

**ВЫШИВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ ТРАДИЦИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
ФУТБОЛКИ, ОБУВИ И СУМОЧКИ**

**EMBROIDERY AND USING ITS TRADITIONS
IN DEVELOPING A MODERN DESIGN
OF T-SHIRT, SHOES AND HANDBAGS**

*Б.П. ТОРЕБАЕВ, М.У. ИЛЬХАМОВА, Д.Т. МАКСУДОВА,
М.А. АБУОВА, Н.А. МАХАНБЕТОВА, Б.А. САЙНАНОВ, И.С. КИМ*

*B.P. TOREBAEV, M.U. ILHAMOVA, D.T. MAXUDOVA,
M.A. ABUOVA, N.A. MAKHANBETOVA, B.A. SAYNANOV, I.S. KIM*

**(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан,
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Узбекистан)**

**(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan,
Tashkent Textile and Light Industry Institute, Republic of Uzbekistan)**

E-mail: b.torebaev@mail.ru

Статья посвящена вышивальному искусству и использованию его традиций при разработке дизайна футболки, сумочки, а также обуви женского и детского назначения. В статье изложены краткая история возникновения и развития ремесла вышивки народов Центральной Азии, в частности Казахстана и Узбекистана. Авторы анализируют виды композиционных решений и цветовых сочетаний, характерных для вышивки народов Центральной Азии, наиболее уникальных образцов традиционной декоративной вышивки этого региона, в том числе золотошвейное искусство Бухары. Также в статье излагаются техника и инструменты для создания вышивки. Рассмотрены трансформация узоров из казахской народной вышивки в дизайн современной футболки; использование текстильных материалов в комбинации с натуральной кожей для комплекта женских, детских туфель и сумочки; использование в их художественном оформлении различных орнаментальных мотивов способом вышивки, а также создание определенного образа при их проектировании.

The article is devoted to embroidery art and the using of its tradition in the design of t-shirts, handbags, as well as shoes for women and children. The article sets out a brief history of the emergence and development of the embroidery craft of the peoples of Central Asia, in particular Kazakhstan and Uzbekistan. The authors analyse the types of compositional solutions and color combinations characteristic of the embroidery of the peoples of Central Asia. The most unique examples of traditional decorative embroidery in this region, including the gold embroidery art of Bukhara. Also the article outlines the techniques and tools for creating embroidery. Transformation of patterns from Kazakh folk embroidery into the design of a modern T-shirt. The using of textile materials in combination with natural leather for a set of women's, children's shoes and handbags. The using in their decoration of various ornamental motifs by embroidery, as well as the creation of a certain image in their design.

Ключевые слова: сузани, медальонные композиции, рисовальщица – каламкаш, мастера – зардузы, биз кесте, тускийз или тускесте, Lesage, задинки, ткань хан-атлас и адрас.

Keywords: suzane, medallion compositions, draftswoman - kalamkash, masters - zarduzi, Biz keste, tuskiz or tuskest, Lesage, backs, fabric - adras.

Вышивка – широко распространенный вид декоративно-прикладного искусства. На протяжении многих веков она украшает одежды, головные уборы, обувь, текстильные аксессуары и различные предметы обихода. Вышивка входила в убранство жилища, прекрасно сочетаясь с яркими предметами быта и т.д.

Вышивка являлась одним из самых развитых промыслов в Центральной Азии. Ее востребованность в быту обеспечивала высокий спрос на всех базарах этого региона. Наиболее уникальны образцы традиционной декоративной вышивки народов этого региона. В частности, узбекских мастеров, в основном это крупные панно – сузани, представляющие собой узоры из фантастических розеток и цветов на сравнительно тонких стеблях [1, с.52]. Сузани датируются первой половиной или серединой прошлого столетия и хранятся в музейных собраниях, а также в частных коллекциях. Узбекистана и за рубежом. Их отличает высокое эстетическое качество художественного оформления, приятное сочетание ярких и в то же время нежных цветов, тонкость ручной работы, а также прочность окраски.

Вышивка в Центральной Азии была глубоко женским искусством. Женщины не только хранили, но и развивали ее древние традиции. Она была одним из многих видов народного искусства, где могла проявить свой талант женщина-мастерица. К примеру, они старались сделать свой платок интересным и неповторимым. Чтобы разнообразить этот текстильный аксессуар, женщины использовали вышивки с различными узорами. Вообще все предметы костюма, украшенные вышивкой, особенно с цветочным орнаментом, придают их образу легкость и нежность. Таким образом, в вышивках женщины воплощали свои мечты о

счастье, возможно, поэтому их изделия поражают нас своей красочностью [2, с.39].

За большой срок бытования в XIX веке в узбекской земле выделились крупные центры художественного шитья, где сложились местные художественные стили вышивки. Ведущим центром производства и сбыта художественного текстиля, в том числе и вышивки, всегда была Бухара, где создавались уникальные образцы этого прекрасного искусства. Бухарская вышивка самого различного назначения и виртуозного художественного исполнения впечатляет благодаря филигранной тонкости узора и колориту. Поэтому неслучайно в западно-европейской литературе все сузани изначально были известны как "вышивка из Бухары".

Бухарская вышивка вобрала в себя практически все виды композиционных решений, характерных для этого искусства народов Центральной Азии. Так, часто создавались медальонные композиции, в которых основное внимание уделяется круглой центральной розетке, но не менее типичны и сеточные композиции из цветов на тонких ветках, равномерно распределенных на поверхности ткани, или многочисленные круглые розетки, обрамленные ветвистыми стеблями, которые создают атмосферу ежегодного пробуждения природы. Тонкие цветовые сочетания голубого, серого, светло-желтого цвета с красным, малиновым и зеленым придают бухарским вышивкам неповторимое очарование. Созданием узоров занимались рисовальщицы – каламкаш. Для этого они использовали камышовое перо или заостренную палочку.

Золотошвейное искусство Бухары, достигшее блестящего расцвета в руках среднеазиатских мастеров, занимает по своей художественной выразительности значительное место. На протяжении веков мас-

тера – зардузы выработали изощренную технику шитья, доведенную до совершенства. Изысканность узоров, тонкость работы придали бухарскому золотому шитью мировую славу.

Поскольку древнее искусство ремесленников в последнее время пользуется большим спросом, люди стали возвращаться к своим истокам. В деле возрождения и развития вышивки современного Узбекистана огромную помощь оказывают международные организации, которые поддерживают и финансируют мастериц. Результатом одной из таких работ можно назвать Школу вышивки, которая открылась в Бухаре при поддержке представительства ЮНЕСКО в Узбекистане. В последние годы в этой независимой стране выявилось много имен мастериц, которые добились ощутимых успехов в производстве исконно традиционных вышивок и их реализации не только на местном, но и международном рынках.

В октябре 2019 г. в Национальном музее архитектуры в Вашингтоне открылась выставка предметов традиционного казахского искусства "Казахстан: душа тенгри". Также здесь проходил симпозиум "Декоративное искусство Казахстана и креативная экономика". В этом симпозиуме доклад директора Музея им. А. Кастеева Гульмиры Шалабаевой, посвященный ковроткачеству кочевников как феномену мировой культуры, вызвал неподдельный интерес. "Тускииз у казахов занимал почетное место в юрте и исполнял функцию ковра-оберега, – отметила она". В средневековье в качестве основы для этого настенного ковра использовали привозные ткани: китайский бархат, бухарский шелк, российское сукно. Тускииз, олицетворяющий семейное счастье и являющийся неотъемлемой частью приданого невесты, оформлялся способом вышивки. В орнаменте вышивки обычно преобладали флористические мотивы, которые изначально несли в себе идею возрождения природы, поклонение культу плодородия. Искусству вышивать тускииз девочки учились с детства, по обычаю они сами должны были вышить ковер для своего приданого. А затем показать его в доме жениха, чтобы

родственники мужа по красоте ковра могли судить об ее искусстве.

Говоря о коллекциях музея, Гульмира Шалабаева подчеркнула, что их жемчужиной и шедевром народного искусства стал так называемый "коралловый тускииз". Его центральное поле – из бархата ярко-красного цвета, а широкий темный бордюр заполнен пышной гирляндой полевых цветов, вышитых гладью. Серебряные пластины, включенные в композицию, выделяются на черном бархате и органично сочетаются с многоцветным шелком, который образует причудливый рисунок стеблей и цветов. Но главным элементом являются рельефные коралловые цветы, яркость которых оттеняет темный фон и гладкую фактуру ковра [3, с.4].

Тамбурный шов дает линейную строчку, фактурно-выступающую на поверхности изделия и легко образующую контуры растительных мотивов живой и неживой природы, выполняется он очень просто: иглой с нитью – стежки выполняются по линии прорисованного контура узора [4, с.250]. Интересные образцы вышитых тамбуром по бархату, тонкому сукну или замше настенных ковров казахского народа хранятся в мавзолее-мечети Ахмеда Яссави в городе Туркестане (Казахстан). В их вышивке биз кесте (дословно – тамбурный шов) вышиты не только контуры узоров, но заполнена вышивкой и их внутренняя плоскость, что характерно для более позднего времени – XIX века. Настенный суконный ковер тускииз или тускесте на войлочной основе, интересен тем, что повторяет композицию ворсовых ковров. На нем вышиты изящные листообразные узоры.

Различные орнаментальные мотивы в наше время выполняются посредством вышивальной машины на различных материалах (тканях, коже, войлоке и т.д.) различными (чаще цветными) нитями. Вышивка, имеющая объем, прекрасно перекликается с плоскими аппликациями. Правда, теперь чаще выполняются машинным способом не только крупные декоративные элементы вышивки, но и все виды мелкой вышивки, в

частности одежды, обуви, сумок. Базовыми вышивками являются "гладевая" и "махровая" (петлевая), выполняемые соответственно прямолинейными или зигзагообразными челночным и цепным стежками. Сегодня есть оборудование, позволяющее создавать разнообразные рисунки в дизайне вышивки швейной нитью, лентой с мягкими складками или сборками и т. д. Но по-прежнему в фаворе вышивки является ручной труд. Техника ручной вышивки не изменилась и сегодня. Следует напомнить, что Lesage, где платья заказывала еще императрица Евгения, на выполнение работ по эскизам Ив Сен Лорана уходило до 700 часов. И тогда, и сейчас мастерицы вышивают узор иглой, иногда крючком и обязательно с изнаночной стороны.

Если живописцы в создании своего произведения выстраивают композицию, то в руках мастера-вышивальщицы роль кисти выполняет игла, а холст заменяет ткань. Художница Гульмира Садыкова мастерски "рисует" иглой, и каждый стежок для нее сравним с живописным мазком. Практически все работы Гульмиры имеют тщательно проработанный фон с использованием сложного цветового сочетания. Затем продолжается работа над основным сюжетом полотна. Например, поверх рисунка на футболке вышивается новая картина [5, с. 1].

Для всех штучных текстильных изделий применяется, так называемая монокомпозиция, в которой в отличие от полотна отсутствует раппортное повторение. Принципы построения этой орнаментальной композиции имеют отличающие ее от других свою специфику и их закономерности, обусловленные, главным образом, штучностью изделий. Главной задачей при распределении частей и элементов монокомпозиции на плоскости является обеспечение равновесия. Все элементы композиции должны быть размещены таким образом, чтобы каждый из них находился в устойчивом положении.

В монокомпозициях в качестве орнаментальных мотивов можно использовать различные узоры: растительные, геометрические, зооморфные, предметные и т. д. Растительный орнамент в монокомпозиции от-

личается различной степенью стилизации и трансформации. Здесь необходимо трансформировать мотивы природы, отказываясь от иллюзорно-пространственной трактовки пространства. Сегодня, когда возникают все новые и новые очертания, новые вариации, оригинальные орнаментальные композиции не теряют своей популярности в художественном оформлении текстильных изделий и элементы фольклорного стиля.

Теория орнаментального искусства позволяет переносить в дизайн различных предметов мотивы, перерисованные с народных искусств. Это объясняется тем, что истоками народного орнамента являются вышивка, аппликация, кружева, чеканка, роспись и т. п. Основа такого орнамента – сложившиеся в своеобразный народный стиль формы. Мотивы традиционного орнамента содержат особенности национального самобытного стиля, творчески переработанные в дизайн современного промышленного искусства [6, с.184].

Несмотря на свою простоту, узоры народных вышивальных искусств являются весьма динамичными и ритмичными. Это наталкивает современных дизайнеров текстиля и одежды на новое орнаментальное решение. Для теории и практики современного дизайна является характерным формирование и создание новых направлений и решений на основе богатейшего неиссякаемого исторического источника.

Рис. 1

Интересно использовать медальонные и ленточные узоры из стилизованных растительных форм из казахской национальной вышивки для оформления современных тканей и одежды. Автор трансформировал узоры из казахской народной вышивки в новом формате в дизайн футболки (рис. 1 – медальонные и ленточные узоры из стилизованных растительных форм казахской национальной вышивки в дизайне футболки).

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы по проблеме создания перспективных художественно-конструкторских решений обуви с применением текстильных материалов показал, что в разрабатываемых коллекциях обуви модельеры при разработке современных коллекций широко используют текстильные материалы в качестве верха обуви для различных половозрастных групп потребителей, в детской и женской повседневной обуви летнего ассортимента (туфли, в том числе открытые сабо), а также в качестве комбинированного верха (кожа и текстиль) для обуви осенне-весеннего сезона (туфли, полуботинки, ботинки) [7, с.67].

Кроме основных деталей текстиль в обуви используется в качестве отделки, украшения в виде аппликаций, на строчных и в строчных функционально-декоративных деталях, окантовок, бизиков, мягких кантов-манжет и др. [8, с. 46].

Вышивальщицы всегда стремились угодить желанию модниц выглядеть нарядными, как свежий букет. В последнее время в моде особой популярностью пользуются изделия – обувь и аксессуары, спроектированные комплектом. Комплектность обуви и кожгалантерейных изделий – одна из последних тенденций моды. Это определяет целесообразность организации параллельно с серийным производством мелкосерийного выпуска модной обуви и кожгалантерейных изделий, входящих в состав комплекта [9, с. 64].

В Узбекистане широко популярна ткань – атлас или хан-атлас, из нее шьют красивую национальную одежду. Существуют и специальные сорта атласа, предназначенные для туфель и предметов дамского туа-

лета. Использование натуральных тканей с оригинальной фактурой и поверхностью, которые создают особую изящность и неповторимость. Неординарное сочетание матовой поверхности текстиля с машинной вышивкой эффектно гармонирует со стильной формой и конструкцией предметов комплекта. Эти предметы, украшенные цветочной вышивкой, придают образу женщин легкость и нежность.

Принимая во внимание вышесказанное, при разработке комплектов женских модельных туфель, сумок и косметичек нами были в качестве материала верха использованы национальные ткани адрас в сочетании машинной и ручной вышивок.

Один из предметов женского туалета – сумка – имеет разные формы. Основные формы сумок возникли в конце XIX века, хотя с тех пор они претерпели определенные изменения. После окончания второй мировой войны некоторое время носили сумки довольно большого размера и преимущественно на ремне. Знаменитый модельер Кристиан Диор одновременно с женственными формами одежды предложил и сумки иного вида – с драпировками, вышивками и другими украшениями. Сейчас мода предлагает большой выбор сумок не только разных форм, но и самого разного назначения. Они выполняются практически из любых материалов – вот какой выбор предоставляет нам мода. Такое разнообразие объяснимо – сумки должны вписываться в общий стиль одежды, а их великое множество.

Рис. 2

Разработанный комплект женских модельных туфель и сумочки представлен на рис. 2 (комплекты женской обуви и сумочки с верхом из текстиля с машинной вы-

шивкой). Комплект женских туфель и сумочки отличается оригинальностью и единством композиционного решения внешнего вида обуви. Конструкция заготовки туфель состоит из союзки и задинки.

Текстильные материалы, которые использовались в создании этого комплекта, комбинировались с натуральной кожей. Комплект состоит из туфель "лодочка" и сумочки. Сумочка мягкой конструкции с клапаном застегивается на застежку-магнитку, имеет форму трапеции с одной короткой ручкой (рис. 2). В качестве отделки использована ручная вышивка с растительными орнаментами, составленная из рисунков стилизованных цветов, листьев и веток [10, с. 78].

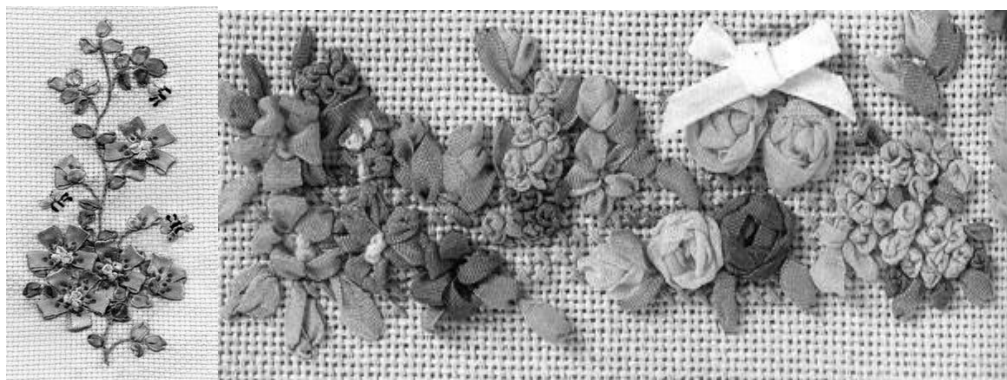

Рис. 3

История вышивки лентой начинается с древнейших времен. В XIX веке вышивка шелковыми ленточками получила наибольшее распространение. Лентами декорировали юбки, лифы, рукава, воротники, манжеты платьев, перчатки, муфты, шали.

В XX в. интерес к этому виду рукоделия снизился так же, как и к остальным его видам. Но в конце прошлого столетия вышивка шелковыми ленточками стала появляться вновь и в настоящее время переживает второе рождение.

Вышивка лентами как аппликация или любой другой накладной декор является декоративным акцентом и в композиции обуви должна согласовываться с рисунком и фактурой основного материала.

Композиция вышивки на рис. 4. представляет собой букет, состоящий из трех крупных цветков синего цвета, выполненных из капроновой ленты, а также трех мел-

В дизайне обуви, в том числе детской, идет постоянный поиск новых подходов к созданию оригинальных решений, обновлению форм, композиций и конструкций. При проектировании обуви для детей создается определенный образ. Это может быть осуществлено с помощью фактуры материала, аппликации, вышивки, тесьмы, цвета и т.д. [11, с.4].

На основе проведенного анализа возможностей художественного оформления моделей детской обуви были исследованы новые подходы, ранее не зарекомендовавшие себя в дизайне обуви. Так, например, изучив возможности вышивки на обуви, предлагается применить так называемую "вышивку лентами" (рис. 3).

ких цветков голубого цвета, с тычинками желтого цвета,

Примеры использования этих мотивов на союзке или заднике детских туфель показаны на рис. 4.

Рис. 4

ВЫВОДЫ

Вышивальное искусство, благодаря многим поколениям мастериц, оставшихся в своем большинстве неизвестными, было

одним из ярчайших выражений высоких художественных традиций народов Центральной Азии. Для теории и практики современного дизайна является характерным формирование и создание новых направлений и решений на основе богатейшего неиссякаемого исторического источника.

Так, основу построения орнаментальной композиции комплекта женских туфель, которую мы разработали, составляет использование в качестве отделки машинной вышивки на наружных деталях верха обуви и сумочки. Оригинальное решение внешнего художественного оформления наружных деталей обуви получено машинной вышивкой национального узора на ткани адрас. Композиционное и колористическое решение вышивки на деталях обуви и сумки идентично стилизованному растительному мотиву. Художественное оформление вышивки состоит из распустившегося цветка в виде розетки и веточек с листьями, а также бутонами цветков. Сумка мягкой конструкции трапециевидной формы, с передней, задней стенкой и доннышком, на застежке – тесьме с двумя короткими ручками [12, с.27]. Следует учесть, что этот аксессуар является показателем их статуса в обществе. Модная сумочка женщин, тем более брендовая, может стать тем дополнительным предметом к костюму, которая сделает взгляд противоположного пола более внимательным. Таким образом, вышивка, не теряя своей актуальности, по сей день по праву занимает достойное место в мировом декоративном искусстве. Она всегда в моде, и вряд ли из нее выйдет. Мы можем только наблюдать за ее сезонными трансформациями.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абдуллаева Ш.* Традиционная вышивка и обарт менеджмента. – Ташкент, 2009.
2. *Хакимов А.А.* Астральные мотивы сюжане "Фан ва турмуш" 1-2, 2009.
3. *Раиса Шулеева.* Номады в Вашингтоне // Газета "Казахстанская правда". – 21 октября, 2019.
4. *Кошаев В.Б.* Декоративно-прикладное искусство. Понятие. Этапы развития. – М.: ООО "Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС", 2010.
5. *Оксана Танская, Садыкова Гульмира.* Живопись иглой. Каталог произведений. – Алматы, 2019.

6. *Боризжан Торебаев.* Орнамент и цвет в дизайне текстиля. – Изд.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

7. *Алибекова М.И., Пармон Ф.М.* Анализ и классификация орнаментальных композиций // Юбилейный Междунар. сб. научн. тр.: Исторические аспекты и достижения ученых-обувщиков. – Шахты: ЮРГУЭС, 2001.

8. // Журнал "Кожевенно-обувная промышленность". – № 3, 2013.

9. *Бастов Г.А.* Техническое регулирование: базовая основа качества товаров и услуг // Сб. мат. Междунар. научн.-практ. конф.: ГОУ ВПО "Южно-Российский университет экономики и сервиса". – Шахты: ГОУ ВПО "ЮРГУЭС", 2009.

10. *Максудова Д.Т., Илхамова М.У., Торебаев Б.П.* Использование традиций национальной вышивки при разработке комплектов женской обуви и аксессуаров с верхом из текстиля // Сб. тр. Междунар. научн.-практ. конф.: Ауэзовские чтения-16. – Шымкент, 2019.

11. *Зверев С.М., Зверева Г.К., Прохоров В.Т.* Анализ состояния, перспективы развития легкой промышленности // Мат. Междунар. научн.-практ. конф.: Новое в дизайне моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи. – Шахты, 2003.

12. *Илхамова М., Торебаев Б.П.* Использование вышивки лентами в дизайне текстиля обуви // Сб. тр. Междунар. научн.-практ. конф.: Ауэзовские чтения-17. – Шымкент, 2014.

REFERENCES

1. Abdullaeva Sh. Traditsionnaya vyshivka i obart menedzhmenta. – Tashkent, 2009.
2. Khakimov A.A. Astral'nye motivy syuzane "Fan va turmush" 1-2, 2009.
3. Raisa Shuleeva. Nomady v Vashingtone // Gazeta "Kazakhstanskaya pravda". – 21 oktyabrya, 2019.
4. Koshaev V.B. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Ponyatie. Etapy razvitiya. – M.: ООО "Gumanitarnyy izdatel'skiy tsentr VLADOS", 2010.
5. Oksana Tanskaya, Sadykova Gul'mira. Zhivopis' igloy. Katalog proizvedeniy. – Almaty, 2019.
6. Borizhan Torebaev. Ornament i tsvet v dizayne tekstilya. – Izd.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.
7. Alibekova M.I., Parmon F.M. Analiz i klassifikatsiya ornamental'nykh kompozitsiy // Yubileynyy Mezhdunar. sb. nauchn. tr.: Istoricheskie aspekty i dostizheniya uchenykh-obuvshchikov. – Shakhty: YuRGUES, 2001.
8. // Zhurnal "Kozhevenno-obuvnaya promyshlennost". – № 3, 2013.
9. Bastov G.A. Tekhnicheskoe regulirovanie: bazovaya osnova kachestva tovarov i uslug // Sb. mat. Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf.: GOU VPO "Yuzhno-Rossiyskiy universitet ekonomiki i servisa". – Shakhty: GOU VPO "YuRGUES", 2009.
10. Maksudova D.T., Ilkhamova M.U., Torebaev B.P. Ispol'zovanie traditsiy natsional'noy vyshivki pri raz-

rabotke komplektov zhenskoy obuvi i aksesuarov s verkhom iz tekstilya // Sb. tr. Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf.: Auezovskie chteniya-16. – Shymkent, 2019.

11. Zverev S.M., Zvereva G.K., Prokhorov V.T. Analiz sostoyaniya, perspektivy razvitiya legkoy promyshlennosti // Mat. Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf.: Novoe v dizayne modelirovaniya, konstruirovaniya i tekhnologii izdeliy iz kozhi. – Shakhty, 2003.

12. Il'khamova M., Torebaev B.P. Ispol'zovanie vyshivki lentami v dizayne tekstilya obuvi // Sb. tr. Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf.: Auezovskie chteniya-17. – Shymkent, 2014.

Рекомендована кафедрой изобразительного искусства и дизайна ЮКГУ им. М. Ауэзова. Поступила 22.01.20.
