

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАТИКА

Л. В. Домненкова,

*кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»*

Аннотация. В статье приведен краткий обзор развития художественного языка батика, а также его практического использования. Рассмотрены исторические корни возникновения батика, складывание его орнаментальной базы. Влияние восточных способов росписи тканей на мотивы европейского текстиля отмечается с XVII в. Художественно-образные возможности батика начинают раскрываться европейскими мастерами на рубеже XIX–XX вв. Его дальнейшее развитие проходит в рамках общих тенденций развития искусства XX в. Рассмотрено становление батика в советское время. В послереволюционный период в ручной росписи ярко прослеживается влияние авангардного искусства. Сугубо потребительская направленность характеризует батик послевоенного времени: роспись платков, шалей, купонов. Оформление интерьеров разнообразных общественных зданий способствует повышению интереса к батiku, его художественно-образный язык значительно обогащается. Проанализировано активное развитие батика в Беларуси на рубеже XX–XXI вв., приведены имена ведущих художников-батикистов. Отмечена устойчивость интереса к овладению техническими и выразительными средствами батика студентами кафедры декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Ключевые слова: батик, узор, технология росписи, текстиль, художественная практика, белорусский батик.

ARTISTIC-IMAGINATIVE AND FUNCTIONAL-APPLIED FEATURES OF BATIK

L. Domnenkova,

*PhD in History, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Decorative and Applied Arts of the Educational
Institution «The Belarusian State University of Culture and Arts»*

Abstract. The article provides a brief overview of the development of the artistic language of batik, its practical use, and also examines the historical roots

of the emergence of batik and the formation of its ornamental base. The influence of oriental methods of painting fabrics on the motifs of European textiles has been noted since the 17th century. The artistic and figurative possibilities of batik began to be revealed by European masters at the turn of the 19th and 20th centuries. Its further development takes place within the framework of the general trends in the development of art of the 20th century. The article examines the formation of batik in Soviet times. In the post-revolutionary period, the influence of avant-garde art is clearly visible in hand painting. A purely consumer orientation characterizes post-war batik: painting of scarves, shawls, coupons. The design of the interiors of various public buildings helps to increase interest in batik, its artistic and figurative language is significantly enriched. The author analyzes the active development of batik in Belarus at the turn of the 20th and 21st centuries, gives the names of leading batik artists and notes the persistence of interest in mastering the technical and expressive means of batik by students of the Department of Decorative and Applied Arts of the Belarusian State University of Culture and Arts.

Keywords: batik, pattern, painting technology, textiles, artistic practice, Belarusian batik.

Батик как любой вид декоративно-прикладного искусства развивается в рамках современных художественных практик, для которых характерен поиск и выражение идей через новые формы, приемы и технологии, материалы. Выразительные средства и композиционные решения батика происходят из традиционного ремесла народов Юго-Восточной Азии, прежде всего Индонезии, где в этой технике расписывались ткани для одежды и интерьера. Здесь в декорировании текстиля сформировалась определенная орнаментальная культура, основу которой составляли геометрические, стилизованные растительные и животные мотивы, плотно заполняющие поверхность ткани. Организация узоров на полотне представляла собой чаще всего сетчатую, реже бордюрную структуру. Раппорт мог включать одновременно цветочные мотивы, стилизованные изображения птиц и строиться по принципу Мирowego древа. Выразительность и декоративность ткани определялась мастерством ремесленника, его умением наносить расплавленным воском узор, равномерно повторять его на всей поверхности полотна, окрашивать в один или несколько цветов.

Расписанные вручную легкие хлопчатобумажные ткани, отличающиеся изящными линиями рисунка, обилием в нем мелких деталей, хорошо прочитываемых на темном фоне, становятся весьма популярными в Европе, куда их привозят голландские мореплаватели из Индонезии в XVII в. [1]. С этого времени начинается процесс адаптации традиционных приемов росписи ткани, не только индонезийского, но и индийского и китайского батика, японского шибори к промышленным технологиям, художественным европейским стилям, появляются новые способы росписи. Тем не менее традиционные восточные ба-

тичные ткани сохраняют свою привлекательность и долгое время остаются востребованными. Особенно модным на рубеже XIX–XX вв. становится индонезийский батик, когда Европу охватывает новая волна интереса к восточной экзотике. В культуру костюма и интерьера входят ткани с характерными традиционными орнаментами с их выразительной пластикой, четкой графикой, тонкой детализацией и богатой цветовой палитрой.

В европейской художественной среде батик начинает восприниматься как самостоятельный вид творчества, дающий возможность реализовывать замыслы и идеи новыми способами. Такое восприятие батика соответствует общей тенденции развития искусства начала XX в.: ухода от застывших канонических форм, смелого экспериментирования с текстурами и материалами, приемами работы, модификациями и содержанием, изобразительной формой.

В Российской империи батик начал довольно робко развиваться в среде профессиональных художников в свойственной этому времени стилистике модерна. Следует отметить, что, с одной стороны, отсутствие традиций и преемственности ремесла в плане технических приемов сказалась на невысоком техническом уровне первых батичных работ [2]. С другой стороны, такое положение позволяло экспериментировать, находить составы резервов и красителей, приемов окрашивания. Батик в это время носил сугубо потребительский характер: расписывались платки, шали, купоны, крайне редко выполнялись единичные заказы для оформления интерьера. Батичная орнаментика строилась на асимметрии, состояла в основном из растительных мотивов, популярным становится т. н. «индийский огурец» или «турецкий боб» в собственной трактовке мастера.

Времена НЭПа способствовали развитию батика, когда появившиеся артели стали расписывать ткани в яркие орнаменты, реагируя на потребности состоятельных советских граждан. В авангардном искусстве 1930-х гг. батичная роспись стала средством агитации. В декоре появилось много мотивов социалистической тематики (пятиконечные звезды, золотые колосья, серп и молот, трактора, комбайны и т. д.). В 1940-х гг. началась эра советского «декоративно-прикладного искусства», и батик в сознании и на деле надолго превратился в платки с розами, ромбиками, рыбками, в декоративные панно «Осень», «Весна», «Закат», «Рассвет», в элемент костюма, в газетные шарфики с разводами [2] и развивался в функционально-практическом направлении.

Технологии росписи в послевоенный период были уже хорошо разработаны – это горячий и холодный батик, свободная роспись с применением разнообразных загусток, узелковая роспись. Однако наибольшее распространение с 1960-х гг. получает холодный батик, дающий возможность выполнять малые серии изделий по одному и тому же рисунку, варьируя цветовое решение. Линии резерва, нане-

сенные на ткань в соответствии с рисунком и создающие замкнутый контур каждой цветовой области, позволяли расписывать этот участок равномерно или выполнять тоновые и цветовые растяжки и переходы. Таким образом роспись выполнялась в один прием, и затем шли операции по закреплению красителя в ткани и удалению резервирующего состава, что требовало специального оборудования. Именно сложность технологического процесса закрепления долгое время являлась сдерживающим фактором широкого распространения батика в художественной среде.

В то же время в СССР все больше внимания уделялось оформлению интерьеров разнообразных общественных зданий: театров, концертных залов, клубов, фойе кинотеатров, ресторанов, кафе. Расписанные вручную театральные занавеси, шторы, текстильные перегородки, ширмы, панно, скатерти, абажуры находят широкое применение. Батик получает новое звучание, в композициях важное значение приобретает тематика росписи, ее соответствие назначению интерьера, оригинальность воплощения художественной идеи, выразительная декоративность. Востребованными становятся монументально-декоративные батик, близкие фресковой живописи, панно станкового характера.

Настоящий всплеск интереса к батикю отмечается с конца 1980-х гг. и к началу XXI в. достигает своего пика. Освоению техники способствуют и издание специальной литературы, и появление многочисленных обучающих студий и мастер-классов в Интернете. В какой-то степени этот феномен можно объяснить и появлением большого выбора красителей, не требующих сложного закрепления и соответствия волокнистому составу ткани, значительного разнообразия тканей по плотности, волокнам, ширине, отделке, принадлежностей для росписи: чантингов, трубочек, шприц-флаконов для нанесения резерва, цветных контуров и др.

Думается, что такой повышенный интерес продиктован не только кажущейся быстротой и легкостью (по сравнению с другими видами декоративно-прикладного искусства, как, например, гобелен или вышивка), а широкими возможностями проявления творческого видения в сфере создания вещей для ношения или концептуальных выставочных работ. В современном батике стали возможны самые смелые эксперименты, обращение к любым стилям, соединение классических приемов живописи, графики, фактурных эффектов и т. д.

Современный белорусский батик представлен работами как профессиональных мастеров, получивших базовое художественное образование как живописцы, графики, архитекторы, учителя, так и большим числом любителей. В свое время создание «Батик-клуба» в 2003 г. (по инициативе А. Свириденко) привело к появлению той творческой площадки, которая способствовала развитию батика во всех его видах и проявлениях. Среди художников-батикистов можно назвать имена

Аллы Свириденко, Мариты Голубевой, Светланы Рыжиковой, Людмилы Домненковой, Людмилы Бабич, Эллы Малишевской, Татьяны и Юрия Руденко, Татьяны Фоминой, Аллы Шкораденок, Людмилы Байровой, Евгении Герцик, Тамары Гвиш, Александры Гирос и др. Для каждого из них характерна своя творческая манера, технические средства, которые позволяют реализовать идею, предпочтения в жанре (пейзаж, натюрморт, жанровые сцены, анималистика, абстрактные композиции), материале, направлении, будь то станковое панно или «носительные» ткани. Сюжеты работ также бесконечно разнообразны. Это садовые и полевые цветы, морские обитатели, насекомые, пейзажи, реальные или выдуманные персонажи, формальные декоративные композиции.

В настоящее время интерес к батiku несколько уменьшился, реже стали появляться работы художников на выставках декоративно-прикладного искусства, ряд мастеров увлек новый вид творчества – войлоковалание. Ценность батика в глазах потребителей по сравнению с гобеленом или живописью понизилась, в определенной мере это объяснимо недолговечностью батичных росписей: ткани для нее достаточно тонки, испытывают негативное влияние света и влаги, и работы требуют определенных условий эксплуатации и сохранности. Тем не менее ручная роспись продолжает привлекать многогранностью и разнообразием, несложностью овладения классическими приемами, безграничным экспериментированием, возможностью выразить свое видение и понимание мира. Примером тому является ежегодный выбор студентами специализации «Батик» на кафедре декоративно-прикладного искусства БГУКИ для изучения и выполнения дипломных работ. Разнообразию технических приемов, тем, авторских решений продемонстрировали выпускники Ольга Коренюк, Ирина Хуцишвили, Галина Семечко, Александра Найман, Анна Вежновец, Ольга Клименко, Максим Чалов, Татьяна Давыдова, Ольга Мишанова, Валерия Семёнова и др. Их работы неоднократно экспонировались на выставках разного уровня, вызывая заслуженный интерес и высокую оценку.

1. Как делают батик в Индонезии [Электронный ресурс] // Как это сделано, как это работает, как это устроено. Самое познавательное сообщество Живого Журнала. – 03.01.2014. – Режим доступа: <https://kak-eto-sdelano.livejournal.com/129130.html>. – Дата доступа: 29.08.2023.

2. Полвека авторского батика. Часть 1 [Электронный ресурс]. – 17.05.2013. – Режим доступа: <https://irinadvorkina.livejournal.com/74081.html>. – Дата доступа: 29.08.2023.