

ЛИЧНОСТНЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕКСТИЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ КАЗАХСТАНА

PERSONAL, CREATIVE TENDENCIES IN TEXTILE DESIGN IN KAZAKHSTAN

Н.Р. МУСАЕВА, Ринат А. МУСАЕВ, Равиль А. МУСАЕВ, Ж.Е. ИЗБАССАРОВА
N.R. MUSSAYEVA, Rinat A. MUSSAYEV, Ravil A. MUSSAYEV, ZH.YE. IZBASSAROVA

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан)
(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan)
E-mail: kikamus@mail.ru

В статье прослеживаются индивидуальные поиски отдельных представителей малого текстильного производства в Казахстане, пытающихся найти свою нишу в рыночной экономике, сочетая в своей деятельности элементы традиционного и инновационного подходов путем гармоничного синтеза этнического и современного стиля.

Молодые дизайнеры для создания современной, оригинальной, неповторимой одежды широко используют новейшие методы художественного творчества. Путем деконструкции, инверсии и трансформации они дают новую жизнь некоторым элементам, деталям и конструкциям многих, давно забытых национальных костюмов.

The article traces the personal quest of some representatives of small textile production in Kazakhstan, who try to find his/her niche in the market economy, combining in his/her activity the elements of traditional and innovative approaches by the harmonious synthesis of ethnic and modern style.

To create modern, original, unique garments young designers widely use new methods of artistic creativity. By deconstructing of inversion and transformation they give a new life to some elements, components and structures of many long-forgotten national costumes.

Ключевые слова: малое текстильное производство, личностное и креативное начало, национальный колорит, войлок, современные элементы.

Keywords: a small textile production, personal and decorative beginning, national coloring, felted cloth, modern elements.

В России текстиль в настоящее время рассматривается как глобальный приоритет развития реальной экономики и культуры общества, хотя в этой стране много и других приоритетных, очень важных отраслей социально-экономического развития. Например, нас поражают масштабы строительства нового космодрома "Восточный". В историческом прошлом многие промышленные революции начинались с текстильного производства. Об этом сви-

детельствует история развития промышленности в Англии, Германии, Франции.

В Казахстане текстиль в настоящее время превратился в своеобразную площадку творчества и креативности. Именно в этой нише произошла некая стыковка восточной и западной культуры, прошлого и настоящего, национального и современного прочтения ультрамодного, инновационного.

Текстиль – это прежде всего национальная одежда, объект трудовой занятости, часть культуры человечества, нации и народов. Прядение, ткачество, изготовление одежды (так же, как и производство изделий из керамики, металла, стекла, дерева, кости, перламутра, ювелирных украшений) исторически относились к художественному ремеслу как части культуры человека.

"Текстиль – это "холст" художника в буквальном и переносном смысле, на котором человек как творец (художник) строит здание культуры и отображает проект своего ума, реализует их на практике, украшая свое жилище" [1]. Эти слова Заслуженного изобретателя РФ, Заслуженного деятеля науки РФ, д.т.н., профессора И.Г. Цитовича и к.т.н. И.В. Галушкиной точно передают внутреннее мироощущение работников данной отрасли и объясняют некоторую наметившуюся у нее тенденцию развития. Многие самозанятые граждане пробуют свои силы на поприще текстиля, создавая свои собственные небольшие фирмы. Текстильное производство пока не является приоритетной отраслью экономики Казахстана, но делает свои первые шаги.

В 2013 году в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса 2020" в Астане была построена современная модернизированная фабрика "ТОО Ютария LTD", которая вполне может конкурировать с передовыми зарубежными аналогами. ТОО имеет в своем производственно-техническом потенциале компьютеризированное, энергосберегающее, высокотехнологичное швейное, вышивальное и вязальное оборудование. Одним из важных направлений компании является разработка, изготовление, реализация корпоративной спецодежды и средств индивидуальной защиты. Основные потребители швейной продукции – "Корпорация Казахмыс", Министерство обороны РК, АО ГМК "Казахалтын", ТОО "Камкор-Менеджмент", "Смэлтинг" и др.

Слаженно работающий коллектив единомышленников тщательно подходит к разработке и производству одежды. Если

речь идет об униформе службы общественного транспорта, берется во внимание, что максимально удобная одежда должна быть гигроскопичной, иметь презентабельный вид с учетом специфики работы. Разработана имиджевая продукция и униформа для волонтеров Международной выставки "ЭКСПО-2017", подчеркивающая колоритность и индивидуальность предстоящего события. Компания постоянно расширяет рамки своей деятельности, смело берется за новые проекты – медицинская одежда, обмундирование для силовых структур, продукция для гостиничного, ресторанного бизнеса, домашний текстиль, женская и детская одежда, в том числе школьная форма. Политика компании – "Качество превыше всего". Фабрика по праву считается гордостью легкой промышленности Казахстана.

Одежда несет большую информацию и отображает регион и ареал, к которым она привязана.

Если взять любую национальную одежду, то можно проследить большой пласт традиций, быта и стиля жизни этого народа. Это является большим достоянием этнической истории и искусства любой нации.

В рамках празднования двадцатилетия Ассамблеи Народа Казахстана в 2015 г. была организована выставка народных костюмов многонационального Казахстана в южной столице – г. Алматы. Эта выставка оказалась очень плодотворной в историческом, этнографическом аспекте. Настоящим открытием стали костюмы, привезенные из Восточно-Казахстанского этнографического и архитектурно-ландшафтного заповедника-музея. По мнению специалистов, среди национальных костюмов самыми древними оказались русские старобрядческие наряды.

В селе Бутаковка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области проживали староверы. Именно с их одежды начинается история этого музея, организованного в 1968 году на базе обыкновенной сельской школы по инициативе Заслуженного работника культуры Николая Алексеевича Зайцева. [2].

В начале 70-х годов наметилась тенденция использования особенности казахского костюма в дизайне одежды.

Начиная с 1970-х годов, этническая тематика тем или иным образом фигурирует в коллекциях модной одежды каждого сезона, самым поразительным образом влияя даже на самых убежденных любителей классики. На протяжении шестидесяти-семидесятих фольк-стиль преодолел несколько этапов: в 1966-68 гг. наблюдается увлечение индийскими традициями (жакеты в стиле Неру); в 1972 г., после визита Никсона в Китай, всплеск интереса к культуре Поднебесной, а коллекция Ива Сен-Лорана с использованием казацких мотивов произвела настоящий переворот в моде сезона осень-зима 1976-77. Кроме того, в этот период ярко проявила себя школа японского дизайна, и Кэндзо Такада покорила мир своей коллекцией в стиле театра Кабуки.

В противовес модным тенденциям конца 1990-х с активно выраженным стремлением к простоте и боязнью так называемого украшения мода начала третьего тысячелетия уверенно держит курс в сторону заполнения устоявшихся силуэтных форм яркими принтами, сложными орнаментами, дополняя все это соответствующими аксессуарами и бижутерией.

Американскому минимализму Европа, обратившая взгляд на Восток, противопоставила свой максимализм. Стремление к новизне при уже существующем многообразии ассортимента, форм, кроя приводит дизайнеров к комбинированию и сложному сочетанию элементов различных стилистических направлений в пределах вполне сформировавшихся композиционно-конструктивных форм. Возрастает роль фактуры материала, отделки и декора, бижутерии и фурнитуры. В поисках источника свежих идей дизайнеры вполне закономерно обращаются к традициям этнической культуры [3].

Аккенже Девятко, Салтанат Баймухамедова, Сергей Шабунин, используя весь арсенал новейших методов художественного творчества, включая деконструкцию, инверсию и трансформацию, прибегая к

гиперболизации, трансгрессии и самоиронии, с обретения независимости Казахстана дали новую жизнь многим национальным костюмам.

А. Девятко в коллекции "Дочь степей" создал необычный, своенравный, вольнолюбивый образ кочевницы, синтезируя культурные традиции Запада и Востока. Сочетание восточной и западной традиций позволяет создать нечто новое, инновационное, сохраняя и находя при этом гармонию и ту изюминку, составляющую суть, ядро. Это очень трудоемкий процесс, который требует от человека исторического чутья, особой креативности, вдохновения.

Казахстанские дизайнеры, создавая такие коллекции, как "Дочь степей", демонстрируют не только всесторонние возможности текстиля, но и безграничные возможности творчества.

Однако коллекции создаются для определенного интерьера, музея, выставочных залов, конкурсов. А как сочетать тенденции национальной одежды и потребности рядового современного человека?

Вот эту плодотворную, очень своевременную тенденцию нашего времени удачно реализовала швея и дизайнер Маржан Сейталиева.

Ее ателье "Атамекен", что в переводе с казахского языка обозначает "Земля отцов", изготавливает по заказу потребителей свадебные наряды.

Рассуждая о своем пути становления как дизайнера она вспоминает: "Если вышивать стандартно "валиком", большой скорости не добиться. Я приспособилась вышивать на машинке "Чайка", четко соблюдая направление вышивки, выбивая острые углы; получалось гораздо быстрее, чем на вышивальной машинке" [4]. Обучаясь азам вышивания, она все время находилась на пути саморазвития, самовыражения. "Надо было начать с "изюминки", чтобы опередить время..." [4]. М. Сейталиева выбрала компьютерную вышивку. В городе Шымкенте до нее этого никто не умел делать. М. Сейталиева вспоминает: "Национальные платья с вышивкой всегда яркие, нарядные, роскошные. Однажды узоры я купила у художни-

ка, который мне сказал, что моя вышивка не совпадает с традиционными мотивами, а у него настоящие национальные" [4]. Но национальное тоже испытывает влияние времени, оно подвергается определенным изменениям. Современный человек – это свободный человек. Только свободный человек может позволить себе сочетать совместимое с несовместимым, классическое – со спортивным, романтику – с этническим, натуральное – с искусственным, золотое – с подделкой, немислимые цвета – со спокойными оттенками.

Национальные, исторические узоры, безусловно, несут огромную смысловую нагрузку, они интересны для обучения, для расширения кругозора. Но современная невеста вряд ли наденет платье с удлиненным бешметом в коричневых тонах, с узкими узорами. Многие кутюрье бросали вызов устоявшимся традициям, не привязывали себя ни к одной коллекции, а черпали идеи для своих нарядов отовсюду. Дизайнеры сверяются с духом времени, заимствуя детали из этнической истории костюма. У молодежи сформировался собственный стиль, эстетический вкус.

М. Сейталиева учитывает особенности настоящего времени, сверяется с течениями моды, постоянно учится. Сама придумывает узоры, удовлетворяющие индивидуальным особенностям заказчика.

Вот это и есть творчество и креативность. Именно ищущий, креативный человек находит нечто новое в известном. Свадебные наряды сами по себе всегда интересные, богатые. В этом изначально прекрасном одеянии находить свою изюминку и осуществить ее на деле и сделать ее еще прекрасней – суть творчества М. Сейталиевой. Эталоном для М. Сейталиевой является творчество В. Зайцева. Он всегда индивидуален и узнаваем, при этом его идеи свежи и актуальны, а моделям свойственны нюансы, почерпнутые из вековых традиций русского костюма. Нотки мистцизма и элементы таинственных знаковых систем не являются помехой для комфорта повседневных нарядов.

По казахскому обычаю невеста надевает три платья: первое платье – на проводах у отцовского дома (рис. 1), второе платье на беташар у жениха (беташар – церемония представления невесты родственникам жениха, обычно протекает трогательно, молодая девушка испытывает глубокое чувство волнения) (рис. 2); третье платье – на свадьбу (рис. 3). Все эти платья являются неповторимыми, каждое из них несет в себе определенную смысловую нагрузку. М. Сейталиева в своих творениях всегда это учитывает, берет во внимание особенности каждого из них.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

"Сейчас в моде корсеты, они делают силуэт женственным и изящным. Цвета тоже разные, они меняются. Года два назад был модным розовый цвет, затем красный. В тренде цвет слоновой кости – благородный и дорогой на вид. В прошлом году я шила платье без воланчиков с роскошной пышной юбкой", – рассказывает М. Сейталиева. – Сейчас многие просят такие платья. Вышивка тоже разная. Мы можем изготовить любую – жемчугом, бисером, белая гладь, карданов шов, ришелье, вышивка с капителью, с золотыми нитями, художественная гладь. Не стоит путать все эти виды работ с машинной вышивкой, которая копируется огромным тиражом. Наши вышивки воплощаются с помощью машин вручную, каждая по уникальному узору. В таких платьях невеста выглядит как драгоценность в дорогой оправе".

Ну и, конечно, головной убор невесты – саукеле. Саукеле служит символом начала новой жизни в семье жениха. Украшается саукеле бисером, драгоценными камнями, такой же вышивкой, как и на свадебном платье, ценным мехом, красота такого убора пленяет взор [4]. На вопрос журналиста: "Где вы черпаете вдохновение для новых нарядов?" М. Сейталиева ответила, что ее вдохновляет сама ткань. "Если увижу красивую ткань, обязательно куплю, даже если нет идеи. Потом обязательно выплывает в голове то, что и как из нее шить" [4].

Ателье свадебного наряда не является доходным, все-таки это эксклюзивная, индивидуальная работа. Она не может конкурировать с массовым производством. Но это место рождения творческих идей. Такая ситуация вполне устраивает владельца салона. Она с самого начала была нацелена на творчество.

Креативные и творческие люди в малом текстильном хозяйстве Казахстана в основном заняты удовлетворением потребности населения в проведении и организации свадебных обрядов и ритуалов.

Любая казахская семья считает своим долгом достойно организовать свадьбу дочери и сына, соблюдая все необходимые требования и предписания национальной традиции. Верность национальным, исто-

рическим традициям и желание соответствовать современным ультрамодным тенденциям превращает современные свадьбы в своего рода соревнование. В этом контексте и вырастают некоторые уникальные находки в текстильной деятельности.

В Туве (РФ) и во многих областях Казахстана до сих пор сохранился традиционный способ изготовления войлока из овечьей шерсти. С этой шерстью работают и сегодняшние мастерицы. Шерстяные волокна покрыты верхним чешуйчатым слоем. Именно благодаря ему, под воздействием пара и горячей воды, шерстяные волокна сцепляются друг с другом и образуют войлок. Изготовление войлока – это древнейшее искусство. Сейчас оно переживает свое достойное возрождение.

Ж. Пазлбекова из войлока шьет шарфики, шапочки и носочки. Она освоила шитье сумок из войлока, украшая их казахским национальным орнаментом. Белая сумка с классическим орнаментом смотрится очень эффектно. Каждую новую сумку Жанат старается сделать не похожей на предыдущую. Так появилась целая коллекция сумок и сумочек, которые охотно покупали друзья и знакомые. Войлок и изделия из него постепенно возвращаются в моду и широко распространяются.

Компания "Алтын Орда" на высочайшем уровне качества создает корпе, подушки, топчаны и многое другое. Дизайн здесь основан на традиционном национальном стиле: узоры, мотивы, цветовая гамма, материал – все должно быть исконно народным, своим.

Одаренный дизайнер, руководитель компании Ырза Турсынзаде, основную часть своей работы посвящает возрождению казахской национальной традиции в настоящих произведениях искусства из шелка, войлока. "Наши предки закладывали матрицу успеха, идеи добра, коды благосостояния в эти изделия", – считает Ырза Турсынзаде. "Тонкая энергия, которую надо ощутить, чистые детские воспоминания о родном очаге – очень сакральные вещи" [5].

Компания вышивает приданое для невесты. Вышивая эти очень изысканные,

глубоко продуманные вещи, мастера всегда говорят – "пусть она будет счастлива, пусть семья будет крепкой".

"Я обожаю казахскую народную музыку, домбру, песни, но при этом сердцу милы и баян, гармонь. Если честно, я не большая поклонница современной эстрады, сознается Ырза, – а вот народное творчество, обожаю. В нем живет душа народа! Не так давно я делала интерьер в стиле русской деревни, это удивительно красиво" [5].

В этой компании на войлоке вышивают наскальные рисунки, петроглифы. Коллекции "Номад", "Поющие узоры"; "Восточный календарь" делают из привычных корпешек предмет искусства.

Сюжетная линия "Эхо времени" представляет собой тандем старинных вышивок с ультрасовременной концепцией ремесла, с новыми технологическими возможностями [5].

ВЫВОДЫ

В статье рассмотрены креативные начинания неординарных дизайнеров. Они являются отражением своеобразного синтеза прошлого и настоящего.

В годы независимости стало привычным носить национальные костюмы во время праздников. В этом проявляется культура современного человека, его уважение к многовековым традициям родного народа, чувство собственного и национального достоинства. Мудрые японцы в праздник издавна одеваются в национальные костюмы. Чем агрессивнее шагает по

миру эпоха глобализации, тем больше обращаемся мы к этническим истокам.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Цитович И.Г., Галушкина И.В.* Сохранить текстиль как глобальный приоритет развития реальной экономики и культуры общества // *Текстильная промышленность*. – 2011, №1. С. 3035.

2. *В стиле прошлого* // *Литер.* – 2015, 29 октября, №202.

3. *Володева Н.* Художественные традиции казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды // *Простор*. – 2009, №11. С. 178...183.

4. *Трухина Д.* Маржан Сейталиева – творец свадебной моды // *Статус города*. – 2013, №3. С.30...35.

5. *Турсынзаде Ы.* Нить времени вплетая в узоры. – *Шанырак*, 2015, №2. С. 50...53.

REFERENCES

1. *Citovich I.G., Galushkina I.V.* Sohranit' tekstil' kak global'nyj prioritet razvitija real'noj jekonomiki i kultury obshhestva // *Tekstil'naja promyshlennost'*. – 2011, №1. S. 3035.

2. *V stile proshlogo* // *Liter.* – 2015, 29 oktjabrja, №202.

3. *Volodeva N.* Hudozhestvennye tradicii kazhskogo nacional'nogo kostjuma v sovremennoj praktike dizajna odezhdy // *Prostor*. – 2009, №11. S. 178...183.

4. *Truhina D.* Marzhan Sejtalieva – tvorec svadebnoj mody // *Status goroda*. – 2013, №3. S.30...35.

5. *Tursynzade Y.* Nit' vremeni vpletaja v uzory. – *Shanyrak*, 2015, №2. S. 50...53.

Рекомендована кафедрой технологии и конструирования изделий легкой промышленности. Поступила 08.04.16.