Batik
the Soul of Indonesia

2016 HansaeYes24
International Cultural Exchange Exhibition

HansaeYes24 Foundation
한세예스24문화재단

CONTENTS

인사말 한세예스24문화재단 이사장 이계우 08

기획의 글 한*인니문화연구원장 사공 경 / 큐레이터 유달이 10

전시

Part1 클래식 바틱 15

족자카르타 지역
솔로 지역
치르본 지역
뻐칼롱안 지역
라셈, 마두라 지역 외

Part2 컨템포러리 바틱 67

브라마 티르타 사리
하리 다르소노
아즈미아
알레이라
바틱 세계 디자인 수상작 외

바틱에 대하여 77

바틱의 제작과정 및 역사
왕실 전용 바틱 문양 8가지와 그 의미

CONTENTS

Greeting 08

Curatorial Essays 10

Exhibition

Part1 Classic Batik 15

Yogyakarta(Jogja)
Solo
Cirebon
Pekalongan
Lasem, Madura etc.

Part2 Contemporary Batik 67

Brahma Tirta Sari
Harry Darsono
Azmiah
Alleira
Batik World Design Winners etc.

Introduction of Batik 77

2016 한세예스24문화재단 국제문화교류전에 초대하면서

한세예스24문화재단이 주최하는 국제문화교류전 "Batik, the Soul of Indonesia (바틱, 인도네시아의 영혼)"에 오신 것을 환영합니다. 한세예스24문화재단은 국가 간의 관계를 경제적 협력 관계뿐만 아니라 문화와 인간애를 나누는 관계로 발전시키고자 하는 취지로 설립된 기관으로서, '2015년 베트남 현대미술전'에 이어서, 2016년에는 '인도네시아 바틱전'을 개최하게 되어서 여러분을 초청하는 영광을 가지게 되었습니다.

본 재단이 국제문화교류 전시회를 개최하게 된 동기는 경제관계가 많은 친구국가라 할지라도, 문화와 역사, 철학에 대한 서로의 깊은 이해가 진정한 '앎'과 '벗'의 밑거름이 될 수 있고, 경제관계도 넓고 깊어진다는 생각에서입니다. , 앞으로도 해외, 특히 아세안 국가의 다채로운 문화예술을 국내에 소개하는 국제문화교류전을 지속적으로 개최할 계획입니다.

한국과 인도네시아는 1973년 외교관계를 수립한 이래 경제적으로 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 인도네시아는 동남아 최대의 경제국이자 세계 4위의 인구 대국(2억5,000만명)이며 풍부한 자연자원과 문화를 가진 기회의 땅으로 주목 받고 있습니다. 또한 평균 연령이 29세로 한국(40세)과 비교해 월등히 젊은 역동적인 나라입니다. 앞으로 인도네시아와의 경제적, 문화적, 인적 교류는 더욱 활발해질 것이며, 양국의 많은 젊은이들이 서로의 나라를 찾게 될 것입니다. 본 전시회는 이러한 상호교류를 강화하는데 기여할 수 있을 것입니다.

이번 전시회에서 소개하는 바틱(Batik)은 인도네시아의 전통 수공예 직물 염색법으로, 2009년에 유네스코 인류무형문화유산에 등재되기도 한 세계적인 문화유산입니다. 바틱을 통해 전시를 관람하는 여러분들이 인도네시아인들이 삶을 대하는 태도와 마음을 느낄 수 있는 소중한 기회를 가졌으면 합니다.

인도네시아 속담에 "자바(수도 자카르타가 위치한 인도네시아의 중심 섬) 땅을 한번 밟은 사람은 꼭 다시 밟게 된다"는 말이 있습니다. 또 인도네시아라는 국호는 천의 얼굴을 가진 매력적인 땅이라는 뜻이라고 합니다. 이번 전시를 찾은 발걸음이 인도네시아의 문화에 흠뻑 빠지는 첫 걸음이 되기를 바랍니다.

2016. 06. 22
한세예스24문화재단
이사장 이 계우

2016 Hansae Yes24 Foundation Invitation to the International Cultural Exchange Exhibition

Welcome to "Batik, the Soul of Indonesia", the International Cultural Exchange Exhibition hosted by Hansae Yes24 Foundation. As an institution established with the aim to enhance relationships between countries not only from an economic cooperative stand point but also from a cultural and humane perspective, following up on its "2015 Vietnamese Modern Art Exhibition", Hansae Yes24 Foundation is honored to be able to invite you all this year to "Batik, the Soul of Indonesia".

The Foundation decided to host the International Cultural Exchange Exhibition based on the belief that, even with an amicable economic partner country, an in-depth understanding of the country's culture, history and philosophy can serve as the strong basis for genuine "knowledge" and "friendship" and can also further widen and reinforce the economic relations. We plan to continue hosting International Cultural Exchange Exhibitions in the future to introduce to Korean citizens diverse culture and arts from overseas, in particular from ASEAN countries.

Republic of Korea and Indonesia have maintained close economic ties since establishing diplomatic relations in 1973. Indonesia is South East Asia's largest economy and is a populous power with the world's fourth largest population of 250,000,000. It draws attraction as a land of opportunity with an abundance of natural resources and culture. Furthermore, with an average age of 29, it is a young and vibrant country compared to Korea (average age of 40). In the future, the economic, cultural and personal exchanges with Indonesia will be more active, and many young adults from both countries will seek to visit the other country. This Exhibition will contribute to the enhancement of such mutual exchanges between the two countries.

Introduced in this Exhibition, Batik is a traditional Indonesian handicraft cloth-dyeing technique and is also a world cultural heritage recorded with the UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2009. Through Batik, we hope that all visitors of the Exhibition will have the valuable opportunity to experience the attitude and minds of Indonesians towards life.

There is an Indonesian saying, "anyone who sets foot on Java (a central island of Indonesia where the nation's capital, Jakarta, is located) will certainly return". Also, the name of the country, Indonesia, means an attractive land having thousands of faces. We hope that your visit to this Exhibition will become your first step to being completely captivated by the culture of Indonesia.

2016. 06. 22
Chairman of the Board, Hansae Yes24 Foundation
Kye-Woo Lee,

바틱, 느린 영혼의 여행

바틱에는 시계의 시간이 아니라 자연의 시간이 흐른다. 철학의 시간이 흐른다. 바틱은 한없이 느린 시간을 통해 만들어진다. 이 느린 시간이 주는 고해성사를 통해 그들은 철학자가 된다. 느린 시간의 아름다움을 통해 영혼의 먼지를 털어내면서 그들은 예술가가 된다. 바틱은 신께 헌신하고 자연에 순응하는 정갈한 마음으로 문양의 상징성을 되새기며 섬세하고 정교하게 그려야하기 때문에 인내심이 필요하고 사랑 없이는 완성될 수 없다.

인도네시아 직물의 대명사는 Batik이다. 흔히 바틱을 자바의 영혼이라고 한다. 그만큼 자바인의 생활에 깊숙이 뿌리박혀 있기 때문이다. 그 문양에는 그들의 우주관과 철학, 인생관, 문화적 배경, 지역적 특성, 생활양식 등이 내재해 있다. 그래서 바틱을 이해하지 못하면 인도네시아를 이해하기 어렵다. 또한 바틱은 현재진행형이다. 현재와 과거를 아우르는 바틱으로의 시간 여행은 그 자체가 아름다움이다.

인도네시아 조코위(Jokowi) 대통령이 우리나라를 5월 15일-17일간 국빈방문 하였다. 여러 분야에서 체결협정(MOU)을 하였고, 경제 분야를 넘어 인적 • 문화적 교류 등 양국 간 포괄적 파트너십을 지향해 나가기로 하였다. 작년에 약 53만 명의 양국국민이 상호 방문하였고 각기 4만 여명이 넘는 국민들이 상대국에서 활동하고 있다. 인도네시아는 풍부한 자원과 다양한 문화를 가지고 있으며 인구의 61%가 35세 미만으로 성장 잠재력과 소비력이 높은 나라이다. 젊은이들의 고용창출이 점점 어려워지고 있는 우리나라가 눈 여겨 보아야 할 나라이다. 세계화는 외교적 • 경제적 교류뿐만 아니라 상호 간의 이해와 소통을 기반으로 한다. 사람들은 문화와 예술을 통해서 소통한다. 특히 바틱은 다양한 세계화에 기여하는 오리지널 문화이다. 인도네시아는 한국문화에 대해 열광적이다. 이에 비해 우리는 그들의 문화에 대한 인식이 부족하다. 서로에 대한 이해의 폭을 넓히기 위해 적극적으로 문화교류를 할 때이다. 이에 맞추어 인도네시아 인들의 정체성이 담긴 바틱전에 기획을 맡게 해 준 한세예스24 문화재단에 감사를 드립니다. 이 전시회가 한국과 인도네시아의 가교 역할을 했으면 합니다. 바틱전은 인도네시아 인들의 숨결과 체취를 느끼는 미의 잔치가 될 것입니다. 우리는 바틱의 아름다움을 통해 인도네시아를 더욱 넓게 이해하고 사랑하게 될 것입니다.

바틱은 사랑이다

바틱 만드는 여인은 깊은 눈에 긴 머리 묶어 올리고 영혼의 옷, 철학의 옷 바틱을 입고 죽을 듯이 선을 잇기 보다는 절절히 선을 이어 무늬를 넣을 것이다. 바틱의 여인은 사랑으로 만든 옷을 입고 사랑으로 옷을 만들고 사랑 때문에 살다 사랑 때문에 죽을 것이다. 바지 길어 넘어질까 안타까이 안타까이 기다릴 줄 아는 숨죽인 사랑을 할 것이다. 바틱 만드는 여인의 인내의 아름다움을 나는 거룩하다하리 지혜롭게 사랑하고 끊임없이 사랑하는 바틱 만드는 여인이여 천천히 견고하게 움직이는 그대 손끝 마디마다 신의 축복 있으라.

한*인니문화연구원장
사공 경

Batik, Journey of Slow Spirit

Time of Batik is time of nature, not the 'time of clock.' It is the philosophical time that is ticking. Batik is made by infinitely slow time. There is the sacrament of penance in this slow time and that makes Batik producers to become philosophers. Through the beauty of the slow time, they sweep off the dust from spirits and become artists. Only unadulterated heart that is devotional deities and compliant to nature should draw Batik with symbolic meanings of patterns with precision and delicacy. Therefore, Batik cannot be completed without perseverance or love.

Batik represents woven fabrics of Indonesia. Batik is recognized as Javanese spirit because it is deeply rooted in Javanese's daily lifestyle. Patterns of Batik embody Javanese view on universe, philosophy, view of life, cultural background, regional characteristics, and lifestyle. Therefore you cannot understand Indonesia before you understand Batik. Batik, itself is a wonderful 'time travel.'

President of Indonesia, Joko Widodo visited Korea from May 15th to 17th. He signed on many MOUs in many sectors and two countries promised commitment in comprehensive partnership not only in economy but also in human resources and culture. 530,000 people have visited each other's country last year alone. Furthermore, over 40,000 people are working in each other's country. Indonesia is especially rich in resources and cultures. 61 percent of Indonesia's population is under age of 35 with high potential of growth and spending power. Moreover, creation of employment is getting lower in Korea so Koreans should pay attention to Indonesia for more opportunities. Globalization is based on not only diplomatic and economic exchanges but also mutual understanding and communication. People communicate through cultures and arts. Batik is one of those cultures and arts. Indonesians are very interested in Korean culture but Koreans are relatively less aware of Indonesian culture. In order to understand each other, we must appreciate and exchange each other's culture.

I would like to express my deep gratitude to Hansae Yes 24 Foundation for providing us an opportunity to introduce Batik, which embraces the identity of Indonesians. I hope this exhibition to be a 'bridge' between Indonesia and Korea. Koreans will understand and love more about Indonesia by virtue of Batik. .

Batik is love
A woman with deep eyes, ties her hair up. She connects lines earnestly to make them as patterns. Lovers wear clothes of love, make clothes of love, live for love and die for love.
Their love is hushed. Her patience is sacred that blooms beauty. She loves wisely. Her slowly moving, firmly fingertips will be kissed by gods

Head of Indonesian & Korean Culture Study
Sagong Gyung

‘바틱, 인도네시아의 영혼’

한세 예스24문화재단이 주최하고, 외교부, 주한 인도네시아 대사관과 한-아세아 센터, 자카르타 직물박물관이 후원하는 국제문화교류전 '바틱, 인도네시아의 영혼' 전은 살아있는 전통 바틱에 담긴 인도네시아의 문화와 역사, 그리고 동시대 예술로서의 가치를 소개하고자 한다. 전통과 동시대 두 파트로 구성된 이번 전시는 자카르타 직물 박물관과 한인니문화원 소장품 약 60여점을 비롯, 동시대 섬유예술로서 바틱을 재해석한 브라마 티르타 사리(Brahma Tirta Sari), 인도네시아를 대표하는 패션 디자이너 하리 다르소노(Harry Darsono), 수마트라 잠비 출신의 장인 아즈미아(Azmiah)와 바틱 전문 브랜드 알레이라(Alleira Batik)의 작품 중 엄선된 약 40여점을 선보일 것이다.

본 전시의 1부는 자바의 4대 바틱 산지를 중심으로 바틱의 지역별 특징과 역사를 소개하며, 자연과 신에 대한 종교심을 힌두교 사원 프람바난(Prambanan)에서 영감을 얻은 정방형 구조로 표현해보았다. 17세기에 중부 자바의 족자카르타와 솔로 왕국 궁중 복식으로 채택된 바틱에는 사람과 동물의 사실적 묘사를 금했던 이슬람교의 율법에 따른 상징적이고 기하학적인 문양과 힌두교적 철학을 담은 세 가지 색 (청색, 갈색 백색 또는 베이지 색)이 사용되었다. 이와 대조적으로, 북부의 해안도시 뻐칼롱안과 서부 치르본 등지에서는 350년간 인도네시아를 지배했던 네덜란드를 비롯한 서구 유럽, 인도, 페르시아, 중국, 일본 등과 활발한 교류를 통해 꽃, 동물, 해양 등 다양한 자연물을 소재로한 자유로운 형태의 문양이 발달하게 된다.

2부 전시는 전통 문양과 기법에서 영감을 얻은 현대 바틱 작품 40여점을 선보인다. 1985년 족자카르타 근교에 바틱 스튜디오 브라마 티르타 사리(Brahma Tirta Sari)를 설립한 아구스 이스마요(Agus Ismayo)와 니아 플리암(Nia Fliam)은 인도네시아는 물론 호주, 미국, 아프리카의 다양한 지역 원주민, 예술가들과 협업을 지속해왔다. 이들은 서로 다른 지역의 정체성과 문화, 그리고 전통 바틱의 상징적 모티브와 동시대적 표현이 한데 어울어지는 과정을 통해 살아있는 전통으로서 바틱의 진수를 모색한다. 인도네시아를 대표하는 세계적인 디자이너이자 예술가인 하리 다르소노(Harry Darsono)는 바틱을 비롯한 섬세한 디테일링과 수작업으로 유명하다. 20세까지 ADAH(주의력결핍증)으로 인해 언어를 온전히 구사하지 못했던 그의 특별한 이력과 왕성한 창작활동, 장애아들을 위한 자선활동은 모두에게 귀감이 될 만하다. 어머니로부터 물려받은 기술을 토대로 1984년 회사를 설립하여 오늘날 RBA(Azmiah Batik House)로 일군 수마트라의 장인 아즈미아(Azmiah bint Jancik)의 이야기는 바틱의 현대화 과정을 엿볼 수 있게 한다. 2005년 설립된 알레이라 바틱(Alleira Batik)은 현대 여성과 남성복으로 승화된 실용적이고 패셔너블한 평상복을 위한 바틱 디자인을 대표한다.

고대인들의 우주관과 지혜, 지역 사회의 정신과 가치를 담은 문화 유산으로서 바틱은 현대에 이르기까지 시대와 문화를 초월하여 창조의 도구이자 영감이 되어왔다. 이번 '바틱, 인도네시아의 영혼 (Batik, the Soul of Indonesia)'전을 통하여 인도네시아의 역사와 문화, 그리고 예술로 승화된 오랜 솜씨와 미학이 지닌 가치를 발견하는 계기가 되었으면 한다.

유달이 큐레이터

Batik, the Soul of Indonesia

The exhibition, “Batik, the Soul of Indonesia”, hosted by Hanse Yes 24 Foundation and sponsored by the Ministry of Foreign Affairs, Indonesian Embassy in Korea, Korean-Asian Centre and Jakarta Textile Museum aims to present the Indonesian culture, history and the value of a living heritage through the traditional Indonesian batik as well as contemporary works of batik created by world renowned artists Harry Darsono, Agus Ismoyo and Nia Fliam of Brahma Tirta Sari, Azmiah Batik House, the batik artisan from Jambi, Sumatra and Alleira Batik.

The first part of exhibition is to make a glimpse into the Javanese batik which reflects the culture and history of the island through batiks from main producers in Java. In the 17th century, the kingdom of Jogjakarta and Solo in the central Java, started to produce and wear batik for the royal costume with selected sacred motifs and colors. The stylized and symbolic ornaments as well as the use of three colours (soga browns, indigo and cream or white) are the reflection of Hinduism and Islam which prohibited the depiction of humans and animals in concrete forms. In this context, the quadralectic design of Prambanan, the Hindu temple near Jogjakarta was applied to represent the veneration for nature and the divine being. In contrast, the urban workshops of trading ports on northern coast such as Pekalongan and Cirebon produced batik for trades with the Europeans including the Dutch who ruled over Indonesia for 350 years, Indian, Persian, Chinese and Japanese. They tended to use more bright colors and naturalistic compositions including floral, animal and maritime themes.

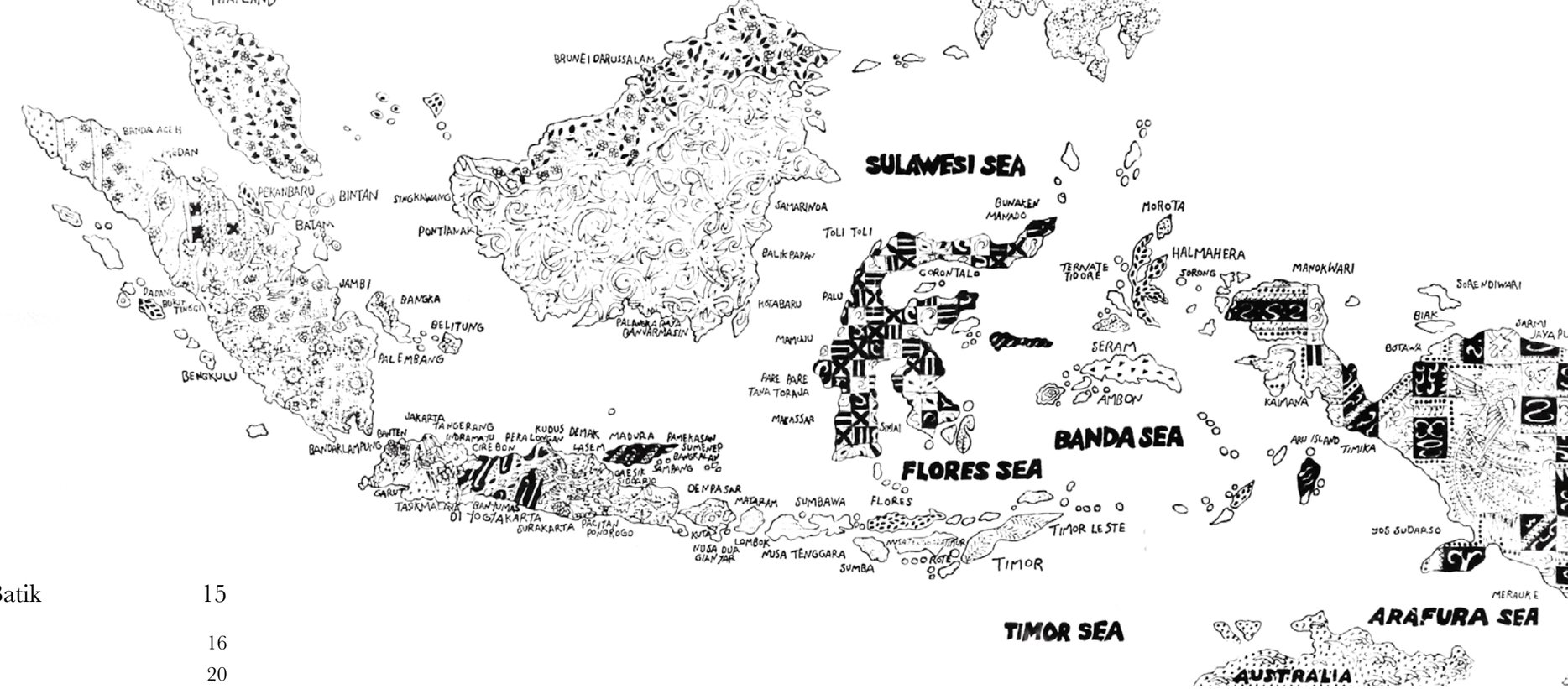
The second part is to showcase more than 40 pieces of contemporary batik inspired by the classic Javanese pattern and techniques. Agus Ismoyo and Nia Fliam established Brahma Tirta Sari, the Batik studio in the suburb of Jogjakarta. Since 1994, they have collaborated with African, Australian Aboriginal and native American First Nation artists as well as with artists from Asia, America, Europe and Australia. Their fiber art pieces reflect the essence of batik as the living tradition by underlying intangible cultural heritage within contemporary creative practice. Harry Darsono, the world renowned, multi-talented fashion designer and artist, presents his batik design from the 70s. The extraordinary talent who has suffered the ADAH and could barely speak until he was 20, has inspired people all around the world through his creations and works for mentally disabled children. The story of Azmiah bint Jancik who founded Azmiah Batik House in Jambi, Sumatra with skills inherited from her mother, is a good example of how heritage and traditional crafts can be revitalized and modernized through innovations. Alleira Batik envisions batik as part of the world culture and international fashion with high quality design and materials.

Batik in Indonesia embodies the culture of the past that continues to evolve in contemporary societies. I expect visitors will discover the timeless value reflected through symbolic patterns and elegant artistry created by nameless local artisans. Reflecting on how heritage can safeguard and subsidize the livelihood of community financially and culturally, I hope we have a moment to think on what makes tradition a living heritage and how heritage can enrich our culture of now and the future.

Dari Yoo, Curator

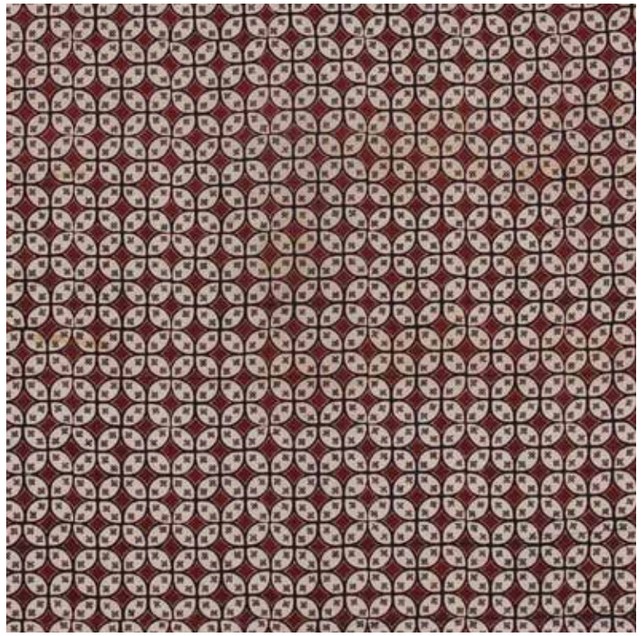
Part1 Classic Batik 15

Yogyakarta(Jogja) 16
Solo 20
Pekalongan 24
Cirebon 29
Madura 33
Lasem etc. 35



Batik Jogjakarta

Function : Hiasan Dinding
Size : 250 x 115 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Various of Kraton pattern
다양한 왕실문양의 벽걸이

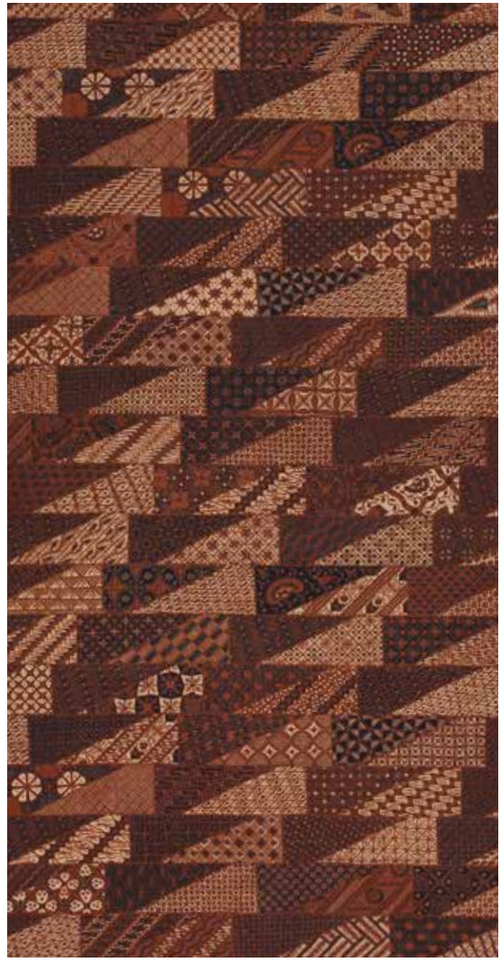


Batik Jogja

Function : Kain Panjang
Size : 200 x 90 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Kawung (Kraton Style)
야자와 목화나무 열매의 단면. 자바인이 생각하는 우주관이 내재. +는 우주의 연결 에너지를 상징.

Batik Jogja Kontemporer

Function : Selendang
Size : 200 x 90cm
Type : Batik Tulis
Material : Silk
Pattern : Parang (Kraton Pattern)
Ceplok (India Influence)
꽃, 식물, 곤충 동물을 닮은 기하학적인 모티브를 규칙적으로 배치, 검(劍) 문양으로 권력 상징

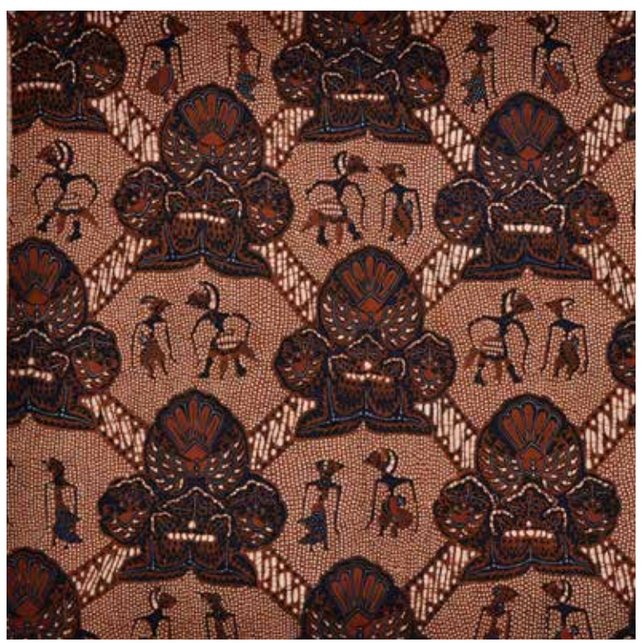


Batik Jogja

Function : Kain Panjang
Size : 215 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Tambal (Patchwork)
기하학적 무늬가 반복. 질병 치료에 효과

Batik Jogja

Function : Kain Panjang
Size: 215 x 105 cm
Tape : Batik Cap
Material : Cotton
Pattern : Semen
(Garuda, Temple, Lidah api)
가루다 새, 사찰, 땅 속에 있는 불꽃



Batik Jogja

Function : Kain panjang
Size : 250 x 115 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Ciptoning, Semen, Wayang
Ciptoning 마름모에 와양, 검(parang). 지도자들이 착용 Garuda, 새, 생명의 나무, 땅 속에 있는 불꽃

Batik Jogja

Size : 230 x 100 cm
Type : Batik Combination
Material : Cotton
Pattern : Cock, Sido Mukti
Philosophy : Sido mukti symbolizing expectations of good future
영원한 번영을 의미. 결혼식 때 신랑신부가 착용

Batik Solo

Artist : Nora Yosolegowo
Size : 211 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Butterfly in the garden,
Buketan, Tumpal
마주보는 여러 개의 이등변 삼각형은 신에 대한
존경과 헌신을 상징. 부채꼴 형태 속에 야자 꽃

Batik Solo

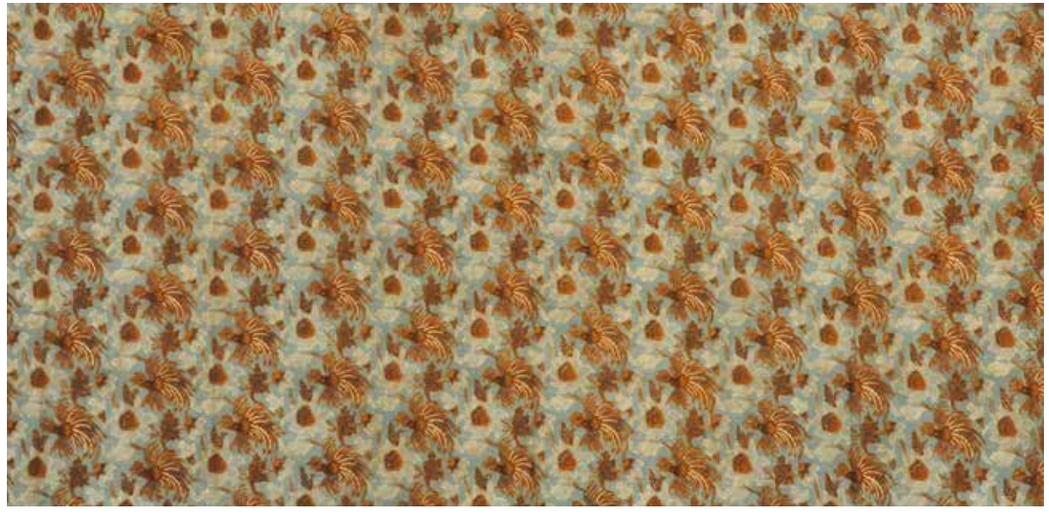
Artist : Nora Yosolegowo
Size : 251 x 103 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Babon Angrem
Plant, flower, Ukel
갈색(Soga)배경에 알을 낳는 닭

Batik Solo

Function :
Sawitan / Sepasang Kain Panjang
Size : 258 x 103 cm & 257 x 107 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Wahyu Tumurun (Crown),
Semen (Plant, Tree of life, Wing), Shell
Background
하늘과 땅, 신의 세계와 생명이 사는 세계.
신랑, 신부가 입는 까인빤장

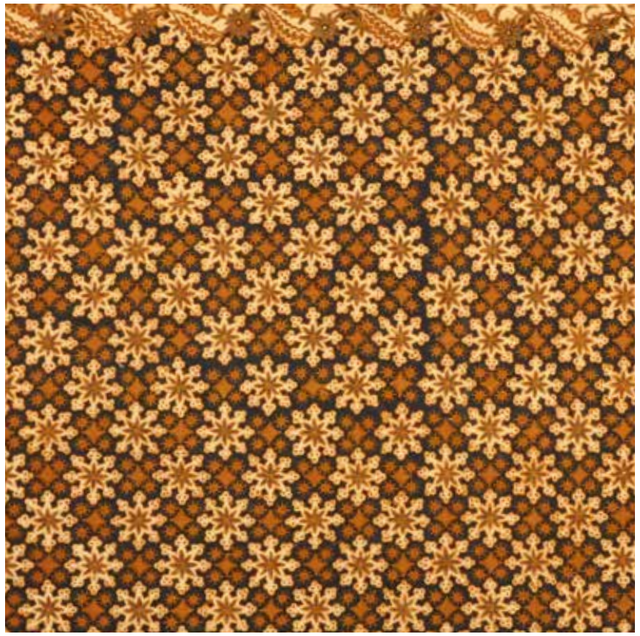
Btik Solo

Artist : Nora Yosolegowo
Size : 260 x 110 cm
Type : Batik Tulis
Material : Silk
Pattern : Parang ganda kusuma
Ganda 꽃에서 뿜어 나오는 향기 있는 검



Batik Jogjakarta

Function : Hiasan Dinding
Size : 250 x 115 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Various of Kraton pattern
다양한 왕실문양의 벽걸이



Batik Solo

Artist : Nora Yosolegowo
Size : 218 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Flower ceplok, Clove,
Truntum
Black background, Cengkeh
꽃잎, 사랑이 싹틈. 담배에 사용되는 향

Batik Solo

Artist : Nora Yosolegowo
Size : 213 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Materia l: Cotton
Pattern : Semen (Lar, Plant, Kelabang)
Lung-lungan Putih, Black background
신의 세계(날개), 인간세계, 지하의 세계
행복, 풍요, 번영을 상징

Batik Solo

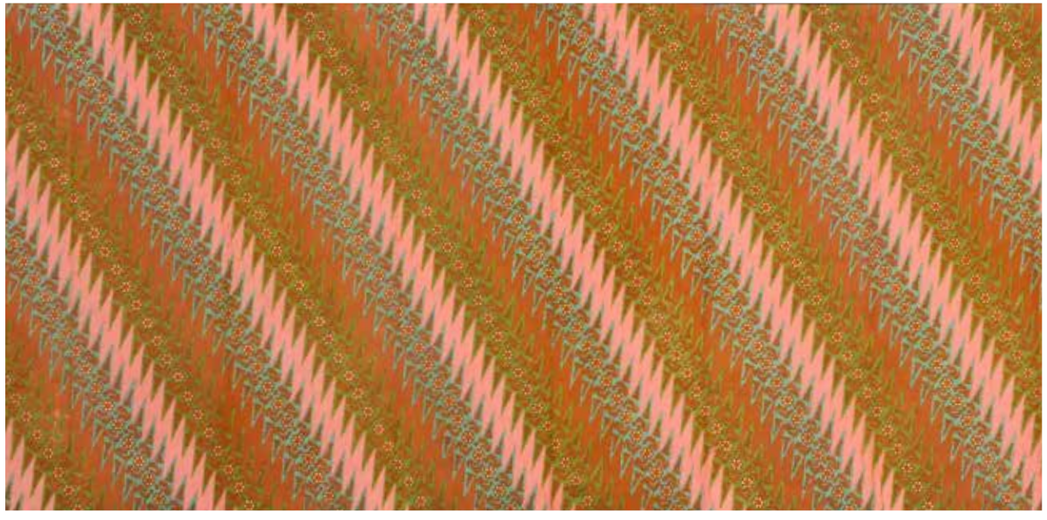
Artist : Nora Yosolegowo
Size : 213 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Ukel, Tumpal
곱슬머리, 이등변삼각형 뚬빨, 부채꽃.

Batik Pekalongan

Function : Kain Panjang
Size : 232 x 105 cm
Type : Batik tulis
Material : Cotton
Pattern : Buketan, Bird 꽃과 새

Batik Pekalongan

Function : Kain Panjang
Size : 230 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Sekar Jagad,
Jalaran Kembang
여러가지 활작 핀 꽃. 젊은 남녀의 결합을 상징. 결혼



Batik Pekalongan

Function : Kain Panjang
Size : 257 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Lereng

Batik Pekalongan

Function : Kain Panjang
Size: 244 x 107 cm, Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Pagi - Sore, Buketan, Bird
파기소레 (아침저녁), 네덜란드 영향의 꽃 문양

Batik Pekalongan Kontemporer

Function : Kain panjang
Size : 225 x 107 cm, Type : Batik tulis
Material : Cotton
Pattern : Pagi-Sore, Buketan & Bird
아침과 저녁으로 패턴을 바꿔입음.

Batik Pekalongan

Function : Kain Panjang
Size: 244 x 105 cm
Type : Batik tulis
Material : Cotton
Pattern : Garuda, Isen background

Batik Pekalongan

Function : Kain Panjang
Size: 243 x 108 cm, Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Jawa Hokokai, Flower, Plant, Lereng, Ceplok
일본식 호코카이 문양, 파기소래.

Batik Pekalongan

Artist: Dudung, 2014년
Size: 235 x 123 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern: Parang Kontemporer

Batik Pekalongan

Function : Bahan Kemeja
Size : 260 x 160 cm
Type : Batik Tulis
Material : Silk
Pattern : Plant, Flower, Parang
Philosophy : Symbolizing beautiful of nature

Batik Pekalongan

Function : Bahan Kemeja
Size : 255 x 155 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Fisherman
Philosophy : Symbolizing harmonious life between human and nature

Batik Cirebon

Function : Sarung
Size : 265 x 160 cm
Type : Batik Tulis
Material : Silk
Pattern : Bird, Butterfly, Buketan, Plant
Philosophy : Symbolizing beautiful of nature

Batik Cirebon

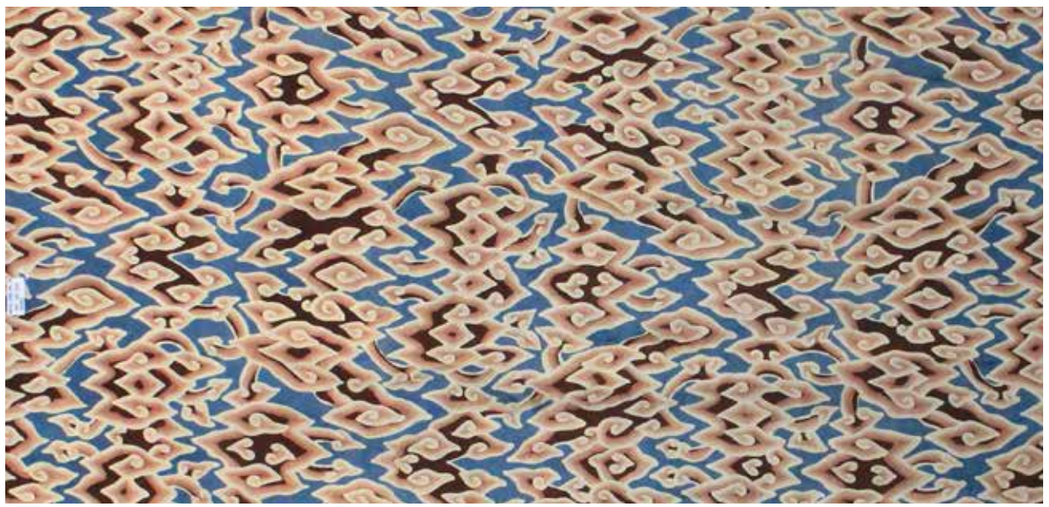
Function : Selendang
Size : 190 x 80 cm
Function : Batik Tulis
Material : Silk
Pattern : Plant
Philosophy : Symbolizing beautiful of nature

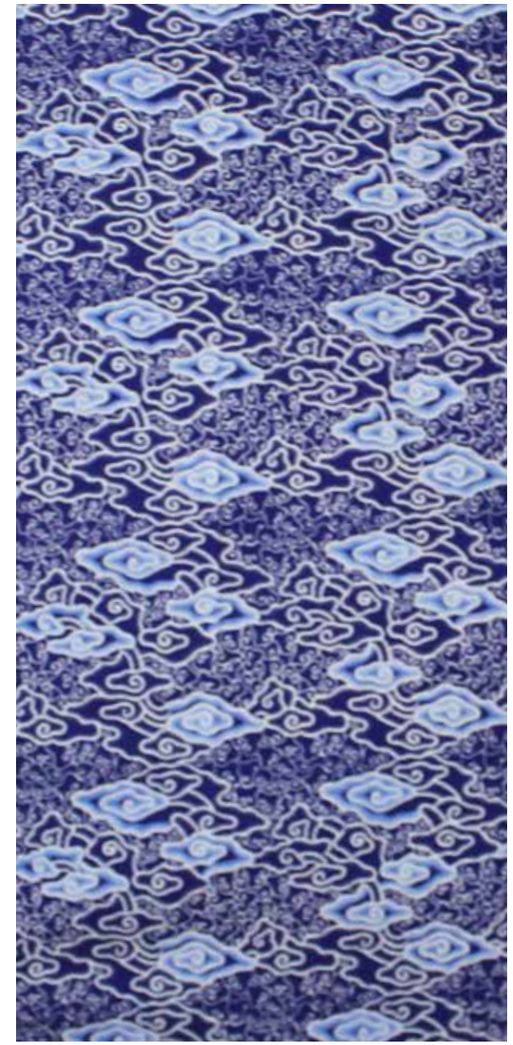
Batik Cirebon

Function : Kain Panjang
Size: 243 x 108 cm, Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Jawa Hokokai, Flower, Plant, Lereng, Ceplok
일본식 호코카이 문양, 파기소래.

Batik Cirebon

Function : Kain Panjang
Size : 250 x 100 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Mega mendung





Batik Cirebon

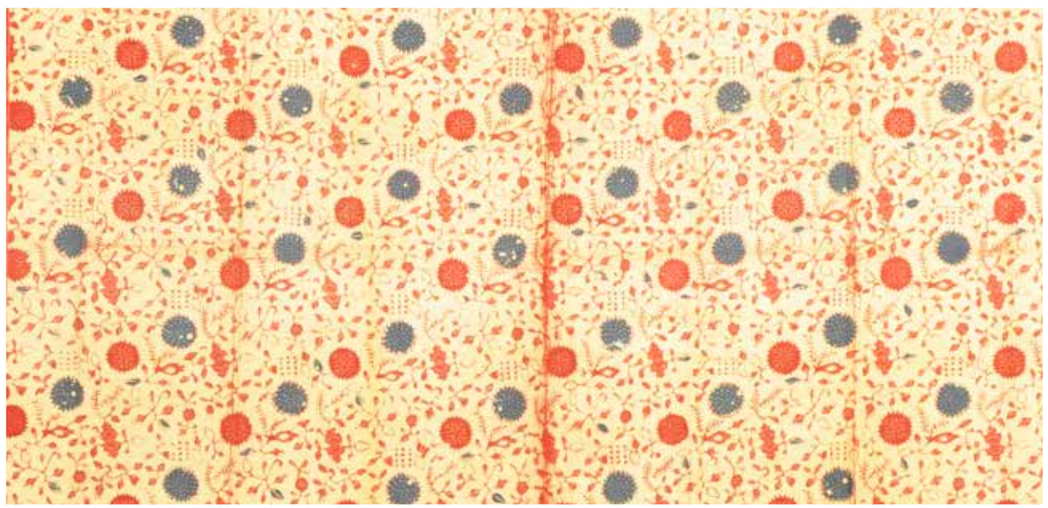
Function : Kain Panjang
Size : 250 x 100 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Mega mendung

Batik Cirebon

Function : Selendang
Size : 230 x 105 cm, Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Bunga Ceplok, Isen cengkeh, Black background
인도 영향을 받은 반복 문양의 스카프

Batik Cirebon

Kain Panjang
Size: 115 x 108 cm, Type : Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Lereng kembang
Sogan background



Batik Madura

Function : Kain Panjang
Size: 200 x 105 cm, Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Cock, Buketan, Coconut fiber background,
Tumpal 수탉, 꽃과 코코넛 화이버 배경에 뚬발

Batik Madura

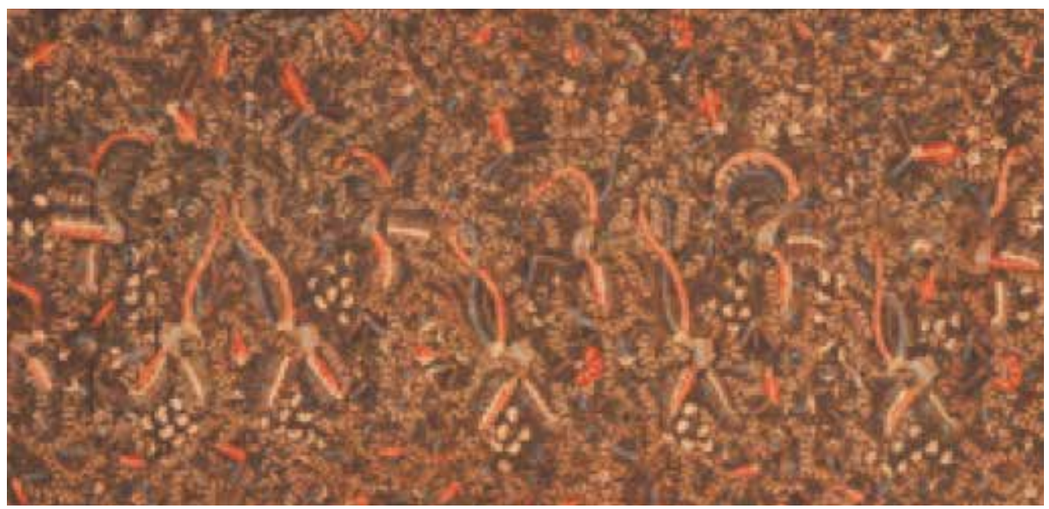
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Bird, Plant, White background
족자 영향의 흰색 배경, 새와 식물

Batik Madura

Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Cock, Flower, Kembang Tanjung
중국 영향의 나비, 수탉의 꼬리

Batik Madura

Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Bird, Plant, Alga
새, 식물, 해초



Batik Lasem

Function : Sarung
Size : 106 x 96 cm
Type : Batik tulis
Material : Cotton
Pattern : Lereng patchwork, Animals
Tumpal (Tombakan, Bird, Plant, Flower)

Batik Lasem

Function : Sarung
Size : 103 x 95 cm
Type : Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Flower, Plant, Bird, Tumpal
꽃, 식물, 새, 뚬빨

Batik Lasem

Function : Selendang
Size: 260 x 108 cm, Type : Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Sea floral, Pucuk Rebung
조개, 죽순 모양의 뾰쪽한 이등변 삼각형

Batik Lasem

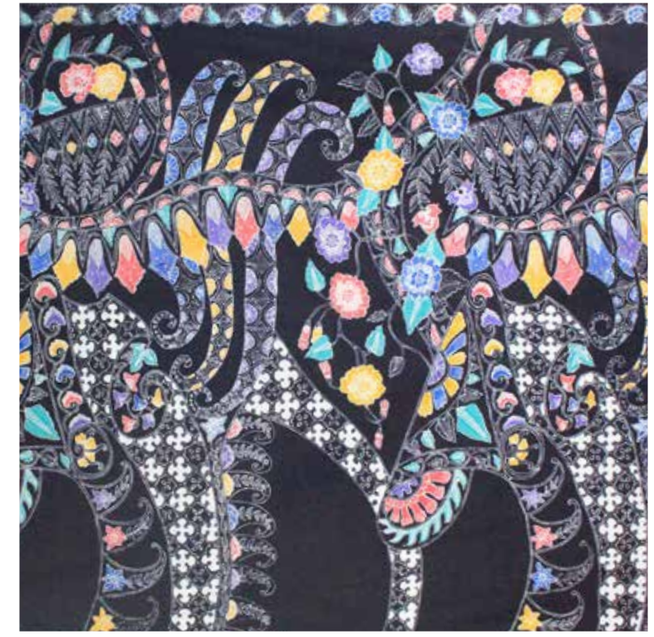
Function : Selendang
Size : 233 x 110 cm, Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Semen New Style, Pucuk Rebung
꽃, 새, 사원, 죽순 모양의 삼각형

Batik Banten

Function : Ikat kepala, motif lar/sayap garuda
Size : 90 x 90 cm
Type : Batik Cap
Material : Cotton
Pattern : Lar, Flower, Cecek (dot) background 가루다 날개, 꽃, 점
머리에 쓰는 수건, 가루다 날개 모티브가루다

Batik Bali

Size: 270 x 110 cm
Type : Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Flowers
Philosophy: Symbolizing beautiful of nature



Batik Banyumas

Function : Kain Panjang
Material : 265 x 105 cm
Type : Batik tulis
Material : Cotton
Pattern : Bird, Plant, Ukel background

Batik Negeri

Function : Kain Panjang
Size : 243 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Buketan, Tambal, Patchwork, Plant, Flower
라셈, 솔로, 뻐칼롱안 세 지역 상징색
(빨강, 갈색, 청색), 솔로의 패치워크, 꽃다발

Kebaya Modern

치마 현대바틱

Part2 Contemporary Batik 67

Brahma Tirta Sari 42
Harry Darsono 50
Azmiah 58
Alleira 63
Batik World Design Winners etc. 67

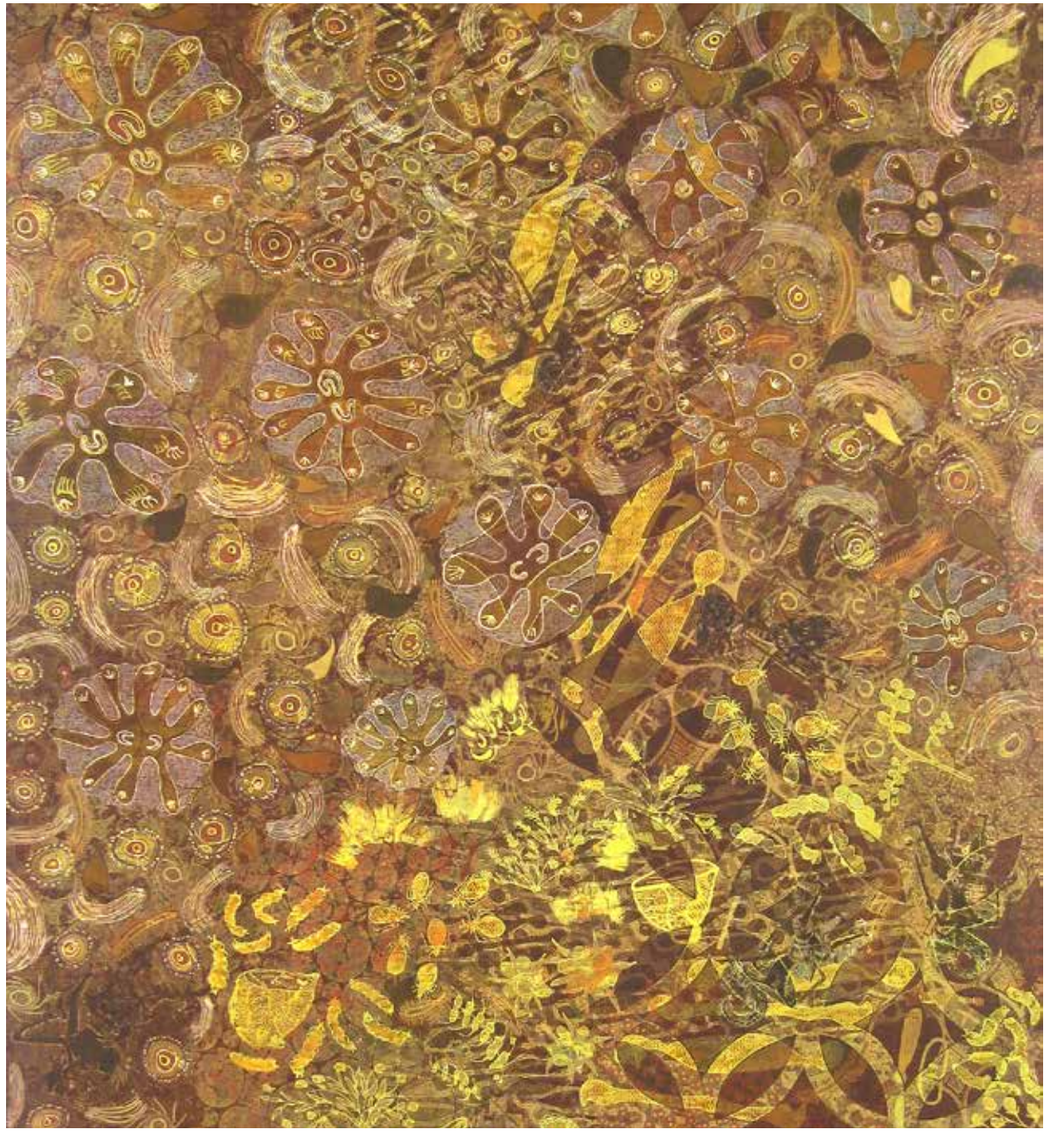
About the Creators
작가 소개

브라마 티르타 사리

Babaran Segargunung Culture House 의 일부인 브라마 티르타 사리 스튜디오는 1985년 인도네시아인 아구스 이스마요와 미국인 니아 플리암에 의해 설립되었다. 전통적인 기법에 영감을 얻어 섬유 예술 작업을 해온 이들은 무형의 유산을 바탕으로 문화의 근간을 이해하고 동시대적 예술의 창작 과정안에 적용하는 것을 목표로 하고 있다. 브라마 티르타 사리의 작가들은 전 세계의 수 많은 권위 있는 전시에 참여하였고, 여러 저명한 큐레이터와 작업하였다. 1994년부터 아프리카, 호주, 미국의 원주민들을 비롯하여 아시아, 미대륙, 유럽, 호주의 많은 작가들과 다양한 협업을 시도하였으며, 특유의 복잡미묘하고 오랜 과정이 필요한 동시대 섬유 예술 작업으로 알려져있다.

Brahma Tirta Sari

Brahma Tirta Sari Studio, which is a division of the Babaran Segargunung Culture House, was established in 1985 by artists Agus Ismoyo (Indonesian) and Nia Fliam (American). Rooted in an exploration of traditional creative process, their aim is to understand basic cultural principles underlying intangible cultural heritage in order to utilize it within contemporary creative practice.
Brahma Tirta Sari and their artists have participated in many prestigious exhibitions throughout the world and worked with renowned curators. Since 1994, they have collaborated with African, Australian Aboriginal and Native American First Nation artists as well as with artists from Asia, America, Europe and Australia. They have been recognized for their intricate, nuanced and time-intensive contemporary fiber art.



Brahma Dialogue

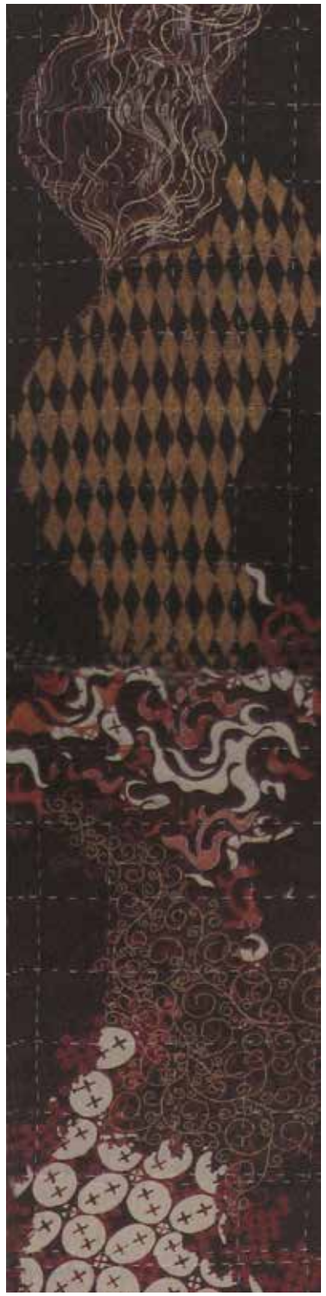
Brahma Tirta Sari, 2007, 225 X 140 cm, batik on silk collaboration Agus Ismoyo and Nia Fliam with Ernabella Arts, Tjariya (Nungalka) Stanley, Renita Stanley

Romo Has Lost His True Love II

Brahma Tirta Sari, 2005,
reverse applique batik, 235 x 115 cm

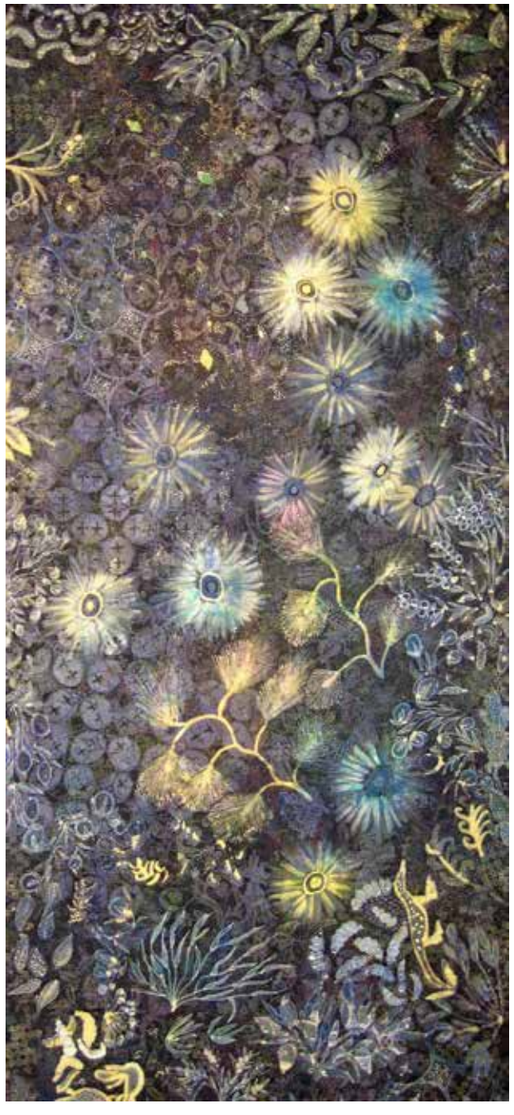
Jagad Agung

Brahma Tirta Sari, 2005,
Bu Hartinah, Bima Sakti,batik cooperative of Giriloyo village, Java. 52 x 170 cm



Kawung

Brahma Tirta Sari, 2012,
reverse applique batik, 575 x 53 cm



Romo Has Lost His True Love II

Brahma Tirta Sari, 2005,
reverse applique batik, 235 x 115 cm

Walka-Walka II

Brahma Tirta Sari, 2006. 230 X 115 cm,
batik on silk collaboration Agus Ismoyo and Nia Fliam with Ernabella Arts, Alison Carroll

Tree of Life IV

Brahma Tirta Sari, 2005, Batik reverse applique, 140 x 110 x 105 cm

"Sarong Kawung" series
batik on silk-reverse applique,collaboration
Agus Ismoyo & Nia Fliam (6 pieces)

하리 다르소노

1950년 3월 15일에 태어난 하리 다르소노는 저명한 오트 꾸튀르 디자이너 겸 텍스타일 아티스트로 1974년부터 활동을 시작했으며, 유럽, 중동, 아시아의 왕실과 유명인사를 위한 옷을 디자인하였다. 뿐만 아니라 영국, 프랑스, 러시아, 그리스의 크노소스 섬, 자카르타에서 펼쳐진 오델로, 리어왕, 줄리어스 씨저, 햄릿, 맥베스, 로미와 줄리엣, 한 여름밤의 꿈과 같은 세익스피어 연극, 푸치니의 마담 버터플라이, 투란도트, 오페라의 유령 등의 오페라, 연극, 춤 공연을 위한 무대의상을 디자인했다. 1976년부터 지금까지 중국, 독일, 이태리, 한국 등지에서 생산되는 실크 텍스타일과 노벨티 텍스타일 (Silk Textiles & Novelty Fabrics)에서 디자이너로 활동 중이다.

하리 다르소노는 프랑스 에콜 데 보자르 예술 대학 (Ecole Superieur Des Beaux Arts)에서 예술과 디자인 학 박사학위와 영국 옥스퍼드 대학에서 인본주의 철학 박사 학위를 받았다. 영국황실로부터 '경'이라 호칭에 기사 작위와 두 개의 명예 훈장을 받았으며, 로드 아일랜드에서 여러 상을 수상한 경력이 있다. 자카르타, 발리, 옥스퍼드 근처에 위치한 개인 박물관은 "독특하고 차별화된 시설을 갖춘 최우수 사립 박물관"으로 선정되어 여러 번 상을 받았다. 그는 오트 꾸튀르의 특수 기술뿐 아니라 비단 직물을 직접 짜고, 재단과 재봉, 페인트 작업 등 수많은 수작업의 과정을 통해 의상 작품을 완성시킨다. 1970년에 설립된 하리 다르소노 재단은 도움이 필요한 어린이와 젊은 청년들을 위한 재활원을 포함, 여러 재활 센터의 기금 마련을 위해 운영되고 있다.

Harry Darsono

Sir Harry Darsono (born 15 March, 1950) is a prominent Haute Couture Designer & Textiles Artist since 1974 and designs many Gowns for the Royal Families and celebrities in Europe, Middle East, Asia and Stage Costumes for Operas, Theatres and Dance, Contemporary Stage Costumes for Shakespearean Play such as for Othelo, King Lear, Julius Caesar, Hamlet, Macbeth, Romeo & Juliet, Midsummer Night Dream & Puccini's Madame Butterfly, Torrandot, Phantom of the Opera in U.K, France, Soviet Union, Knossos Island - Greece & Jakarta. He has been designing Silk Textiles & Novelty Fabrics Since 1976 produced In China, Germany, Italy & South Korea until now.

He is a Doctor in Arts & Designs from Ecole Superieur Des Beaux Arts - Paris and PhD in Humanistic Philosophy from Oxford - England. He was Knighted as " SIR " & received 2 Medals of Honour from British Empire & other awards from R.I, his private Museums in Jakarta, Bali & near Oxford received several "Museum Awards" as The Best Private Museum with Unique & Distinctive Setting. Harry Darsono features his Art to Wear with special technique of Haute Couture, all Hand Made starts from Handspun Silk, Handwoven Silk, Hand Sewn / Hand Stitched & Hand Painted by himself. He established HARRY DARSONO FOUNDATION since 1979 as an umbrella for several Centres of Rehabilitation including for Children & Young adults with Special Need.

Batik Pekalongan

Waistcoat
Size: All size fit to M, Type: Batik Tulis
Material: Silk
Pattern: Bird, Plant
Philosophy:

Batik Jogja

Men Shirt
Size: All size fit to M, Type: Batik Tulis
Material: Silk
Pattern: Parang Barong
Philosophy: This motives giving encouragement to don't give up easily

Batik Cherry Blossom

Men Shirt
Size: All size fit to M
Batik Tulis
Material: Silk
Pattern: Flower
Philosophy: This motives was inspired by Cherry Blossom in Bukchon

Batik Solo

Men Shirt
Size: All size fit to M
Batik Tulis
Material: Silk
Pattern: Lar
Philosophy: The motives is represent as virility symbol

Batik Madural

Kain panjang
Size: 220 x 110 cm, Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Sekar Jagad, Blue wave
Philosophy: The motives is represent as Unity in Diversity

Batik Madural

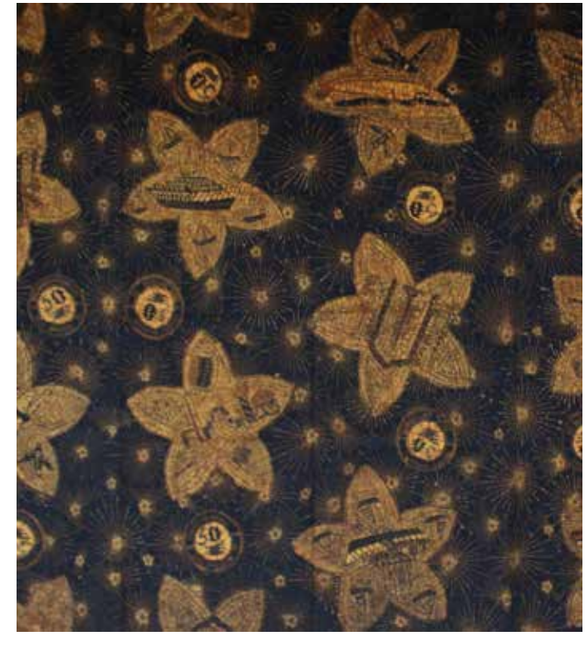
Kain Dodot (Couple)
Size: 400 x 200 cm & 500 x 200 cm
Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Bird, Plant
Philosophy: Used for Royal Wedding Ceremony

Batik Madural

Sarung
Size: 180 x 100 cm
Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Bird, Flower, Tumpal
Philosophy: The Beauty of Red Bird in The Garden

Batik Gebyar Emas Indonesiaku
Batik Kontemporer Solo

Kain Panjang
Size: 225 x 115 cm
Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Mosque, Ship, Airplane, FIrework
Philosophy: To commemorate 50th independence of Indonesia



Batik KTT Non Blok 1992
Batik Jogja

Kain panjang
Size: 225 x 115 cm
Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Bird and plant
Philosophy: This motives was used for Non-Aligned Movement in Indonesia 1992

Batik Gempa di Flores 1993
Batik Kontemporer

Kain Panjang
Size: 225 x 115 cm, Type: Batik Tulis
Material: Cotton
Pattern: Ukel background, House, Mosque, Lar
Philosophy: Telling about the earthquake in Flores island 1993

아스미아 (Azmiah)

아스미아 빈트 잔식(Azmiah bint Jancik)은 1970년대 말에 가족중에 바틱일을 처음 시작하신 어머니 Asmah binti M. Aziz여사의 영향으로 어릴적부터 바틱을 접하고 기술을 익혔다. 가끔 주문을 받아 만들던 바틱은 당시만 해도 취미나 소일거리에 불과했으나, 가족의 경제적 난관을 뚫기 위한 생계수단이 필요했던 아스미아는 1984년 아즈미아 바틱 크리에이션 Kreasi Batik Azmiah (Azmiah Batik Creation)을 창업하였다.

바틱 장인을 부활시키고 사업으로 확장시키겠다는 그녀의 각오는 이후 영국 Horniman박물관 휘오나 켈로그(Fiona Kerlogue)을 만나면서 확신으로 굳혀졌고, 색상과 문양에 대한 연구와 노력끝에 여러 컬렉션이 완판되는 놀라운 성과를 거두었다. 이후 KBA는 수마트라 지역 공무원, 연예인, 예술가와 바틱 컬렉터들 사이에 명성을 얻었고, 꾸준히 늘어나는 주문량에 주부와 학생들을 훈련하여 지역의 젊은 바틱 장인을 양성해왔다. 2014년에는 생산 시설 및 서비스의 확장을 계기로 아즈미아 바틱 하우스 Rumah Batik Azmiah (RBA - Azmiah Batik House)로 명칭을 변경하였으며, 30년 넘도록 인도네시아와 해외의 컬렉터들 사이에 꾸준히 사랑받고 있다.

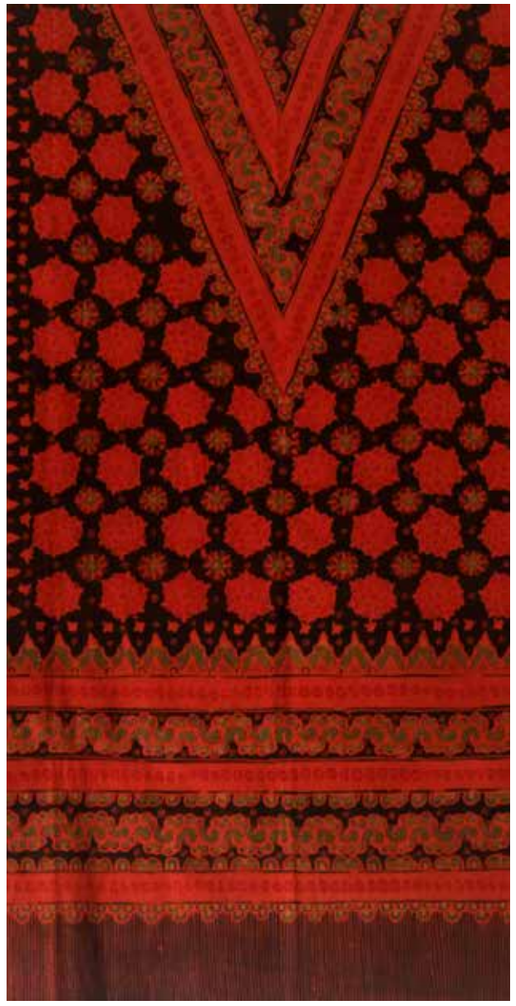
Azmiah Batik House

In the life of Azmiah bint Jancik, her love of batik has grown naturally by the upbringing of her beloved mother, Asmah binti M.Aziz. Asmah was the first generation that had pioneered the batik business in the family around the end of 1970s. Although at that time, batik works could not be relied upon as a living, Azmiah needed a livelihood to overcome her family's financial difficulties so she established Kreasi Batik Azmiah (Azmiah Batik Creation) in 1984.

Azmiah's will to regenerate Jambi batik artisans and to grow her business grew firm after she got acquainted with Fiona Kerlogue from Horniman Museum of England. Their introduction had further increased Azmiah's motivation to continue learning and to perform innovations on Jambi batik both on the colors and the decorative patterns. The result was remarkable with all four of her batik collections being purchased. Ever since then, KBA was increasingly recognized by all the officials, celebrities, and Jambi batik collectors in the Sumatra region. To meet the increasing orders, Azmiah has been active in regenerating the young batik artisans by providing trainings to housewives and students. To further increase the services to clients, in 2014, Kreasi Batik Azmiah (Azmiah Batik Creation) was renamed to Rumah Batik Azmiah (RBA - Azmiah Batik House) and is continuously loved by collectors at home and abroad.

Tuban Batik (East Java)

Artist : Azmiah Batik House
Function : Sarong
Size : 88 cm x 2.75 m
Type : Handwritten batik
Material : Hand-woven cotton
Pattern : Phoenix, Plant

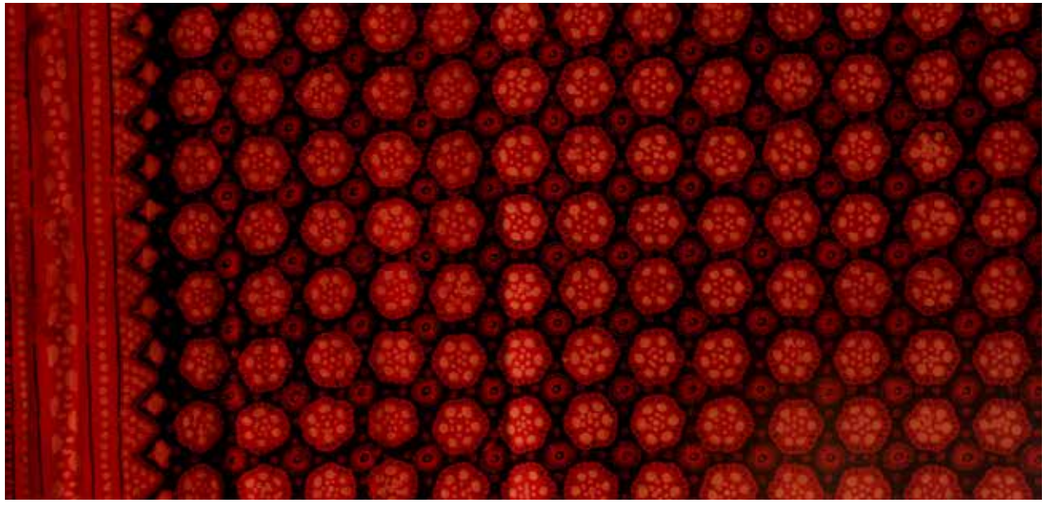


Jambi Batik (Sumatera)

Artist : Azmiah Batik House
Function : Women hat (Tengkuluk) / Shoulder cloth
Size : 90 cm x 2.25 m
Type : Handwritten batik
Material : Cotton
Pattern : Kaco piring flowers

Cirebon Batik (West Java)

Artist : Azmiah Batik House
Function : Shoulder cloth
Size : 50 cm x 2 m
Type : Handwritten batik
Material : Cotton
Pattern : Lereng



Jambi Batik (Sumatera)

Artist : Azmiah Batik House
Function : Long fabric, Size : 1.15 m x 2.50 m
Type : Handwritten batik, Material : Cotton
Pattern : Biji timun (cucumber seeds)

Banyumas Batik (Central Java)

Artist : Azmiah Batik House
Function : Long fabric, Size : 1.15 m x 2.50 m
Type : Handwritten batik, Material : Cotton
Pattern : Babon angrem

알레이라

영어로 "Alluring(매혹적)" 이라는 의미의 알레이라(Alliera Batik) 바틱은 국내뿐 아니라 해외의 소비자들을 위한 현대적인 디자인의 질좋은 인도네시아 바틱을 생산하고자 2005년 설립되었다. 알레이라 바틱은 높은 디자인 품질과 소재로서 인도네시아의 문화 유산인 바틱을 세계적인 문화와 패션으로 성장시키겠다는 비전과 사명을 가지고 오늘날 패셔너블한 남성과 여성의 라이프 스타일에 어울리는 다양한 컬렉션을 선보이고 있다. 캐주얼과 포멀룩과 각각의 디자인 컨셉이 쉽게 매칭되어 모두 어울리도록 디자인을 단순화시키고, 질 좋은 소재를 사용하여 착용감을 높이도록 노력한다.

Alleira Batik

Alleira Batik, taken from English word "Alluring," is a batik brand that was founded in 2005, which hopes to try to make Indonesian batik to become modern and high quality batik so that it is well received locally and internationally. The vision and mission of Alleira Batik is to raise batik so it becomes part of the world culture and couture with high quality design and materials. Alleira Batik presents variety of collections which was created to become part of fashionable lifestyle for men and women today. Selection of materials has always been Alleira's concern to prioritize comfort for all fashionista. Each available outfits are easily combined with one another to help simplify all batik lovers in choosing their casual or formal look with batik.

Artist : Alleira Batik Collection
Function : Kain Panjang
Size: 200 x 150 cm
Type : Batik Tulis & Cap combination
Material : Habotai Silk
Pattern : Indo

Artist : Alleira Batik Collection
Function : Kain Panjang
Size : 200 x 150 cm
Type : Batik Tulis & Cap combination
Material : Habotai Silk
Pattern : Indonesian traditional and modern batik combination

Artist : Alleira Batik Collection
Function : Kain Panjang
Size : 200 x 150 cm
Type : Batik Tulis & Cap combination
Material : Habotai Silk
Pattern : Indonesian traditional and modern batik combination

Scarf

Artist : Alleira Batik Collection
Function : Scarf, Size : 112cm x112cm
Type : Batik Tulis & Cap combination
Material :
Pattern : Indonesian Traditional and Modern Batik
Philosophy: geometric and floral motifs symbolize beauty and life balance. Gradation of colors between pink, orange, blue, and maroon symbolizes

Scarf

Artist : Alleira Batik Collection, Batik Stole
Function : Scarf
Size : 88cm x 221cm
Type : Batik Tulis & Cap combination
Material : Tenun hanmade
Pattern : Indonesian Traditional and Modern Batik Combination
Philosophy : TorajaTenun motifs represent protection and perfection, meanwhile gradation of colors between purple, red, dusty pink and gold represent elegance and luxury.

Batik World Design Winner

Artist : Bagong Kusudiardjo
Function : Kain Panjang , Size : 215 x 105 cm
Type : Batik Tulis , Material : Cotton
Pattern : Buketan, butterfly

Batik World Design Winner

Artist : Bagong Kusudiardjo
Function : Kain Panjang , Size : 215 x 105 cm
Type : Batik Tulis, Material : Cotton
Pattern : Enggang Bird, Mollusca (Kalimantan Influence)
코뿔새 (귀족, 지혜의 숭고함), 오징어(국민)

Batik World Design Winner

Function : Scarf , Size : 200 x 90 cm
Type : Batik Tulis, Material : Silk
Pattern : Sekar Jagad, Pucuk Rebung,
(Kalimantan Influence)
꽃과 죽순(신에 대한 존경)

Batik World Design Winner

Function : Scarf , Size : 200 x 90 cm
Type : Batik Tulis, Material : Silk
Pattern : Butterfly, Ukel
나뭇가지, 곱슬머리 (강함)

Batik World Design Winner

Artist : Bagong Kusudiardjo
Function : Kain Panjang , Size : 215 x 105 cm
Type : Batik Tulis , Material : Cotton
Pattern : Buketan, butterfly

Batik World Design Winner

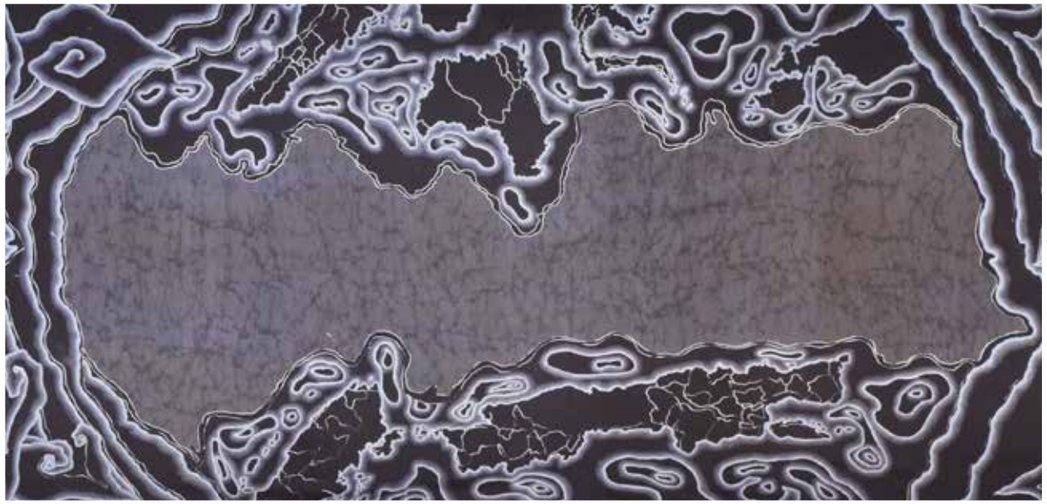
Artist : Bagong Kusudiardjo
Function : Kain Panjang , Size : 215 x 105 cm
Type : Batik Tulis, Material : Cotton
Pattern : Enggang Bird, Mollusca (Kalimantan Influence)
코뿔새 (귀족, 지혜의 숭고함), 오징어(국민)

Batik World Design Winner

Function : Selendang (Scarf)
Size : 200 x 90 cm, Type : Batik Tulis
Material : Silk
Pattern : Wadasan CirebonFlower, Pucuk Rebung
찌르본 왕궁 문양, 죽순(신에 대한 존경)

Batik World Design Winner

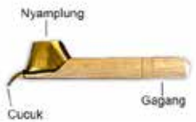
Function : Selendang (Scarf)
Size : 200 x 75 cm, Type : Batik Tulis
Material : Silk
Pattern : Mega mendung Kontemporer 비구름



Introduction of Batik

바틱에 대하여

바틱에 대하여



짠띵(Canting)

짭(Cap)

1. 바틱의 제작도구

1) 말람(malam): 말람은 밀납과 파라핀에 송진과 동물성 기름을 혼합해 만든다.
2) 짠띵(Canting): 구리 등으로 만들어진 작은 용기에 나무 손잡이가 달려 있다. 용기에 달린 쭈쭉(cucuk)이라는 대롱으로 말람액이 나온다.
3) 짭(Cap): 구리로 만들어진 큰 도장과 같은 도구다. 짭을 사용하여 문양을 찍으면, 짠띵으로 문양을 그릴 때보다 바틱 작업의 속도를 높일 수 있다.

2. 바틱의 제작과정

1) 천의 준비
천을 부드럽게 하기 위해 삶는다. 풀을 먹이고 말린 후, 천이 말람(왁스 혼합물)과 염료를 잘 흡수하도록 다듬이질을 한다.
2) 그리기
준비된 천에 밑그림을 그린 후, 그 위에 녹인 말람으로 다시 문양을 그린다.
3) 염색
다양한 천연재료를 이용해 염색한다. 말람이 덮이지 않은 부분만 염색된다.
4) 말람 제거
천을 삶아서 말람을 없애거나 칼로 긁어낸다.
5) 반복
다른 문양을 그리거나 다른 색깔을 입히기 위해 다시 일련의 과정을 반복한다.

About Batik

1. Tools for making Batik
1) Malam: It is a mixture of wax & paraffin and pine resin & animal oil.
2) Canting: It is a small copper container with wooden handle. Malam wax streams down from the tube called Cucuk attached to the Canting container.
3) Cap: It is big stamps made of copper. When you stamp with Cap, you can speed up Batik printing, compared to when you are drawing patterns with Canting.

2. Production process
1) Preparing fabric
To soften the fabric, you boil them. Then you put starch in them and dry them. Then you smooth starched fabric by beating them with wooden sticks so that the fabric absorbs Malam (wax mixture) and pigment well.
2) Drawing
Once you finish making rough sketch on the fabric, draw pattern again with melted Malam.
3) Dying
Dye fabric with various natural materials. Parts that are not covered with Malam get dyed.
4) Removing Malam
Remove Malam by boiling fabric or by scraping wax off with a knife.
5) Repetition
To draw different pattern or to add a layer of another color, repeat the process.

3. 바틱의 종류

1) 바틱 뚤리스(Batik Tulis): tulis는 '그리다'라는 뜻으로 짠띵을 사용하여 손으로 그린 바틱을 말한다.
2) 바틱 짭(Batik Cap): 짭을 사용하여 찍어낸 바틱을 말한다.
3) 바틱 콤비나시(Batik Kombinasi): 짠띵과 짭을 함께 사용한 바틱이다. 반복되는 문양을 짭으로찍고 섬세한 문양은 짠띵을 사용하여 그린다.

4. 바틱의 역사

5세기에 인도네시아 힌두 왕국에서 바틱 문양이 발견되었고, 5-6세기 초에 바틱 문양이 그려진 천 조각이 이집트와 중동지방에서 발견되었다. 바틱은 중국, 서아프리카, 터키, 인도 등에도 있었고 서로 영향을 주고 받았지만, 인도네시아의 바틱이 가장 역사가 깊은 것으로 추정된다. 12세기에 짠띵이 등장해 더 정교하고 섬세한 바틱을 만들 수 있게 되었다. 짠띵 이전에는 대나무 끝을 뾰족하게 하여 그림을 그리는데 사용하였다. 17세기 마따람 왕조의 술탄 아궁 시대에 왕궁 바틱이 발전하였고, 족자와 솔로 왕궁에서는 바틱을 의무적으로 착용하도록 하였다. 네덜란드인이 왕궁을 방문했을 때 400여명의 여인들이 바틱을 만들고 있었다는 기록이 있다. 19세기, 새로운 도구인 짭이 등장해 바틱의 대량생산이 가능해졌다. 유럽인, 중국인, 아랍인 등이 참여해 바틱이 하나의 산업으로 발전하였으며, 다양한 바틱 상품과 바틱 문양이 제작되었다.

20세기에 들어서면서 바틱은 새로운 국면을 맞는다. 1920년 화학 염료가 등장해 염색 기법과 색상이 다양해지고 작업시간은 더욱 단축되었다. 초대 대통령 수카르노는 독립의 상징으로 바틱 착용을 독려하였으며, 2대 대통령 수하르토는 1971년 바틱을 공무원 복장으로 지정하였다. 2009년 10월 2일에는 바틱이 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다. 인도네시아는 이를 기념하기 위해 매년 10월 2일을 바틱의 날로 정하고, 매주 금요일마다 관공서와 학교를 중심으로 바틱 착용을 권장하고 있다.

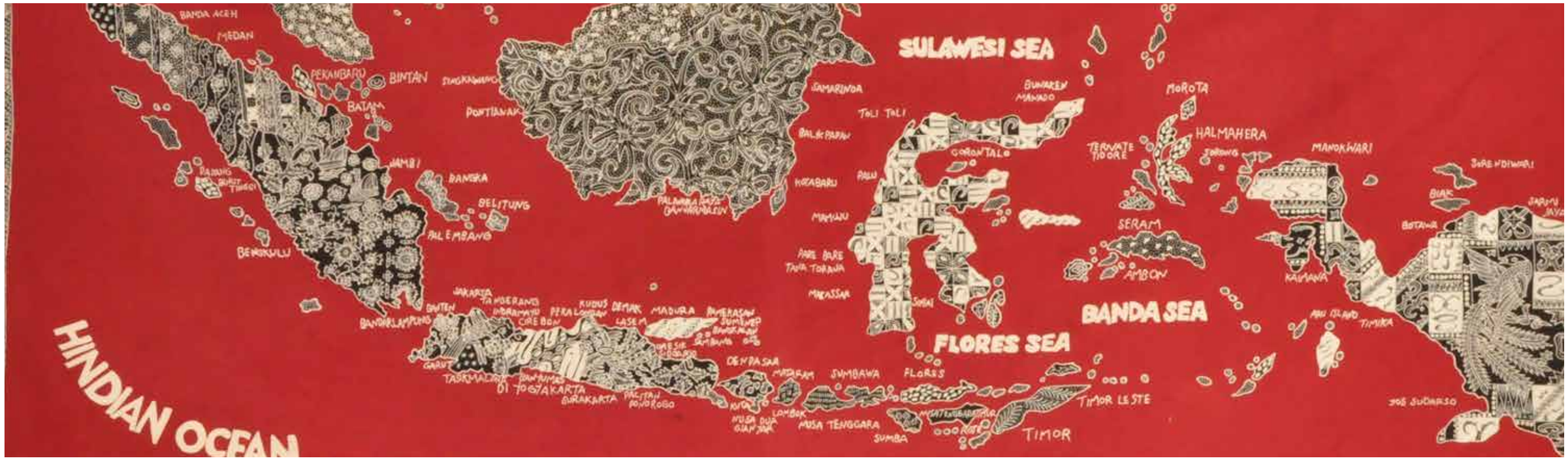
3. Types of Batik

1) Batik Tulis: Tulis meaning 'to draw,' it refers to Batik that was hand drawn with Canting.
2) Batik Cap: It refers to Batik whose patterns were stamped with Cap.
3) Batik Kombinasi: It refers to Batik that was created with both Canting and Cap. You stamp repetitive pattern with Cap and draw delicate patterns with Canting.

4. History of Batik

Batik pattern was first discovered in Indonesian Hindu Kingdom of the 5th century, and a piece of fabric with Batik pattern was discovered in Egypt and the Middle East in the beginning of the 5~6th century. Batik also existed in China, Western Africa, Turkey, India and different forms influenced each other; however, Indonesian Batik is known to have the longest history. In the 12th century, introduction of Canting allowed for a more intricate and detailed Batik. Before Canting was invented, sharp pointed bamboo sticks were used for drawing.
Royal Batik developed during Mataram Sultanate under Sultan Agung in the 17th century, and it was mandatory to wear Batik in the Yogyakarta Kingdom and Solo Kingdom. There is a historical record that when the Dutch visited the kingdom, 400 ladies were making Batik. Then a new tool called Cap was introduced in the 19th century, which made mass production of Batik possible. Europeans, Chinese, Arabians took part and Batik developed into an industry and a variety of Batik products and Batik patterns were produced.

Batik entered a new phase with the advent of the 20th century. Chemical pigment was introduced in 1920, diversifying dying technique and colors and reducing the working time. Soekarno, Indonesia's first president encouraged wearing Batik as a symbol of Indonesia's independence and Suharto, Indonesia's second president, designated Batik as government official's uniform in 1971. On October 2, 2009, Batik was designated as a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO. To commemorate this, Indonesia designated October 2nd as the Batik day and encourage wearing Batik every Fridays at places such as school and public offices.



5. 바틱의 지역적 특징

바틱은 중부 자바, 즉 내륙지방을 중심으로 하는 전통 바틱과 북부 해안지방을 중심으로 하는 해안 바틱으로 나눠진다.

1) 내륙 바틱
족자카르타의 왕궁을 중심으로 발달된 바틱은 기하학적이고 상징성을 추구하면서 전통을 고수하려는 성향을 가지고 있다. 솔로의 바틱도 족자카르타의 바틱과 같이 고전적인 바틱이지만, 사용되는 모티프에 약간의 차이가 있다.

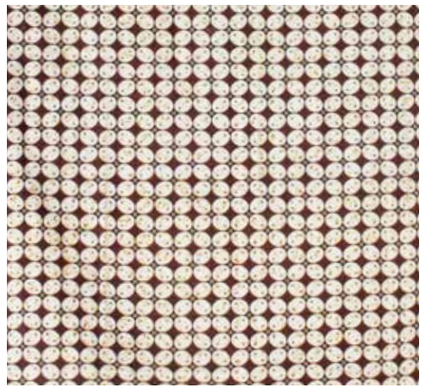
2) 해안 바틱
북부 해안지방은 수세기 동안 인도, 중국 등과 다양한 상품들을 교역하면서 혼합적이고 다문화적인 특징을 가지게 되었다. 치르본 바틱의 유명한 모티브는 메가먼둥(Megamendung)으로 그라데이션 기법을 사용해 서로 다른 색조가 층을 이룬다. 뻐칼롱안 바틱의 특징은 화려한 색깔들과 역동적인 문양이다. 다양한 염색기술의 활용도 주요 특징이다

5. Regional Characteristics of Batik

Batik can be categorized into traditional Batik that flourished in inland region or Central Java and coastal batik that thrived in the northern coastal region of Java.

1) Inland Batik
This Batik that developed in Yogyakarta Kingdom is geometric and symbolic and has a tendency to adhere to tradition. Just like Yogyakarta Kingdom's Batik, Solo Kingdom's Batik is classical; however, there is slight difference in subject motifs.

2) Coastal Batik
The northern coastal region was mixed and multi-cultural as they traded various products with other countries like India and China for centuries. The famous motif of Cirebon Batik called Megamendung and layers of different colors uses gradation technique. Pekalongan Batik uses flamboyant colors and dynamic patterns. It is also characterized by its use of various kinds of dying technique.



Kawung, Batik Jogja

Function : Sarung
Size : 214 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Parang, Lereng bunga
Tumpal (Tombakan, Ukel, Plant, Leaf)

PARANG, Batik Solo

Function : Sarung
Size : 214 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Parang, Lereng bunga
Tumpal (Tombakan, Ukel, Plant, Leaf)
사선으로 그려진 꽃
Rebung 찌르본 왕궁 문양, 죽순(신에 대한 존경)

6. 왕실 전용 바틱 문양 8가지와 그 의미

Kraton(왕궁)에는 특별한 문양이 있었다. 18세기에 족자와 수라까르타(솔로)의 Sultan(왕)들은 몇몇 문양들에 대해 일반인 착용 금지령을 선포하였다. 어떤 문양은 왕자에게만 허용되었고, 어떤 문양은 왕실의 사촌들에게만 허용되었다. 비록 많은 사람들, 특히 해안 사람들은 그러한 칙령에 주의를 기울이지 않았지만 계급적으로 엄격한 궁중 에티켓을 지키는 족자, 솔로에서는 이를 엄격하게 지켰다. 모든 사람이 왕실 전용 바틱을 입을 수 있게 된 것은 19세기 초부터였다. 현재는 철학적 상징으로 가득했던 문양의 특별한 의미보다는 아름다운 디자인이 더 부각되기도 하지만 아직도 자바 사람들은 바틱 문양의 의미를 새기며 철학적인 삶을 살고 있다.

Kawung: 자바 힌두인들의 신성하고 질서 정연한 우주관을 표현한 문양이자 가장 오래된 문양으로 연꽃을 단순화한 4개의 꽃잎처럼 보이기도 한다. 4개의 타원 중앙에 +모양은 사탕수수(aren palm) 열매의 단면을 닮았으며 우주적 힘의 근원을 나타낸다. 4개의 타원을 이루는 중앙의 마름모는 힌두에서 우주를 이루는 5가지의 원소를 의미한다.

Parang: 인도네시아의 전통 검인 Keris(끄리스)를 의미하며, 힘과 발전의 의미를 함축하고 있다. 전통적으로 이 문양의 바틱을 입으면 불운을 막아 준다고 생각했으며, 문양에 흠이 없고 완전해야 신비스러운 힘을 발휘한다고 믿었다.

Parang rusak: '적을 무찌른다, 적이 패배했다.' 또는 '긴 칼, 발전, 힘, 속도'를 뜻한다. parang 문양이 다양한 대각선 문양으로 우아하게 변형된 것이다. 그래서 왕과 힘을 가지고 있는 사람만이 이 문양을 입을 수 있었다.

Cemukiran: 연꽃에서 유래했으며 parang과 비슷한 문양에 광선 모양이 추가되었다. 옷감의 가장자리에 많이 사용하는 문양이다.

Parang Rusak

Kain Panjang
Size : 215 x 115 cm
Material Cotton
Type : Batik Tulis & Cap combination
Pattern : Parang Rusak

Cemukian

Function : Sarung
Size : 214 x 105 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Parang, Lereng bunga
Tumpal (Tombakan, Ukel, Plant, Leaf)
사선으로 그려진 꽃
Rebung 찌르본 왕궁 문양, 죽순(신에 대한 존경)

6. Eight Batik Patterns Used Only for Royal Family and Their Meanings

Kraton (kingdom) had special pattern. Sultans of Yogyakarta Kingdom and Solo Kingdom prohibited the general public from wearing certain types of patterns. Some patterns were only permitted to princes only, and some patterns were condoned to cousins of royal family only. Although a great number of population, especially those from the coastal region, did not heed attention to such imperial order, Yogyakarta Kingdom and Solo Kingdom that kept strict hierarchical etiquettes of the palace stayed faithful to this rule. It was in the beginning of the 19th century that everyone was allowed to wear Batiks that were only worn by the royals. Although people now recognize aesthetic design rather than symbolic meaning of patterns, which used to be filled with philosophical implications, the Javanese still contemplate on the meaning of Batik patterns and lead philosophical lives.

Kawung: As a pattern that conveys Javanese Hindoo's orderly view of universe, it is the oldest pattern and looks like simplified version of lotus with four floral petals. The + shape in the center of four ovals resembles cross section of sugar cane (aren palm) fruits and conveys the source of universal power. The central rhombus that form four ovals symbolizes five elements that comprise universe in Hinduism.

Parang: This conveys Keris, Indonesia's traditional sword, and represents power and development. Traditionally, it was believed that donning Batik with this pattern protects the wearer from misfortune and that the pattern has to be immaculate and seamless in order for the pattern to exert its mythical power.

Parang Rusak: This means 'to defeat enemies or enemies have been defeated' or also means 'long sword, development, power, and velocity.' It is elegantly transformed version of Parang with diagonal patterns. Therefore, only kings or those with power were allowed to wear this pattern.

SAWAT, Batik

Batik Cirebon
Function : Kain Panjang
Size : 250 x 100 cm
Type : Batik Tulis
Material : Cotton
Pattern : Sawat

Udan Liris, Batik Jogja

Function : Kain Panjang
Size : 215 x 115 cm
Material : Cotton
Type : Batik Tulis & Cap combination
Pattern : Udan Liris

Sawat: 큰 날개라는 뜻으로 'Garuda'(가루다)를 상징한다. 이는 힌두 자바 신화에 나오는 사람의 몸과 사지, 독수리의 부리와 발톱을 가진 새처럼 생긴 동물이다. 가루다는 힌두의 창조의 신 'visnu'가 타고 다녔다고 한다. 이 문양은 최고의 권력을 상징한다.

Udan liris: 가랑비를 뜻하며 비옥함의 상징이다. 여러 가지 디자인을 합한 것으로 농사의 풍작을 기원하는 문양이다. 다양한 디자인과 자연의 형태를 혼합해 평행하는 대각선으로 조화롭게 그린 것으로 풍요, 번영, 신에 대한 은총을 상징한다.

Semen: 새싹이 나고 자란다는 뜻으로 비옥한 결실을 상징한다. 우주질서에 대한 자바 사람들의 믿음뿐만 아니라 다산에 대한 숭배를 나타내는 상징들로 가득 차 있다. 힘과 권력의 중심을 의미하기도 한다. 산은 신이 살고 있는 신성한 곳이며, 사원과 누각은 명상하는 장소, 날개는 영의 세계로 가는 수단, 동물은 지구, 새는 하늘, 뱀이나 용은 지구 및 지하 세계의 어머니를 상징한다. 덩굴손이나 단순하게 정형화된 동식물군은 다산을 상징한다.

Alasalasan: 원시림을 의미하며, 삶과 다산을 상징하는 숲, 동식물의 풍성한 결실 및 농작물의 보호 그리고 이 세상의 사람, 동식물을 상징한다. 인내심을 가지고 자연과 조화롭게, 행복하게 살아야한다는 의미를 나타내기도 한다. semen 디자인과 비슷하고 그것의 전신이라는 주장도 있다. 연속적인 넝쿨줄기 모양으로 산과 짐승, 신화적인 동물 패턴을 만들고 금박으로 장식을 강조했다.

[Reference]
* The 20th Century Batik Masterpieces, written by Tumbu Ramelan
* Batik Fabled Cloth of Java, written by Inger McCabe Elliott
* Batik "The Soul of Java" written by Fred W.van Oss
* Batik Belanda 1840-1940 "Dutch Influence in Batik from Java History and Stories," written by Harmen C Veldhuisen
* Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning, written by Nian S Djoemena

SEMEN

Function : Kain Panjang
Size : 215 x 115 cm
Material : Cotton
Type : Batik Tulis & Cap combination
Pattern : Semen

Alas-alasan, Sragen Batik (Central Java)

Function: Long fabric
Size : 1.15 m x 2.50 m
Type : Handwritten batik
Material : Cotton
Pattern : Alas-alasan (animals)

Cemukiran: This originates from lotus, and it is similar to the Parang, except that ray shape has been added. It is a pattern commonly used for the edge of the fabric.

Sawat: Meaning big wings, this symbolizes Garuda. The Garuda is a bird-like creature or humanoid bird that appears in Hindu Java myth and is depicted as having the body and limbs of a human with an eagle's beak and nails. Garuda is believed to be ridden by Visnu, a deity of creation in Hinduism. This pattern represents the strongest power.

Udan liris: Meaning drizzling rain, this represents fertility. As a combination of various designs, this is a pattern that yearns for good harvest. As a pattern that converges a variety of designs and natural forms together and depicted with parallel diagonals in harmonious design, this pattern symbolizes fecundity, proliferation, and grace from deity.

Semen: Referring to growing sprouts, this symbolizes richness and fertility. This is filled with symbols that convey not only Javanese's beliefs in the order of universe but also worship of fecundity. This also represents power and center of authority. Mountain symbolizes holy place where deities are living; temple and castle symbolize places for meditation; wings symbolize the means of getting to the world of spirits; animals symbolize earth; birds symbolize sky; snake or dragon symbolize mothers of earth and underground world. Tendrils or simply standardized plants and animals symbolize fecundity.

Alasalasan: Referring to primeval forest, this symbolizes forest that represents life and fecundity; abundant fruit and protection of crops; people of the world; and animals and plants. It also conveys a message that people should have patience and live harmoniously and happily with the nature. As it is similar to the Semen design, some argue that this is its former version. With endless vines shapes, mountains, creatures, and mythical animal patterns are created, and ornaments have been emphasized with gilded designs.

주 최	한세예스24문화재단	
	이사진	이계우
		김중재
		서대원
		정광화
		차명희
		하찬호
		김민녕
	사무국	전종윤
		이영주
		박보윤
		김유리
기 획	한*인니문화연구원장 사공 경	
	큐레이터 유달이	
디자인	태은정	

이 도록에 실린 글과 도판을 포함한 모든 내용은
저작자와의 협의없이 무단 복제나 전재를 금합니다.