

З. А. Кринская

Екатеринбург

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОБРАЗЫ ТЕХНИКИ БАТИКА НА о.БАЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текстиль, батик, Юго-Восточная Азия, Бали, индуизм

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается история происхождения и символика тканей в технике батика на о. Бали. Проанализировано влияние Индии, Китая на развитие батика. Выделены три большие группы, на которые можно подразделить балийские батиковые ткани по типу заполнения узором: батики с геометрическими, растительными орнаментами и мифологическими мотивами. На основе проведенного исследования выявлены самобытные черты батика о. Бали с учетом связи его символики с индуизмом и местными автотонными верованиями.

Z. A. Krinskaya

Yekaterinburg

THE ORIGIN AND THE IMAGES OF BALINESE BATIK TECHNIQUE

KEY WORDS: textile, batik, South-East Asia, Bali, Hinduism

ABSTRACT: This article reviews the history of the origin and the symbolism of Balinese textile in batik technique. The influence of India and China on the development of batik is analyzed. All types of Balinese batik textile by the type of pattern can be divided into three big groups: batiks with geometric, floral and mythological motifs. On the basis of the study original features of the Balinese batik in its connection with the symbols of Hinduism and local autochthonous beliefs are revealed.

Юго-Восточная Азия представляет собой один из самых богатых и необычных регионов по производству текстиля. Это подтверждается наличием многочисленных техник окрашивания текстиля и тем, что текстильные узоры сложно и неочевидно взаимодействуют с системами верований. С технологиями выделки ткани передаются культурные коды, закрепленные в орнаменте. Важная роль, которую одежды играют в церемониях, обрядах и религии, – причина ценности изучения ткани для науки. В Юго-Восточной Азии выделка ткани приобретает роль особого вида искусства. [3]

Одной из самых интересных стран в плане изучения техник росписи ткани является Индонезия. Веками наряду с существованием локальными верованиями оно испытывало влияние индуизма, буддизма и ислама. Из этого сплава культур изолированных в древние времена островов рождается богатое разнообразие в методах производства ткани – текстиль Индонезии, а особенно, батиковые ткани знамениты во всем мире. [1]

Некоторые исследователи считают, что техника батика пришла из Индии, но также существует мнение, что индийские методы техники окрашивания ткани никогда не были распространены в Юго-

Восточной Азии, несмотря на очевидное сходство. Возможно, что Индия только стимулировала развитие батика в Индонезии, где простые формы этого метода уже существовали.

Очень ярко индийские мотивы проявляются в текстиле жителей о. Бали. С XVI века индуистские традиции в Индонезии вытесняются исламом, сохраняются они, главным образом, у балийцев [2]. Благодаря этому в балийском батике мы видим отражение древних образов и этим он представляет большой интерес даже в сравнении с более развитым и популярным батиком о. Ява, где главная религия – ислам, и вследствие этого изображения более стилизованные.

Обряды и ритуалы на о. Бали символически насыщены. Церемония спиливания зубов (клыков верхней челюсти – обряд половозрастной инициации, предваряющий вступление во взрослую жизнь), по мнению жителей Бали, символизирует усмирение животного начала в человеке и является социализирующим обрядом, после прохождения которого подросток становится членом общества.

Одежда людей, повседневная и церемониальная, ткань, из которой они изготовлены, тоже имеют большое значение в жизни балийцев. Даже храмы и скульптуры на Бали оборачиваются тканями – они уподобляются человеку и ритуально «одеваются».

В контексте традиционной балийской культуры, одежда, как и многие вещи на о. Бали имеет божественное происхождение. Одна из богинь – Ратих, богиня луны, научила людей выделывать одежду из растительных материалов. Поначалу люди использовали траву, чтобы укрывать свое тело, затем они стали носить набедренные повязки, сделанные из древесной коры. «Простые предметы одежды из этих материалов надевались изолированными племенами Юго-Восточной Азии вплоть до двадцатого века. <...> И сейчас, когда доступны другие материалы для изготовления одежды, в культуре этих людей листья используются для ритуальных одеяний. Примера-

ми могут служить персонификация злого духа, заключенного в древесное волокно, на острове Буру в Индонезии; маски шаманов Борнео; одежда танцоров, облаченных в эти волокна, в деревнях племен «бали-ага», а также изящные складчатые головные уборы из пальмовых листьев горцев Бали и Ломбока» [4. С. 34].

Сильнее всего на систему верований и культуру о. Бали повлияли Индия и Китай. Главная религия на острове – индуизм (согласно переписи населения 2000 года ее исповедуют около 93 % населения). Остальные 7 % – мусульмане, буддисты, христиане и другие [6]. Несмотря на малую долю исповедующих другие религии, балийцы толерантны к представителям различных конфессий. Как сказал нам один из местных жителей: «Мы верим во все религии. Мы почитаем и Будду, и Христа».

О влиянии Китая говорят традиционные китайские мотивы, использующиеся в батике, – собаки-львы, драконы и фениксы, тигры, олени, лиричные мотивы с цветами и бабочками. Влияние Индии на развитие батика представляется косвенным. Этот метод окрашивания в более примитивной технике был уже в древности представлен на Бали как ткань в полоску или клетку в технике батика.

Некоторые шаблоны для батика изначально были только прерогативой правителей. Тем не менее, в самых важных священных ритуалах, связанных с задабриванием духов и уничтожением зла, с принесением богатства королевству и человеку, применялся обычный батик с простыми узорами.

«Веками элементы индубуддийской традиции внедрялись в культуру Юго-Восточной Азии. <...> Текстиль Юго-Восточной Азии является адаптацией идей древней Индии и трансформацией индийского дизайна ... с учетом локальных эстетических принципов. Однако существовавшие в одно время индуистские религии в Малайзии и Индонезии были заменены исламом. На сегодняшний день индуизм в Юго-Восточной Азии существует только на

Бали, хотя следы индийского буддизма остаются очевидными в системе синкретических верований других людей, особенно яванцев» [4. С.151].

С конца XVIII века и по сей день, батйки служат национальной одеждой индонезийцев (как мужчин, так и женщин) в виде *каина пандянг* - прямоугольного полотна размером около 250x105 см., драпируемого на теле от талии до лодыжек. Мужчины носят также батиковый *саронг*, представляющий собой такое же полотно, и головной платок из той же ткани [3. С. 32]. Женщины дополняют костюм широким плечевым батиковым шарфом и *кебайя* - приталенной блузкой с длинными рукавами.

Сейчас батик на Бали представлен по большей части саронгами – полосами ткани, которые надеваются на талию и подвязываются поясом. При этом на одном конце полотна идет особый узор (*кепала* – вытянутые треугольники или ромбы) – этот конец лежит сверху, внахлест на другой конец ткани. Подвязывается ткань на талии, на линии пупка. По представлению балийцев верхняя часть тела человека – «чистая», нижняя – «грязная», пояс являет собой границу между двумя «мирами», саронг скрывает «грязную» часть. Другие типы батиков имеют свои функции. Если ребенок плачет, мать утирает его лицо краем *каин пандянг* – почти сразу ребенок успокоится [3. С. 67].

Батик у балийцев имеет магические свойства, из этого мы можем сделать вывод, что изготовление батикового текстиля является значимым духовным религиозным действием. И сейчас батик на Бали используется в различных обрядах и ритуалах и имеет сакральное значение. Тем не менее, из-за популяризации и развития туризма батик стал использоваться не только в национальной одежде балийцев, но и для покроя одежды современного типа. Это привело к тому, что традиционные методы окраски батика вручную заменили фабричным окрашиванием [5].

По типу заполнения узорами балийский батик можно подразделить на

три большие группы: батйки с геометрическими и растительными орнаментами, а также батйки с «космогоническими», мифологическими мотивами.

Первая группа батиков является самой древней. В нее входят ткани с расположением узора по диагонали, зигзагом и ковровым заполнением всей поверхности (батик украшается ромбами, квадратами, овалами и кругами). К «диагональным» батикам относятся ткани, украшенные орнаментом в виде S-образных *спиралей-парангов* (от названия индонезийского клинка). Диагональные ряды белых, бежевых спиральных линий на темном коричневом, синем фоне символизируют идею круговорота жизни.

Батйки, имеющие чисто растительный орнамент (цветущие деревья, оформленные по краям букетами и венками, цветы с вьющимися стеблями и листьями), встречаются несколько реже. Обычно мастера соединяют растительные и геометрические формы. Скорее всего, изначально растительные орнаменты копировались с привозных шаблонов из Индии [4].

К третьей группе батиков относятся ткани с изображением религиозно-мифологических символов, в декоре которых зашифрованы, в частности, трёхчастная структура универсума, представляемая узорами с изображением Гаруды – верхний мир, змей-нага – нижний и древа жизни – средний. Древо в свою очередь символизирует все три сферы в единстве: крона – небесная сфера, ствол – земная, корни – подземная. Постоянным мотивом «космогонических» батиков является узор «священная гора», символизирующая гору – группа холмов, скомпонованных в одну композицию. «Под религиозным влиянием Индии древние мифические рептилии трансформировались в могучих змей-нага». [4. С. 195] Часто встречаются изображения храмовых построек «расколотые крылатые врата <...> близки по внешнему виду к современным балийским храмовым комплексам» [4. С. 199].

Здесь мы представили краткий обзор истории происхождения и символики

узов балийского батика. Текстиль, окрашенный в такой технике, имеет много общего с индонезийским батиком в целом, его орнаментация и образы схожи с узорами Явы, но благодаря сохранению

индуизма в качестве главной религии и его симбиотическим связям с автохтонными племенными верованиями он приобретает яркие самобытные черты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М. : Искусство, 1982.
2. Муриан, И. Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV века. – М. : Искусство, 1981.
3. Inger McCabe, E. Batik. Fabled cloth of Java. – Singapore: Periplus Editions (HK) Ltd, 2004.
4. Robyn, M. Textiles of Southeast Asia. Tradition, Trade and Transformation. – Singapore: Periplus Editions (HK) Ltd, 2003.
5. Raffles, T. S. The History of Java. – L. : John Murray, 1830.
6. 24th FAPA Congress, Bali – Indonesia, September 13-16, 2012[электронный ресурс]. URL: <http://www.fapa2012.com/venue/congress-venue/about-bali.html>