

УДК 745.5

ИСКУССТВО БАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ- СОВРЕМЕННОКОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Е.Ю. КУЗНЕЦОВА, А.А. ЛАРЬКИНА

Поволжская академия образования и искусств имени
Святителя Алексия, митрополита Московского, 445028,
Тольятти, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается творчество современных тольяттинских художников в области искусства батика – Е. Арнольд, М. Хосиной, В. Пахомовой, А. Шаклеиной; кратко описан их творческий путь в батике и представлен художественный анализ произведений различного назначения с точки зрения тематики, стилистики, использования художественных средств. Выделяется религиозная тема в творчестве таких мастеров батика, как М. Хосина и В. Пахомова. Авторы анализируют перспективы развития искусства батика в Тольятти сквозь призму реализуемых образовательных программ учебными заведениями города, в том числе и художественными школами. Освещается образовательная и творческая деятельность студентов и педагогов Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти, реализующего программу «Художественная роспись по ткани». Осуществлена попытка определения уникальности развития искусства батика в Тольятти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусство батика, Тольятти, художники, образование, стилизация, природные мотивы, религиозная тематика.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

THE ART OF BATIK IN THE WORKS OF TOGLIATTI CONTEMPORARY ARTISTS. DEVELOPMENT PROSPECTS

E.Y. KUZNETSOVA, A.A. LARKINA

The Volga Academy of Education and Arts in honour
of St. Alexius, 445028, Tolyatti, Russian Federation

ABSTRACT. The article examines the work of contemporary Togliatti artists in the field of batik art – E. Arnold, M. Hosina, V. Pakhomova, A. Shakleina, describes their creative path in batik and presents an artistic analysis of their works of various purposes in terms of themes, stylistics, and the use of artistic means. Religious themes are highlighted in the works of such batik artists as M. Hosina and V. Pakhomova. The prospects for the development of batik art in Togliatti are analyzed through the prism of educational programs implemented by educational institutions of the city, including art schools of the city. The educational and creative activity of students and teachers of the College of Technical and Art Education of Togliatti, implementing the program "Art painting on fabric", is considered. An attempt is made to highlight the uniqueness of the development of batik art in Togliatti.

KEYWORDS: batik art, Togliatti, artists, education, stylization, natural motifs, religious themes.

CONFLICT OF INTERESTS. The authors declare the absence of conflict of interests.

Рисунок 1. Работы Елены Арнольд

Искусство батика – одно из ведущих направлений современного декоративного искусства, совмещающее в себе техники и приёмы живописи, рисунка, витража и мозаики, служащее эстетическому оформлению различных предметов быта и пространств – от элементов одежды до оформления интерьеров [4]. Зародившись в Индонезии, наиболее популярен в России батик стал во второй половине XX века, в период поддержки данного вида деятельности на правительственном уровне (постановление «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и лёгкой и местной промышленности») и выхода батика из области утилитарного и оформительского назначения в область искусства – батик стал появляться на выставках союзного и международного значения [2]. Именно в данный период произошло формирование производственных организаций, так или иначе содействующих развитию батика, и открытие таких направлений подготовки, как художники-текстильщики в ведущих художественных вузах страны.

В научной литературе искусство батика представлено узким спектром источников, в основном рассматривающих батик с технологических или педагогическо-методологических аспектов. В разрезе искусствоведческого исследования данного вида искусства можно выделить публикации М.В. Асалхановой [2], раскрывающие его символику и историю формирования в России, а также М.Б. Азимовой [1], освещающей искусство росписи ткани, в том числе и батика.

Цель данной статьи – рассмотреть творчество тольяттинских художников, работающих в технике батика, с точек зрения сюжетности, тематики, стилистики, определить перспективы развития данного вида искусства в городе.

Говоря о бытовании искусства батика в г. Тольятти, следует отметить общую характеристику творческой, художественной составляющей города: несмотря на молодость и промышленную ориентированность, искусство в городе динамично развивается и представлено широчайшим спектром, что подтверждается активностью

и количеством действующих творческих союзов, а также созданием новых творческих площадок и выставочных пространств. Добавим и тот факт, что все вузы города на протяжении тридцати лет готовят специалистов в области творчества – художников, дизайнеров, модельеров.

Изучая историю искусства батика в России, можно сделать вывод, что профессиональным направлением работы это искусство изначально становилось для художников, которые искали новые приёмы и средства выражения для решения творческих задач. Данная тенденция сохранилась и в наше время – многие профессиональные художники и дизайнеры находят себя в искусстве батика. Так сложился и творческий путь художника по батiku, ведущего педагога Колледжа технического и художественного образования города Тольятти Елены Анатольевны Арнольд, которая на протяжении многих лет готовит студентов по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» профиля «Художественная роспись тканей».

Знакомство Елены с батиком началось во время учёбы в Свердловском архитектурном институте (ныне Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова), где ещё перед студентом-дизайнером была поставлена проектная задача оформления парикмахерской, в рамках реализации которой была разработана серия панно на шёлке в технике холодного батика. Возможности данного вида искусств необычайно заинтересовали будущего батичиста, Елена погрузилась в самостоятельное изучение возможностей батика и выполнение заказов, а уже гораздо позже свою основную профессию промышленного дизайнера сменила на профессию преподавателя декоративно-прикладного искусства.

Анализируя произведения батика Е. Арнольд, можно сказать, что художница работает над различными темами, широкий спектр которых объясняется и выполнением заказных работ, и настроением автора. Большое количество произведений связано с природой, художнице любимы природные мотивы – цветы, деревья, травы. Характер росписи декоративный, стилизация – неотъемлемая часть творчества Елены, позволяющая превратить природные формы в красивую орнаментально-декоративную

Рисунок 2. Аксессуары одежды в исполнении Е. Арнольд

композицию. Изучая работы Е. Арнольд, можно увидеть, что многие из них серийные – выполнены в рамках одной темы, в единой стилистике, схожим композиционным строем (рисунок 1).

Интересны для анализа и аксессуары одежды, расписанные художницей в технике батика (рисунок 2): так, поражают шарфы, где при помощи простейших художественных средств – точка, линия, геометрические фигуры – создаются уникальные дизайнерские графические композиции. Интересно и колористическое решение данных работ – какие-то уводят зрителя к мысли о южноафриканских мотивах, другие – к эмоциональным состояниям. Е. Арнольд в своём творчестве умело совмещает абстрактное и сюжетное: так, шелковый платок (рисунок 2) представляет собой маленькую историю из жизни, пронизанную настроением семейного уюта и добра. Елена мастерски работает с цветом, в её работах поражает сложность оттенков, глубина, гармоничность сочетаний, хотя автору близки и абстрактные цветовые композиции в росписи ткани. Художница работает в различных техниках батика: холодный, горячий батик, смешанные техники. Елена – активный участник творческого сообщества Тольятти – ежегодно становится участником выставок и конкурсов разного уровня.

Благодаря педагогической деятельности Е. Арнольд была сформирована целая плеяда специалистов художественной росписи по ткани. Среди многих талантливых выпускников Елены нужно выделить Марию Хосину. Мария – художник-мастер по текстилю, начав свой творческий путь в Тольятти, в настоящий момент творит и работает в Москве. В различных техниках батика Мария работает с 2010 года. Является участницей художественных выставок различного уровня, её работы находятся во многих частных коллекциях. В своём творчестве она особо выделяет религиозную тематику. Так в 2020 г. в родном городе в музейно-выставочном комплексе Поволжской академии Святителя Алексия была открыта персональная выставка художницы «Встреча с чудом» (рисунок 3). М. Хосина представила серию работ на библейские темы, выполненных в технике холодного батика, в исполнении которого основную роль играет контурный рисунок, заполняемый цветом и его оттенками.

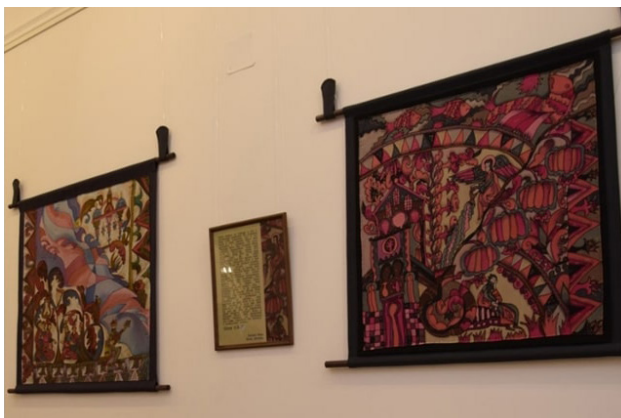

Рисунок 3. Работы М. Хосиной. Экспозиция выставки «Встреча с чудом» в выставочном зале Поволжской академии Святителя Алексия

Рисунок 4. Работы В. Пахомовой

Художнице удалось провести аналогию техники холодного батика и стилистики средневековых миниатюр, что послужило основным мотивом к выбору источников вдохновения. Ими стала серия миниатюр X века, иллюстрирующих «Толкование на Апокалипсис» испанского монаха и богослова Беатуса и миниатюры XV века, созданной в армянской провинции Васпуракан – одном из главных средневековых культурных центров Армянского нагорья [8]. В своей серии работ М. Хосиной удалось переосмыслить средневековую художественную традицию в современном декоративном искусстве и воплотить уникальную историю о библейских чудесах. Мария создаёт работы сериями, считая, что именно так можно наиболее полно раскрыть тему. Часто она использует один рисунок с разными цветовыми сочетаниями, что позволяет экспериментировать, наблюдать, как цвет влияет на восприятие. Одно колористическое решение не исчерпывает всех возможностей эскиза, особенно когда речь идёт о платках и шарфах. Вариативность сюжетов, объединённых стилем и темой – отличительная черта созданных художницей коллекций.

Ещё одним ярким современным представителем искусства батика в городе Тольятти является Виктория Пахомова. Искусство батика художница осваивала поступательно: первое знакомство произошло в школьном возрасте при обучении в Художественной школе им. М. Шагала, в юности девушка прошла курс по росписи ткани в Ивановском художественном текстильном училище, затем стала слушателем мастер-классов в центре батика С.Г. Давыдова (г. Москва). Как отмечает сама Виктория, именно мастер-классы определили, что батик – это то, с чем она свяжет свою профессиональную и творческую деятельность. В. Пахомова занимается батиком на протяжении десяти лет. Темы творчества различные и выбираются по велению души и сердца, сюжет складывается в зависимости от обстоятельств, но особо любимы художницей натюрморты, цветы и орнаменты. Стилистика её творчества определяется смешением реалистического и декоративного (рисунок 4). Созданные Викторией произведения хранят тепло сердца и рук, а техника позволяет художнице экспериментировать в создании мно-

Рисунок 5. Панно «Храмовая архитектура Тольятти», В. Пахомова

гослодных художественных произведений.

Анализируя творчество В. Пахомовой, можно сказать, что ей ближе живописное начало, тонкие тональные переходы цвета, тени, свет, рефлексy – всё это неотъемлемая часть работ художницы. Показателен в данном плане натюрморт с физалисом и яблоками, в котором автору удалось создать живописное произведение, сохранить пространственность и объёмность. Получая второе высшее образование в Поволжской академии Святителя Алексия по профилю «Изобразительное искусство», Виктория выполнила дипломную работу «Храмовая архитектура Тольятти» (рисунок 5) в технике батик, открыв для себя широту и глубину религиозной тематики.

Панно масштабно, его размер 120 см на 90 см, исполнение сюжета отличает плоскостность, вневременность и внепространственность – характерные черты для религиозного искусства. На панно одновременно представлены различные храмы города, объединённые уникальным миром природы, холмы, горки, стилизованные деревья, как будто бы иерусалимские кипарисы и пальмы, бескрайнее небо,

стилизованное под волнующееся море. Ключевым центром панорамной композиции является Преображенский собор – кафедральный собор города Тольятти, окружённый Венчальным храмом Петра и Февронии Муромских, Храмом трёх великих вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Часовней во имя святого Архистратига Божиего Михаила, Храмом во имя Всех Святых, в земле Русской просиявших. На панно можно увидеть и гражданскую архитектуру г. Тольятти – здание Волжского автомобильного завода.

Помимо творческой деятельности, художница передаёт своё мастерство и раскрывает возможности техники обучающимся детского творческого объединения «Школа батика». Творчество юных учеников-батичистов выставляется на разных выставках; примечательно, что в детских работах можно увидеть и храмовый пейзаж, и природу Самарского края. Также В. Пахомова активно сотрудничает с художественными музеями города, регулярно проводит мастер-классы для желающих

познакомиться с искусством батика. Виктория отмечает, что батик – непредсказуемая техника, она создаётся человеком, и реверсом действует на него только положительно и умиротворяюще, органично входит в жизнь.

Другим талантливым батичистом Тольятти является художница Алла Шаклеина. Её творчество связано с лёгкими цветочно-летними и растительными мотивами. Стилистика декоративная, причём стилизация в работах Аллы – это средство фантазирования, эксперимента. Искусство батика в исполнении А. Шаклеиной во многом носит прикладной характер.

Работу «Пробуждение» (рисунок 6) художница описывает следующим образом: «Сюжет этой картины был задуман мной как символ пробуждения новой жизни. Будь то весна или утро нового дня. Мне хотелось отобразить свежесть утра, показать это через весенний цветок – ландыш, что в жизни всё повторяется и за зимой всегда приходит тепло».

Проанализировав творчество современных представителей искусства батика в Тольятти, очертим его перспективы развития. Нужно отметить, что важным в этом вопросе является образовательная составляющая. Как уже отмечалось ранее, в Тольятти готовят профессиональных мастеров по художественной росписи текстиля, реализует данную образовательную программу Колледж технического и художественного образования. Учитывая узкую специализацию, на данный профиль набирают один раз в два года. На протяжении 4-х лет обучающиеся изучают приёмы творческой и исполнительской деятельности в области росписи ткани, осваивают различные техники и технологии создания художественного оформления текстиля: холодный и горячий батик, смешанные техники, художественную роспись, трафаретную и узелковую технику [3]. Темы для росписи различны, вдохновение студенты черпают из русских сказок, народных праздников, истории России и Самарского края (рисунок 7), природы, архитектуры и т. д.

Творческие работы студентов и преподавателей ежегодно выставляются на площадках города. Так, в апреле 2022 года в выставочном зале Лицея искусств открылась выставка курсовых и дипломных работ студентов «И мастерство, и вдохновение» (рисунок 8), где представлены сюжетные панно

Рисунок 6. Работа «Пробуждение», А. Шаклеина

в технике батика. Также творчество ребят активно популяризируется в социальных сетях в тематической творческой группе колледжа [5].

Основы искусства батика в Тольятти преподаются и в дополнительном детском образовании. Так, в художественных школах города (например, Детская художественная школа № 3, Детская художественная школа им. И.Е. Репина) в рамках реализации дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» в программу предмета «Работа в материале» включён объёмный раздел «Батик» [6; 7].

Рассмотрев творчество нескольких ярких представителей искусства батика в Тольятти, можно сделать вывод, что всем художникам близка природная тема, декоративность и стилизация. Тема и вдохновение определяют стилистику исполнения и выбор тех-

нологии исполнения произведений. Интересным является то, что некоторые представители (М. Хосина, В. Пахомова) находят в искусстве батика схожесть с православным искусством иконы, фрески, книжной миниатюры и создают свои работы в разрезе религиозной тематики. Молодые художники-студенты активно транслируют через искусство батика русскую культуру, используют национальные символы для репрезентации национальной идентичности как

Самарского региона, так и России в целом. Возможно, аспект связи творчества с национальной и православной культурой, в долгосрочной перспективе, будет выделять тольяттинских художников-батикистов среди остальных. Развитая многоступенчатая система художественного образования города позволяет воспитывать талантливых и самобытных мастеров, а выставочные пространства города дают возможность их дальнейшего успешного продвижения.

Рисунок 7. Серия работ «Животный мир Самарской области», студенты 2 курса, ГАПОУ КТиХО

Рисунок 8. Экспозиция выставки студентов ГАПОУ КТиХО «И мастерство, и вдохновение», Лицей искусств г. Тольятти

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Азимова М.Б. Искусство росписи тканей // Евразийский научный журнал. 2016. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-rospisi-tkaney> (дата обращения: 05.04.2022).
- 2/ Асалханова М.В. Из истории текстильного искусства // Царскосельские чтения. 2013. № XVII. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-tekstilnogo-iskusstva> (дата обращения: 05.04.2022).
- 3/ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти». 2022. URL: <http://www.ktiho.ru/> (дата обращения: 16.04.2022).
- 4/ Грязнова А.А., Седова И.Г. Искусство батика как средство эстетического воспитания детей // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4–4. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=13584> (дата обращения: 12.04.2022).
- 5/ Искусство в колледже г. Тольятти. URL: <https://vk.com/public192184622> (дата обращения: 12.04.2022).
- 6/ Программа по учебному предмету ПО.01.УП.04. Работа в материале. URL: http://tdhsh.smr.muzkult.ru/media/2021/04/01/1248908114/rabota_v_materiale.pdf (дата обращения: 10.04.2022).
- 7/ Программа учебного предмета «Работа в материале». URL: <http://repinka-tgl.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%92-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%951.pdf> (дата обращения: 10.04.2022).
- 8/ Сямина О. В выставочном зале Поволжского православного института открылась персональная выставка Марии Хосиной // Поволжская академия образования и искусств имени святителя Алексия Московского: сайт. 18.12.2020. URL: https://pravinst.ru/about_the_university/news/2774/ (дата обращения: 16.04.2022).

REFERENCES

- 1/ Azimova, M.B. (2016), "The art of painting fabrics", *Yevraziyskiy nauchnyy zhurnal* [Eurasian scientific journal], no. 6, Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-rospisi-tkaney> (Accessed 05 April 2022). (in Russ.)
- 2/ Asalkhanova, M.V. (2013), "From the history of textile art", *Tsarskosel'skiye chteniya* [Tsarskoye Selo Readings], no. 17, Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-tekstilnogo-iskusstva> (Accessed 05 April 2022). (in Russ.)
- 3/ Art in the college of Tolyatti (2022), Available at:

<https://vk.com/public192184622> (Accessed 12 April 2022). (in Russ.)

4/ Gryaznova, A.A., Sedova, I.G. (2015), "The art of batik as a means of aesthetic education of children", *Mezh-dunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik* [International Student Scientific Bulletin], no. 4–4, Available at: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=13584> (Accessed 12 April 2022). (in Russ.)

5/ Program for the subject PO.01.UP.04. *Rabota v materiale* [Work in material] (2021), Available at: http://tdhsh.smr.muzkult.ru/media/2021/04/01/1248908114/rabota_v_materiale.pdf (Accessed 10 April 2022). (in Russ.)

6/ Program for the subject "Rabota v materiale" [Work in material] (2017), Available at: <http://repinka-tgl.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%92-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%951.pdf> (Accessed 10 April 2022). (in Russ.)

7/ State Autonomous Vocational Educational Institution of the Samara region "Togliatti college of technical and artistic education" (2022), Available at: <http://www.ktiho.ru/> (Accessed 16 April 2022). (in Russ.)

8/ Syamina, O. (2020), "A personal exhibition of Maria Khosina opened in the exhibition hall of the Volga Orthodox Institute", *Povolzhskaya akademiya obrazovaniya i iskusstv imeni svyatitelya Aleksiya Moskovskogo: sayt* [Volga Academy of Education and Arts in honour of St. Alexius: website], December 18, Available at: https://pravinst.ru/about_the_university/news/2774/ (Accessed 16 April 2022). (in Russ.)

Сведения об авторах

Кузнецова Евгения Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства, Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского
E-mail: evgeniya2293@yandex.ru

Ларькина Алена Андреевна, студентка III курса кафедры изобразительного искусства, Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского
E-mail: larkina-1997@mail.ru

Authors information

Evgenia Yu. Kuznetsova, Cand. Sc. (Art Criticism), Associate Professor of Department of Fine Arts, Volga Academy of Education and Arts in honour of St. Alexius
E-mail: evgeniya2293@yandex.ru

Alena A. Larkina, student of Department of Fine Arts, Volga Academy of Education and Arts in honour of St. Alexius
E-mail: larkina-1997@mail.ru