

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ИСКУССТВО БАТИКА

Крестинина М.В.

(студентка гр. И(о)-09-1)

*«Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное
в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном».*

Дени Дидро

*«Чтобы быть художником,
надо пить из всех родников культуры».*

Аветик Исаакян

Родиной батика, искусства росписи тканей, считается Юго-Восточная Азия. К нам батик пришел из Индонезии, само название этого декоративного искусства происходит от местного слова «анбатик» - рисовать, писать.

Наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: 'В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашены [1, с. 15]. Как видим, описание очень похоже на современные определения батика. В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки.

Батик в древности был распространен не только в Индонезии, но и в Индии, где этот способ окраски ткани носил название «бандхана» и «лахерия».

Китайцы подарили миру шелк и, как следствие, - способ его окраски. На шелк наносили рисунок расплавленным воском, после чего ткань окрашивали. Когда воск удаляли, на его месте оставались участки неокрашенной ткани. Существовал и другой метод, при котором ткань в начале полностью окрашивали, а после нанесения узора из воска опускали в щелочной раствор, возвращавший фону росписи его первоначальный цвет. Такая роспись могла быть и многоцветной. Техника "лацзе" (узоры воском) очень похожа на батик. В Японии, куда батик попал из Индии или Китая, он назывался «рокэти» [2, с. 55].

Японцы, соединив полученные знания с собственным культурным наследием, создали изумительные по красоте произведения с традиционными национальными сюжетными узорами. Такие ткани использовались для изготовления кимоно. Когда в начале XVII века в Индонезию проникли голландцы, они обратили внимание на поразительное сходство храмовых батиков-панно этой страны с фресками христианских церквей. Благодаря предприимчивым голландцам батик попал в Европу, европейцы модернизировали это искусство, превратив его в полупромышленный способ окраски тканей. Интересна техника, в которой исполняются замыслы художника, работающего в стиле батик.

Ткань берут только ручного прядения, краска готовится из корня растения *Morinda citrifolia*, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер: «Относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». [1, с. 25]. Он полагает, что батик как обработки ткани был завезен из Индии.

Российский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: с давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, радхам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является «крис» - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символических мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом. [1,с.29].

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания. Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое. Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники. Из множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы. Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце XVIII века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (*lorangan*) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования

мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации внимания или духовного сосредоточения. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается «монополия» женщин искусства батика. Совершается переход к технике *tjar* - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом.

Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству *tjar* - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий [3, с. 68].

В середине XIX века окраска тканей в технике батика была вытеснена английской ситцевой набойкой, и батик становится уделом кустарей-ремесленников. Но в начале XX века батик снова вошел в моду в Европе, Англии и Америке. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправлялись в далекие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика, посвящая этому многие годы жизни. Возвращаясь на родину, они делились своими знаниями. Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Во второй половине прошлого века огромное количество художников и просто любителей со всего мира отправляются изучать технику на родину батика. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным. При этом техника практически не меняется, а заимствуется мастерами. И подвести итог я бы хотела словами Р.Роллана: «Искусство неисчерпаемо как жизнь».

Литература:

1. Эм А. Батик. Постигаем шаг за шагом. – Минск: Харвест, 2008.-320с.
2. Давыдов С. Батик. Техника. Приёмы. Изделия. – М.: Аст-Пресс Книга, 2010.-184с.
3. Жолобчук, А.В. Подарки из батика: практическое руководство. – М.: АСТ/Астрель, 2003.- 80 с.