о художественных возможностях древесины на уровне современных эстетических требований;
- овладение практическими навыками, необходимыми для творческой работы с деревом.

Для осуществления данных целей предусматривается решение следующих *задач*:

- обучение студентов рабочим приемам и трудовым операциям, необходимым для художественной обработки дерева вручную и с применением приспособлений и оборудования;
- изучение художественных особенностей дерева и его выразительных возможностей в создании изделий и декоративных композиций;
- развитие творческих способностей, эстетического вкуса;
- расширение кругозора обучаемых для более глубокого понимания особенностей традиционного народного и современного декоративно-прикладного искусства.

Программа состоит из двух частей: первый год обучения (40 часов) и второй год обучения – (92 часа).

В первый год знакомятся с резьбой по дереву и осваивают наиболее простые ее виды – контурную и геометрическую (трехгранно-выемчатую). Эти виды резных работ не требуют сложных инструментов и редких материалов. Резную композицию практически можно выполнить одним косым ножом на любой из лиственных пород (а в геометрической резьбе и на всех хвойных породах).

Создавая резные композиции, студенты осваивают профессиональные приемы обработки древесины, практически знакомятся с физическими и декоративными свойствами наиболее распространенных древесных пород, приобретая познания в области обобщения видимых предметов и явлений, претворяя их в декоративные формы и образы.

Занятия контурной и трехгранно-выемчатой резьбой, характерные для искусства многих народов России, играют также существенную роль в патриотическом воспитании студентов, так как позволяют приобщать их к художественным традициям своего края, народов нашей страны, воспитывать у них чувство гордости за свой талантливый народ.

Запас знаний и навыков, полученных студентами в течение 1-го этапа обучения, позволяет им успешно справляться с более сложным видом работ – рельефной и скульптурной (круглой) резьбой. В течение рельефной и скульптурной резьбы можно создавать изображения в любом жанре – от орнаментальных гирлянд до сложных портретных и сюжетных композиций.

Чтобы ознакомиться с приемами выполнения рельефной резьбы, характером ее узоров и особенностей декоративной трактовки, начинать обучение следует с повторения образов. Обучающий эффект значительно выше, когда учебная резьба осуществляется с

натурального образца (зарисовки и обмеры в краеведческих музеях, мемориальных музеях под открытым небом, с декоративных убранств сохранившихся деревянных строений). Если такая возможность существует, то можно воспользоваться иллюстрированными альбомами, монографиями, другими изданиями по народному прикладному искусству, где в достаточной степени наглядно представлены лучшие образцы рельефной резьбы прошлого.

После освоения работы студенты сочиняют собственные композиции. На занятиях особое внимание уделяется вопросам безопасности труда.

В ходе выполнения учебных заданий предусматривается сообщение студентам знаний по древесиноведению, специальной художественной технологии резьбы.

Во время изучения приемов выполнения резьбы у студентов должно вырабатываться чувство материала, умение выбирать такие формы рельефа, которые бы соответствовали конкретной древесной породе и виду резьбы, основывались на изучении традиций народного декоративно-прикладного искусства.

В целях активизации процесса эстетического воспитания студентов необходимо внимательно следить за экспонирующимися в районе и области художественными выставками, чтобы организовать их коллективные посещения с последующим обсуждением на занятиях.

Контроль за усвоением материала будет производиться непосредственно в мастерских по ходу практических занятий.

По изучению курса выполняется итоговая работа.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов, тем	Максимальная учебная нагрузка студентов, час.	Количество аудиторных часов при дневной форме обучения			Самостоятельная работа студентов
			Все го	Теоретические занятия	Практические занятия	
1	2	3	4	5	6	7
Часть 1. «Контурная и геометрическая резьба» - 40 часов						
1.	Введение	2,5	2	2		0,5
2.	Технология контурной резьбы		14			
2.1.	Контурная резьба на светлом фоне (по образцу)	9	6	0,5	5,5	3
2.2.	Контурная резьба по тонированному фону. Композиция анималистического характера	11,5	8	0,5	7,5	3,5
3.	Технология и декоративные особенности геометрической (трехгранно-выемчатой) резьбы		24			
3.1.	Азбука геометрических элементов (работа по образцам)	14	10	4	9	4
3.2.	Узор геометрического характера из изученных (азбучных) элементов	9	6	0,5	5,5	3
3.3.	Выполнение простого предмета (строганого или точеного) с резной заставкой (вид резьбы по выбору студента)	12	8	0,5	7,5	4
	Итого:		40			
Часть 2. «Рельефная и скульптурная резьба» - 92 часа						
4.	Традиции и особенности рельефной резьбы в русском народном творчестве. Технология и инструменты.	2,5	2	2		0,5
5.	Технология плоскорельефной резьбы		24			
5.1.	Плоскорельефная резьба с заоваленными контурами	12	8	0,5	7,5	4
5.2.	Плоскорельефная резьба с подушечным фоном	12	8	0,5	7,5	4
5.3.	Плоскорельефная резьба с подобранным фоном	12	8	0,5	7,5	4
5.4.	Резьба декоративной пластины с композицией на произвольную тему (творческая работа)	18	12		12	6
6.	Технология выполнения рельефной резьбы		18			
6.1.	Выполнение орнаментальной композиции в технике рельефной резьбы	9	6	0,5	5,5	3
6.2.	Резьба декоративной маски (высокий рельеф)	18	12	1	11	6
7.	Скульптурная резьба		18			
7.1.	Традиции технология скульптурной резьбы в творчестве народных мастеров	2,5	2		2	0,5
7.2.	Резьба деревянной скульптуры по мотивам богородских игрушек	22	16	1	15	6
8.	Технология изготовления декоративных изделий из древесины		20			
8.1.	Композиционная разработка формы изделия (ковш, ваза, шкатулка и т.п.)	6	4	1	3	2
8.2.	Изготовление основы для резьбы (строганной или точеной)	9	6	0,5	5,5	3
8.3.	Выполнение декоративной резьбы на поверхности изделия	12	8	1	7	4
8.4.	Технология художественной отделки изделий из древесины	6	4	1	3	2
	Итого:		56			

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА

Требования к знаниям и умениям

Студент должен

иметь представление:

- о роли изделий из древесины в жизни человека;
- о технологиях художественной резьбы по дереву.

знать:

- историю русской народной резьбы по дереву, центры художественных промыслов, связанных с резьбой;
- знать технику выполнения основных видов резьбы по дереву;
- особенности стилизации в художественной резьбе;

уметь:

- выполнять основные виды резьбы;
- составлять композицию для резьбы;
- выполнять декоративную отделку поверхности изделий из древесины.

Тема 1. Введение

Цели и задачи курса «Резьба по дереву». Ознакомление с содержанием разделов программы, с основными требованиями к выполнению практических работ, со специальной литературой. Виды древесины и ее свойства. Материалы, инструменты и техника безопасности при работе с ними. История развития искусства резьбы по дереву.

Тема 2. Технология контурной резьбы

Пластический характер контурного решения композиции. Примеры из истории народного декоративно-прикладного искусства (ярославские прялки, мордовские свадебные сундуки, мотивы Городецкой резьбы XIX века, набойные доски Вологодской области конца XIX века и др.).

Закономерности интерпретации природных форм в декоративные образы. Симметрия в декоративной композиции.

Материалы. Инструменты. Характер подготовительного рисунка в зависимости от инструмента (штихель, косой нож). Подготовка деревянной поверхности (естественного цвета дерева или тонированной). Этапы выполнения контурной композиции.

Контурная резьба по тонированному фону. Своеобразие негативного рисунка для контурной резьбы по темному фону. Технология тонирования и прозрачной отделки деревянной поверхности. Способы перевода рисунка на темный фон. Приемы работы сидя, стоя (с поворотом заготовки и без поворота).

Практические занятия. Изготовление строганой основы под резную композицию растительного характера по размерам отрезка. Работа над эскизом. Подготовительный рисунок. Перевод рисунка на древесину. Исполнение резной композиции.

Тема 3. Технология и декоративные особенности геометрической (трехгранно-выемчатой) резьбы

Примеры резных композиций из истории народного декоративно-прикладного искусства (прялка, вальки, рубели Архангельской, Вологодской, Калининской и других областей России, изделия мастеров Закавказья, Средней Азии, прибалтийских мастеров). Исходные (азбучные элементы геометрической резьбы). Порядок их разметки и последовательность исполнения. Ритм в декоративной композиции: равномерные, убывающие или нарастающие ритмические повторы: размер, интервал и т.д.

Учет функциональности предмета и его связь с декором. Учет эргономических требований. Пропорции предмета. Понятие о пропорциональных отношениях. Понятие о масштабности, соразмерности формы и ее элементов. Зависимость способов отделки от утилитарного назначения изделия.

Практические занятия. Разметка резного поля на одиночные и двойные полосы под соответствующие элементы «азбуки». Исполнение резьбы. Создание проекта предмета с резной заставкой. Изготовление основы (столярным или токарным способом) согласно проекту. Выполнение резьбы.

Тема 4. Традиции и особенности рельефной резьбы в народном творчестве

Сущность рельефной резьбы. Примеры из истории народного декоративно-прикладного искусства. Просмотр слайдов, репродукций, видеофильмов. Оборудование, инструменты, материалы, приспособления. Знакомство с образами работ студентов предыдущих лет или с изделиями преподавателя. Макроскопические признаки древесины различных пород древесины, применяемых в рельефной резьбе. Влажность, удельный вес. Прочность, раскалывание, твердость древесины. Пороки древесных пород. Рисунок волокон в зависимости от направления среза.

Практические занятия. Упражнения по заточке и правке инструмента. Изготовление державок для закрепления резной пластины при работе.

Тема 5. Технология плоскорельефной резьбы

Виды плоскорельефной резьбы: резьбы с заovalенными контурами, резьба с подушечным и подобранным фоном. Характерные особенности композиционного построения рельефной резьбы, ее специфические черты. Особенности подготовительного рисунка для резьбы. Фактура, текстура материал как активные средства художественной выразительности.

Практические занятия. Зарисовки резных орнаментальных композиций с образцов народного искусства. Подготовка деревянной пластины под резьбу. Перевод рисунка на материал. Надрезание и подрезание контуров. Углубление фона. Фактурная проработка фона.

Тема 6. Технология выполнения рельефной резьбы

Отличие рисунка с натуры от подготовительного рисунка для резьбы, имеющего декоративный характер. Выбор материала и учет его текстуры при выполнении деревянного рельефа. Склеивание основы под резьбу. Стадии выполнения рельефной резьбы. Приемы моделирования деталей резьбы. Виды отделки резных поверхностей.

Практические занятия. Выбор сюжета для декоративной пластины. Выполнение подготовительного рисунка с тональной передачей планов рельефа. Исполнение резного рельефа. Отделка деревянной поверхности резьбы доступным способом. Разработка эскиза декоративной лепки в рисунке и в пластилине. Обрубовка заготовки маски. Выполнение резьбы маски. Декоративное оформление и окончательная отделка маски.

Тема 7. Технология выполнения скульптурной резьбы

Понятие об объемной или скульптурной резьбе. Традиции скульптурной (объемной) резьбы в творчестве народных мастеров – резчиков. Знакомство с богородской скульптурой. Инструменты и материалы для скульптурной резьбы. Предварительное выполнение задуманной композиции в пластилине или глине. Последовательность работы над скульптурой: разметка заготовки, зарубка, проработка основных объемов, отделка поверхности, проработка фактуры. Приемы отделки разного изделия: тонировка, морение, обжиг, копчение, лакирование, роспись и т.п.

Практические занятия. Разработка эскиза скульптурной композиции. Выполнение модели в глине (пластилине). Выполнение резьбы изделия. Отделка изделия доступным способом.

Тема 8. Технология изготовления декоративных изделий из древесины

Знакомство с изделием народного искусства и художественного ремесла в технике объемной резьбы: архитектурными деталями крестьянского дома, резной и долбленой утварью, резной игрушкой. Работы нижегородских резчиков-ложкарей, хотьковских резчиков-ковшечников, богородских резчиков-игрушечников. Особенности композиции объемного резного изделия: четкость и выразительность по силуэту, пропорциональность, тщательная проработка деталей со всех сторон. Соответствие размеров и композиции вещи ее назначению

Выбор материала для изготовления резного изделия. Приемы резьбы ложки, ковша, деревянной игрушки. Виды первичной отделки вырезанного изделия: обработка для создания фактуры; удаление следов резца; отделка пуансоном; заглаживание деталей циклями или гладкими скребками; шлифование шкурками; снятие ворса и др. Выбор вида отделочных работ в зависимости от композиции изделия и требований к нему.

Практические занятия. Разработка эскиза декоративного резного изделия из древесины. Выбор заготовки. Предварительная обработка заготовки. Приемы механизации обработки заготовки: сверление, распиловка, фрезерование и т.п. Выборка полости ложечным резцом. Первичная отделка изделия. Выполнение декоративной резьбы. Окончательная отделка изделия.

Литература

1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. – М., 1995.
2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла. – М., 1979.
3. Газарян С.С. Прекрасное своими руками. – М., 1982.
4. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю резьбы по дереву. – М., 1986.
5. Дементьев С.В. Резьба по дереву. – М., 2000.
6. Деревянко Т. Резьба по дереву. – М., 2007.
7. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М., 1981.
8. Хворостов А.С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. – М., 1991.
9. Художественная школа. – 2007. – № 6(21).