РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА
1797

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

HERZEN

М. С. Широковских

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ

РОСПИСЬ ПО ТКАНИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

УДК 677.027.562.84
ББК 85.126
Ш64

Печатается по решению редакционно-издательского совета РГПУ им. А. И. Герцена

Рецензенты:
Е. Г. Григорьева, кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;
Э. П. Чернышова, кандидат философских наук, доцент, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Ш64 **Широковских М. С.** Художественный текстиль (роспись по ткани) : учебно-методическое пособие / М. С. Широковских. — Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2024. — 80 с.

ISBN 978-5-8064-3542-3

Настоящее издание представляет собой учебно-методическое пособие к основной образовательной программе «Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства», квалификация (степень выпускника) — бакалавр, для направления «44.03.01 Педагогическое образование», профиль «Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства». Приведен пример преподавания в вузе росписи по ткани и варианты выполнения практического задания. В исторической справке отмечено значение Ленинградской школы художественного текстиля в процессе совершенствования технологии батика. Теоретический материал дополнен иллюстрациями. Учебно-методическое пособие отражает специфику преподавания дисциплины на кафедре декоративного искусства и дизайна и апробировано в учебном процессе.

Издание адресовано педагогам и студентам.

УДК 677.027.562.84
ББК 85.126

ISBN 978-5-8064-3542-3

© РГПУ им. А. И. Герцена, 2024

Содержание

Введение 4

1. История развития росписи по ткани 7

1.1. Традиционный батик Индонезии 7

1.2. Техника «батик» и серийный выпуск платков в XX веке 14

1.3. Основные виды росписи по ткани 26

2. Роспись по ткани на кафедре декоративного искусства и дизайна 28

3. Учебное задание «платок с растительными мотивами в технике „батик“» 33

3.1. Материалы и красители, необходимые для росписи/батика 33

3.2. Этапы выполнения учебного задания 37

4. Самостоятельная работа студента 44

5. Критерии оценки 46

Заключение 48

Список использованных источников 49

Тематический словарь 53

1. История развития росписи по ткани

1.1. Традиционный батик Индонезии

Слово «батик» имеет индонезийское происхождение. В настоящее время это общий термин, обозначающий процесс окрашивания ткани путем использования резервирующих составов. Техника «батик» известна человечеству уже более тысячи лет, и существуют доказательства того, что одежда, декорированная с помощью резервирования, применялась у некоторых народов Западной Африки, Ближнего Востока и Азии. Известно, что орнамент индийского текстиля, который экспортировался во II тыс. н. э., также был получен с помощью резервирующих техник (wax-resist technique, англ.). Но только на острове Ява техника «батик» эволюционировала в форму уникального искусства, тесно связанного с местными традициями. Постепенно одежда, декорированная таким способом, распространилась на все Большие Зондские острова Малайского архипелага и Малайский полуостров. Популярность этой техники среди жителей региона привела к возникновению центров батика за пределами Явы.

Из всех типов декорирования текстиля в Юго-Восточной Азии именно батик является наиболее развитым и распространенным. Возможно, это связано с тем, что традиционный вид одежды малайцев — саронг (который носят как мужчины, так и женщины) украшают именно батиком.

В 1811 г. индонезийский батик появился в Европе как «колониальный товар». Знакомство с различными группами мотивов острова Явы и других регионов Малайзии оказало влияние на развитие орнаментальной культуры в мануфактурном текстиле Великобритании, Голландии и Германии.

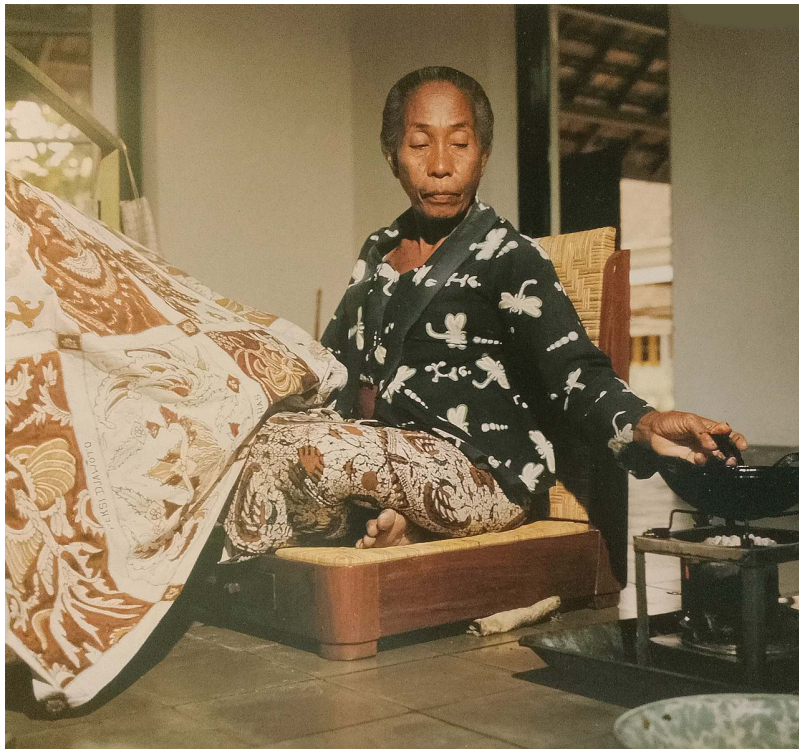
Традиционный индонезийский батик выполнялся на хлопке. Исследователи обозначают четыре сорта хлопковой ткани, лучшей из которых считался гладкий муслин “primissima”; его использовали главным образом для наиболее сложных рисунков. Ткань для батика более низкого качества называли prima, а два других, более экономичных

варианта темного хлопка — biru и merah, которые буквально переводятся как «синий» и «красный» [40: 27]. Хлопок возделывался на Яве и других островах архипелага, возможно, с X в. Однако местный хлопок был довольно грубым, и с развитием торговли его заменил индийский муслин. Но в начале XIX столетия и он уступил место европейским, по большей части датским, мануфактурным тканям.

Технология индонезийского батика очень трудоемка. Чтобы подготовить полотно к нанесению воска или иного резервирующего состава необходимо было выполнить ряд этапов. Сначала ткань тщательно промывали и прополаскивали, потом пропитывали растительным маслом, чтобы сделать ее более восприимчивой к красителю. После этого материю растягивали, чтобы предотвратить слишком глубокое впитывание воска (иначе его трудно будет удалить после окрашивания). На последнем этапе подготовки с помощью деревянного молотка удаляли складки. Нанесение воска являлось самой ответственной частью всего процесса, что требовало художественного чутья и ремесленных навыков.

Наиболее сложный способ нанесения воска на ткань был возможен посредством чантинга, инструмента, который состоял из небольшого медного резервуара с выходным отверстием («носиком») и бамбукового держателя. В резервуар набирали разогретый жидкий воск, проводили носиком по материи, после чего на ней оставалась тонкая восковая линия. Опытный мастер мог именно рисовать чантингом, создавая изображения с множеством деталей (ил. 1). Этот инструмент считается яванским изобретением и датируется началом XVII в. Он имел значение для развития орнаментики и технологии батика. Его использование относят к одной из принципиальных причин высокого уровня развития техники резистивного крашения на острове Ява. Существовали чантинги с разнообразными по толщине носиками для создания тонких и утолщенных линий; известны также примеры чантингов с двумя носиками для выведения параллельных линий.

Вторым по значению яванским изобретением был штамп, по форме напоминающий утюг и позволяющий печатать по ткани восковые узоры. Для изготовления этой печатной формы необходимо было несколько полосок листовой меди собрать в один мотив и припаять к базовой пластине.

Ил. 1. Роспись по ткани с помощью чантинга, Индонезия.
Источник изображения: Van Roojen P. Batik design.
Amsterdam: The Pepin Press, 2001

Удерживая этот инструмент за ручку, мастер погружал его в горячий воск, после чего быстро (пока воск не остыл) прижимал его к ткани. Часто использовали комбинацию инструментов: повторяющиеся элементы наносили штампом, а заключительную дорисовку выполняли чантингом. Штамп был изобретен в начале XIX в., но популярным стал только в 1850-х гг., когда с развитием экспорта индонезийского батика потребовалось выполнять большие объемы полотен с батиком. Несмотря на широкое распространение штампа, некоторые специалисты не относят полотна, декорированные с помощью штампа, к аутентичному батику. Они объясняют свою точку зрения отсутствием «артистичности линий», которая есть только

в батике, созданном при помощи чантинга. Ранний индонезийский батик был двусторонним, узор дважды выводился вручную на ткани с лицевой и изнаночной сторон.

Источником для получения органических красителей на раннем этапе развития технологии резервного крашения и росписи была кора деревьев, а также корни, семена, плоды и листья растений. В конце XIX в. синтетические красители из Европы уже были доступны в Юго-Восточной Азии. Однако оттенки, используемые в традиционном батике, в большинстве случаев базировались на органических цветах, которые невозможно было получить из анилиновых соединений. Органические красители поставлялись на Яву с восточных островов Индонезии для создания «классического батика», — в первую очередь, синий, коричневый, желтый и красный. Из листьев растения индиго получали оттенки синего; источником красного цвета было дерево моринда а также саппановое дерево (Biancaea sappan); оранжево-красный цвет получали из дерева бругьера, широкий спектр желтых оттенков давал корень куркумы. Хорошо известный в Юго-Восточной Азии желтый оттенок получали при кипячении стружки хлебного дерева. В Бирме и Таиланде его применяли для окрашивания туник буддийских монахов.

Следует отметить и то, что ручная роспись чантингом производилась в основном женщинами и составляла субъект социальной структуры яванской деревни. Роспись по ткани не была единственным занятием мастериц, они работали в поле, выполняли работу по дому и воспитывали детей. Оставшееся время они посвящали декоративной отделке тканей, которые предварительно нужно было соткать. Фактически свободным для батика было только время после сбора урожая и до нового посевного сезона. Ситуация изменилась только в XIX в., когда многие сельские жители выбрали полную занятость в индустрии по производству тканей [40: 29].

Резервное крашение и роспись применялись для украшения изделий разного типа. В ранний период развития батика существовала базовая единица для измерения хлопка — «качу» (kacu), размер которой определялся шириной доступной ткани. Например, такой вид одежды, как саронг, состоял из двух «качу», двух квадратов. Это значит, что длина была вдвое больше ширины изделия. Другой вид традиционной одежды — «додот» (dodot), представлявший собой полотно, собранное складками в несколько слоев

вокруг талии, в длину было восемь или девять «качу», а в ширину два «качу». Традиционный платок состоял из одного «качу». В XX столетии утвердились стандартизированные размеры батиковых полотен: наиболее распространенным размером саронга стал прямоугольник со сторонами метр и два метра, два с половиной метра [40: 33]. Саронг изготавливался путем складывания коротких сторон полотна, и мужчины и женщины оборачивали его вокруг талии. У женщин был дополнительный элемент одежды, который прикрывал грудь — «кембен» (kemben), если его не использовали, то саронг повязывали гораздо выше талии. Композиции рисунков в саронгах можно условно разделить на две группы: симметричные и асимметричные. В полотнах, оформленных батиком, акцентные геометрические мотивы распределялись по краям изделия или проходили сверху вниз по центральной оси. Асимметричное решение предполагало применение крупных мотивов в одной половине изделия.

В контексте данной учебно-методической работы наибольший интерес представляют полотна квадратной формы. Характерную для платков симметричную композицию с акцентными элементами в углах и крупным мотивом в центре можно заметить в изделии, датированном XIX в. Оно выполнено в Чиребоне специально для экспорта на остров Суматра. Кайма платка заполнена исламскими текстами, а в центральном квадрате текст заполняет крупный медальон [40: 19]. Это позволяет предположить, что платком накрывали Коран. Исламское влияние заметно в платках, произведенных на Малайском полуострове (ил. 2). В этих изделиях четко обозначены средник и кайма, рисунки в центральной части мелкоузорчатые, геометрические, раппортные. Кайма этих платков обычно была сформирована из нескольких линий орнамента, в которых геометрические мотивы чередовались с растительными [40: 180–183].

Растительные и орнитоморфные мотивы украшают платок (iket), созданный в Баньюмас на острове Ява [40: 32]. Центр изделия обозначен «пустым» ромбом, равным примерно четверти всей площади платка. Четыре павлина и столько же крупных цветущих веток скомпонованы вокруг ромба (ил. 3). Кайма этого изделия очень тонка, едва заметна, заполнена мелким геометрическим орнаментом. Скорее всего, подобная композиция была широко распространена