

ИНДОНЕЗИЯ – СТРАНА БАТИКА

Тришкина Татьяна Аркадьевна
Коллекционер, внештатный сотрудник галереи
современного искусства «Метаморфоза».
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре.
trivota@mail.ru

Аннотация

Индонезийский текстиль – тема неисчерпаемая. Кроме тканей для одежды и предметов быта индонезийцы делают и картины на хлопке и шелке. Батик – ткани ручной работы, в которых сплелись узоры тринадцати тысяч островов удивительной страны Индонезии.

Уникальная коллекция батиков, начало которой было положено более 10 лет назад, неоднократно демонстрировалась на выставках в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Артеме и стала основой постоянно действующего проекта «Индонезия – любовь моя» в галерее современного искусства «Метаморфоза» в Комсомольске-на-Амуре с лекциями и видеобеседками. Этот проект посвящен уникальному этническому искусству жителей индонезийских островов.

Ключевые слова: индонезийский текстиль, этническое искусство, батик.

Библиографическое описание для цитирования:

Тришкина Т.А. Индонезия – страна батика // Искусство Евразии. – 2019. – № 2 (13). – С. 228-238. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.021. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/1431023/32/>

Не будет преувеличением сказать, что батик – ярчайшее явление индонезийской культуры и искусства, потому что это своего рода энциклопедия жизни народа [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. История возникновения батика уходит в глубину веков. Родина батика – индонезийский остров Ява. Нигде этот художественный промысел не достиг такого совершенства по технике изготовления и богатству узоров, как здесь. Традиционные индонезийские батикеры изначально были связаны с представлениями о легендарных прародителях яванского народа по женской линии и олицетворяли силу женских предков. Поэтому они нередко служили приданым. Некоторые из батиков использовались в особых ритуалах, их приносили в жертву королевским предкам, покрывая гробницы яванских монархов.

Для индонезийцев во все времена батик был не просто тканью для одежды и предметов домашнего обихода, он имел глубокий философский смысл, а кроме того через батик прививались хороший вкус и изящные манеры. Символика мотивов выражает желания и стремления человека. Особенно широкое распространение имели благопожелательные мотивы. Например, *сидомукти* – «узор, который до сих пор

украшает парные батики новобрачных (рис. 1). Он состоит из традиционного набора повторяющихся мотивов: рассыпанные зерна риса, дерево жизни, крылья орла Гаруды» на фоне храма [1]. Это символы покровительства богов в семейной жизни и пожелания молодым иметь большое потомство.

*Рис. 1. Индонезийская свадьба.
На новобрачных, по традиции, парные юбки-саронг из ткани, выполненной в технике батик.
Центральная Ява. Фото: Т.А. Тришкина.*

Батик строго различался по предназначению, поскольку сопровождал человека на протяжении всей его жизни: рождение, взросление, замужество или женитьба, беременность, появление ребенка, болезнь, смерть. Каждому событию предназначался батик с определенным изображением. Но были и такие ткани, которые могли носить только представители королевской крови и привилегированных сословий острова Ява, например, с мотивом *паранг русак*. Таким образом, батик указывал на социальный статус владельца.

В былые времена законодателем нравов и вкусов на Яве являлся *Кратон* – двор султана, куда строго отбирались придворные мастера для изготовления королевского батика.

Эти люди должны были обладать не только высокими профессиональными навыками, но и такими достоинствами, как чистое сердце, открытая душа, благожелательность, спокойствие и терпение. Индонезийцы не просто верят, а знают, что через батик можно повлиять на судьбу человека.

Технология изготовления батика очень сложна, эта кропотливая работа требует немало терпения, внимания и времени. Изначально узор наносится на натуральную белую ткань горячим воском. Существует два способа нанесения воска на ткань: либо при помощи *чантинга* – маленького медного сосуда с герметично впаянным носиком

(носики могут быть разного диаметра – и меньше 0,5 мм, и больше 2 мм), в других случаях используют штамп. Батик, расписанный при помощи *чантинга*, называют батик *тулис* (от слова «писать») (рис. 2). Этим способом делают и ткани, и картины. Батик, сделанный при помощи штампа, называется батик *чап* (рис. 3-6). Так расписывают ткани, шарфы, предметы домашнего обихода, где есть повторяющийся ритмичный рисунок.

Рис. 2. Женщины работают чантингом (батик тулис). Музей батика Danar Hadi в г. Соло на Центральной Яве, мастерские по изготовлению батика. Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 3. Чап («саф» - штамп). Музей батика Danar Hadi в г. Соло на Центральной Яве, мастерские по изготовлению батика. Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 4. Мужчины делают батик чап («саф» – штамп). Музей батика Danar Hadi в г. Соло на Центральной Яве, мастерские по изготовлению батика. Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 5. Ткань с нанесенным воском рисунком при помощи чапа. Музей батика Danar Hadi в г. Соло на Центральной Яве, мастерские по изготовлению батика. Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 6. Чап (штамп), с помощью которого наносят рисунок воском на ткань. Музей батика Danar Hadi в г. Соло на Центральной Яве, мастерские по изготовлению батика. Фото: Т.А. Тришкина.

Затем полотно окрашивают первым цветом (окрашивание происходит только холодным способом, иначе растворится воск), закрепляют рисунок раствором кислоты, полощут в чистой воде, выдерживают поочередно на солнце и в тени (краска продолжает проявляться и закрепляться на ткани) и снова воском закрывают определенные окрашенные участки. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не нанесут на ткань все необходимые цвета. В конце работы картина или ткань имеет вид твердой восковой корки, от которой избавляются путем кипячения ткани в растворе соли и соды. Батик, сделанный таким способом, не линяет и не выгорает на солнце, его можно стирать и гладить горячим утюгом. Рисунок получается двусторонний, очень выразительный и четкий. Раньше для окраски применяли только растительные и минеральные красители, в настоящее время цветовая гамма расширилась благодаря современным химическим краскам. Но до сих пор на Яве есть студии, где для изготовления тканей для одежды (не картин!) используют только натуральные краски, полученные из природных материалов. В некоторых студиях применяют растительные краски *биксан* (по названию растения). Это порошок, который растворяют в воде в необходимой пропорции. Особой популярностью пользуются ткани в коричнево-сине-белой цветовой гамме. Это традиционные цвета яванского батика.

В Кратоне часть территории отдана под музей. Здесь существует зал батика, представляющий ткани с множеством мотивов, имеющих особое значение и предназначение. Подписи помогают разобраться в сложной символике узоров,

а на фотографиях можно увидеть членов королевской семьи, облаченных в драгоценные ткани. В частности, необычно, но красиво смотрится сочетание военного голландского мундира и длинной юбки саронг из традиционного батика.

Процесс нанесения воскового узора на отрез хлопчатобумажной ткани длиной около 2,5 метра может длиться 3 месяца и больше в зависимости от сложности узора. Узоров, украшающих батик Центральной Явы, насчитывается несколько тысяч. По типу декоративных элементов их можно разделить на три большие группы: с геометрическим орнаментом, который часто имеет диагональное расположение рисунка, растительными и изобразительным (или с компонентами) мотивами.

Самой древней считается первая группа, к которой относится один из самых известных мотивов *паранг русак* в виде S-образных спиралей-парангов, восходящих к временам неолита. Эти мотивы упоминаются в фольклоре, где повествуется, что узор видели в своих озарениях и снах яванские монархи. Мотив *паранг русак* олицетворяет идею бессмертия и вечного круговорота жизни.

Батики, имеющие чисто растительный узор, довольно редки. Чаще в таком узоре соединен растительный мотив *семен* (побег) или упругие бутоны и цветы священного лотоса и сдвоенные крылья орла *гаруды* – это символ гармонии Вселенной, что так характерно для индонезийской мифологии.

Некоторые мотивы индонезийского батика близки рисункам на поверхности плоских кожаных кукол яванского театра *ваянг*, покрытых искусной сквозной резьбой. Многие талантливые индонезийские резчики кукол до сих пор создают еще и рисунки для ткани батик, которые потом женщины воплощают в жизнь.

Каждый год на Центральной Яве в г. Джокьякарта проходит День Батика. Организованы курсы по обучению технике батик на площади в центре города, любой может попробовать свои силы в уникальном творчестве. А прекрасные девушки-модели демонстрируют одежду и ткани известных мастеров о. Ява. Здесь же происходит награждение лучших мастеров и учителей этого ремесла. В Дне Батика в Джокьякарте участвуют такие известные художники, как Джака (Jaka), Махьяр (Mahjar), Гианто (Gianto), Арджи (Arji), Хери (Heri, чаще на картинах подпись Krisna), Гейонг (Gejong).

Джака (Jaka) – один из немногих, кто заключает контракты самостоятельно (например, с Малайзией). Но, к сожалению, контракты на кабальных условиях: по условиям контракта нужно произвести очень много картин, не остается достаточно времени на свободное творчество, поиск нового. Мастер никогда не украшает свои картины «золотым» декором, в одной картине присутствует до 15 различных видов орнамента. Очень выразительны фигуры людей в черном цвете (рис. 7 и 8). Картины Джака очень любят профессиональные художники, в том числе из России. Часто присутствует сюжет с павлином: павлин в индонезийской мифологии символ величия, красоты, славы, бессмертия, королевской власти. Для процесса воскования (вощения) часто приглашаются женщины из близлежащих деревень, кто в совершенстве владеет этим ремеслом (во всех больших студиях). Они обычно долго работают с одним художником, знают его требования. На ночь уезжают домой. В студии Джака во время исполнения большого заказа работают до 9 женщин. Художник следит за процессом окрашивания, сам выполняет многие операции.

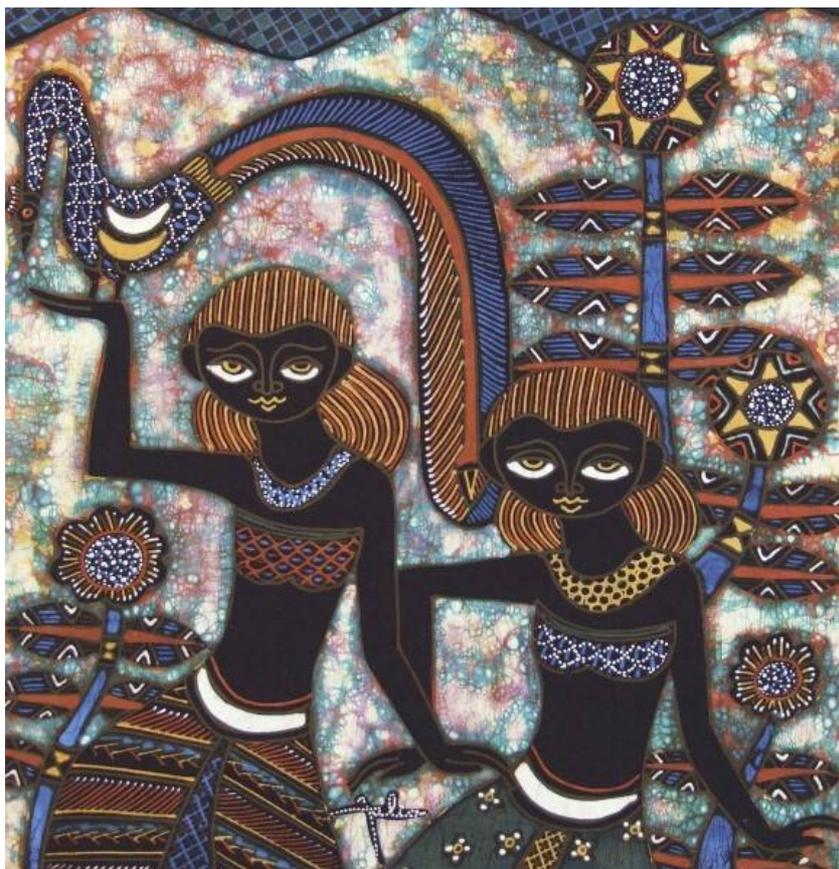

Рис. 7. Джака (Jaka).
Девушки и павлин.
Батик. 46 x 43 см.
Центральная Ява.
Фото: Т.А. Тришкина.

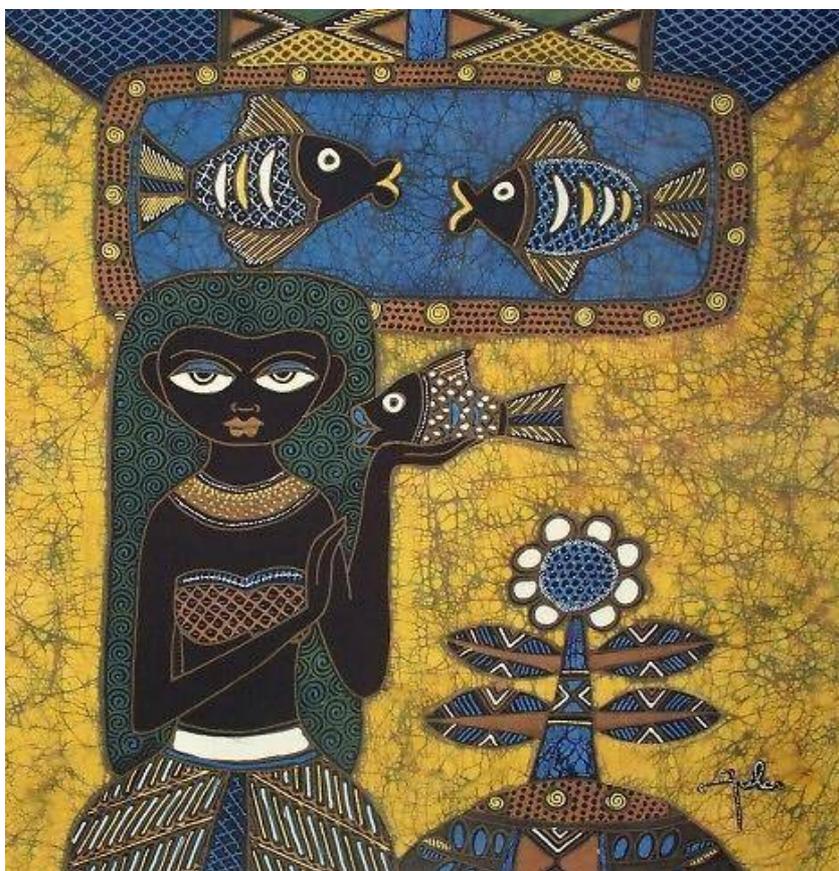

Рис. 8. Джака (Jaka).
Рыбка. Батик. 46 x 43 см.
Центральная Ява.
Фото: Т.А. Тришкина.

Махьяр (Mahjar) исключительно мастерски изображает котов (рис. 9) и других животных. Его картины отличаются необыкновенно насыщенным колоритом и множеством изысканных орнаментов.

Рис. 9. Махьяр (Mahjar).
Ленивый вечерок.
Батик. 54 x 44 см.
Центральная Ява. Фото:
Т.А. Тришкина.

Известными яванскими мастерами считаются Гианто (Gianto), Арджи (Arji, на его картинах солнце выглядит, как настоящее), Хери (Heri, Krisna) мастерски работает как *чантингом*, так и штампом. Гейонг (Gejong) – мастер абстракции, одно время занимался живописью, но вернулся к батик. Его мастерская находится на территории Кратона, Таман Сари (бывшие королевские купальни).

Кроме батика на ткани индонезийцы используют технику батика на дереве *batik kayu*. В частном музее батика можно увидеть образцы, дающие возможность понять процесс изготовления батика на дереве на примере деревянных масок (рис. 10-12). Этот промысел развит в деревне Калиуранг на Центральной Яве. Ремеслом занимаются мужчины и женщины: множество масок, деревянных плоских кукол теневого театра, деревянных сувениров, сабо изготавливаются именно в этой технике.

Рис. 10. Техника батика на дереве.
Деревянные маски в деревне
Калиуранг. Центральная Ява.
Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 11. Техника батика на дереве.
Деревянные маски в деревне
Калиуранг. Центральная Ява.
Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 12. Техника батика на дереве.
Деревянные маски в деревне
Калиуранг. Центральная Ява.
Фото: Т.А. Тришкина.

Принцип тот же, что и для ткани: горячим воском с помощью *чантинга* наносят узор на дерево, погружают в красящий раствор, после просушки на солнце снова наносят восковой узор на окрашенные участки. Для удаления воска варят все предметы в чане, затем шлифуют до состояния бархата либо покрывают полировочным составом.

Рис. 13. Медный штамп для нанесения рисунка на ткань горячим воском при изготовлении батика чап (в отличие от батика тулис). Данный штамп – это фрагмент бордюра по краю шарфа или ткани. Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 14. Медный штамп для нанесения рисунка на ткань горячим воском при изготовлении батика чап (в отличие от батика тулис). Данный штамп – это часть узкого бордюра по краю шарфа или ткани. Фото: Т.А. Тришкина.

Рис. 15. Медный штамп (чап) для нанесения горячим воском рисунка на ткань при изготовлении батика чап (в отличие от батика тулис). Данный штамп – фигурка героя яванского театра теней Wayang (Ваянг), одного из героев древнего индийского эпоса «Махабхарата». При изготовлении тканей для двора султана часто используют традиционные мотивы индонезийской мифологии. Фото: Т.А. Тришкина.

Научиться технике изготовления батика можно за какие-нибудь 3-4 недели. Но вряд ли кто-либо овладеет этим искусством лучше самих индонезийцев. Необычайно сильны традиции, которые передаются из поколения в поколение, а мастерство оттачивается

десятилетиями. Батик – это одно из чудес Индонезии, удивительной страны, где так органично переплелись почти все религии мира.

Литература

1. Все о батике [Электронный ресурс]. URL: <https://www.goldpavlin.ru/chto-takoe-batik-vse-o-batike/>
2. Муриан И.Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV века. – М.: Искусство, 1981. – 240 с.
3. Ariswara. Prambanan. – Jakarta, Intermasa, 1997.
4. Batik Pesisir. An Indonesian Heritage: Collection of Hartono Sumarsono. – KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Indonesia, 2012.
5. Draine C., Hall B. Culture shock! Indonesia. – Singapore, Kuala Lumpur, 1990.
6. Mirpuri G., Cooper R. Indonesia. The Magical Isles. – Singapore, Kuala Lumpur, Times Books International, 2001.
7. Reader L., Ridout L. The rough guide to Bali & Lombok. London, Rough Guides, 1998.
8. Roojen V.P. Batik design. – Singapore, 2001.
9. The Magnificence of Borobudur. – Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Статья поступила в редакцию 03.06.2019 г.

DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.021

INDONESIA IS A COUNTRY OF BATIK

Trishkina Tatyana Arkadyevna
Collectioner, freelance employee
of the artgallery «Metamorphosis».
Russia, Komsomolsk-on-Amur.
trivota@mail.ru

Abstract

Indonesian textile is an inexhaustible subject. In addition to fabrics for clothing and household items Indonesians do paintings on cotton and silk. Batik – handmade fabrics, which are woven patterns of thirteen thousand Islands of the amazing country of Indonesia.

The unique collection of batiks, which began more than 10 years ago, was repeatedly demonstrated at exhibitions in Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk, Vladivostok, Artem, became the basis of a permanent art project «Indonesia is my love» in the gallery of modern art «Metamorphosis» in Komsomolsk-on-Amur with lectures and video conversations. This project is dedicated to the unique ethnic art of the inhabitants of the Indonesian Islands.

Keywords: Indonesian textile, ethnic art, batik.

Bibliographic description for citation:

Trishkina T.A. Indonesia is a country of batik. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2019, No. 2 (13), pp. 228-238. Available at: [https://readymag.com/u50070366/1431023/32/DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.021](https://readymag.com/u50070366/1431023/32/DOI:10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.021). (In Russian).

References

1. All about batik. Available at: <https://www.goldpavlin.ru/chto-takoe-batik-vse-o-batike/> (In Russian).
2. Murian I.F. *Iskusstvo Indonezii s drevneishikh vremen do kontsa XV veka* [Art of Indonesia from ancient times to the end of the XV century]. Moscow, Iskusstvo, 1981. 240 p.
3. Ariswara. Prambanan. – Jakarta, Intermedia, 1997.
4. Batik Pesisir. An Indonesian Heritage: Collection of Hartono Sumarsono. – KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Indonesia, 2012.
5. Draine C., Hall B. Culture shock! Indonesia. – Singapore, Kuala Lumpur, 1990.
6. Mirpuri G., Cooper R. Indonesia. The Magical Isles. – Singapore, Kuala Lumpur, Times Books International, 2001.
7. Reader L., Ridout L. The rough guide to Bali & Lombok. London, Rough Guides, 1998.
8. Roojen V.P. Batik design. – Singapore, 2001.
9. The Magnificence of Borobudur. – Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Received: June 03, 2019.