

УДК: 620.2

*Самикова З. Д.
преподаватель, кафедра дизайна одежды,
Ташкентский международный университет КИМЁ,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

ИНТЕГРАЦИЯ УЗБЕКСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННУЮ МОДУ

***Аннотация:** В статье освещается уникальное слияние исторического текстильного мастерства Узбекистана с новаторскими тенденциями современной моды. Анализируется влияние культурного наследия на текстильную индустрию страны, отражающее сохранение традиционных практик и их преобразование в условиях глобализации. Основное внимание уделяется разнообразию тканей, таких как икат, адрас, сузани, а также техникам ткачества и символизму узоров и цветов, которые несут в себе отпечатки истории и идентичности узбекского народа. Изучается, как эти элементы интегрируются в современные модные тенденции и как мировые дизайнеры, такие как Оскар де ла Рента и Дом моды Dior вдохновляются узбекскими мотивами. Статья подчеркивает значимость сохранения культурного наследия через призму текстильного дизайна и предлагает взгляд на узбекский текстиль как на средство культурной экспрессии и носителя социальных кодов.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, текстильная промышленность, традиционное ремесло, современная мода, культурное наследие, дизайн одежды, текстильное искусство, глобализация, модные тенденции, сохранение традиций, инновационные технологии.*

Samikova Z. J.

*Lecturer, Department of Fashion Design,
Tashkent International University of KIUT,
Tashkent, Republic of Uzbekistan*

INTEGRATION OF UZBEK TEXTILE ART INTO CONTEMPORARY FASHION

***Abstract:** The article highlights the unique fusion of Uzbekistan's historical textile craftsmanship with the innovative trends of contemporary fashion. It analyzes the impact of cultural heritage on the country's textile industry, reflecting the preservation of traditional practices and their transformation in the context of globalization. The focus is on the diversity of fabrics such as ikat, adras, suzani, as well as weaving techniques and the symbolism of patterns and colors that carry the imprints of history and the identity of the Uzbek people. It explores how these elements are integrated into modern fashion trends and how world designers, such as Oscar de la Renta and the fashion house Dior, are inspired by Uzbek motifs. The article emphasizes the importance of preserving cultural heritage through the prism of textile design and offers a view of Uzbek textiles as a means of cultural expression and a carrier of social codes.*

***Keywords:** Uzbekistan, textile industry, traditional craft, contemporary fashion, cultural heritage, clothing design, textile art, globalization, fashion trends, tradition preservation, innovative technologies.*

Узбекистан сегодня находится на перекрестке, где пересекаются традиционное ремесленное мастерство и современные инновационные технологии. Это сочетание открывает новые возможности для текстильной промышленности страны, позволяя сохранить культурное наследие, улучшить качество и экологичность продукции.

Цель данной статьи – проследить, как культурные традиции Узбекистана влияют на выбор тканей и элементы дизайна в современной одежде. В статье проведен анализ исторического значения текстильных традиций, изучено влияние культурных обычаев на выбор материалов и техник в текстильной промышленности, а также приведены примеры того, как эти элементы интегрируются в современные тенденции моды. Статья стремится подчеркнуть значимость сохранения культурного наследия Узбекистана через призму текстильного дизайна и моды.

Ткань в Узбекистане – это не только средство для создания одежды, но и способ выражения социального статуса, региональной принадлежности и даже религиозных убеждений. Ткани не просто служат материалом для создания одежды – они являются носителями культурных кодов, истории и идентичности народа Узбекистана [1]. Издавна узбекские ткани, такие как шелк и адрас, были известны своим качеством и красотой, что делало их желанным товаром на Великом Шелковом пути. Ткани несут в себе отпечатки многовековых традиций, каждый узор и цвет символизируют определенные аспекты узбекской культуры. Например, плодородие и благополучие часто изображаются через изображения граната или алмазных форм. Красный цвет символизирует красоту и жизненную силу, синий – воду и небеса, зеленый – природу и новую жизнь [2]. В таблице 1 мы систематизировали информацию о разновидностях традиционных тканей, производимых в разных областях Узбекистана [3, 4, 5, 6]. Мы видим, что каждый регион страны славится своими уникальными техниками ткачества и вышивки, что позволяет дизайнерам черпать вдохновение для создания современной одежды с национальным колоритом.

Таблица 1.

Исторические и современные традиции текстильного производства в регионах
Узбекистана

Название ткани	Регион изготовления	Описание
Бязевый икат / Хлопковый икат	Бухара, Самарканд, Ферганская долина, Зеравшанская долина, Ташкент	Икат - технология окрашивания нитей, при которой нити окрашиваются до ткачества, создавая размытые или "плывущие" узоры. Ткань может быть выполнена из хлопка, называется бязевый икат или хлопковый икат.
Адрас	Бухара, Самарканд, Ферганская долина, Зеравшанская долина, Нурата,	Полушелковая ткань, где шелковая нить образует икатовый узор и расположена вдоль ткани, а хлопковая - поперек.
Шелковый икат	Бухара, Самарканд, Ферганская долина, Зеравшанская долина, Маргилан	Ткань из 100% шелка с икатовым узором.
Шелковый ала-бахмаль / Вельвет	Бухара	Шелковая ворсовая ткань с икатовым узором, использовалась особами королевской крови, технология производства была практически утеряна, но восстановлена в 1990-х. Состав 90% шелка и 10% хлопка.
Занданечи	Бухара	Хлопчатобумажные и шелковые ткани атласного переплетения
Бекасаб / Банорас, Пасма, Дуруя, Якруя	Бухара, Самарканд, Ферганская долина, Нурата, Наманган, Маргилан, Шахрисябз, Китаб, Карши, Хива	Полосатая ткань из шелка и хлопка, традиционно используемая для мужских халатов.
Жанда / Алфи	Бухара, Самарканд, Ферганская долина	Жанда содержит 10-15% шелка, а алфи на 100% состоит из хлопка, редкие ткани со сложным плетением нитей, используются преимущественно для мужской одежды.

Название ткани	Регион изготовления	Описание
Атлас, Хонатлас	Бухара, Самарканд, Ферганская долина, Маргилан	Шелковая ткань с блестящей глянцевой поверхностью, яркими цветами и сложными узорами, известная также как хан-атлас икат.
Карбос, алоча, футу, чит	Бухара, Самарканд,	Хлопчатобумажные ткани разного переплетения, набивные ткани
Парчи касаба, кимхо	Самарканд	Шелковые ткани с тканым узором
Калами, алоча	Самарканд	Полосатые хлопчатобумажные ткани, , подвергались дополнительной обработке после ткачества, чтобы придать им определенные качества, такие как мягкость, глянец или дополнительную плотность.
Суси	Бухара, Самарканд,	Полосатые хлопчатобумажные ткани
Козюнен-ала, Кесе-ала, Кзыл-ала, Мелле, Алаша,	Кунград	Хлопчатобумажная ткань в полоску, крупную клетку. Нити этих тканей часто были довольно толстыми и имели неровное кручение, что могло придавать тканям особый характер и текстуру
Шатраги-марелли, Рыккалеме, Калеме, Мамзорлы-ала	Ходжейлинский район	Хлопчатобумажная ткань в полоску. Ткани могли быть орнаментированы с использованием специальных техник, таких как джанда (чередование цветов в утке) и абрбанди (резервирование отдельных участков нитей перед окраской). Это позволяло создавать узоры с пестрым заполнением или расплывчатые контуры
Сузани	Сурхандарья	Это не ткань, а вид ручной вышивки, который традиционно выполняется на хлопковой или шелковой основе. Сузани известны своими сложными цветочными и медальонными узорами и часто используются как покрывала, шторы или декоративные панно.
Кигиз (войлочные)	Сурхандарья, Хорезм	Шерстяные изделия, используемые в юртах как для внешнего, так и для внутреннего

Название ткани	Регион изготовления	Описание
ковры)		убранства. Основа обычно из грубой шерсти темных тонов, а узоры из светлой окрашенной шерсти. Существуют различные техники изготовления, включая вкатывание узоров в войлок, аппликацию и мозаичную технику.

Представленный анализ дает понимание богатства традиционного текстильного производства в Узбекистане, который охватывает шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые ткани, а также различные виды переплетения и узоров, характерные для разных регионов страны. Все эти ткани не только служили практическим целям, но и были выражением культурной идентичности, социального статуса и эстетических предпочтений народов, проживавших на территории современного Узбекистана. Каждый регион страны вносил свой вклад в разнообразие традиционных тканей, что отражает богатую палитру культурного наследия страны в наше время.

Исторические события, такие как завоевания, торговые отношения и социально-экономические изменения, оказали значительное влияние на текстильную промышленность современного Узбекистана. Например, после завоевания региона Александром Македонским, в узбекские ткани начали вноситься эллинистические мотивы. В XX веке производство традиционных тканей было стандартизировано, что привело с одной стороны к широкому распространению узбекских шелковых и хлопчатобумажных тканей, с другой стороны, промышленное производство привело к уменьшению разнообразия узоров и техник их изготовления. В настоящее время открытие Шелкового пути способствует распространению узбекских тканей по всему миру, увеличивая их популярность и доступность [7].

Сегодня дизайнеры одежды активно исследуют и внедряют традиционные узбекские ткани, привнося в моду уникальное сочетание исторического наследия и современных тенденций. Это не только способствует возрождению интереса к национальным мотивам, но и открывает новые горизонты для творчества в мировой моде. Дизайнеры ценят традиционные материалы за их яркость, текстуру и уникальные узоры, которые придают одежде особый характер. Например, знаменитые кутюрье с мировым именем использовали традиционные узбекские ткани в своих коллекциях в разные годы:

- Оскар де ла Рента – считается первооткрывателем иката для мировой модной индустрии. Он впервые ввёл икат в свою весеннюю коллекцию в 2005 году, презентовав шесть моделей с узорами, что стало открытием для fashion-индустрии. Он продолжал работать с икатом, в том числе в коллекциях 2008 и 2013 годов. После его смерти, дизайнеры Лаура Ким и Фернандо Гарсия, возглавившие бренд Oscar de la Renta, также использовали икат в весенне-летней коллекции 2019 года [8].

- Dior – в коллекции прет-а-порте весна-лето 2021, Мария Грация Кьюри использовала икат, создавая топы-бандо, шорты, пальто-халаты и другие элементы гардероба, включая аллюзии на стиль Востока.

- Ralph Lauren – создал весеннюю коллекцию 2022 года, вдохновленную узбекским икатом, с классическими силуэтами и мотивами ручной работы, подчеркивающими нестандартность и свободу.

- Итальянские дизайнеры Бенедетта Маркезани, Екатерина Скотти и Роберто Камерино создали современную интерпретацию сумки в стиле 60-х годов, используя икат из Бухары.

- Hermès – французский Дом высокой моды представил коллекцию посуды «Voyage en Ikat», вдохновленную мотивами узбекских национальных тканей.

- Belle Ikat – немецкая компания, производящая женскую одежду с применением техники окрашивания икат и вышивания. Производство расположено в Ферганской долине, Узбекистан.

Современные технологии предоставляют узбекским текстильным производителям возможности для улучшения качества и расширения ассортимента тканей. Например, использование цифровой печати на традиционных тканях позволяет создавать более сложные и многоцветные узоры, сохраняя при этом характерные черты ручного ткачества. Также применение новых методов окрашивания и отделки может улучшить износостойкость тканей и сделать их более удобными в уходе, не теряя при этом их традиционного вида. Глобализация оказала значительное влияние на распространение узбекских тканей за пределы страны.

С одной стороны, все это привело к увеличению интереса и спроса на эти уникальные материалы в мировой моде, с другой – вызвало опасения по поводу культурной аутентичности и сохранения традиционных методов производства. Однако многие отечественные дизайнеры и бренды стремятся к тому, чтобы их использование традиционных тканей способствовало устойчивому развитию и поддержке местных сообществ.

Сохранение культурного наследия через одежду – это не просто модный тренд, это способ передачи знаний и умений будущим поколениям. Например, в Узбекистане существуют проекты, направленные на возрождение древних техник ткачества иката, которые включают обучение молодых ремесленников. Также широко используют традиционные ткани и мотивы в современной одежде узбекские дизайнеры:

- Dildora Kasimova Brand – дизайнер Дильдора Касимова выпускает одежду и аксессуары, вдохновленные народным искусством, таким как золотое шитьё и вышивка сюзане, что отражает восточные мотивы и узбекскую культуру.

- Inside by Sana – бренд предлагает повседневную одежду с национальными узорами, включая верхнюю одежду и платья из иката, а также современные бомберы и телогрейки из адраса.
- Nadi_uz – Надира Абдурахманова, основательница бренда, называет себя амбассадором узбекского чапана, и её работы известны во многих уголках мира.
- STONE CITY – предлагает сумки, рубашки, шарфы, платья и корсеты из адраса и атласа, все ручной работы узбекских ремесленников, часто сочетая национальные мотивы с базовыми цветами.
- Fratelli Casa – этнобренд, который производит товары с восточными орнаментами, включая одежду, обувь, аксессуары и домашний текстиль, популярные как у местных жителей, так и у туристов.
- Nice Coffee Toys – сотрудничает с узбекскими иллюстраторами и художниками, создавая уникальные украшения, такие как серьги в форме тубетеек или броши с танцовщицами в национальных костюмах.
- Mursak – бренд, который привносит узбекские традиционные узоры в современную мужскую и женскую одежду. Они известны тем, что вдыхают новую жизнь в классические силуэты с помощью ярких икатов и богато украшенных тканей.
- LALI – это бренд, который объединяет начинающих дизайнеров, стремящихся адаптировать традиционное этническое искусство и красоту наследия Центральной Азии к современной моде, чтобы сделать ее более доступной.

Эти примеры показывают, что традиционные узбекские ткани могут быть успешно интегрированы в современный дизайн одежды, при этом сохраняя историческую ценность и культурное значение.

Список литературы:

1. Азимова Ф. К. Тенденции прикладного искусства Узбекистана //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 11-4 (98). – С. 38-39.
2. Торебаев Б. П., Мырхалыков Ж. У., Ботабаев Н. Е. Восточный стиль в дизайне современного текстиля //Современные задачи инженерных наук. – 2017. – С. 207-211.
3. Бинафша Н. Традиционный текстиль кунгратов южных регионов Узбекистана //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 8 (128). – С. 103-107.
4. Капустина Д. И. Текстиль Узбекистана: феномен национальной культуры и актуальный тренд //Экология. – 2023.
5. Кубель Е. Л. Каракалпакский текстиль в собрании российского этнографического музея //Кунсткамера. – 2019. – №. 2 (4). – С. 108-119.
6. Емельяненко Т. Г. Традиционные ткани у таджиков //Таджики: история, культура, общество.-СПб.: Музей археологии и этнографии Российской АН. – 2014. – С. 14.
7. Volodeva N., Agibaeva A. Творческая интерпретация элементов декора традиционного костюма народов Центральной Азии в коллекциях современных дизайнеров одежды //Central Asian Journal of Art Studies. – 2018. – Т. 3. – №. 4.
8. Икат вновь покоряет мировые подиумы: новая коллекция Oscar de la Renta выполнена в восточных мотивах. — Текст : электронный // podrobno.uz : [сайт]. — URL: <https://podrobno.uz/cat/calche/ikat-vnov-pokoruyet-mirovu/> (дата обращения: 17.11.2023).