

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

TATFOLK. НОВЫЙ ФОРМАТ

ТЕМА ВЫПУСКА:

ПОДОБНЫЙ АБСТРАКЦИИ И СКАЗКЕ

(ручная роспись по ткани – батик)

Батик – обобщенное название разнообразных способов ручной росписи по ткани. Это старинное народное декоративно-прикладное искусство, зародившееся почти одновременно в нескольких странах мира. Но большинство исследователей считают, что родиной батика является остров Ява, на котором эта техника развивалась несколько столетий и достигла наибольшего расцвета с технической и художественной точки зрения. После того как в XVIII веке Индонезия стала голландской колонией, батик стал известен и в Европе.

В России батик появился довольно поздно – в начале XX века, что совпало со всеобщим увлечением стилем «модерн». Хотя еще в Древней Руси существовал способ окрашивания очень похожий на яванский батик. Назывался он кубовая набойка или выбойка. Заключался он в следующем: на резную доску с узором, так называемую «манеру», наносился специальный состав на основе белой глины – вапа, такой доской пропечатывалась вся ткань. После высыхания вапы ткань погружалась в бак с красителем – куб. Как правило, ткань окрашивалась в индиго – от светло-голубого до сине-фиолетового, поэтому мастера-красильщики назывались также синильщиками, а избы-мастерские – синильнями. После окрашивания вапа удалялась с ткани при помощи слабого раствора серной кис-

лоты. Но когда в 20-30 годах XX века в Советской России стал развиваться батик, он уже никак не был связан с древнерусскими традициями. Русские мастера перенимали европейский опыт и европейскую технику.

Существует несколько видов росписи тканей. Базовые из них: узелковый, горячий, холодный, свободная роспись.

Суть узелкового батика состоит в том, что перед крашением ткань по предварительной задумке определенным образом складывается и плотно перевязывается жгутом. После этого ее окрашивают, промывают и развязывают жгут. Краситель не проникает в места перевязки (под нитками не окрашивается вообще, а в других местах окрашивается неравномерно), что и создает неповторимый узор на ткань.

Горячий батик – это вид батика, в котором резервирование участков ткани производится путем нанесения на ткань воска или специального состава на основе воска или парафина. «Горячим» он называется потому, что воск при помощи кистей или специального инструмента наносится на ткань в «горячем», расплавленном виде. Место, покрытое воском, не впитывает краску и ограничивает ее растекание. После нанесения рисунка на ткань воск с поверхности удаляется.

В холодном виде батика контуры рисунка наносятся специальным резервирующим составом, который ограничивает растекание краски по ткани. Резерв наносится на ткань с помощью специальных инструментов – стеклянных трубочек или тьюбиков. После полного высыхания линии наносится краска.

Свободная роспись батика производится вообще без резервирующего состава. Она напоминает акварельную живопись «по сырому» и дает художнику больше возможностей, хотя и требует большого мастерства. Мастера в каждой технике применяют свои приемы, свои дополнительные эффекты росписи.

Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном уровне. В каждом регионе работают мастера со своим индивидуальным стилем.

Современная техника батика в мире – результат кропотливо собранного опыта многих поколений и многих стран. Национальные особенности делают ее разнообразной и неповторимой. В разных странах ткани расписывают по-разному, используются уникальные материалы, композиции, техники и рисунки. Батик уникален тем, что вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств – акварели, пастели, графики, витража, мозаики.

Современный батик отличается многообразием приемов и техник, количество

которых все возрастает благодаря усиливающемуся интересу к данному искусству, большому количеству доступной информации и организациям множества выставок. От современного художника по ткани занятие батиком требует много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации.

В 2009 году ЮНЕСКО внесло роспись текстильных изделий кистями в список шедевров духовного наследия человечества.

БАТИК В ТАТАРСТАНЕ

Согласно исследованию известного искусствоведа Гузель Фoadовны Валеевой-Суллеймановой, батик как искусство стал развиваться в нашей республике в конце 70-х годов XX века, когда появилось новое поколение молодых специалистов, окончивших художественные, текстильные и технологические высшие учебные заведения. Благодаря им, роспись методом батик достигла максимума популярности.

Ныне в республике работает целая плеяда талантливых мастеров батика. Ими создаются занавеси, панно, выставочный батик – произведения, претендующие на роль станковых полотен. Техника батик активно применяется мастерами в создании модных коллекций одежды. Особый шарм всем изделиям придают мотивы национального орнамента, поэтические и фольклорные образы татарского народа.

Искусству росписи по ткани можно научиться в учебных заведениях, в многочисленных школах батика, на мастер-классах, которые проводят именитые мастера.

Цель нашего выпуска – познакомить с мастерами батика Республики Татарстана, Республики Крым, и с их помощью показать неповторимую красоту и очарование красивейшего из декоративно-прикладных искусств.

В ВЫПУСКЕ:

4

Светлана Юрьевна Гарбузова – одна из ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства республики, чьим творчеством восхищаются во многих городах мира. Ее работы находятся в музеях Казани, Санкт-Петербурга, частных коллекциях в России и за рубежом.

8

Уникальные выставочные панно из батика именитой художницы Галины Павловны Аютиной находятся в коллекциях Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, в частных коллекциях в России, США, Германии, Франции, Турции. Искусствоведы отмечают, что для авторского почерка художника характерны цветовое богатство, спокойный ритм композиции, в которых основное внимание уделяется сюжетной проблематике.

13

Выпускница Казанского художественного училища, член Союза художников Татарстана и России Диля Рашидовна Барышева вот уже почти 30 лет занимается батиком. Текстильные коллажи, шарфы, платки, палантины, роспись одежды и, конечно, картины на шелке – все это часть ее творчества.

19

Ситдикова Альфия Исфатовна из Набережных Челнов принимает активное участие в городских, региональных, республиканских, всероссийских и международных выставках и конкурсах по батик, ее работы интересны и узнаваемы. Но она не считает себя мастером, потому что находится в постоянном поиске, экспериментирует, изучает творчество других мастеров.

23

Работы мастера по батик из Республики Крым Нели Алексеевны Рошиной – это фейерверк ярких красок, цветущий мир природы и светлых радостных эмоций. Они заряжены доброй энергией, несут в себе тепло, любовь к прекрасному.

29

Получить специальность художника росписи по ткани в Республике Татарстан можно на факультете инноваций и традиций Казанского государственного института культуры. За более чем 20 лет существования факультета искусству росписи по ткани были обучены более тысячи человек.

Светлана Юрьевна Гарбузова – одна из ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства республики, чьим творчеством восхищаются во многих городах мира. Ее работы находятся в музеях Казани, Санкт-Петербурга, частных коллекциях в России и за рубежом.

СВОИХ КАНОНОВ ЯРКИЙ МИР

Гарбузова Светлана Юрьевна,
Заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан,
член Союза художников России

Я родилась в Казани. Моя мама София Даниловна Кузьминых – народный художник России и Татарстана, лауреат премии имени Баки Урманче. Она, в свою очередь, также родилась в творческой семье: ее мама была профессиональной вышивальщицей, отец был искусным резчиком по дереву.

Мама профессионально владела традиционной техникой кожаной мозаики, тиснения, вышивкой по коже и росписи тканей. Безусловно, ее творчество повлияло и на мой выбор профессии. После окончания школы я поехала в Москву и поступила в Технологический институт на факультет художественного моделирования одежды.

С батиком я познакомилась на 3 курсе института. Нам было дано задание выполнить эскизы для одежды в технике батик. Я решила, что у меня будут брюки и туника

из крепдешина. На тунику наносился рисунок в виде японской сосновой ветки, брюки тоже окрашивались. Педагог показала, как натягивать ткань, как работать со стеклянной трубочкой, в которую набирают резерв, как наносить резервом рисунок на ткань и затем раскрывать цвет. Подрамники у нас были профессиональные: размер 2 м x 1,5 м. На подрамники натягивается ткань, снизу подкалывается рисунок. Так как шелк тонкий, то рисунок просвечивает с лицевой стороны. И по линиям рисунка наносится резервирующий состав. Ему надо дать чуть подсохнуть, затем в соответствии с эскизом анилиновыми красителями расписывается все изделие. После того как все высохнет, ткань заворачивают в бумагу и запаривают в специальных автоклавах при высокой температуре с паром.

Тогда же на третьем курсе к нам на факультет пришел молодой, энергичный преподаватель – Вячеслав Михайлович Зайцев. Тогда у Зайцева еще не было своего Дома моды, и он создал в институте студенческий театр моды. Мы придумывали модели, делали эскизы, сами кроили, шили и сами же выходили на подиум. С удовольствием демонстрировали свои модели на подиумах Москвы для гостей Олимпиады-80. В 1982 году у Зайцева открылся Дом моды на проспекте Мира, и уже там под его руководством я делала свою дипломную работу.

Начальный этап моего творчества связан с работой в области монументально-декоративного искусства, с созданием произведений для оформления интерьеров. После института, приехав в Казань, я устроилась в художественный фонд, где было очень много заказов по росписи тканей. Самая большая работа была выполнена для кинотеатра «Октябрь» в Пестрецах. Это был сценический занавес размером 75 кв.м. Когда пришло время показывать худсовету свою работу, то пришлось нести ее в выставочный зал (сейчас это зал Галереи современного искусства), где занавес со второго этажа свисал до первого. Тогда я за свою работу получила похвалу художественного совета.

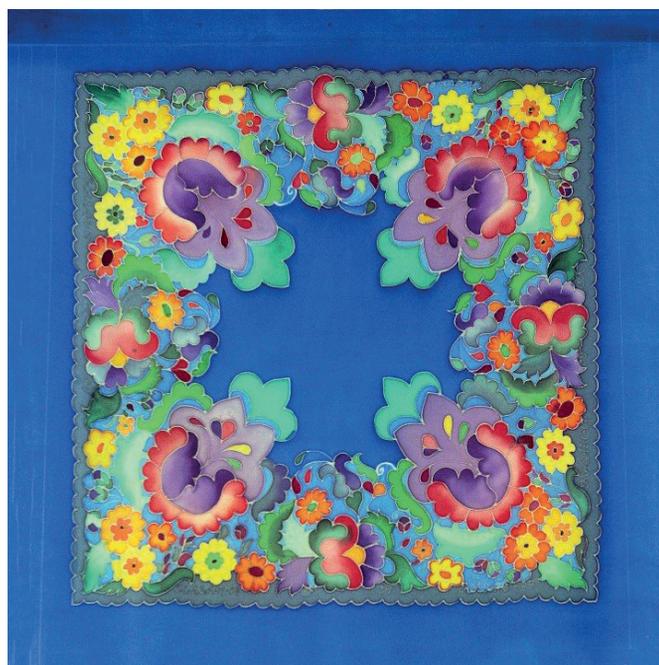
В дальнейшем я расписывала всевозможные панно – маленькие и большие. Многие работы были насыщены поэтическими и фольклорными образами татарского народа: панно «Джик Мерген» (тат. «Жик Мэргэн», по мотивам исторического дастана о борьбе волжских булгар с монголами в первой половине XIII века и о жизни Казанского ханства в XV-XVI веках), мини-батик «Су анасы» и другие.

В 1992 году принята в Союз художников России.

В 2003 году перевелась специалистом в «Палату народных художественных промыслов РТ». С 2004 года на протяжении 15 лет вела педагогическую деятельность в Казанском художественном училище имени

Н.И.Фешина. Вела курс «Дизайн костюма», в 2009, 2011 и 2019 годах состоялись дипломные выпуски. Интересной была выставка 2016 года в музее А.Мазитова «Светлана Гарбузова и ее ученики», где демонстрировались и мои работы, и работы моих студентов. К сожалению, на отделении «Дизайн костюма» батик я вела только один семестр, поэтому мои ученики, хотя и владеют этой техникой, но профессионально батиком не занимаются.

Целый пласт в моем творчестве занимает создание выставочных образцов костюмов (платки, шарфы, жилетки, шали, палантины, платья, блузы, украшенные росписью по ткани). Этим занималась и моя мама. И я очень была рада и горда, что в Национальной художественной галерее «Хазинэ» на юбилейной выставке, посвященной 80-летию моей мамы – Софии Кузьминых, были представлены и несколько наших совместных работ. Кстати, расписная шаль к знаменитому спектаклю «Голубая шаль» театра имени Галиаскара Камала создана нами в соавторстве. Мама сделала эскиз орнамента, я же нашла цветовое решение. И после утверждения конечного эскиза главным режиссером театра Марселем Салимжановым, я выполнила его в технике батик. Специфика

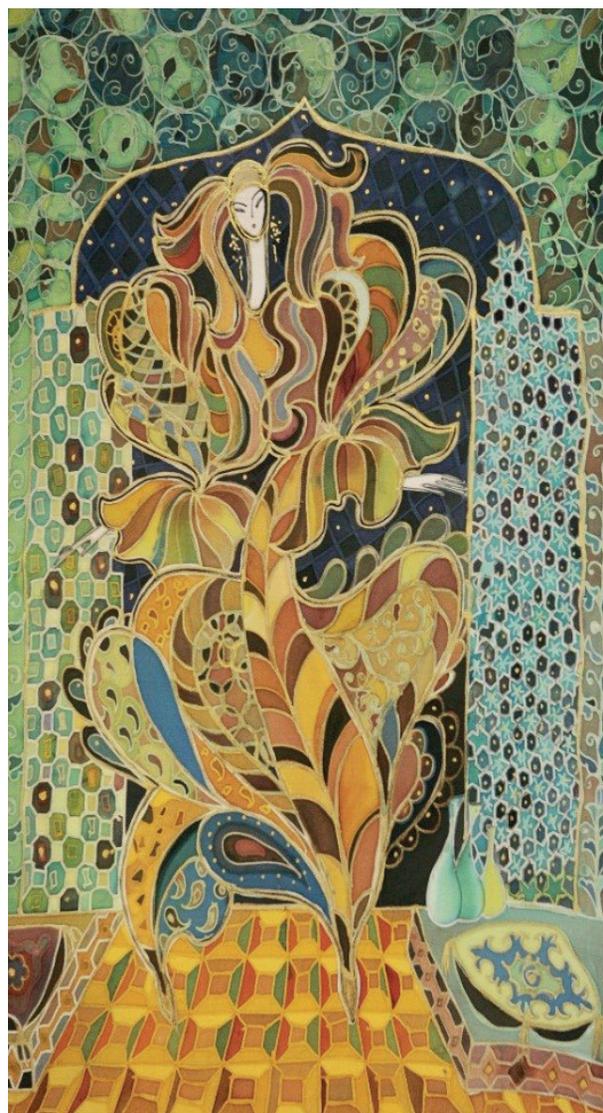
этого платка в том, что со сцены он должен быть виден и в дальних рядах. Поэтому рисунок крупный, а цвета – яркие.

Как правило, в росписи аксессуаров одежды используются мотивы татарского орнамента. Много платков и шарфов с национальным орнаментом в технике батика было расписано к 1000-летию Казани.

Работаю я в технике горячего и холодного батика, расписываю в основном на натуральных тканях. Объяснить, как рождается сюжет выставочного батика довольно сложно – это творческий процесс: и по мотивам фольклора, и из художественных и музыкальных произведений, да и просто «из головы».

Я занимаюсь не только батиком. В 2015 году у меня была персональная выставка «Параллели», потому что я всю жизнь параллельно делала то батик, то кожаную мозаику, то одежду. Один и тот же рисунок я могу выполнить в разных техниках.

Кожаной мозаикой, аппликацией, тиснением много и с большой любовью занималась моя мама. И я тоже влюбилась в загадочные древние орнаменты, фактуру кожи. Казанский шов невозможно выполнить

машинным способом. Это уникальная технология, ее нет ни у кого, кроме татарского народа. Я ее освоила и помимо сумочек в технике кожаной мозаики выполняю панно, картины. Я добилась мирового признания – мои работы побывали на выставках в Стамбуле, Пакистане, Франции.

Начиная с 1982 года с батиком, изделиями с кожаной мозаикой я участвовала во многих российских и зарубежных выставках.

Ничего сложного в батике нет, освоить его может каждый желающий. Сейчас много информации в интернете, можно посещать мастер-классы и онлайн, и в реальном режиме, материалы и инструменты, хотя и дорого, но можно заказать по интернету или купить в специализированных магазинах. Желательно пройти мастер-класс у профессионального преподавателя. Он заранее предупредит вас о возможных ошибках и уберезет, таким образом, от разочарования. Но, в любом случае, в технике батик есть очень много нюансов, постигнуть которые можно только со временем. И в каждой работе должны быть смысл, идея, заложенные автором. Как говорят мастера: «Батик – это своих канонов яркий мир». ■

Уникальные выставочные панно в технике батик художницы Галины Павловны Анютиной находятся в коллекциях Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Набережночелнинской картинной галереи, Елабужского государственного историко-художественного музея-заповедника им. И.И.Шишкина, в частных коллекциях России, США, Германии, Франции, Турции. По мнению искусствоведов, для авторского почерка художника характерны цветовой богатство, динамичный ритм, внимание к сюжетной проблематике.

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ МИР БАТИКА

Анютина Галина Павловна

Член международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, член Союза художников СССР, России и Татарстана, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан

Место моего рождения – село Черноково Богдановичского района Свердловской области – отличает разнообразие рельефа, живописно раскиданные улицы на высоком берегу реки Калиновки и в низине местечка Кулики на противоположном берегу с множеством родников, озерков и тополей, с нахлобученными грачиными гнездами. Ощущение простора, высокого неба, дальнего горизонта остались у меня с детства.

Окончила Свердловское художественное училище и факультет прикладного искусства Московского текстильного института им. А.Н. Косыгина. Учеба в столице предоставила широкие возможности для развития творческого потенциала. Обучение у компетентных преподавателей – Вячеслава Николаевича Козлова, Анатолия Ивановича Сафохина,

Гугу Матвеевича Манизер, посещение художественных выставок, занятия в знаменитой Театральной библиотеке, летние практики в Подмосковье, Ленинграде, Суздале, Галиче, Вильнюсе, Будапеште, участие в московских и зарубежных студенческих выставках – этим были наполнены годы учебы. На факультативе под руководством Софьи Александровны Малаховой освоила технику батика, выполнив квадриптих «Времена года», который был представлен на I Республиканской выставке декоративно-прикладного искусства в Казани.

По распределению в 1981 году была направлена в творческо-производственные мастерские Художественного фонда РСФСР в город Набережные Челны. Работала в технике монументальной настенной живописи, ручного ткачества (гобелен), ручной росписи по ткани. Именно в это время была основана Набережночелнинская профессиональная школа монументально-декоративного и станкового текстиля. В 1991 году я вступила в Союз художников России, в 1994 году – в Союз художников Республики Татарстан.

14 сентября 1993 года в Набережных Челнах в рамках Всемирного десятилетия культуры под эгидой ЮНЕСКО проходила международная научно-практическая конференция «Культура молодых городов», в которой приняли участие ученые и специалисты из 30 стран. На выставке, приуроченной к конференции, я представила триптих «Четыре стихии». К нему было выполнено множество вариантов эскизов, нарисован подготовительный картон, разведены колера – так выполняется сложная, выверенная композиция большого формата.

Для интерьеров культурно-развлекательного комплекса «Ромашкино» города Альметьевска в технике холодный батик были выполнены масштабные композиции на тему единства природы: «Вальс цветов», «Мир подводный и мир небесный», «Рыбы» и «Птицы» (общая площадь 78 кв. м). Для

фойе Органного зала города Набережные Челны по проекту архитектора Валерия Манукяна я выполнила шесть текстильных работ в авторской технике на тему музыки и природы родного края. Это мажорный триптих «Праздник» и минорный, более сдержанный в цветовом и ритмическом решении «Лесное озеро» (250x50x6).

Неисчерпаемым источником вдохновения является народное творчество, орнаментальный язык которого дошел до нас из глубин истории. Мотивы национального орнамента, ювелирного искусства, кожаной мозаики нашли отражение в работах «Ковер-самолет», «Дороги, ведущие в небо», «Цветок». К столетию со дня рождения Габдуллы Тукая выполнен цикл работ, посвященный творчеству великого поэта («День рождения Тукая», «Босоногое детство», «Заколдованный лес», диптих «Дом поэта»). К спектаклю Карима Тинчурина «Голубая шаль» созданы авторские «голубые шали» в технике ручная роспись по шелку, получившие одобрение выдающегося режиссера Марсея Салимжанова.

С 1979 года участвую в республиканских, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках. Провела 18 персональных выставок, где организую мастер-классы для желающих овладеть навыками искусства росписи по ткани.

«День рождения Тукая» 140x120,
«Под небом голубым» 120x120

Триптих «Четыре стихии» 80x300x3

В последнее десятилетие широкое распространение получили живописные пленэры и арт-симпозиумы – особая форма творческого общения, где за короткое время нужно создать произведение на определенную тему для завершающей выстав-

ки. Я приняла участие в Международных арт-симпозиумах по современному искусству в Елабуге, Всероссийских пленэрах в Яранске, Башкортостане и Крыму, в республиканских проектах в Чистополе, Булгаре, Заинске, Раифе.

«Казань весенняя» 60x80

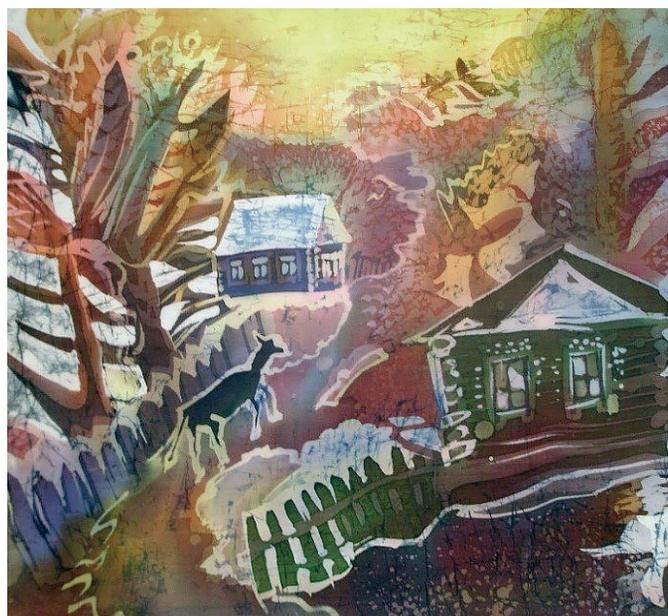
С 2007 года являюсь доцентом кафедры автомобилей и дизайна Набережночелнинского института КФУ, преподаю рисунок и текстиль. Мои студенты стали лауреатами всероссийских студенческих конкурсов, Международного конкурса «Российская неделя искусств» (Москва, 2020 г.).

Роспись по ткани привлекает меня безграничными возможностями – легкостью материала и глубиной содержания, строгой графикой холодного батика и колористи-

«Заколдованный лес».
Центральная часть триптиха 80x80

ческим богатством горячего, широким охватом видов техник – от небольших, почти акварельных зарисовок до тканых монументальных фресок для общественных интерьеров. Техника батика дает возможность усложнения и обогащения технического и смыслового решения, неисчерпаемого полета фантазии и импровизации. Из материалов предпочитаю хлопок и шелк, но иногда экспериментирую на искусственных тканях.

«Осенний вечер» 40x40

«Подсолнухи» 90x90

«Лето» 50x35

Темы моих произведений самые разные: цветы и деревья, звери и птицы, пейзаж и натюр-морт, сказочный фольклор и сюжеты на стихи Маяковского, Гумилева, Гарсиа Лорки, детские и женские образы – все, на что откликается душа и радуется глаз.

Являюсь лауреатом республиканских и все-российских фестивалей декоративного творчества и народных промыслов, всероссийских конкурсов педагогов и студентов, Всероссийской выставки «Вятская провинция». Почетным для меня было звание лауреата по итогам международного конкурса «Российская неделя искусств» в номинации «Художественный текстиль» (Москва, 2020 г.). В 2014 году удостоена звания заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан. Таков мой вклад в развитие уникального вида искусства – росписи по ткани – батика. ■

12 «Родина» 60x80

ИСКУССТВО ШЕЛКОВЫХ ПОСЛАНИЙ

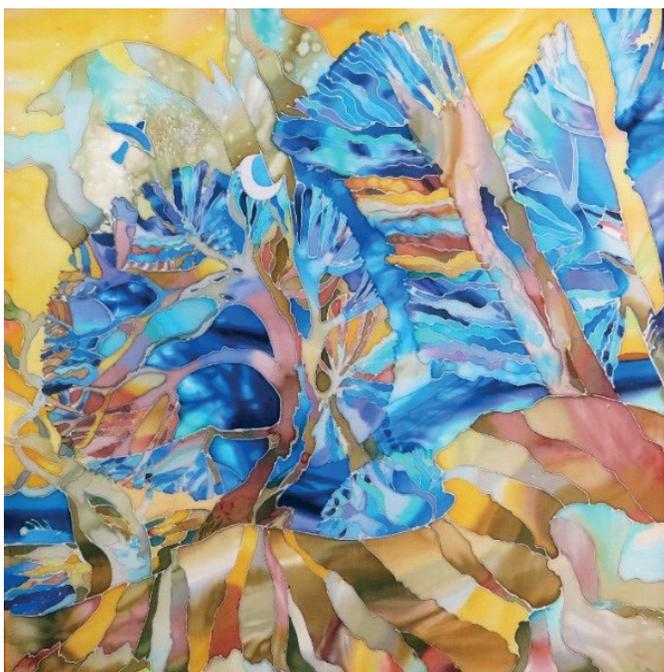

Диля Рашидовна Барышева,
член Союза художников
Татарстана и России,
преподаватель Зеленодольской
детской художественной школы
Республики Татарстан

Выпускница Казанского художественного училища и Чувашского государственного педагогического института, член Союза художников Татарстана и России Диля Рашидовна Барышева уже почти 30 лет занимается батиком. Она стала автором более десяти персональных выставок, которые прошли в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Елабуге, Йошкар-Оле, Лосхайме (Германия). Текстильные коллажи, шарфы, платки, палантины, роспись одежды и, конечно же, картины на шелке – все это части ее творчества. Любой из батиков художницы несет огромный поток солнца, света и то, что сейчас называют тонкой материей – положительную энергетику.

Я родилась в семье художника. Мой папа – Галиуллин Рашид Фатыхович, был к тому же еще и директором Зеленодольской художественной школы на протяжении 39 лет. Это и определило мою судьбу и профессию. Я училась в этой школе, затем окончила Казанское художественное училище и в 1984 году приступила к работе в должности преподавателя Зеленодольской детской художественной школы. Здесь в школе находится моя небольшая мастерская.

Еще в детстве меня заворожило одно услышанное мною слово – «батик». Оно словно окликнуло и развернуло меня в свою сторону. И я стала по крупицам собирать любую информацию, касающуюся батика. Вот маленькая заметка в «Юном технике», две вырезанные из старого журнала черно-белые картинки работ прекрасного мастера Ирины Вадимовны Трофимовой, которая одной из первых в СССР начала выполнять работы методом горячего батика. И вдруг оказалось, что подруга, работавшая в то время в Художественном фонде, знает технику холодного батика и может показать, как варить резерв, как его наносить. На ее

«Ветра огненные складки»

кухне в четыре руки мы нарисовали картинку, и я счастливая понеслась домой, чтобы попробовать сама. И вот у меня краски – три пакетика анилинового красителя из хозяйственного магазина, резерв собственного изготовления, кусок белого ситца и огромное желание писать «батик». С этого времени текстильные коллажи, шарфы, платки, палантины, роспись одежды и, конечно, картины на шелке стали неотъемлемой частью моего творчества.

Первые работы, которые я решила показать по папиному совету на серьезной выставке – это «Ностальгия» и «Ветра огненные складки».

Они были выполнены как раз теми тремя цветами анилиновых красителей для одежды, что у меня были. Это – коричневый, оранжевый и синий цвета. Но, как говорят художники, ограниченная цветовая гамма – это даже хорошо. И неожиданно для меня одна работа прошла на крупную региональную выставку «Большая Волга». Это был большой успех!

Потом ситуация с материалами кардинально изменилась. Стали появляться прекрасные немецкие, итальянские краски. Мне привозили их отовсюду! И мы с мужем сами возем их из всех зарубежных путешествий. Когда стали открываться специализированные магазины, стало легче и с натуральным шелком. Появилась доступная печатная и электронная информация о батике и техниках его выполнения.

При создании своих произведений я применяю основные техники оформления ткани: холодный и горячий батик, а также свободную роспись.

Холодный и горячий батик выполняю по заранее подготовленному рисунку и цветовому эскизу. В холодном батике рисунок переносится на ткань, потом обводится специальным резервирующим составом. Это делается для того, чтобы роспись не слилась по волокнам ткани в одно цветное

пятно и для разграничения друг от друга элементов композиции и сохранения сюжета. Холодный батик предполагает точную, выразительную, почти графическую линию. Для своих работ в этой технике делаю много натуральных рисунков. Мне нравится через рисунок понять структуру цветка, дерева или пейзажа, и только потом стилизовать его. Это дает возможность сделать натуральный рисунок более декоративным и подходящим для батика.

«Птица». Холодный батик

«Ночь полнолуния». Холодный батик

В горячем батике резервирующим веществом является расплавленный воск. Им могут наноситься линии рисунка и послойно покрываться целые плоскости, элементы сюжета. Обычно работу начинают с самых светлых пятен, закрывая их слоем расплавленного воска, сохраняют цвет и рисунок. Далее постепенно переходят к более темным или более ярким цветам, усложняя и утемняя цвета композиции, как бы углубляя пространство картины. Во время росписи ты не видишь окончательного результата, ты его предполагаешь, опираясь на опыт. И лишь потом, когда все слои прописаны, ты прогладишь весь воск утюгом через «миллион» слоев газеты. И вот тогда происходит та самая долгожданная встреча автора и его законченной работы – ты, наконец, видишь, что у тебя получилось! В этом и сложность, и загадочность, и ценность техники горячего батика.

Для горячего батика иногда требуются еще более стилизованные образы, здесь очень важна выразительность цветового пятна. А особое узнаваемое очарование горячему батикуют придают кракелюры-трещинки. Они образуются, если воощеную поверхность работы немного смять и покрыть поверх темным цветом. После проглаживания

«В мерцании звезд ночных». Горячий батик

«Молчаливая песня». Свободная роспись

«Я – хороший!». Живая роспись

«Иногда они поют». Свободная роспись

проявляется тот самый прекрасный нечаянный эффект кракле. Удивительным сплетением тонких трещинок он напоминает фактуру старой японской чашки.

Иногда работа может быть выполнена сразу, без подготовительного рисунка, достаточно небольшого композиционного эскиза. В этом случае я работаю в технике «свободной» росписи, которую иногда называют «живой росписью». Пишется она сразу цветовым пятном, не ограничивая ли-

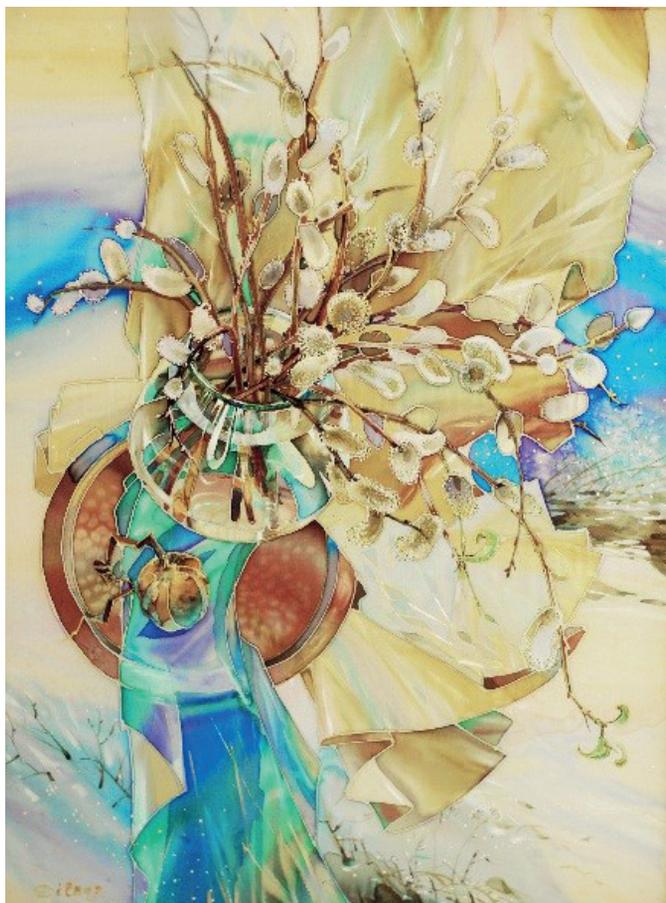
нией, пользуясь свойством растекания мазка или всего пятна, предугадывая его жизнь на шелке. Этой техникой особенно приятно писать цветы. Она позволяет создать более живой образ цветка и напоминает китайскую живопись в стиле гошуа (в ней используются тушь и водяные краски на шелковых бумагах).

Работы выполняю на китайском натуральном шелке разной плотности, обладающем тончайшей фактурой и прозрачностью, что придает росписи удивительную легкость и нежность. Для усиления силуэта или прорисовки некоторых деталей использую контур, обычно серебряного, золотого или черного цвета. Сейчас пользуюсь красками, не требующими закрепления, в основном это краски фирмы «Явана» или «Марабу». Ведущие темы в творчестве – пейзажные, цветочные и архитектурные мотивы. «Художник начинается с момента свободы», – так писал китайский художник Ци Бай-Ши. Меня часто спрашивают, как приходит вдохновение? Мне кажется, ответ в самом корне этого слова. Вдох – и ты свободен для

рождения замысла. Любая картина начинается с чувства и продолжается замыслом.

Источником вдохновения может выступать фольклор и художественные произведения. Так, триптих «Сны о скрытом смысле» выполнен под впечатлением стихов выдающегося персидского поэта-суфия Джалаладдина Руми, жившего в XIII веке. Нить содержания триптиха раскрывается через изображение одного из универсальных символов в мировой культуре – дерева.

В технике горячего батика выполнен триптих «Солнце и луна», появившийся благодаря одноименному стихотворению классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Его поэтические строки послужили названиями моих работ: «Спит крепко месяц до заката, а потом вновь улыбается земле своим лучом...», «И в колыбели золотой – звезда к звезде – созвездья дремлют...», «И свет их дружеский сияет над землей...». Есть работа «По мотивам Владимира Набокова».

«Весна». Горячий батик

Меня всегда вдохновляет природа, люблю изображать цветы. Своеобразие их красоты отражено в таких работах, как «Розовый полдень», «Пламенное сердце», «Лучезарный», «В твоём саду», «Пионы», «В лепестке лазорево-линейном». Триптих «Кабуки» посвящен ирисам – символу возвышенности и одухотворенности.

Часто сюжеты возникают сами: от впечатлений жизни, от увиденной красоты. И при наличии свободного времени, что очень важно. Иногда самое сложное – это абстрагироваться от кажущихся важными дел, переключиться внутрь себя и просто начать творить. В работах использую свои зарисовки. Люблю работать под музыку, которую выбираю по настроению, очень люблю джаз.

Работаю я и в области дизайна одежды. В 2001 году была удостоена диплома II степени в Межрегиональном конкурсе мастеров и умельцев «Золотые руки». В 2002 году была награждена дипломом I степени за авторскую роспись коллекции детской одежды «Кантри» в Республиканском конкурсе детских театров моды «Зольбаджат».

Мастер-класс

Участие в выставках, конкурсах, проведение мастер-классов — это залог творческого роста. Все выставки и конкурсы, в которых я участвую с 1991 года, мне очень дороги. Я организовала уже более 10 персональных выставок, они прошли в Казани, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах, Лос-хайме (Германия). В 2004 году участвовала в интернациональной выставке «Искусство региона» в Германии, мне присудили диплом III степени. Памятной стала и Республиканская выставка-конкурс «Алтын кош. Золотая птица – 2018», где я стала победителем в номинации «Авторский проект».

Открытие выставки «Летело лето»

Ряд моих работ приобретены Национальным музеем Татарстана, Государственным музеем изобразительных искусств Татарстана, есть мои произведения и в частных коллекциях (Татарстан, Россия, США, Германия, Польша, Венгрия).

Батик – очень древнее искусство, пришедшее к нам из Индонезии. Как и у всего, что связано с историей, в нем заложен глубокий сакральный смысл. Для индонезийцев – это путь духовного развития. Капля воска позволяет сохранить светлое и постепенно постигать глубину. Все, как в жизни любого мудреца. А уж про смыслы, заложенные в рождение шелка, и говорить нечего. Например, тутовые шелкопряды очень чувствительны к энергиям места и людей. И по тому, насколько чист и бел кокон, судили о внутреннем состоянии, чистоте помыслов человека, вырастившего его. И еще, шелкопряды не твоят кокон в период войн и бедствий, они ждут мира. Очень хочется сохранить этот красивый смысл и через свое творчество приумножить его ценность. ■

Ситдикова Альфия Исфатовна из Набережных Челнов принимает активное участие в городских, региональных, республиканских, всероссийских и международных выставках и конкурсах по батику, ее работы интересны и узнаваемы. Но она не считает себя мастером, потому что находится в постоянном поиске, экспериментирует, изучает творчество других мастеров.

В БАТИКЕ Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ВОЛШЕБНИКОМ

Ситдикова Альфия Исфатовна, художник-оформитель Дворца культуры «Энергетик» города Набережные Челны

Я родилась 22 ноября 1973 года в Набережных Челнах, куда мои родители приехали на строительство Камского автомобильного завода из Камско-Устьинского района. Художественное образование получила изначально в художественной школе, затем в училище и на художественно-графическом отделении Набережночелнинского педагогического института. С 1993 года и по сегодняшний день работаю художником-оформителем Дворца культуры «Энергетик» города Набережные Челны.

Творческую деятельность в качестве художника совмещаю с основной работой. Мои любимые направления в художественном творчестве – батик и пастельная живопись.

С техникой батик познакомилась на мастер-классах в художественном салоне Дома культуры «Энергетик». Занятия по горячему батику проводила член Союза художников России Татьяна Макарова, по холодному – член Союза дизайнеров России Розалия Мухаметзянова. После мастер-классов я стала экспериментировать с холодным и горячим батином.

«Счастье мое». Батик. Смешанная техника

Работы в технике пастельной живописи делаю с натуры, а все работы по батик у меня творческие. Сначала вынашиваю идею: иногда день, иногда месяцы. Затем рисую эскиз на бумаге, потом эскиз подкладываю под ткань, наношу резерв, если это холодный батик (чтобы краска не растекалась за пределы рисунка). Резерв на основе смеси бензина, парафина и резинового клея имеет специфический вредный запах.

«Дыхание лета». Горячий батик

В горячем батике использую горячий парафин, который растапливаю на «водяной бане» (тоже вредные испарения). В дальнейшем планирую приобрести профессиональный воскоплав – нагреватель позволяющий разогревать воск или парафин до необходимой рабочей температуры и батик-штифт – специальный инструмент для росписи ткани, который позволяет быстро и просто наносить линии резерва на ткань (используется обычно уже опытными мастерами, кто «набил руку» на технике горячего батика). Горячий батик – многослойный, сначала наносится на светлые места, затем на те места, где краска должна быть определенного оттенка. Само волшебство происходит на последнем этапе, когда начинаешь проглаживать работу утюгом – воск слой за слоем растворяется и проявляется картина. Горячий батик получается живописным. Сам процесс, конечно, трудоемкий, но очень увлекательный.

Интересными получаются работы в смешанной технике горячего и холодного батика.

«Мамина ласка». Батик. Смешанная техника

«Приятного чаепития». Батик. Смешанная техника

Во время творческого процесса я люблю тишину. Концентрируюсь на изделии, отвлекаюсь от повседневной суеты и как бы впадаю в медитативное состояние. Когда я пишу, каждый уголок моей души светится радостью. Работу могу сделать и за два дня, и за месяц. В каждую картину вкладываю частичку своей души. Батик – техника, благодаря которой я чувствую себя волшебницей, создающей яркие, непредсказуемые рисунки.

Я принимаю активное участие в городских, региональных, республиканских, всероссийских и международных выставках и конкурсах. Их уже почти два десятка. Выставки последних лет: городская конкурсная выставка «Художник года», «Анимал-арт» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», «Ра-

дуга души» в Доме дружбы народов в Казани, «Мосты дружбы» (г.Можга). В этом году я стала дипломантом Всероссийского фестиваля народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Сейчас готовлюсь к персональной выставке, которая состоится в ноябре в Набережных Челнах. Для меня дороги все выставки, где я участвовала. А лучшая награда – видеть, что людям нравятся мои работы.

Познать технику батика можно и самостоятельно. Для этого надо изучить специальную литературу, посмотреть по интернету уроки по росписи. И хотя самое главное – это желание научиться, все же нужно пройти мастер-классы по горячему и холодному батик. Начинающим мастерам также нужно знать,

«Букет». Горячий батик

что батик, как и другие виды творчества, затратное дело. Вам придется приобрести ткани, краски, резерв, подрамник, контура по ткани. Ну и не забудем про вредные испарения при работе с батиком.

Я еще не считаю себя настоящим мастером. Я в постоянном поиске, экспериментирую, изучаю творчество отечественных и зарубежных батикистов. Мне нравится

творчество наших челнинских художниц Галины Анютиной и Розалии Мухаметзяновой. Я вдохновляюсь творчеством Елены Ведерниковой из Удмуртии, восхищаюсь яркими работами художницы Юкио Наката из Японии, которая изучала традиционные навыки рисования батика на родине этого вида искусства – в Индонезии, мне нравятся батики Тансык Мажитовой из Казахстана. ■

Работы мастера по батик из Республики Крым Нели Рощиной – это фейерверк ярких красок, цветущий мир природы и светлых радостных эмоций. Они заряжены доброй энергией, несут в себе тепло, любовь к прекрасному.

БЕЗ УСТАЛИ СУДЬБУ БЛАГОДАРЮ

Неля Алексеевна Рощина,
мастер декоративно-прикладного
искусства Регионального центра
народных ремесел «Орънек»
Республики Крым

Я родилась в Казахстане, затем вместе с родителями переехала в Узбекистан. С 1978 года с семьей живу в Крыму, который я полюбила всей душой. Так сложилось, что не имея специального образования, начала рисовать именно здесь. Творчество привлекало меня всегда, но полностью я посвятила ему себя только в 50 лет, когда появилось больше свободного времени. Сначала расписывала доски, прошла обучение в Уфе на фабрике росписи посуды, делала натюрморты, акварели. А затем меня увлек батик.

Первым педагогом, открывшим мне мир батика, стала Вера Романовская – педагог студии «Коллаж» в Доме культуры села Мирное Симферопольского района. У нее я постигала азы росписи в технике холодного и горячего батика. С 2006 года я уже сама преподаю детям и взрослым батик и лепку из соленого теста в этом Доме культуры.

Работаю я преимущественно в технике холодного батика. Идей для воплощения хватает: красота крымской флоры и подводного мира Черного моря, предметы,

хранящие историю полуострова, но особенно люблю цветы. Цветы я пишу с натуры, выращенной большей частью на собственном участке, поэтому мой батик получается таким натуральным. Да и батиком я стала заниматься, потому что люблю писать цветы. Любимые работы: «Ирисы», «Подсолнухи», «Маки».

Свои произведения оформляю в легкие бамбуковые рамы. Наверное, я единственная в Крыму, кто таким образом сочетает легкость бамбука и невесомость шелка.

Потом мне захотелось большего. К 2009 году относятся мои первые пробы росписи по одежде, сначала на шарфах, затем на туниках. Сюжеты остались те же.

В 2006 году состоялась моя первая персональная выставка в Русском культурном центре. Персональные выставки с успехом

прошли в Симферопольском Доме художника, Симферопольском художественном музее, Крымском этнографическом музее, Национальной библиотеке им. И.Франко, в Доме писателя Ивана Шмелева. Одна из недавних персональных выставок – «Без усталости судьбу благодарю» состоялась 1 февраля 2021 года в Литературно-художественном музее-заповеднике «Киммерия М.А.Волошина». На презентации выставки среди гостей присутствовали заместитель генерального директора музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» Тамара Стеблюк, заведующий Домом культуры города Старый Крым Евгений Пузачев, председатель Крымской региональной общественной организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской», руководитель Центра развития художественного творчества «Киммерия» города Старый Крым Вероника Чеканова.

Мои работы побывали на выставках в России, Белоруссии, Украине. В 2020 году в рамках проекта «Огни Солхата» мне

посчастливилось побывать в Казани, представить свои работы татарстанцам и провести для желающих мастер-класс.

Фотокаталог своих работ я веду в социальных сетях (ВК, Одноклассники). Слежу за творчеством своих коллег по батикку:

Рушани Бодрединовой из Башкортостана, Натальи Тачиной из Иваново, Татьяны Кисловой из Симферополя.

Помимо батика я занимаюсь живописью (акварель), лепкой из соленого теста, вытынанками (вид художественной работы

с бумагой, слово «вытынань» обозначает вырезать).

Через свои работы я передаю красоту мига-мгновения и цвета мира. Я благодарю судьбу, что Бог дал мне такую возможность. ■

Получить специальность художника росписи по ткани в Республике Татарстан можно на факультете инноваций и традиций Казанского государственного института культуры. За более чем 20 лет существования факультета искусству росписи ткани были обучены более тысячи человек.

Казанский государственный институт культуры имеет в своем составе структуры, которые построены на изучении народной художественной культуры. Одной из таких структур в свое время был Институт национальных искусств, на базе которого в 1999 году была создана кафедра декоративно-прикладного искусства, как основа для развития направлений в изучении народной художественной культуры, а также основ изобразительных искусств. В истории факультета было много преобразований, в результате которых в настоящее время сформированы и получили свое развитие направления подготовки, связанные с изобразительным и декоративным искусством, деятельностью в сфере музеологии, культурологии и искусствоведения, а также дизайна. Ныне организован факультет инноваций и традиций народной художественной культуры, в составе которого работают две кафедры: «Кафедра музеологии, культурологии искусствоведения», «Кафедра изобразительного искусства и дизайна». Факультет осуществляет подготовку по девяти профилям, в том числе по профилю «Текстильный дизайн», где проводится обучение и батик.

Первым преподавателем батика была Лейсан Рашитовна Хадиева. В 2007 году ее сменила выпускница кафедры декоративно-прикладного искусства Александра Николаевна Погорелова – автор учебного пособия «Художественная роспись по ткани» (Казань. 2008).

С 2018 года искусству батика студентов обучает ученица Л.Р.Хадиевой и А.Н.Погореловой, выпускница кафедры декоративно-прикладного искусства Ольга Викторовна Гуськова. ■

Я, БАТИК И СТУДЕНТЫ

Гуськова Ольга Викторовна, преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна факультета инноваций и традиций народной художественной культуры Казанского государственного института культуры

Творческий путь я начала с окончания в 2004 году Школы искусств №15 в Казани. В 2006 году я поступила в Казанский государственный университет культуры и искусств на кафедру декоративно-прикладного творчества. Тогда из всего возможного разнообразия техник меня больше всего привлекали технологии декорирования текстиля, такие как: кружевоплетение, ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вышивка, художественная роспись по ткани.

Педагогический опыт я приобрела еще в студенческие годы, иногда заменяя преподавателей. Я демонстрировала способы росписи ткани на практических занятиях для студентов младших курсов. У меня был опыт преподавания и в детской студии.

После окончания института я получила квалификацию руководителя студии декоративно-прикладного искусства. Я работала над несколькими проектами в области декоративно-прикладного искусства, искала себя в современных течениях.

В 2018 году мне предложили заменить одну преподавательницу на время ее декретного отпуска. Я с удовольствием согласилась вернуться в родной институт в качестве преподавателя. В том же году я прошла переподготовку на право преподавания в вузе предмета «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

Среди основных преподаваемых дисциплин я продолжаю развивать технику художественной росписи ткани и передаю

опыт студентам. И мне есть чему их научить. В 2019 году я заняла первое место на Международной выставке-конкурсе современного искусства «Неделя искусств в Индии». В 2020 году на международном конкурсе по художественному текстилю в рамках Российской недели искусств награждена Дипломом II степени.

Моя программа адаптирована для студентов с базовыми, минимальными знаниями основы цветоведения, колористики и построения декоративной композиции. Данная программа рассчитана на поэтапное изучение дисциплины «Роспись по ткани» и затрагивает как основные теоретические, так и практические знания.

Дисциплина разделена на блоки (модули) и строится по принципу «от простого к сложному». Первый блок отведен изучению истории развития росписи ткани в Азии, Европе и зарождению технологии в России. Изучаем развитие Каргопольской кубовой набойки, термины и технологию работы, основоположников батика в России. Основное внимание уделяем биографии художников, их творческому пути, технологическим особенностям создания работ и их композиции. Восхищаемся творчеством Сергея Давыдова (ведущего специалиста по технике батика, руководителя первого в России Центра батика, создателя уникальных инструментов и авторской техники росписи, автора книг

по технике батика), техникой Заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств и мастера горячего батика Ирины Трофимовой, ее особенностям построения композиции, а также других художников.

Далее я начинаю знакомить студентов с материалами, свойствами текстильных волокон, понятием гигроскопичности ткани, возможностями впитывающих свойств и цветопередачи, отличительными способностями ткани в зависимости от плотности переплетения нити, прозрачности и яркости красителей. Предпочтение мы отдаем натуральным волокнам. Благодаря

способности поглощать влагу, они надежно удерживают водные красители, позволяя нанесенным пигментам оставаться яркими. Это многократно увеличивает шансы подобрать нужный оттенок по предварительно подготовленному эскизу. Также знакомим с возможностями красок по росписи ткани, их свойствами: растекаемостью, цветопередачей, смешиваемостью и колористическими особенностями при выборе композиции. Дополняется блок практическими занятиями: «Узелковый батик», «Свободная роспись ткани», «Роспись загрунтованного оргалита», «Эффектарные соли», «Шибури», «Трафаретная роспись», «Оттиски и штампы».

Следующим блоком изучения предмета является техника «Холодный батик».

Исходя из своей практики, довожу до студентов, что гарантией успеха является четкое соблюдение условий технологии нанесения резервирующего состава:

1) определить плотность ткани, изучить ее особенности влагопоглощения;

2) нанести резерв, расположив трубочку под углом 90° относительно поверхности ткани;

3) вести линию, слегка нажимая на ткань, скорость регулировать в зависимости от плотности ткани;

4) для максимального закрепления результата стоит проложить резервирующую линию после полного высыхания с обратной стороны для гарантии предотвращения подтеков;

5) роспись стоит начинать не ранее 6 часов после нанесения в зависимости от влажности воздуха в помещении.

Следующим блоком изучения дисциплины является «Горячий батик». По традиции учимся технологии создания по принципу «от простого к сложному». Изначально студенты должны почувствовать свойства парафина к резервированию. Изучаем декоративную технику «Набрызг», «Кракелюр» (россыпь мелких трещин на поверхности ткани, эффект «состаривания» картины). Далее в изучении техники «Горячий батик» переходим к изучению метода «В одно перекрытие» при помощи инструмента чантинг (инструмент для нанесения жидкого воска на ткань), а далее – по запатентованной методике нанесения резервирующего состава

Сергея Давыдова «Многослойное перекрытие». Часто обращаемся к способу оформления по технологии И.Трофимовой. Завершаем творческий процесс итоговой работой.

Горжусь, что мои студенты становятся дипломантами престижных конкурсов и арт-проектов. В 2021 году Мария Нестерова заняла I место в Большом городском арт-фестивале художников в Санкт-Петербурге, Риана Закирова – I место на фестивале «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея искусств – 2021».

В вузе часто практикуем принцип междисциплинарных отношений. Идеальный тандем с предметом «Роспись по ткани» образуют проектирование или декоративная композиция. Это совместная работа двух дисциплин над разработкой проекта и композиции для дальнейшего выполнения в материале. ■

ЖДЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ,
ДОПОЛНЕННЫЕ ФОТОГРАФИЯМИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
evgeniya.shemelova@tatar.ru.

ГБУ «Таткультуресурсцентр»
Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, 74 а
E-mail: evgeniya.shemelova@tatar.ru

Редактор Е. Г. ШЕМЕЛОВА
Дизайнер Д. Л. НАВРОЗОВА

Казань-Казан
2021
выпуск 9