

Евдокимова Е.С., студент III курса высшего образования Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., поселок Богородское, д. 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Evdokimova E.S., student of III year of higher education Bogorodsk institute of artistic wood carving – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141342, Moscow region, Sergiev Posadsky district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

**Богородская художественная резьба по дереву:
международные мастер-классы
Bogorodskaya artistic wood carving: international master class**

Аннотация. Статья ставит своей целью познакомить читателя с богородской художественной резьбой по дереву и ее значением в современном мире. Российский университет традиционных художественных промыслов (бывшая Высшая школа народных искусств (академия)) знакомит весь мир с искусством художественной резьбы по дереву. Сам процесс передачи знаний и умений путём проведения мастер-классов представляется важным элементом выстраивания общечеловеческой, международной культурной общности.

Ключевые слова: международные мастер-классы, богородская художественная резьба, культура России.

Abstract. The article aims to familiarize the reader with Bogorodskaya artistic wood carving and its importance in the modern world. The Russian University of Traditional Arts and Crafts (former VSNI) familiarizes the whole world with the art of artistic wood carving. The very process of transferring knowledge and skills through master classes seems to be an important element of building a universal, international cultural community.

Keywords: international master classes, Bogorod art carving, Russian culture.

Богородская художественная резьба по дереву представляет собой значимый духовный и художественный ресурс России, который требует не только сохранения, но и активного развития и востребованности в современном обществе. Это уникальное явление русского искусства, глубоко укоренившееся в истории и культуре страны. Изделия, такие как деревянные игрушки и скульптуры, обладают не только эстетической ценностью, но и являются важным элементом культурного наследия, отражающим представления о мире, труде, красоте, моральных ценностях и духовных идеалах. Богородская художественная резьба – живое свидетельство истории, традиций и души русского народа, представляющее

собой квинтэссенцию русского духа, которая отражает особенности менталитета, быта, традиций и фольклора. В изделия богородских резчиков можно увидеть отголоски сказок, пословиц и поговорок, что делает их не просто сувенирами или предметами развлечения, а настоящими произведениями искусства, насыщенными национальным колоритом и глубоким смыслом. Они отражают русское мировоззрение, его юмор, мудрость, оптимизм, смелость.

Для выполнения богородской художественной резьбы по дереву традиционно выбирают липу, поскольку она обладает высокотехнологическими качествами, такими как мягкость и однородная структура. Древесина липы практически не подвержена растрескиванию, короблению, усыханию, что делает её идеальной для резьбы; светлый, почти белый цвет придаёт изделиям эстетическую привлекательность, а пластичность позволяет создавать сложные и детализированные узоры. Таким образом липа становится идеальным выбором для создания качественных и долговечных изделий, которые сохраняют свою красоту на протяжении многих лет.

Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал Российского университета традиционных художественных промыслов является единственным центром в России и мире подготовки художников с высшим образованием в области богородской резьбы по дереву, выпускники которого не только умеют копировать, но и способны создавать уникальные высокохудожественные проекты с последующей их материализацией. Именно эти произведения искусства играют немаловажную роль в просветительской деятельности как одного из направлений формирования мотивации интереса к этому искусству, основой которой являются выставки, мастер классы.

Учитывая регионально-исторические художественно-технологические, колористические, эстетические традиции богородской резьбы по дереву, мастер-классы становятся важным средством для передачи этих знаний и навыков новым поколениям, обеспечивая преемственность и развитие этого уникального искусства в современном обществе. Смысл внутрироссийских мастер-классов заключается в следующем:

1) **знакомство с профессией:** участники мастер-классов получают возможность узнать о различных аспектах работы резчика по дереву, включая процесс создания изделий, выбор материалов и инструментов, а также особенности работы с клиентами и рынком;

2) **развитие практических навыков:** мастер-классы предоставляют участникам возможность не только наблюдать за работой опытных художников, но и самостоятельно практиковаться, что способствует формированию необходимых профессиональных умений и навыков;

3) **понимание культурной значимости:** участники осознают, что их работа не только связана с созданием красивых изделий, но и с сохранением и развитием культурных традиций, что придаёт их деятельности глубокий смысл.

4) *вдохновение и мотивация*: общение с опытными мастерами и другими участниками может вдохновить молодых людей на выбор профессии, связанной с искусством, и помочь им увидеть перспективы развития в этой области.

Помимо внутрироссийских выставок и мастер-классов Российским университетом традиционных художественных промыслов регулярно проводятся мероприятия в зарубежных странах: художественные выставки, мастер-классы, различные по содержанию в зависимости от места их проведения, художественно-образовательной среды, оснащения, учебной программы, разработанной именно для данного мастер-класса. В то время как внутрироссийские мастер-классы сосредоточены на углубленном изучении местных традиций и техник, международные мастер-классы позволяют участникам освоить лишь примитивные знания и умения, способствуя пониманию сущности богородской художественной резьбы по дереву.

Таким образом, международные мастер-классы представляют собой образовательно-просветительский процесс, способствующий не только формированию интереса к богородской художественной резьбе как к одному из видов традиционных художественных промыслов, но и через высокую эстетику этого искусства позволяет познавать нашу страну Россию. Кроме этого, международные мастер-классы формируют интерес к искусству художественной резьбы по дереву и, в определенной степени, способствует возвращению отдельных соотечественников на историческую родину для получения высшего образования в этой области.

Неоценимым достоинством проведения мастер классов является восполнение дефицита творческой среды для детей за рубежом: международные мастер-классы помогают создать творческую площадку для детей и молодежи, которые могут испытывать недостаток в культурных и художественных инициативах в своих странах проживания. Таким образом, международные мастер-классы по богородской резьбе по дереву выходят за рамки простого обучения, они создают уникальные платформы для укрепления международных связей, творческого самовыражения и духовного обогащения участников. Международные мастер классы имеют ряд особенностей:

- сложности в работе с инструментами, подверженными естественному износу и отсутствие возможности полноценной переточки инструментов в месте проведения мастер-класса;

- невозможность предугадать контингент участников и их уровень подготовки и интересы: каждый мастер-класс привлекает разнообразный контингент. Это создает необходимость быстрой адаптации подходов к обучению, что требует от организаторов и мастеров гибкости и профессионализма.

С целью проведения мастер-класса была разработана учебная программа, охватывающая два уровня обучения. Мастер-класс первого уровня предназначен для тех, кто впервые знакомится с искусством художественной резьбы по дереву. Задачей мастер-классов является, ознакомление с историей

зарождения и развития богородской художественной резьбы по дереву; обучение самым примитивным приемам богородской художественной резьбы, получение умений работы с материалом и профессиональными инструментами. Работа начинается с ознакомления участников мастер-класса с техникой безопасности и правилах при работе с инструментами.

После ознакомления с техникой безопасности проводится краткое ознакомление с историей богородской художественной резьбы по дереву, культурном значении и развитии её в России.

Задачей практической части мастер-класса является выполнение плоскостного изделия из спила липы с использованием шаблонов различных силуэтов животных (медведь, лиса, заяц). Участники получают заранее подготовленные шаблоны, узнают, как их правильно расположить на поверхности деревянной заготовки избегая дефектов древесины. В процессе резьбы с помощью стамески снимается лишняя масса дерева, начиная от краев и постепенно продвигаясь к центру. Затем объясняется правильная техника резьбы, что позволяет участникам почувствовать себя уверенно в работе с инструментом и эффективно выполнить задачу. Окончательным этапом является шлифовка изделия (рис. 1¹⁶).

Рис. 1. Игрушка «Силуэт медведя». Образец для выполнения на мастер-классе

Рис. 2, 3. Игрушки «Медведь с движущимися лапами» или «Сова с движущимися крыльями». Образцы для выполнения на мастер-классе

Первый уровень мастер-классов является базовым для второго уровня, сущность которого заключается в расширении знания и освоении более сложных техник, переходя от плоскостного изделия к полуюбъёмным с движущимися элементами, таким как «Медведь с движущимися лапами» или «Сова с движущимися крыльями»

(рис. 2, 3)

В отличие от мастер-классов первого уровня на этом занятии представлены новые технологические приёмы декоративной обработки изделия стамеской, такие как «корзинка» (текстура шерсти у медведя, перьев у совы) и «рябь» (текстура ветки дерева, на которой сидит сова). Работа начинается с декоративной обработки основного объёма фигуры т.к. это

¹⁶ Рис. 1-3. Фото автора статьи.

позволяет привыкнуть к положению рук и правильной технике работы с инструментом.

Следующий этап – декоративная обработка головы. Это тонкая, кропотливая работа, требующая особой внимательности. Затем необходимо нанести декоративную обработку со всеми движущимися деталями. При обработке крыльев используются стамески двух диаметров № 8 и № 3. При обработке лап используется одна стамеска, но увеличивается количество деталей с двух до четырёх. После выполнения всех поставленных задач, связанных с резьбой по дереву, осуществляется полный сбор игрушки. Для этого необходимо правильно расположить все детали с тыльной стороны изделия и связать их между собой нитью особым образом и прикрутить шурупами. От верного соединения деталей зависит правильное движение крыльев совы или лап медведя. После того, как убедились в том, что все механизмы работают правильно, можно зафиксировать нить на крючке игрушки «Сова с движущимися крыльями» или на деревянную бусину игрушки «Медведь с движущимися лапами».

Немаловажным фактором во время проведения мастер-классов на всех уровнях является дисциплина. Во время работы с острым инструментом нельзя отвлекаться на разговоры. На протяжении всего занятия уделяется особое внимание последовательности выполнения работы и объясняется, с какими сложностями можно столкнуться на каждом из них, значение имеют такие аспекты, как расположение волокон древесины в изделии, положение пальцев рук, правильное расположение самого изделия. После просмотра выполненных изделий участники мастер-класса обменялись мнениями и впечатлениями о процессе изготовления деревянных игрушек и конечном результате.

Фактически разработанные программы и проводимые мастер-классы являлись педагогическим экспериментом, в котором участвовало 217 человек, и который показал 100% интерес к традиционным художественным промыслам России, в том числе богородской художественной резьбе по дереву. Кроме этого, на второй уровень мастер-классов совершенно неожиданно пришли 90% из числа проходивших обучение на первом уровне мастер-классов, что также подтверждает интерес к богородской художественной резьбе по дереву как к одному из уникальных видов традиционных художественных промыслов России.

Литература

1. Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву. Техника. Инструменты. Изделия / А. Ф. Афанасьев. – Москва : Белый город, Дарь, 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-485-00489-7. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/50514.html> (дата обращения: 23.10.2019). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный.

2. Будьков С. В. Художественная резьба по дереву и бересте : учебное пособие / С. В. Будьков. – Минск : Республиканский институт

профессионального образования (РИПО), 2016. – 276 с. – ISBN 978-985-503-638-9. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/67789.html> (дата обращения: 23.10.2019). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный.

3. Вайсеро В. Ф. Исполнительское мастерство : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид : художественная резьба по дереву / В. Ф. Вайсеро ; Богородский институт художественной резьбы по дереву, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 120 с. – ISBN: 978-5-906697-96-7. – Текст : непосредственный.

4. Лебедева Е. И. Резьба по дереву / Е. И. Лебедева, Е. М. Бургунова. – Москва : Аделант, 2004. – 168 с. – ISBN 5-93642-040-X. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/44135.html> (дата обращения: 23.03.2025). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный.

References

1. Afanas`ev A. F. Rez`ba po derevu. Tekhnika. Instrumenty`. Izdeliya / A. F. Afanas`ev. – Moskva : Bely`j gorod, Dar``, 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-485-00489-7. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/50514.html> (data obrashheniya: 23.10.2019). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotechnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.

2. Bud`kov S V. Xudozhestvennaya rez`ba po derevu i bereste : uchebnoe posobie / S. V. Bud`kov. – Minsk : Respublikanskij institut professional`nogo obrazovaniya (RIPO), 2016. – 276 с. – ISBN 978-985-503-638-9. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/67789.html> (data obrashheniya: 23.10.2019). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotechnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.

3. Vajsero V. F. Ispolnitel`skoe masterstvo : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, vid : xudozhestvennaya rez`ba po derevu / V. F. Vajsero ; Bogorodskij institut xudozhestvennoj rez`by` po derevu, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 120 s. – ISBN: 978-5-906697-96-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Lebedeva E. I. Rez`ba po derevu / E. I. Lebedeva, E. M. Burgunova. – Moskva : Adellant, 2004. – 168 с. – ISBN 5-93642-040-X. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/44135.html> (data obrashheniya: 23.03.2025). – Rezhim dostupa: E`lektronno-bibliotechnaya sistema IPR BOOKS. – Tekst : e`lektronny`j.