

12+

Резьба по дереву.

Путь от новичка до мастера

Игорь Кочетков

Игорь Кочетков

**Резьба по дереву. Путь
от новичка до мастера**

«Издательские решения»

Кочетков И. Н.

Резьба по дереву. Путь от новичка до мастера / И. Н. Кочетков — «Издательские решения»,

Книга резчика с 29-летним стажем — практическое руководство по резьбе по дереву: от выбора инструмента и заготовки до создания законченного изделия. Автор подробно разбирает основные техники, делится секретами заточки, работы с разными породами древесины и художественными приёмами. Отдельное внимание уделено психологии творчества и мотивации. Издание адресовано как новичкам, так и опытным мастерам, желающим углубить свои навыки.

© Кочетков И. Н.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Как я полюбил дерево	6
Глава 2. Рождение замысла	8
Глава 3. Азбука резьбы: основные виды	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Резьба по дереву. Путь от новичка до мастера

Игорь Николаевич Кочетков

© Игорь Николаевич Кочетков, 2026

ISBN 978-5-0071-1563-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Резьба по дереву. Путь от новичка до мастера

Глава 1. Как я полюбил дерево

1.1. Первый шаг: что побудило меня взяться за резец

Мне было около восьми лет, когда мама однажды спросила меня, каким навыком я хотел бы овладеть. Речь шла не о будущей профессии, а именно о хобби — о том деле, которым можно заниматься для души, помимо обязательной школьной программы. Мне предлагали выбрать между музыкальной школой, художественной студией и другими кружками, но я уже знал ответ.

В тот момент я впервые увидел резные модели кораблей — удивительно точные копии линейных крейсеров, с парусами, такелажем и тысячами мелких деталей. Каждая мачта, каждая волна на корпусе были словно живые. Я стоял и не мог отвести взгляд. Во мне не возникло сомнений или желания «подумать до завтра». Было только одно четкое, оглушительное понимание: *я хочу так же*. Я хочу брать грубый, необработанный кусок дерева и превращать его в нечто прекрасное, что невозможно рассмотреть за один раз из-за обилия тончайших элементов. С того самого момента моя судьба была предрешена.

1.2. Трудности начала: первые шаги и безопасность

Путь в любое ремесло начинается не с шедевров, а с основ. И первое, с чем я столкнулся — это жесткие правила техники безопасности. В резьбе по дереву действует железное правило: резец всегда идет *от себя*. Это не просто формальность, а основа, которая позволяет сохранить пальцы и здоровье.

Особенно это важно при работе с токарным станком — здесь обучение должно проходить только под контролем опытного наставника. Малейшая небрежность или пренебрежение здравым смыслом могут привести к травмам, и я с первых дней усвоил: аккуратность — это не трусость, а уважение к инструменту и к самому себе.

Но даже с соблюдением всех правил, искусство резьбы не приходит быстро. До того момента, как у вас начнет получаться изящная геометрическая или узорная резьба, нужно потратить немало времени и усилий. Вначале вы будете изучать азы: как держать нож, как резать простейшие линии, как чувствовать структуру древесины. Сложные изделия не делаются с первого дня. Я тоже не сразу начал вырезать свои знаменитые крейсера — я набивал руку на простых дощечках, оттачивая каждое движение. Именно на маленьких, незамысловатых работах приходит настоящий опыт и уверенность.

1.3. Творчество как медитация: почему я не могу остановиться

Но как только вы преодолеете начальный барьер, вы откроете для себя удивительный мир. Сам процесс резьбы настолько приятен и медитативен, что, если это ваше — вы поймете это сразу и безошибочно.

Когда я беру в руки резец, я действительно отстраняюсь от всего насущного. Исчезают проблемы, суета, мысли о завтрашнем дне. Остаюсь только я, дерево и тихое «ш-ш-ш» снимаемой стружки. Я погружаюсь в создание нового и прекрасного, и в эти моменты время течет иначе. Самое сильное чувство приходит, когда начинаешь делать что-то не по шаблонам, а абсолютно новое, рожденное только твоим воображением. Это невероятно мотивирует — ты понимаешь, что не хочешь останавливаться, а хочешь делать еще и еще, пробовать новые техники, усложнять узоры. Это похоже на диалог с самим собой, где ответы приходят не словами, а линиями на дереве.

1.4. От ученика к учителю: зачем я пишу эту книгу

Сейчас за моими плечами опыт длиной в 29 лет. За эти годы я прошел путь от неуверенного новичка с простым ножом до мастера, который знает множество техник и секретов. И сегодня я чувствую потребность передать этот путь дальше. Не как сухую инструкцию, а как

живую историю, которая, я верю, поможет вам не повторять моих ошибок и быстрее почувствовать радость творчества.

Каждое ваше творение, даже самое маленькое, будет нести частичку вашей души. И закончив работу, вы обязательно захотите показать ее близким или подарить кому-то. Это естественное желание — делиться красотой, которая родилась из куска древесины и вашего терпения. Именно ради этого ощущения, ради момента, когда готовое изделие впервые попадает в руки зрителя, я и продолжаю заниматься этим делом, а теперь решил написать эту книгу.

Глава 2. Рождение замысла

Любое путешествие начинается с первого шага, а любое резное изделие — с идеи. Многие новички совершают одну и ту же ошибку: они хватаются за резец, даже не представляя, что именно хотят вырезать. Им кажется, что вдохновение придёт в процессе, что дерево само подскажет. Знаете, я тоже так думал в самом начале. Но очень быстро понял: без чёткого замысла ты не создашь ничего, кроме горы стружки и разочарования. Эта глава — о том, как рождается замысел, как его облечь в форму и как не потерять нить на пути от абстрактной мечты до конкретного изделия.

2.1. Создание эскиза: как придумать и разработать собственную идею

Всё начинается с бумаги и карандаша. Даже если вы не умеете рисовать, даже если ваши художественные навыки ограничены школьными уроками ИЗО — не бойтесь. Эскиз не обязан быть шедевром живописи. Его задача — зафиксировать вашу мысль, дать ей видимые очертания, чтобы вы могли оценить пропорции, композицию и будущие объёмы.

Нам учитель говорил: «Перенеси свою идею на бумагу, даже если это кривые линии — это уже начало». На самом деле, в процессе рисования вы незаметно для себя начинаете анализировать: где будет самый глубокий вырез, где останется фон, как свет будет падать на выпуклости. Это своего рода тренировка для глаз и рук, которая значительно облегчит работу с деревом.

Как же придумать собственную идею, если в голове пустота? Здесь помогают несколько приёмов.

Метод ассоциаций. Возьмите лист и напишите слово, связанное с темой вашего будущего изделия. Например, если вы хотите вырезать птицу, напишите «полёт», «крылья», «свобода». Затем нарисуйте несколько простых геометрических фигур — круг, овал, треугольник — и попробуйте вписать в них образ. Часто неожиданные сочетания рождают самые интересные решения.

Метод ограничений. Парадоксально, но чем меньше свободы вы себе даёте, тем креативнее становятся идеи. Задайте себе жёсткие рамки: «Я буду использовать только прямые линии», «Моё изделие должно поместиться в квадрат 10×10 см», «Я могу сделать только один сквозной вырез». Эти ограничения заставляют мозг искать нестандартные пути и в итоге приводят к уникальному результату.

Метод «от обратного». Представьте готовое изделие. Постарайтесь описать его словами: его форму, фактуру, цвет, даже запах. Затем мысленно «разберите» его на части — где вогнутости, где выпуклости, где орнамент. А теперь попробуйте нарисовать эти детали по отдельности. Соединив их, вы получите нечто новое.

Когда у вас появился первый набросок, не спешите его утверждать. Отложите на день-два, посмотрите свежим взглядом. Я часто замечал, что то, что казалось гениальным вечером, утром выглядит неуклюжим. И наоборот — иногда простой набросок, сделанный на обрывке газеты, становится основой для моей лучшей работы.

Но эскиз — это не только рисунок. Это ещё и план действий. На этом этапе я рекомендую сделать несколько проекций: вид спереди, вид сбоку, вид сверху. Для объёмной резьбы это особенно важно. Вы должны понимать, как ваше изделие выглядит в пространстве, где есть глубина, где — плоскость. Я часто использую для этого миллиметровую бумагу — она помогает соблюдать масштаб.

Ещё один важный момент: эскиз должен быть выполнен в реальном размере будущего изделия. Если вы вырезаете шкатулку длиной 20 см, то и рисунок должен быть ровно таким же. Так вы сразу видите, поместятся ли все детали, не будут ли они мельчить или, наоборот, выглядеть слишком крупными.

Теперь о технике переноса эскиза на дерево. Самый простой способ — использовать копирку. Накладываете копирку на заготовку, сверху — эскиз, и аккуратно обводите линии твёрдым карандашом. Но у этого метода есть минус: линии могут смазываться, а при шлифовке они исчезают. Я предпочитаю другой способ — «припорох». Прокалываете иголкой контуры эскиза по всей длине, затем прикладываете бумагу к дереву и натираете мешочком с угольной пылью. Через проколы пыль просыпается и оставляет на древесине пунктирный рисунок. Он держится стойко и не размазывается. Но если у вас нет угольной пыли, можно использовать обычную тушь или даже разведённую гуашь.

В последнее время я всё чаще применяю цифровые технологии. Фотографирую готовый эскиз, обрабатываю в простом графическом редакторе, масштабирую, распечатаваю на принтере и затем через термоперенос или копирку переношу на доску. Это удобно, когда нужно сделать симметричный рисунок или точную копию.

Но главное, что я усвоил за 29 лет: эскиз — это не догма. В процессе резьбы вы неизбежно будете отступать от него. Древесина — живой материал, она может повести себя неожиданно, может открыться сучок или трещина, может измениться направление волокон. И тогда ваш набросок станет лишь ориентиром, а основная работа превратится в импровизацию. Не бойтесь этого. Настоящий мастер — тот, кто умеет подстраиваться под материал, кто видит в ошибке новый поворот сюжета.

2.2. Поиск вдохновения: как анализировать работы других мастеров и создавать что-то своё

Вдохновение — странная штука. Оно не приходит по расписанию, его нельзя купить или заказать. Но его можно и нужно приручать. Один из самых мощных источников вдохновения — это работы других мастеров. Я не устаю рассматривать чужие творения: от античных резных икон до современных авангардных скульптур. Это не только приятно, но и невероятно полезно.

Однако здесь кроется опасность: легко переступить грань между «вдохновляюсь» и «копирую». Как же смотреть на чужую работу, чтобы не стать подражателем, а выработать свой собственный стиль?

Первое правило: изучайте, а не впитывайте. Когда я вижу впечатляющую резную работу, я задаю себе несколько вопросов:

Что именно меня зацепило? Ритм линий, контраст текстур, игра света и тени, необычная композиция?

Как мастер решил техническую задачу? Как он обработал труднодоступные места, какой инструмент мог использовать?

Что бы я сделал иначе? Какую деталь я бы изменил, какой элемент добавил или убрал?

Второе правило: собирайте коллекцию референсов. У меня дома целая папка с вырезками из журналов, распечатками с интернета, открытками и даже этикетками от вина — там бывают замечательные узоры. Я сортирую их по темам: орнаменты, животные, растительные мотивы, архитектурные детали. Когда мне нужна свежая идея, я просто перебираю эту папку, и глаза сами находят что-то интересное.

Третье правило: комбинируйте. Возьмите форму одного изделия, орнамент — с другого, технику исполнения — с третьего. Смешайте всё это и получите нечто новое. Так рождаются стили. Например, я обожаю сочетать строгую геометрию славянской резьбы с плавными линиями модерна.

Ещё один важный источник вдохновения — природа. Ветка дерева, изгиб реки, крыло птицы, чешуя рыбы — всё это готовые эскизы, созданные самым гениальным художником. Природа никогда не повторяется, она всегда даёт бесконечное разнообразие форм.

Но вдохновение можно найти и в бытовых вещах: в текстуре ткани, в узоре на кафеле, в переплетении проводов, даже в тенях на стене. Главное — научиться смотреть вокруг открытыми глазами. Один мой знакомый резчик утверждает, что черпает идеи из старых фотографий

архитектурных деталей. Другой — из музыкальных ритмов, он буквально переводит мелодию в линии. У каждого свой путь.

Важно, однако, не заикливаться на поиске «идеального» вдохновения.

И ещё одно правило: не бойтесь переделывать. Если вы видите, что замысел не работает, отложите его, возьмите новый кусок дерева и начните заново. Это не потеря времени, а приобретение опыта. Я помню, как однажды целый месяц бился над скульптурой орла, но она всё выходила плоской. Я разозлился, отложил её, через неделю взял свежий брусок и за два дня вырезал лучшую свою птицу. Иногда нужно отступить, чтобы прыгнуть дальше.

Наконец, когда вы нашли свою идею и сделали эскиз, полезно посмотреть на него глазами критиков. Покажите его друзьям, семье, спросите их мнение. Но помните: последнее слово всегда за вами. Чужое мнение — это лишь фильтр, а не приговор.

2.3. Работа с макетом: преимущества и методы

Эскиз даёт плоское представление. Но резьба — объёмна. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на этапе вырезания, я настоятельно рекомендую делать макет. Макет — это уменьшенная или точная копия будущего изделия из пластичного материала: пластилина, глины, моделирующей пасты или даже из того же дерева, но из мягкой породы.

Зачем это нужно? Во-первых, вы увидите форму в объёме. Плоский рисунок может обманывать: то, что казалось глубоким на бумаге, на дереве окажется слишком мелким. Во-вторых, макет позволяет экспериментировать без риска испортить дорогую заготовку. Вы можете менять пропорции, вырезы, углы наклона, пока не найдёте идеальное решение. В-третьих, макет даёт тактильное ощущение: вы держите в руках почти готовое изделие, вы чувствуете его массу, баланс, удобство.

Как сделать макет? Самый простой способ — вылепить его из скульптурного пластилина. Возьмите эскиз, придайте куску пластилина общую форму, нанесите контуры и начните убирать лишнее так же, как вы будете делать это на дереве. Можно использовать те же резцы, только без заточки — они будут скользить по пластилину и создавать борозды. Это тренировка для руки и глаз одновременно.

Второй способ — сделать деревянный макет из липы или осины. Эти породы мягкие, и даже крупные формы можно вырезать за несколько часов. Такой макет будет более приближён к реальным свойствам материала, но его изготовление занимает больше времени.

Третий способ — компьютерное 3D-моделирование. Если вы дружите с технологиями, можно создать трёхмерную модель будущего изделия в любой программе. Преимущество в том, что вы можете вращать модель, смотреть её под любым углом, масштабировать, изменять освещение. Это особенно полезно для сложных скульптурных работ.

Но я, как человек старой закалки, предпочитаю тактильные макеты. Я леплю их из пластилина. Это возвращает меня в детство, когда мы лепили из пластилина зверей. И, что удивительно, именно такие «детские» методы часто дают наилучшие результаты.

Работая с макетом, вы неизбежно обнаружите места, где ваш эскиз «не работает» — например, тень падает совсем не так, как вы предполагали, или одна деталь визуально «перевешивает» другую. Макет позволяет увидеть эти ошибки на ранней стадии.

Есть ещё один метод, который я называю «обратный макет». Вместо того чтобы вырезать объёмную фигуру, вы можете взять кусок мягкого материала и, наоборот, вдавливать его, создавая углубления — как при геометрической или рельефной резьбе. Так вы поймёте, какой глубины должны быть вырезы, чтобы получить желаемый оптический эффект.

Не забывайте про масштаб. Если ваше итоговое изделие будет большим (например, панно на стену), то макет в натуральную величину может быть неудобен. Тогда делайте масштабированную модель, но обязательно с указанием точных пропорций. Я обычно делаю модель в масштабе 1:2 или 1:5, а затем, перенося на большую заготовку, просто умножаю все размеры.

Работа с макетом не должна быть самоцелью. Некоторые мастера вообще обходятся без неё, полагаясь на опыт и глазомер. Но для новичков, и даже для опытных резчиков, работающих над сложным проектом, макет — это не роскошь, а необходимость. Он экономит время, нервы и материал.

Итак, подведём итог этой главы. Замысел рождается в голове, оформляется на бумаге, проверяется на макете и только потом переходит в дерево. Не пренебрегайте этими этапами. Они кажутся долгими, но на самом деле они сэкономят вам часы труда и разочарования. И помните: каждый мастер прошёл через них. Это не бюрократия, а естественный процесс созревания идеи.

В следующей главе мы поговорим о видах резьбы, чтобы вы могли выбрать ту технику, которая лучше всего подходит для вашего замысла. А пока возьмите лист бумаги, карандаш и попробуйте набросать что-то своё — даже самое простое. Это станет первым камнем в фундаменте вашего будущего шедевра. Удачи!

Глава 3. Азбука резьбы: основные виды

Когда я только начинал свой путь, я даже не подозревал, насколько многолико это ремесло. Мне казалось, что резьба — это просто «вырезать что-то красивое из дерева». Но очень скоро я понял, что за этим кажущимся единством стоит целый мир техник, приёмов и философий. Каждый вид резьбы требует своего подхода, своего набора инструментов и, что важнее, своего состояния души. Одни техники успокаивают и упорядочивают мысли, другие — требуют максимальной концентрации и смелости, третьи — сродни скульптурной лепке, где ты буквально «оживляешь» материал. В этой главе я познакомлю вас с основными видами резьбы по дереву, расскажу об их особенностях, инструментах и о том, как выбрать тот путь, который окажется ближе именно вам. Я не буду давать сухих определений из учебников — я поделюсь тем, что понял сам за почти три десятилетия работы с деревом.

3.1. Геометрическая резьба: строгость линий и игра света

Геометрическая резьба — это, пожалуй, самая древняя и одновременно самая доступная техника. Её часто называют «резьбой для начинающих», но это лукавство: в умелых руках геометрические узоры превращаются в изысканные произведения, которые завораживают ритмом и игрой светотени. Помните, я рассказывал, как в детстве увидел резной корабль и загорелся? Но мои первые реальные шаги начались именно с геометрии.

Суть этой техники проста: вы режете по дереву комбинации прямых и кривых линий, образуя треугольники, ромбы, квадраты, звёзды, розетки. Но простота обманчива. Чтобы получить чистый, ровный срез без задигов и сколов, нужна отточенная техника и абсолютное понимание структуры древесины. Геометрическая резьба — это школа руки. Она учит правильно держать нож, чувствовать угол наклона, дозировать усилие.

Основные элементы и приёмы. Начнём с главного — с двугранных и трёхгранных выемок. Двугранная выемка — это просто канавка с двумя гранями, похожая на уголок. Трёхгранная — это пирамидка, которая в сечении даёт треугольник. Из этих кирпичиков складываются все узоры. Например, если нарезать ряд треугольников вершинами вниз и вверх, получится классический «змеиный» орнамент. Если треугольники соединить в круговую розетку, выйдет сияющая звезда, которая ловит свет на любой плоскости.

Самый простой и популярный элемент — «сколышек» или «треугольник с углублением». Его режут в три приёма: сначала два наклонных среза, сходящихся в вершине, затем вертикальный (или чуть наклонный) рез, который отсекает пирамидку. Кажется, что может быть проще? Но когда вы попытаетесь сделать сотню одинаковых сколышков подряд, вы поймёте, что это настоящая медитация на выносливость и точность. Я до сих пор, когда хочу отвлечься, беру нож и режу сколышки на обрезке — это успокаивает и ставит мысли на место.

Инструмент для геометрической резьбы. Вам не понадобятся десятки резцов. Достаточно одного хорошо заточенного ножа-косяка. Это нож с косым лезвием (скос от 30 до 45 градусов), который отлично режет как по волокнам, так и поперёк. Некоторые мастера используют специальные стамески с прямой и полукруглой заточкой, но для 90% геометрических узоров хватает одного косяка. Главное — чтобы он был острее бритвы. Я всегда говорю новичкам: «Инвестируйте в хороший камень и научитесь править лезвие, потому что тупой нож убивает геометрическую резьбу быстрее, чем неумелые руки».

Особенности работы. Геометрическая резьба требует правильного выбора направления реза. Всегда режьте вдоль волокон, а не против — иначе древесина начнёт рваться и крошиться. Если не удаётся избежать поперечного реза, используйте очень лёгкое, почти скользящее движение, чтобы не вырывать волокна. Также важно контролировать глубину: слишком глубокий рез сделает узор грубым, а слишком мелкий — невыразительным. Оптимальная глу-

бина для геометрической резьбы на липовой доске — 2—3 мм, но это зависит от породы и от задумки.

Ещё один секрет: геометрическая резьба любит тонировку. Когда я вырезаю сложную розетку, я часто покрываю её сначала морилкой, а затем слегка шлифую выступающие части — так углубления становятся тёмными, а вершины остаются светлыми. Это создаёт фантастический контраст и объём.

Личный опыт. Помню свою первую серьёзную работу в геометрической технике — это была шкатулка. Я резал её почти месяц, каждый вечер по часу. На третьей строне я понял, что мои руки стали увереннее, на следующей — что я перестал бояться ошибок, а к концу шкатулки я уже знал, как дерево ведёт себя под моим резцом. Эта работа до сих пор хранится у моей мамы, и она говорит, что это самое красивое из всего, что я делал. И хотя сейчас я могу вырезать такую шкатулку за три дня, та первая работа навсегда осталась в моём сердце как символ преодоления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.