

Лекция - Тема 1. Вводное занятие:
«Резьба по дереву как средство развития творческих способностей обучающихся» - 1 час.

План:

1. Роль резьбы по дереву в воспитании и развитии творческих способностей и навыков обучающихся.
2. История развития и особенности новгородской резьбы по дереву.

1. Роль резьбы по дереву в воспитании и развитии творческих способностей и навыков обучающихся

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручонки, которые питают источник творческой мысли...

Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»

В.А. Сухомлинский

С глубокой древности человек изготавливал и изготавливает различные изделия, стремясь сделать их не только удобными для пользования, но и красивыми. Материал для работ это то, что дарит земля, и что исходит от самой природы: камень, глина, солома, дерево. Используя дары природы, создаются условия для развития художественно-творческих способностей детей посредством ремесла, воспитания развитой творческой личности.

Знакомство с общими чертами народного искусства способствует обучению видеть, понимать и защищать красоту в человеке, в жизни, в обществе, в природе.

В настоящее время в образовании в качестве приоритетной задачи стоит воспитание и развитие творческих способностей и навыков, расширение диапазона чувств, воображения, фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры, формирование навыков практического решения художественных задач.

Использование технологии резьбы по дереву является средством развития творческих способностей обучающихся.

Потребность украшать предметы быта появилась у людей давно. Так сложилось, что Русь – страна лесов. И такой благодатный материал, как древесина, всегда был под рукой. Народные промыслы складывались веками, усилиями мастеров многих поколений. Секреты мастерства передавались от отца к сыну. Искусство — это необычайно разнообразно по своим

национальным особенностям, по индивидуальному видению и замыслу мастеров. Художественные изделия, выполненные народными мастерами, служат неперенной частью повседневной жизни человека. Их продуманная форма и пропорции, рисунок орнамента и цвет самого материала характеризуют их художественное содержание, превращают обыкновенные вещи в произведения искусства. С древних времен мастера стремились найти определенный ритм и сочетание узоров, чтобы дерево ожило и излучало тепло. Мастера тонко чувствовали материал, и часто использовали такие изобразительные мотивы как – образ птицы или коня, что было связано с культом животных. На самых разных предметах народные умельцы использовали также изображения сказочных персонажей – львов, наяд, русалок, единорогов и других сказочных чудовищ, исполняя их в резьбе или росписи.

2. История развития и особенности новгородской резьбы по дереву

Важным центром искусства художественной обработки древесины в Древней Руси были Киев и Великий Новгород.

Особое место занимала резьба по дереву – традиционное ремесло, которое в Новгороде достигло высокого уровня мастерства. Мастера создавали изящные и сложные орнаменты на предметах быта, мебельных деталях, церковных и светских изделиях. Резьба отличалась изяществом линий и символическим наполнением, часто включала растительные мотивы и геометрические узоры, что придавало предметам особую выразительность и эстетическую ценность.

Новгородское искусство обработки дерева достигло своего расцвета в XII–XIV вв. В Новгороде использовали такие приемы решения орнамента как: прямоугольники, круги, завитки. Все созданное человеком из дерева всегда имело практическое назначение и вместе с тем выражало духовный смысл, так как самой характерной чертой прикладного искусства является то, что вещи, создаваемые для практического применения, становятся носителями настроения мастера, его чувств и мыслей. В крестьянском искусстве XVIII–XX вв. геометрическая резьба была не только красивым узором, в нём был заключен глубокий смысл.

Исторические условия, стиль эпохи, мода также находили отражение в художественном оформлении изделий. Можно заключить, что, с одной стороны, художественное решение новгородских деревянных изделий связано с народным искусством (устойчивость композиционного расположения декора, связь его с назначением, традиционность форм). С другой стороны, художественный язык произведений находится в русле общеевропейской средневековой культуры.

Выбор вида орнамента для украшения того или иного предмета не всегда зависел от назначения. Те не менее, традиции применения того или иного вида орнамента в зависимости от вида изделия наблюдаются. На рукоятках ложек, уполовников, инструментов, иногда ковшей – плетеные пояски. На спинках кресел – сочетание геометрического и сетчатого плетеного орнамента. В

росписи по дереву преобладает растительный орнамент. В декоре берестяных коробов используется геометризованная плетенка. Гораздо реже в новгородской резьбе по дереву присутствует зооморфный, а тем более тератологический орнамент. Это видно и при сравнении со скандинавской резьбой по дереву. В новгородской резьбе чаще объемные скульптурные зооморфные образы сочетаются с плетением (некоторые зооморфные навершия, рукояти ковшей).

Новгородцы покрывали резным орнаментом и придавали художественную форму почти каждому творению своих рук - от детской игрушки до строгого намогильного креста. Дерево являлось наиболее податливым материалом для художественной обработки. Видовой состав древесины был довольно широк: сосна и ель, ясень и липа, лиственница и дуб, береза и можжевельник, яблоня и самшит, и другие породы. Искусство резьбы по дереву, тесно связанное с повседневной жизнью, в ту пору было наиболее массовым видом художественного творчества, доступным каждому человеку. И взрослый, и подросток, свободно владея ножом и резцом, могли умело обработать кусок дерева. Резчик был одновременно и творцом и исполнителем, а кроме того, и довольно часто, потребителем своего произведения. Наиболее массовым, ярким и орнаментальным прикладное искусство из дерева было в ранний период новгородской истории в X - XII веках. Украшая свой дом, утварь, посуду, корабли, сани и многое другое, новгородцы одновременно поэтически воспевали природу и создавали предметы, которые защитили бы их от духов зла упырей и леших и другой "нечистой силы", поскольку ими был наполнен, как они считали, весь окружающий мир.

Наиболее излюбленным декором являлись "звериный" и растительный орнаменты с плавными узорами лент бесконечной плетенки. Позже, в XIII - XIV веках, в связи с развитием товарности ремесла и распространением христианства, искусство языческой орнаментации приходит в некоторый упадок. В резьбе по дереву начинают превалировать элементы геометрического орнамента. Основой всех видов резьбы по дереву служила так или иначе выраженная система выемок в глубь материала. Резец четко очерчивал на поверхности тонкий контур изображения, прокладывая по дереву узкую двухгранную канавку - порезку. Другим приемом орнаментики была плоскорельефная резьба: дерево между узорами выбиралось, в силу чего фон понижался, а границы рельефного рисунка немного сглаживались. Достаточно распространенной была и трехгранно-выемчатая резьба, а также прорезь, чаще всего применявшаяся в архитектурном декоре. В украшении ковшей, ложек, разной посуды чаще всего применялась объемно-рельефная резьба.

Вопрос о происхождении новгородской орнаментики остается открытым. Можно отметить ее сходство с книжным орнаментом. Но сказать с достоверностью, что орнаменты новгородской резьбы пришли из рукописных книг, нельзя. Некоторые исследователи предполагают, что и в книжную орнаментку, и в резьбу по дереву данные мотивы перешли из кожаного

плетения, получившего широкое распространение в эпоху средневековья во всей Европе.

Остановимся на типах орнамента новгородских изделий. На многих из них орнамент представляет собой сочетание плетенки с геометрическими элементами, геометрических элементов с растительными. Например, в декоре спинок кресел активно использовался плетеный орнамент. Наиболее типичны были различные варианты сетчатого плетеного орнамента, как на фрагментах спинок кресел с Неревского раскопа. Часто встречается геометризированная плетенка в различных вариациях. В орнамент мебельной резьбы часто включены солярные знаки в виде розеток и крестов. Это еще раз напоминает, что мебель, как и архитектурный декор, организует ансамбль, построенный на космологических принципах.

На фоне характерной для средневековой культуры любви к плетеному орнаменту, в Новгороде все виды орнамента – растительный, геометрический, плетеный, развиваются параллельно в течение всего обозначенного периода. Наиболее сложные вариации плетеного орнамента появляются там, где необходимо подчеркнуть парадный, торжественный характер предмета. Изысканность орнаментации и тонкость резьбы позволяют предположить, что данные предметы могли использоваться в особо торжественных случаях, имели празднично-обрядовое значение. Отличительные особенности декора: разделение поверхности на ярусы, плотное заполнение их плетёным орнаментом, нередко сложных модификаций – сближают их с уникальными костяными посохами XV века. В большинстве случаев деревянные стержни имели завершение в виде коковки или в виде головы животного.

Тератологический орнамент как вариант плетеного, столь пышно расцветший в новгородских рукописях, не получил адекватного развития в деревянной резьбе. Единичные образцы тератологического орнамента – деревянный брус XI в. с драконами с Неревского раскопа, фрагмент деревянной колонны XI в. с частично сохранившейся фигурой барса или грифона с Неревского раскопа, прорезная рельефная фигурка льва XIII в. с Троицкого раскопа – представляют собой уникальные произведения декоративно-прикладного искусства.

В художественном оформлении деревянной посуды использовались плетеный, геометрический орнамент (и их сочетания) с включением зооморфных образов. Сюжетные изображения на предметах посуды единичны. Роспись в оформлении посуды применялась гораздо реже, чем резьба, и для нее характерны растительные мотивы. Существуют примеры сюжетной росписи на ложках XIII в. (ложка с надписью «ИВАНА ВОРФОЛОМЕИЧА»), несколько других образцов с того же Неревского раскопа, а также с Нутного раскопа. Степень тщательности резьбы и изысканности декора предметов посуды находится в зависимости от их семантики, сферы использования, и от их роли во время трапезы. Резной орнамент новгородской деревянной посуды сохраняет соразмерность и подчиненность форме. Его плоскостность, малая высота рельефа над фоном, способствуют впечатлению цельности поверхности. Этот принцип присутствует в оформлении и других бытовых изделий. На

протяжении веков происходит некоторая эволюция стилистических особенностей и художественных приемов в решении предметов посуды. Основное художественное впечатление от изделий X в. – большая степень обобщенности, лаконизм, цельность. Наиболее гармоничны вещи XI–XII в.в. Резьба приобретает тонкость и изящество, декор никогда не выглядит перегруженным. Позже, в XIII–XV в.в. в художественном решении предметов посуды заметно стремление к большей стилизации и декоративности, внимание к деталям. В то же время меньшее значение придается форме и силуэту. Форма зачастую не так органично слита с декором, как в вещах XI–XII в.в.

Восприятие предмета меняется в зависимости от применения того или иного вида резьбы. Геометрическая строгость, более явная, чем в контурном геометрическом орнаменте, благодаря жесткому распределению света и тени на гранях создается в трехгранно-выемчатой резьбе. Таких сложных и развитых форм трехгранно-выемчатой резьбы, как в XVIII–XIX в.в., в средневековом Новгороде мы не найдем. Но в оформлении изделий часто присутствует орнамент «волчий зуб» (полоска из маленьких треугольников). Излюбленным видом резьбы для новгородских резчиков была плоскорельефная резьба. Чаще всего она выполнялась с заovalенным контуром, что способствовало мягкой игре светотени, особенно в сочетании с плавностью линий плетеного орнамента. Плоскорельефная резьба с заглубленным фоном встречается гораздо реже. Контурная резьба использовалась повсеместно благодаря простоте исполнения, а также максимальным слиянием с формой, с поверхностью. Ажурная прорезная резьба использовалась реже, например, в архитектурном декоре (причелины, возможно, спинки скамей).

На создание образного строя предмета работает также композиционное расположение резьбы или росписи. Тип орнаментальной композиции зависит в какой-то степени от вида изделия, но строгой взаимосвязи между ними не наблюдается. Замкнутые орнаментальные композиции типа розеток нашли распространение в оформлении пивных чаш с плоскими ручками. Они также встречаются на круглых крышках шкатулок, бочонков. В росписи ложек розетка становится лучшим типом композиции для украшения лопасти.

Орнамент в виде полосы в том или ином качестве присутствует в оформлении предметов почти каждого вида. Орнамент в полосе в архитектурном и мебельном декоре, где наиболее выражен принцип подчеркивания границ и имеются многочисленные плоские детали малой высоты и большой протяженности (спинки скамей, причелины, брусья и т.п.)

Еще одним, общим для всех новгородских деревянных изделий, средством достижения выразительности и гармонии явилась согласованность размера орнамента и размера предмета. Особое значение это приобретало в восприятии вещи в едином комплексе предметов. Более монументальная и крупная мебельная и архитектурная резьба и на ее фоне – изящный резной декор комплекса столовой посуды, мелких бытовых предметов, игрушек.

Резьба по дереву в древнем Новгороде была связана с другими видами прикладного искусства. В художественной обработке металла, например, X–XIII века также стали периодом расцвета. В произведениях новгородских

серебряников этого времени сказывается влияние византийского искусства. В XIII в. значительных произведений мало. Г. Н. Бочаров справедливо связывал это с общей ситуацией на Руси во время татаро-монгольской зависимости, с почти полным прекращением строительства церквей и сокращением заказов на церковную утварь. В стилистике произведений из металла XIII — начала XV веков появляются черты примитива – грубоватый рисунок, распластанность композиции, плоскостность. Те же признаки появляются в массовых резных деревянных изделиях. Начало XIV в. в художественной обработке металла – это время перехода от грубоватой выразительности к изяществу и точности, к высшему мастерству второй половины XIV в. Наряду с этим в XIV–XV в.в. возникает некоторая нарочитая архаизация образов, возрождение старых мотивов и форм.

В ювелирном искусстве X–XI в. в., так же, как и в резьбе по дереву, были сильны языческие корни. Но, после принятия христианства, влияние византийского искусства возрастает. Причем влияние это шло преимущественно через книжную орнаментику. На рубеже XIXII в. в. и в более позднее время происходит распространение плетеного и элементов тератологического орнамента. К этому же времени относится широкое распространение плетеного орнамента в резьбе по дереву. В XII–XIII в.в. всё активнее в орнамент ювелирных украшений проникают растительные мотивы.

Сходные процессы происходили и в других видах художественного ремесла древнего Новгорода, например, в резьбе по кости, возникшей как подражание резьбе по дереву. Примерно к XIII в. художественная обработка кости приобретает самостоятельное значение. Расцвет художественной обработки кости в Новгороде приходится на XIV–XV в.в. В этот период заметна тенденция, сходная с развитием художественной обработки металла: архаизация образов, возвращение в орнамент народных вкусов, древних языческих мотивов.

Взаимосвязь обработки дерева с другими видами новгородского художественного ремесла можно увидеть в родстве мотивов, сюжетов, видов орнамента, использовании сходных выразительных средств и приемов художественной обработки. Влияние контурной резьбы по дереву отмечается исследователями, в частности, в линейном стиле серебряной гравировки в Большом и Малом сионах из Новгорода (соответственно середины XII в. и второй половины XII в.). Еще большее сходство чувствуется в стиле плетеного орнамента, украшавшего сионы. [1]

Таким образом, можно отметить, что для орнаментации новгородских деревянных изделий характерна соразмерность, органичная связь с формой, подчиненность назначению вещи. Предметы второй половины XIXII в.в. отличаются особой гармонией формы и декора, изысканностью в композиции, свободой и изяществом в исполнении орнамента. В это время главенствующие позиции завоевывает плетеный орнамент. Для XII в. характерна большая пышность резного орнамента, украшение вещей самого различного назначения.

При этом изделия не перегружены декором. Позже происходит некоторое упрощение стиля и мотивов резьбы в целом, но на этом общем фоне появляется

немало выдающихся произведений, хранящих и развивающих традиции резьбы более раннего периода. Для резьбы XIII в. характерна декоративность с некоторыми чертами стилизации.

Таким образом, новгородская резьба по дереву характеризуется высоким мастерством исполнения и разнообразием техник. Она включает в себя как функциональные предметы, так и произведения искусства. Новгородские мастера славились своими резными иконами, царскими вратами, иконостасами, подсвечниками, скульптурными изображениями святых и другими изделиями.

Особенностями новгородской резьбы по дереву:

- **Разнообразие техник:**

В Новгороде использовались различные техники резьбы, включая сквозную (прорезную и пропильную), глухую (рельефную и плосковыемчатую), а также скульптурную резьбу.

- **Богатое использование:**

Дерево было одним из основных материалов для строительства и изготовления различных предметов, поэтому резьба по дереву получила широкое распространение.

- **Высокий уровень мастерства:**

Новгородские мастера достигли высокого уровня в обработке дерева, создавая тонкие и изящные узоры.

- **Функциональность и красота:**

Изделия из дерева не только служили практическим целям, но и украшали интерьеры, придавая им особую красоту.

- **Сохранение традиций:**

Новгородская резьба по дереву сохранила свои традиции на протяжении веков, и многие произведения древних мастеров являются экспонатами музеев.

- **Материалы:**

Новгородские мастера использовали различные породы дерева, такие как липа, осина, сосна, а также более редкие и ценные породы для создания своих изделий.

- **Применение:**

Резьба по дереву применялась для украшения икон, алтарных престолов, царских врат, иконостасов, подсвечников, а также для создания скульптурных изображений святых и других элементов интерьера.

В музеях Новгорода можно увидеть примеры различных техник резьбы по дереву и оценить мастерство новгородских резчиков.

Список информационных источников

1. Бочаров Г. Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. - Москва: Наука, 1969. - 128 с.
2. Ильина Т. В. Декоративное оформление древнерусских книг. Новгород и Псков XII–XV в.в. - Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1978. - 160 с.
3. Колчин Б. А. Новгородские древности. Резное дерево // САИ. Вып. Е 1-55/2. Москва: Наука, 1971. 62 с.
4. Прикладное искусство в Древнем Новгороде <https://gim-muzej.narod.ru/p13aa1.html>
5. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода
6. Подробнее на ТотДом Журнал: Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода
https://totdom.com/news/drevnerusskoe_iskusstvo_velikogo_novgoroda/#dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-velikogo-novgoroda