Е.Н. Гаврилова,

преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж», Российская Федерация, г. Волгоград

ИСКУССТВО БАТИКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Батик как уникальный вид декоративно-прикладного искусства, обладающий богатыми воспитательными, развивающими и обучающими возможностями, приобретает сегодня новое звучание и особую актуальность. Искусство батика как особое самобытное явление культуры является важнейшим средством творческого развития и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В нём аккумулируются самобытные художественные традиции, имеющие богатейшую историю; содержатся духовно-творческое, ценностно-смысловое наполнение и народные основы декоративно-прикладного искусства. Реализация в учебно-воспитательном процессе широких педагогических и творческих возможностей батика окажет позитивное влияние на повышение качества современного художественного образования.

Слово «батик» в переводе с индонезийского языка означает расписанную от руки ткань׃ bа – хлопчатобумажная ткань, tik – точка, капля. На Яве в обиходе есть слово «амбатик», которое переводится как «рисовать, гравировать, писать» [7]. Существует несколько подходов к определению термина «батик»׃ батик – это конкретная технология окрашивания ткани; обобщённое название разнообразных способов ручной росписи ткани; своеобразный вид оформления текстильных изделий. Резервирование является наиболее характерной особенностью батика. Однако сейчас под термином «батик» подразумевают не только восковую технологию многоэтапной окраски ткани, но и узелковую технологию, а также жгутовую, японскую многоцветную высокохудожественную роспись по шёлку, китайскую сине-белую окраску ткани.

История батика своими корнями уходит в далёкое прошлое. Первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на тканях встречаются уже в «Естественной истории» Плиния. Декорирование тканей с применением различных резервирующих составов пользуется наибольшей известностью. Данная технология заключается в том, что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в структуру ткани, защищают её от воздействия краски. Подготовленный таким образом шёлк или любую другую ткань погружают в окрашивающий состав, затем удаляют резерв и в результате получают белоснежный рисунок на цветном фоне полотна. Этот уникальный способ художественной росписи тканей был известен на Руси и на просторах Азии.

Искусство батика зародилось свыше двух тысяч лет назад. Юго-восточная Азия считается родиной этого самобытного вида декоративно-прикладного искусства. Важнейшей особенностью батика Древнего мира является удивительное сочетание реальности и мифа. Данное сочетание всегда носит сакральный характер; каждый сюжет и мотив произведения искусства наделён волшебной силой, а орнаменты на полотнах имеют свою особую символику. Среди наиболее распространённых мотивов в узорах батика׃ языки пламени, изображения мифических птиц с богатым оперением, природные мотивы. Символическое значение орнамента возвышало и служило магическим оберегом и талисманом на удачу. Колорит индонезийского классического батика достаточно лаконичен. В гамме присутствуют цвета слоновой кости, различные оттенки коричневого, яркие краски цвета индиго. Резервом для рисования узоров служила специально приготовленная рисовая паста, которую мастера декоративно-прикладного искусства используют и в наши дни при создании особой ткани для праздничных церемоний.

В Индии и Индонезии росписи часто использовались для оформления костюма. В Средние века индийские мастера наносили изображения на ткань двумя способами׃ при помощи кистей или используя деревянный штамп. Роспись с помощью кистей считалась наиболее длительной и трудоёмкой работой. Однако она имела особую красоту, неповторимые колористические эффекты вливания одного цвета в другой, что создавало ощущение игры цвета и невероятного сияния богатой колористической палитры.

В Китае и Японии батик применялся при создании традиционных для этих стран предметов интерьера׃ ширм и картин, наполненных красотой метафор и поэтическими мотивами. Здесь изображались сочные луга и травы, весенние цветы и сладкоголосые птицы. Высокое духовное и эстетическое содержание предметов интерьера, произведений искусства призвано было не только украшать повседневную жизнь людей, но и приносить радость, восхищать, заставлять совершенствоваться и вдохновлять на творчество. Мастера декоративно-прикладного искусства пользовались тушью, с помощью которой создавали удивительной красоты пейзажи. Кисть в руке художника порой сильно и резко подчёркивала элементы композиции, иногда плавными и нежными растёками обрисовывала другие изображения. Асимметричная композиция, полная символических образов, значений и смыслов, создаёт неповторимую внутреннюю гармонию цвета, света и чувств.

В Китае существовали различные методы нанесения орнамента краской׃ восковой, блоковый, узелковый [3]. Китайский манускрипт VIII в. повествует о росписи шёлка с помощью воскового рисунка. Китайцы подарили миру шёлк и, как следствие, – способы его окраски. Возникла уникальная техника «лацзе» («узоры воском»), которая очень похожа на батик [1]. На ткань наносили изображение расплавленным воском, после чего шёлк окрашивали. Когда воск удаляли, на его месте оставались участки непрокрашенной ткани. Существовал и другой метод, при котором ткань вначале полностью окрашивали, а после нанесения орнаментального узора из воска опускали в щелочной раствор, который возвращал фону росписи его первозданный цвет. Такая роспись обычно была многоцветной. Японцы нашли свой путь развития искусства батика. Они соединили уже имеющиеся знания с собственным национальным наследием, вследствие чего получили удивительной красоты и гармонии произведения с традиционными мотивами и сюжетами. В основном японцы использовали расписные ткани для создания ширм и кимоно.

В Европейских странах искусство батика приобрело новое звучание. В первой половине XIX в. голландцы стали применять батик для создания декоративных тканей. Европейцы модернизировали это искусство, превратив его в полупромышленный способ окраски тканей, которые потом использовались при создании различных декоративных изделий, костюма, предметов интерьера. Вначале XX в. батик стал неотъемлемым элементом моды не только в Европе, но и в странах за океаном [5].

С древнейших времён известны печатные рисунки на тканях, которые получают при помощи резных досок, а в настоящее время сетчатых шаблонов – набоек. Особенно широкое распространение искусство набойки получило на Руси. Русская набойка украшала народные костюмы, скатерти, декоративные ткани. Существует два вида набойки – кубовая набойка и белоземельная набойка. В XIX – начале XX вв. набивные ткани применялись как в сельском, так и городском интерьере [4]. Рисунки, мотивы и сюжеты изображений стали разнообразнее и богаче по колориту. В декоративных набойках встречаются изображения сцен повседневной жизни, птиц и зверей. Также мастера данного вида декоративно-прикладного искусства применяли в творчестве растительные мотивы: пышные цветы, сочные листья, фрукты и ягоды, составляя из них богатые натюрморты. Декоративные элементы фруктовых и ягодных россыпей, царственных букетов и цветочных гирлянд характеризуются гармонией орнамента, ярким самобытным колоритом, стройностью и своеобразной архитектоникой композиционного решения. Поражает мастерство художников, создававших декоративные композиции и панно, удивительно слаженные, ритмичные и гармоничные, где даже фон между элементами узора воспринимается как оригинальный орнамент, несущий глубокий философский смысл. В декоративных набойках нередки были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Необычный талант рисовальщиков и граверов проявляется в созданных ими эстетически совершенных картинах на ткани, отличающихся композиционной стройностью, колористической гармонией и высокими духовно-нравственными смыслами.

Современная художественная роспись тканей тесным образом связана с набойкой, её традиционными приёмами построения орнамента и композиции. В настоящее время известны следующие виды росписи по ткани׃ холодный батик, горячий батик и свободная роспись. Способы ручной росписи ткани, которые существуют сегодня, опираются на традиционные направления и подкреплены новейшими технологиями. С изобретением клейкого материала – резерва, получила развитие принципиально новая техника росписи, называемая холодным батиком. В горячем батике вместо пчелиного воска используются парафин и стеарин. Сетка трещин, которая появляется в процессе крашения ткани в технике горячего батика – кракле, является интереснейшим декоративным эффектом, неотъемлемой частью и символом этой техники. Приём кракле, широко используемый в творчестве художников, может дополнять уже имеющийся на ткани рисунок или являться отдельным элементом композиции. Свободная роспись по ткани предполагает отсутствие каких-либо резервирующих веществ, ограничивающих растекание красителей по ткани. Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие и характер почерка каждого мастера. Свободная роспись отличается особой живописной манерой исполнения. Она предоставляет богатые средства художественной выразительности для реализации творческого замысла художника.

Использование разнообразных приёмов, техник и эффектов на ткани даёт возможность для реализации в батике безграничных декоративных возможностей [6]. Такие техники, как роспись по-сырому, россыпь сухих красителей, солевой эффект дополняют художественные работы и делают их интереснее, способствуя созданию текстуры и фактуры ткани. Текстурные и фактурные показатели несут в себе определённые черты композиционных средств, характеризующихся гладкостью, шершавостью, рельефностью полотна либо создающих иллюзию натурального материала. Рассматриваемые художественные приёмы и техники позволяют создавать многомерные рисунки, имитирующие различные поверхности, такие как дерево, ткань, малахит, листва, зимние узоры, морская волна, песчаные дюны, воздушные облака и многие другие. В творческих работах с применением выразительных средств текстуры и фактуры наиболее эффективно достигается цветовая и пластическая гармония вещественной среды, наполненной индивидуально-личностными смыслами, выражающей эстетические идеалы воображаемого мира искусства.

Батик как наиболее сложный вид декоративно-прикладного искусства занимает особое место в системе современного художественного образования. Поэтому преподавание не следует ограничивать освоением технических приёмов и технологий. Глубокое изучение искусства батика способствует не только формированию практических навыков, но и эстетического вкуса, творческих начал в личности.

Искусство батика имеет свои законы, принципы и художественные приёмы, которые определяются кругом творческих задач и средств, позволяющих художнику наиболее полно выразить свой замысел в произведении. Основной принцип художественного оформления текстиля – принцип целостной разработки концепции, композиции, орнамента, различных изобразительных элементов, колористического строя художественного произведения. Данный принцип тесно связан с моделированием стилевого единства декоративной картины батика, опирающимся на конструктивные идеи созвучия и согласия элементов композиции, а также законы визуального восприятия цветовых, пластических и пространственных форм изобразительного искусства. Гармония выражается в согласованном единстве пластического решения, художественно-образного и ценностно-смыслового раскрытия художественного замысла, логике формообразования, колористического и фактурного решения произведения декоративно-прикладного искусства. Организация композиции на модульной основе в батике с учётом принципов соразмерности и пропорциональности изобразительных элементов, форм, фигур в пространстве картины является ключевым компонентом художественно-эстетической деятельности, направленной на формирование и осмысление сюжетно-образной и философской нагрузки произведения в рамках концептуальных идей гармонии.

Важнейшее значение в искусстве батика имеет композиция, которая является основой художественной росписи. Обучение искусству батика опирается на фундаментальные знания основ композиции. Композиция декоративного текстильного произведения – это ритмически организованное на плоскости полотна изображение художественных элементов, которые выполнены в единых стилистическом ключе, художественных и технических приёмах и подчинены общему художественно-декоративному замыслу художника. Ключевыми формообразующими категориями композиции являются масштаб, пропорции, ритм, контраст, симметрия, асимметрия (асимметричность изображаемого сюжета уравновешивается взаимодействием объёмов и пространств между его элементами), колорит, объемно-пространственная структура и тектоника. При этом под тектоникой понимается закреплённое в форме дизайнерского объекта опосредованное представление о закономерностях его функционально-конструктивного решения, своего рода изображение, художественно осмысленное выражение степени напряжённости состояния некоей целостности, материальной формы, иллюстрирующей логику и устойчивость его конструктивной, функциональной или визуальной структуры. Будучи специфическим средством художественной выразительности, тектоника отражает логическую связь материальной формы и содержания дизайнерского изделия.

Чаще всего характер композиции определяется ритмом – одним из важнейших художественных средств создания произведения декоративно-прикладного искусства. Ритм – это закономерное чередование элементов изображения, которое способствует достижению ясности и выразительности композиции. В композициях на тканях с применением растительных, животных и геометрических мотивов ритм играет основополагающую роль. Состояние постоянного движения реализуется с помощью симметричных и асимметричных мотивов природы, космоса, мира вещей и сказочных персонажей. Динамичная композиция строится на художественных приёмах изображения развивающегося времени и пространства, отражающих специфику и характер движения, его кульминацию и изобразительные колористические либо формообразующие акценты.

Колористическое решение также играет важную роль в создании произведения искусства. Цветовая гамма определяет характер, настроение творческого произведения; вызывает различные чувства и эмоции у зрителя; помогает проникнуться неповторимой атмосферой, царящей на полотне.

Издревле цвет играл важнейшую роль в целостном образе произведения декоративно-прикладного искусства. Цвет как средство смыслообразования в произведении искусства определяется единством широкого спектра семантических и художественно-эстетических закономерностей [2]. При этом специфика эстетических законов и правил построения художественного образа заключается в самостоятельности колористического компонента по отношению к произведению искусства, проявляющейся в особом бытии чистого цвета и гармонии красок. Колористическая палитра, присущая плоскостному декоративному образному строю искусства батика, наряду с цветами-доминантами содержит обязательный круг дополнительных цветов, построенных на оттенках и нюансах. Данная палитра предоставляет художникам и дизайнерам широкий спектр художественных средств для передачи необыкновенной атмосферы, настроения, чувств в произведении декоративно-прикладного искусства.

Особое внимание необходимо уделять приёмам стилизации (от франц. stylisation, англ. style – стиль) в батике. **В декоративно-прикладном искусстве стилизация является** методом ритмической организации изображаемого пространства картины, благодаря которому произведение искусства приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным орнаментальным полотном с многочисленными узорами и разнообразными мотивами (цветочные, фруктово-ягодные, травяные, космические, символические и т.д.). Среди композиционных приёмов, применяемых в рамках декоративной стилизации׃ коллаж, аппликация, негатив-позитив, панно, художественный калейдоскоп. Приёмы стилизации подразумевают использование признаков и свойств образной системы определённого стиля, что позволяет выявлять в новом эстетическом контексте художественно-творческий потенциал и смысловое содержание данного стиля. Также стилизация связана с усилением элементов декоративного строя произведения искусства и созданием орнаментального сопровождения изображаемых персонажей, предметов и явлений действительности или сказки с помощью художественных приёмов, включающих разработку ажурной ткани композиции, декоративных узоров живописной либо графической направленности, моделирование художественного (фантастического, сказочного, реалистического) пространства батика. Роспись по ткани имеет широкое поле деятельности – от реализма, где роспись начинает спорить с живописью и графикой, – до орнамента, где она становится своеобразной ажурной тканью. Стилизация позволяет добиться наибольшего декоративного эффекта; изображать окружающий мир, отталкиваясь от собственных идей, замыслов и чувств, и тем самым создавать уникальные произведения искусства.

Соблюдение законов текстильной графики, среди которых׃ декоративно-плоскостное решение, равнозначность планов композиции, гармоничное сочетание орнамента и декоративной живописи, грамотное соотношение графического пятна и линии, чистота цвета, стилизация изображения, графическая строгость линии и живописность художественно-образного строя – обеспечит успешность выполнения произведения декоративно-прикладного искусства. Также художественно-эстетические принципы создания батика включают: обобщённое решение орнамента и отдельных его изобразительных элементов; целостное конструирование декоративной картины батика в соответствии с художественным замыслом произведения искусства; применение средств художественно-образной выразительности, позволяющих наиболее полно раскрыть ценностно-смысловое содержание авторского произведения.

Глубокое изучение искусства батика способствует не только творческой самореализации обучающихся в художественной деятельности, но и эстетическому воспитанию, формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности. Образовательный процесс предполагает научно-исследовательскую деятельность обучающихся, что является неотъемлемым условием для творческого развития и самосовершенствования. В результате изучения искусства батика обучающиеся должны знать: законы и принципы построения композиции в декоративно-прикладном искусстве; техники и технологии различных видов росписи ткани; историю возникновения и развития искусства батика, а также его становления в контексте современных социокультурных условий; технологии внедрения инновационных художественных разработок в процесс работы над произведением декоративно-прикладного искусства. Также обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, необходимыми для создания авторского произведения искусства, в основе которого лежит оригинальная идея, уникальный замысел художника. Современное художественное образование, включающее обучение искусству батика, существенным образом влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении и на развитие профессионального мастерства будущих художников и дизайнеров.

Таким образом, удивительно многообразный батик, имеющий богатую историю, сейчас занимает одно из ведущих мест среди других видов декоративно-прикладного искусства. Он соединяет в себе стилистические особенности и художественные приёмы многих изобразительных искусств, таких как живопись, графика, витраж, мозаика. Батик позволяет создавать оригинальные ткани, которые могут служить основой для изготовления различных изделий. Сегодня батик широко используется в дизайне костюма, интерьера и как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства. Использование богатых педагогических возможностей искусства батика в образовательном процессе поможет эффективно повлиять на повышение качества современного художественного образования, эстетического воспитания и творческого развития подрастающего поколения.

Литература

1. Давыдов С.Г. Батик׃ Техника. Приёмы. Изделия. – М.׃ Аст-Пресс книга, 2010. – 184 с.
2. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство׃ Понятия. Этапы развития / Под ред. З.Г. Антипенко. – М.׃ Владос, 2014. – 272 с. – (Изобразительное искусство).
3. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство. – М.׃ Форум, 2015. – 288 с. – (Профессиональное образование).
4. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Худож. ткачество. Ручное ковроделие. Худож. роспись тканей. Практ. пособие для руководителей школьных кружков / Под ред. В.А. Барадулина, О.В. Танкус. – М.׃ Просвещение, 1978. – 255 с.
5. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. – М.׃ Профиздат, 1998. – 96 с.
6. Эм А. Батик. – Минск׃ Харвест, 2011. – 320 с.
7. Эрл К. Роспись по шёлку׃ Основы мастерства. – М.׃ Арт-родник, 2007. – 111 с.