

УДК 677

Филинкова Тамара Александровна

студентка 4 курса ф-та конструирования и моделирования одежды, НОУВПО Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

Filinkova Tamara Aleksandrovna

Student, Fashion Design Department, Liberal Arts University – University for Humanities (Ekaterinburg)

Лаврова Людмила Борисовна

доцент кафедры конструирования и дизайна одежды, НОУВПО Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

Lavrova Lyudmila Borisovna

Associate Professor at Clothes Design Chair, Liberal Arts University – University or Humanities (Ekaterinburg)

**ТРАДИЦИОННАЯ ЯПОНСКАЯ
ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ
ТКАНЕЙ «СИБОРИ» КАК
ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ КРЕАТИВНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ**

**TRADITIONAL JAPANESE
«SIBORI» FABRIC DYEING
TECHNIQUE AS THE CREATIVE
SOURCE FOR DESIGNING
A CREATIVE CLOTHS
COLLECTION**

Аннотация

В статье исследуется процесс окрашивания ткани в традиционной японской технике «сибори». Дана историческая справка. В ходе исследования рассмотрена история техники, раскрыта специфика различных приемов окрашивания, а также применяемых материалов и инструментов. Результаты исследования применены на практике при проектировании творческой коллекции моделей одежды.

Ключевые слова: творческий источник; узелковый батик; техника «сибори»; «tie-dye» – психоделический рисунок в виде спирали; японский сад камней Рюан-дзи; краситель индиго; тенденции моды; разработка творческой коллекции.

Abstract

The article explores the fabric dyeing process in the traditional Japanese «sibori» fabric dyeing technique. The historical survey was presented. In the course of the research the history of the dyeing technique was reviewed, the specific features of different fabric dyeing methods were revealed and the materials and instruments used were described. The results were put into practice for designing a creative cloths collection.

Keywords: creative source; nodular batik; «sibori» fabric dyeing technique; «tie-dye» – a spiral psychedelic drawing; Japanese rock garden Ryōan-ji; indigo dye; fashion trends; designing of creative collection.

В XXI веке, когда модная индустрия может предложить любой рисунок с помощью компьютерной программы, разработанный принт переносится на ткань и доставляется заказчику за 3–4 дня, в дизайне одежды очень большое значение приобретает ручная работа. Ценность моделей возрастает, так как они приобретают эксклюзивность, а дизайнер, владеющий традиционной техникой исполнения, имеющей древние истоки, становится носителем очень ценной информации, и одной из его задач становится сохранение и передача мастерства следующим поколениям.

Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до наших дней. Искусство украшать ткани пришло к нам из глубины веков, а крашение и набойка тканей являются одним из самых давних ремесел. Родиной их считают Китай и Индию, где еще примерно за

4 тыс. лет до нашей эры применяли для этого природные красители растительного и животного происхождения [3]. Позднее технологии окрашивания тканей и отчасти формирование традиционного костюма были завезены в Японию.

Японский костюм сложился на основе заимствованных форм, однако в процессе его дальнейшего развития появилась самобытная культура японской одежды, включавшая систему государственных кодексов, комплекс народных верований и эстетических взглядов.

Изначально примитивные формы и конструкция одежды были далеки от современных. В процессе развития японский костюм испытал влияние многих факторов: климата, местных традиций и иностранных влияний, технических новшеств и быта. Благодаря контактам с соседними странами – Кореей, Китаем, Индонезией, в Японии появились новые ткани и виды одежды. Заимствования стали базой для творчества жителей японских островов: никогда не оставаясь в первозданном виде, они изменялись и затем входили в традицию. Огромный пласт материковой культуры, перенесенный в Японию, трансформировался под влиянием древних японских традиций и эстетических представлений. В результате этого синтеза родилась своеобразная национальная культура японского костюма.

В период Дзэмон и Яей в основном развивались технологии получения сырья для ткачества и окрашивания готовых тканей. Большинство технологических процессов были завезены из Южной и Восточной Азии. Плетение, вязание и отбеливание заимствованы с островов Тихого океана, а контакты с Китаем дали Японии ткацкий станок с челноком. Спецификой тканей полотняного переплетения объясняется появление кроя по прямым линиям, который оставался неизменным на протяжении всей истории японского костюма, вплоть до середины XX века.

Прямой крой стал первой из основ традиционной японского костюма и отчасти обусловил появление многослойности в одежде, внесенной в мировую моду японскими дизайнерами (Кензо Такада, Иссей Мияке, Йоджи Ямамото, Рэй Кавакубо и др.) в 70–80-х годах XX века.

Что касается технологий окрашивания тканей, то они появились в основном на Японских островах. Окрашивание тканей выполняло не столько декоративную функцию, сколько охранительную. В качестве красителей использовали лекарственные растения, которые наделялись магическими свойствами, поэтому полученный из них цвет приобретал особое значение.

Узелковый батик является одним из самых древних способов окрашивания ткани. Дословно с японского «shibogu» означает «скручивать, сжимать, сдавливать». Техника, насчитывающая многовековую историю, имеет и другие названия: «plangi» (собираение и завязывание) в Малазии и Индонезии, «tritik» (стежка и стягивание) в Африке, «bandhana» (узелковый батик) в Индии, а также многие другие. Вероятно, традиция резервации отдельных участков ткани перед погружением ее в раствор с красителем была заимствована из Китая (техника «кокэти»), в Японии же ее появление относят к VI–VIII вв.

Позднее появляется термин «санкэчи», который переводится как «три способа украшения ткани». В одном слове собраны все известные на тот момент технологии получения узора на полотне:

- «рокэчи» – «восковое окрашивание». Аналог современного горячего батика;
- «кекэчи» – «окрашивание складыванием», когда краска наносится на ткань по трафарету;
- «кокэчи» – самый древний способ, при котором участки полотна, которые должны были остаться незакрашенными, защищались с помощью намотанных ниток.

В VIII в. традиционный костюм императорского двора состоял из многослойных одежд и каждая ткань была окрашена в определенный цвет. Помимо окрашивания, ткани богато украшались вышивкой. Простолюдины же использовали для

окрашивания конопляную и хлопчатобумажную материю. Однако они все больше совершенствовали технику окрашивания и научились создавать разнообразные тонкие узоры, которые имитировали вышивку гладью. Такие орнаменты не уступали по своей красоте нарядам высших сословий, а времени на изготовление требовали значительно меньше. Постепенно появился метод «тсуджигихана». До сих пор неизвестно, кто именно и когда изобрел этот способ. Однако мы знаем, что к XV веку это был один из основных способов украшения тканей, особенно для ко-содэ (то, что мы обычно называем «кимоно») – главной детали одежды самурайской знати. Ткань в этой технике окрашивалась довольно просто: участки полотна защищали от краски листьями или обертками молодых побегов бамбука, в результате получались равномерные, регулярно чередующиеся неокрашенные фрагменты, а потом ткань расписывали красками в свободной технике [1].

В начале XVII в. на тракте Токайдо, связывающем Эдо и Киото, существовало поселение Аримацу. Его жители наладили производство небольших полотенец «тэнугуи», окрашенных в узелковой технике «сибори». Оно стало настолько прибыльным, что деревня процветает до сих пор. Для получения узоров мастера плотно натягивали ткань на деревянный колышек, а затем туго обматывали его нитью. Таким образом они работают по сей день. Считается, что легкое кимоно «юката» с узорами «сибори» и крупный орнамент, обычно расположенный на одном плече, произошли именно из Аримацу [4].

К XIX в. производство окрашенных тканей в технике «сибори» начало сокращаться. В Японии происходили серьезные изменения, а мастера сибори из-за большой конкуренции друг с другом оказались на грани экономического кризиса. Однако один из мастеров придумал новый способ окрашивания ткани – «сирокагэ» – «белая тень» – более известный как «араси-сибори», или «буря, шторм». Белую ткань с плотно заложеными складками наматывали на бамбуковый шест, а затем опускали в чан с индиго. Несмотря на то что для «араси-сибори» часто было необходимо два мастера, из-за чего процесс окрашивания становился дороже, он все равно оказался экономически более выгодным, так как требовал меньших затрат труда [2].

До 1937 г. окрашенные ткани активно экспортировались. Однако в послевоенные годы изменился уклад жизни в Японии. Женщины стали одеваться по-западному, традиционные костюмы использовались только для официальных мероприятий. Искусство окрашивания тканей оказалось под угрозой. Но в моде дизайнеры часто обращаются за вдохновением к традиционным техникам.

В Европе 70–80-х гг. возрождается интерес к Востоку, небывалую популярность обретает окрашивание «tie-dye», с помощью которого можно получить психоделический рисунок в виде спирали, столь любимый у движения хиппи. По всему миру художники по ткани и модельеры экспериментируют с техниками, а созданные ткани используют для коллекций. Высокий интерес к «сибори» подтверждает, что техника содержит в себе огромный потенциал и до сих пор жива как искусство, несмотря на свой возраст.

Существует несколько наиболее популярных способов работы с тканью и красителем в технике «сибори». Из комбинации двух основных видов – узелкового и способа стежки – создаются неповторимые орнаменты.

Узелковые техники «сибори» предполагают создание узора на ткани с помощью стягивания ее отдельных участков нитью. Благодаря плотной обвязке краситель из раствора не проникает под обмотанные участки, поэтому они остаются неокрашенными.

• «Нэ-маки»: мотивы из колец, создаются с помощью обвязывания нитью отдельных точек на ткани, внешний вид кольца зависит от плотности и ширины обмотки;

- «хонэусомб» («медовые соты»): жгут из ткани стягивают в кольцо, благодаря чему получается орнамент, напоминающий соты, а также градиентная окраска материала.

В стеганой технике создание орнамента происходит благодаря предварительному прошиванию ткани наметочным швом (шов «вперед иголку»).

- «Мокумэ» (древесная фактура): параллельные линии стежки, нити которой стягиваются, дают интересный рисунок, напоминающий кору дерева;

- «карамацу» («японский жаворонок»): орнамент состоит из концентрических кругов, расположенных в шахматном порядке, считается, что темные линии, расходящиеся от центра круга, символизируют ветви сосны. Ткань необходимо закладывать в складки и прошивать, затем нити затягиваются;

- «ори-нуй»: с помощью этой техники можно получить различные линии, в виде зубьев, нить необходимо наметать на складку ткани;

- «маки-нуй»: с помощью шва «через край» получают узор «шеvron» (угловая скобка);

Техника «маки-агэ» предполагает сочетание стежки и узлов нитей.

Отдельно стоит отметить знаменитое «араси-сибори», описанное ранее. Существуют два вида расположения полос в этой технике: горизонтальное («хосойто еко кайре») и диагональное («хосойто итидо кайре»). Направление зависит от положения ткани относительно колышка во время намотки.

Также выделяют «тесудзи-сибори» – это гофрирование ткани с последующим ее обвязыванием нитью или закреплением деревянными дощечками. Узор напоминает ветви плакучей ивы. Хотя чаще всего он применяется для создания более графичных орнаментов [1].

Рис. 1. Примеры окрашенных тканей в техниках «нэ-маки», «мокумэ» и «араси-сибори» диагональное (слева направо)

Сочетание этих техник было использовано при создании тканей для творческой коллекции одежды «Сибори», источником вдохновения для которой послужил японский сад камней Реандзи. Известен он тем, что в нем расположено пятнадцать камней, но на самом деле замечаешь лишь четырнадцать. Пятнадцатого камня перед глазами нет, его загораживают соседние. Делаешь шаг по деревянной галерее, расположенной вдоль края песчаного прямоугольника, и снова четырнадцать камней. Пятнадцатый – тот, что до сих пор был сокрыт и теперь появился, но исчез другой камень. Еще один шаг, и гениально спланированный хаос предстает в иной композиции, состоящей из пятнадцати камней, из которых один всегда остается невидимым. Это математически организованное человеком пространство, которое как будто бы создано природой, учит монаха искать то, что сокрыто, видеть то, чего не видят другие, понимать, что всегда есть что-то спрятанное от глаз, не лежащее просто так на поверхности [5].

Коллекция посвящена медитации в прохладе тенистой деревянной галереи сада камней. Она об умиротворении, свободе от посторонних мыслей и внутреннем

покое. Для нее были созданы свободные силуэты, а рисунок для тканей продиктовали особые бороздки, которые создаются на песке вокруг главных камней сада.

Творческий источник и стилевое направление являются основой формирования креативной коллекции «Сибори». Прослеживается влияние Востока (Япония) во взаимосвязи конструкции, формы и декора. Традиционно для «сибори» применен краситель индиго, он и продиктовал главный цвет для коллекции. Помимо глубоких синих оттенков, в коллекции можно увидеть голубой, белый, серебряный и черный. Цветовая гамма отвечает тенденциям сезона весна–лето 2015, а также отсылает зрителя к источнику вдохновения дизайнера – саду камней с его серо-голубыми оттенками.

*Рис. 2. Творческая коллекция «Сибори»
(автор Т. А. Филинкова, конкурс молодых дизайнеров факультета конструирования
и моделирования одежды «Креатив-2015»)*

В результате проведенного исследования были изучены различные приемы окрашивания ткани в технике «сибори» и проверены на практике, а созданная коллекция одежды, отвечающая тенденциям моды, доказывает актуальность данной техники в современной моде и искусстве. Вещь, созданная вручную, способна поражать своей красотой, она всегда ценится выше во многом за те трепетные чувства, которые вызывает у ее обладателя. Наверное, пока эти чувства не иссякнут, интерес к техникам, подобным «сибори», не пропадет.

Литература

1. Японский батик: техника сибори : пер. с англ. – М. : Ниола-Пресс, 2010.
2. Горюшкина Н. История рукоделий: сибори – батик по-японски! // Osinka.ru: мода, шитье, рукоделие : [сайт]. – URL: <http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Sibori.html>
3. Соболева Е. И. Узелковая окраска тканей : метод. разработка урока в рамках реализации комплексной модифицированной дополнительной образовательной программы по предмету «Художественный текстиль» для учащихся художественной школы второго года обучения. – URL: <http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/10/13/uzelkova-okraska-tkaney-metodicheskaya>
4. Искусство узелкового окрашивания // Восточный стиль. – 2010. – 26 декабря. – URL: <http://orientstyle.ru/>
5. Цветов В. Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи. – М. : Политиздат, 1986.