Г.А. УМАРОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Дизайн костюма и искусство моды», Технологический Университет Таджикистана
e-mail: gulum78@list.ru

G.A. UMAROVA
Candidate of Art History, Associate Professor of the Department «Costume Design and Fashion Art», Technological University of Tajikistan
e-mail: gulum78@list.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_3_369_378

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКСКОГО КОСТЮМА

FEATURES AND PROSPECTS OF MODERN TAJIK COSTUME DESIGN DEVELOPMENT

В статье раскрывается особенности декоративных элементов в современном таджикском костюме. Представлены анализ использования и интерпретация художественных наследий современными дизайнерами одежды при проектировании одежды в национальном стиле.

The article reveals the features of decorative elements of the modern Tajik costumes. The article presents an analysis and interpretation of art heritage by modern designers when designing clothes in the national style.

Ключевые слова: традиционный костюм, декор одежды, орнамент, национальный стиль, дизайнер.
Keywords: traditional costume, clothing decoration, ornament, national style, designer.

Искусство костюма является одним из ярких проявлений художественного творчества народа, и поэтому его изучение становится одним из весьма востребованных направлений в современном искус-

ствознании. Наряду с этим, костюм как элемент и продукт материальной культуры можно назвать своеобразным экраном, на который проецируются в яркой форме все аспекты культуры и духовный уровень развития общества. И это можно сказать о таджикском костюме, в котором отражаются традиции, проверенные временем. Народный костюм как глубочайший пласт традиционной национальной культуры выступает в роли этнического, территориального показателя, который является основой творческих идей в создании новых художественно-конструктивных решений в моделях современной одежды, представляя огромный интерес для специалистов в области конструирования и моделирования костюма

Для решения проблемы развития народных традиций в современном костюме особенно важным является первоисточник исторический традиционный костюм. При этом историческая форма костюма активно диктует объем, пропорции и изменчивость современного костюма, устойчиво сохраняя семантическую значимость признаков.

На основе анализа развития таджикского костюма установлено, что система отношений «современный костюм — традиция» находится в постоянном развитии. В традиционном таджикском костюме примечательным является разнообразие его видов и форм, декоративного оформления, которое не нарушает естественного художественно-стилевого единства, выработанного веками. Декор присутствует на всех элементах комплекта ТТК. В зависимости от половозрастных и социальных различий, есть отличия в материалах, применяемых для художественного оформления. Украшения, декор, цветовое оформление, используемые материалы и техника их обработки и т. д. выступают важнейшими стилеобразующими индикаторами и средствами выражения образного решения комплекса костюма, его ансамбля, теми неотъемлемыми компонентами, посредством которых раскрываются функция одежды как знака– семантика заложенный в культурной памяти народа.

Традиционный комплекс костюма таджиков особым образом сочетал в себе элементы одежды наших предков (проживавших на территории Средней Азии, в частности Таджикистана), которая формировалась в соответствии с особенностями природных условий, уклада жизни и традиций.

Как свидетельствуют археологические и изобразительные материалы по и искусству Согда и Тохаристана раннего средневековья, виды, составные части одежды и ансамбль костюма сохраняют свой облик в не-

изменном виде на протяжении длительного времени, вплоть до конца XIX в. Некоторые особенности традиционного костюма сохраняются и в современной одежде [1]. Важным фактором являлась природная среда, которая диктовала свои требования к материалу одежды, изготовляющейся, в основном, из хлопка, шелка, бязи и холста. Для анализа современной традиционной одежды значительный интерес представляют исследования, проводившиеся этнографами и историками во второй половине XX в. Согласно им, составные части комплекса мужского и женского костюма в целом были аналогичны, однако в использовании некоторых элементов они отличались у жителей равнинных и горных областей [2]. В научной литературе традиционную одежду таджиков принято рассматривать по двум основным составляющим группам: южным и северным. Наиболее полно исследованными являются комплексы костюма таджиков южного региона (Куляб, Хорог) и районов Памира (Дарваз, Каратегин). Они ярко отражают черты культуры равнинных урбанизированных и горных таджиков, традиционные элементы одежды которых отчасти сохранились и в настоящее время [3].

Художественное своеобразие изготавливаемых для шитья одежды тканей и их декор определили специфику, приемы и своеобразие художественного ансамбля костюмного комплекса таджиков. Производство тканей занимало одно из первых мест среди домашних промыслов, получивших развитие в Таджикистане. Основные отрасли текстильного ремесла в Средней Азии зародились и сформировались еще в древнейший период. В частности, это – прядение, вязание, ткачество, ковроделие, крашение нитей и тканей, орнаментация красками. Сказанное Доказано, что текстильное ремесло таджиков на каждом историческом этапе развивалось на основе генетического роста и преемственности в отношении предыдущих периодов. Очевидное подтверждение этого положения обнаруживается и сегодня, в сохранении в традиционных промыслах этого народа ряда особенностей, которые ярко проявились в минувшие эпохи. Одна из особенностей историко-культурного прошлого таджикского народа - развитая типология текстильного производства. Именно благодаря преемственности традиций с глубокой древности до наших дней, удалось сформировать широкий перечень самобытных национальных тканей. Начиная с конца XIX века, в текстильном искусстве кустарного характера начинается период количественного упадка, порожденного большим завозом в регион фабрично-заводской продукции. А в XX веке многие

отрасли текстильного ремесла таджиков и вовсе прекратили существование, не выдержав неравной конкуренции с машинным производством [2, 43]. Однако, к счастью, отдельные очаги кустарного производства сохранились. Орнаментальные композиции в узорах тканей, производимые во второй половине XIX в. в г. Худжанде это шелковые ткани абра: канаус, атлас, хонатлас, разновидности полушелковых тканей: адрас, бекасаб, дорои, банорас, бумажные ткани: булур, яланг-даврон (ткань для чалмы и кушаков), а также набивные бумажные ткани отличавшихся оригинальностью и гармоничностью расцветок являются важнейшим слагаемым, формирующим эстетику и смысловое содержание ансамбля костюма. Среди них превалируют узоры растительного орнамента, которые можно подразделить на несколько видов или типов — дарахт (дерево), шох (ветка), шохсабз (зеленая ветка), барги карам (листья капусты), барги бед (ивовый лист), бодом (миндаль), анор (гранат), себ (яблоко), нок (груша), каламфур (перец); цветочного — гули лола (тюльпан), гули намозишом (цветок вечернего намаза), бунафша (фиалка). Композиции растительных и цветочных узоров на тканях не являются обычным приемом внешней стилизации, они, по сути, отражают метод поэтического видения мира, раскрывают эстетический идеал народа и его понимание прекрасного.

В узорах тканей часто встречаются зооморфные мотивы — мургоби (утка), шутур (верблюд), нусхаи каждум (скорпион), пари хурус (перья петуха), калаи хар (голова осла), шохи кучкор (рога барана), шох (рога); геометрические мотивы — ромб, квадрат, круг, зигзаг, зубцы, овал, звезда мотивы, а также стилизованные изображения бытовых предметов — гребень, чаша, кувшин — офтоба, нож, поднос — панус, табарча (топорик в виде полумесяца) и некоторые архитектурные мотивы — мехроб (стрельчатая арка) и др. Все они, в силу специфики их значения в быту и в традиционной картине мира, связаны с заключенной в них семантикой и отражают в символической форме художественное мировоззрение таджикского общества.

У таджикского народа, как и у других народов, с глубокой древности человек и окружающий его мир оценивались как своеобразное отражение природных космических сил. В народном представлении всем предметам были присущи такие пространственные оппозиции, как верх — низ, внутренний — внешний, правый — левый, и весь мир делится на две части: верхний — чистый — и нижний — нечистый; при этом правая рука обслуживала «чистый» верх, а левая — «нечистый» низ».

Ансамбль женского костюма отличался богатством и разнообразием. В него традиционно входили платья-рубахи, штаны, камзолы, жилеты — безрукавки, различные виды головных уборов и обуви, а также многочисленные украшения — головные, шейно-нагрудные, поясные, наручные и аксессуары.

В современном традиционном костюме дизайнеры творчески создают современные формы путем встраивания нового в старое. Это не творение нового за счет старого, а восстановление старого в новом контексте. Традиция как будто сама себя постоянно возобновляет, что снимает ее противоречие с современностью. Несмотря на то, что традиция в национальном костюме является частью прошлого, желание каждого поколения внести свой творческий и индивидуальный вклад в создание и совершенствование его облика сохраняется в наши дни. Дизайнеры обращаются к традиционному костюму, который дает возможность извлекать из него разнообразную информацию и переосмысливать культурные традиции прежних поколений, с учетом современных условий. Костюм этноса, с одной стороны, выражает стремление к самовыражению за счет поиска художественно-эстетического образа, с другой — синтезирует и взаимообогащает различные культуры.

Современные художники-модельеры все чаще обращаются к народным традициям, традициям декоративного убранства национального костюма. В своих творческих поисках по созданию современной национально своеобразной одежды они черпают из наследия традиционного костюма богатство колористических сочетаний, разнообразные формы и мотивы орнаментального декора. Принципы использования традиций народного костюма раскрываются в присущей ему специфике кроя, в конструктивных элементах одежды и в композиции ее декора. В творческом процессе моделирования современного костюма доминирующую роль играет эмоционально-образная составляющая его облика, большое внимание уделяется ручной отделке, традиционным приемам украшения костюма, способам орнаментации. Национально-образные и художественные аспекты в национальной одежде сохранились, прежде всего, в жизненном укладе населения, устойчивости обычаев и традиций. Вытесненные частично из широкого употребления в связи с появлением европейского фасона, наряды части предметов костюмного комплекса, таких как туникообразная рубаха, шаровары, головной убор — тюбетейка (токи тупии ироки) (ил. 1), возвращаются в быт в трансформированном виде.

Рис. 1. Тюбетейка (токи тупии ироки)

Рис. 2. Современное платье «чакан»

Но в общем образе сохраняется и общее понимание силуэта прошлого: это платье с новыми деталями (отрезной ворот, кокетка и т. п). В позднем варианте женского костюмного комплекса доминирует простой наряд, состоящий, в основном, из широкого платья прямого силуэта, на кокетке, из ткани «адрас» или «атлас», тюбетейки, расшитой цветными шелковыми нитками, и штаны из той же ткани (комплект). Наряд дополняет кокетка с вышивкой и использование разнообразных шалей и платков с элементами цветочного оформления, восточных орнаментальных узоров и способов завязывания в виде накидки или косынки. Платки, шарфы, тюбетейки и в будничном ансамбле и в праздничном — основной головной убор, который гармонично сочетается с общим силуэтом национального платья. Образ женщины-таджички в таком наряде был отображен почти во всех художественных фильмах 60-70-хгодов переносился также в изобразительное искусство. И сегодня этот наряд, вместе с другими одеждами горных и южных регионов, таких как платья «чакан» (ил. 2), круглые тюбетейки, расшитые яркими разноцветными орнаментами, огромные платки, выполненные в стиле «батик», стал символом современного образа таджички.

Наиболее ярко художественные особенности в национальной одежде проявляются в первые месяцы после свадьбы, когда невесты надевают на торжество «домодталабон» (на севере Таджикистана, в Худжанде, — первый визит жениха и невесты в дом родителей невесты). Длинное нарядное платье с халатом или камзолом с золотым шитьем, пропорциональные соотношения верха и низа, гармоничный колористический строй подчеркивают красоту и статус девушки как невесты (ил. 3).

Для создания этнического образа в современном костюме дизайнеры широко применяют отделку цветными кантами по горловине

платьев и рубах, по низу рукавов и стана, по срезам бортов в распашных изделиях и т. д. В художественной отделке одежды широко применяется бисерная мозаика. Традиционно широкая полоса бисерного узора декорирует подол платья, узкие бисерные полосы — вшивные кокетки, низ рукавов. В последние годы в отделке одежды широко применяются бусы, стеклярус, металлические нити, которые свидетельствуют об устойчивом влиянии традиционных технологий в убранстве костюма.

Целый пласт в использовании и творческой переработке народных традиций представляет моделирование сценических и фольклорных костюмов. В нем основную роль играет зрелищность образа, в угоду которой нередко приходиться стилизовать важные ценные детали в убранстве костюма. Декорируя его, мастерицы воссоздают традиционный узор вышивок, укрупняют его и упрощают технику вышивки, используют машинные швы и современные искусственные материалы, что часто ведет к нарушению веками выработанной традиции в формировании художественного качества костюма. В гармоничном взаимодействии народной традиции и современного облика костюма воплощается одна из важных задач творческого процесса моделирования — показать богатство и разнообразие национального костюма, сохранить различ-

Рис. 3. Современные свадебные наряды

ные техники декорирования и технологии обработки произведений народного искусства.

Благодаря современному образу жизни и развитию массового производства, одежда потеряла ярко выраженные национальные черты. Современный модный костюм испытывает влияние всех культур мира — стран Востока, Европы, Индии, России. С обилием привозных товаров народного потребления на местных рынках уходит в прошлое искусство золотошвеек, вышивальщиц, ткачей, кожевенников, ювелиров. Особые изменения произошли в последней трети XX в., которая стала периодом индустриально-технологических преобразований в традиционном искусстве этноса. Изменения коснулись не только выработанных столетиями традиционных технологий, но и технических средств изготовления составляющих элементов костюма, в том числе и способов его декорирования. Современные технологии диктуют переход от ручного труда к машинному производству, от природных материалов к материалам искусственным.

Традиции художественной культуры, народного искусства являются основополагающими факторами при определении направлений творческих поисков таджикских дизайнеров одежды. Тенденция использования традиций национального костюма в современной дизайнерской практике, наметившаяся еще в конце XX в., стремительно набирает обороты. За последние годы многие молодые дизайнеры регулярно разрабатывают новые модели и организовывают показы, демонстрации своих коллекций. Большое место в их продукции заняли костюмные комплексы, исполненные в «псевдонациональном» стиле, что способствовало формированию ложных представлений о художественно-эстетическом облике национального костюма. Экспериментируя с широким кругом источников по истории костюма, объединяя в комплексе костюма одежду и аксессуары разных эпох и относительно недавних поколений, молодые дизайнеры вносят в национальный костюм существенные инновации.

В представленных коллекциях современных молодых дизайнеров преобладает внешний поверхностный подход к первоисточнику, они увлекаются чрезмерным декорированием в ущерб концептуальности творческого самовыражения, подменяя функцию дизайна как сферы художественного конструирования выразительными средствами декоративно-прикладного искусства.

Конечно, искусство моделирования современного национального костюма сегодня трудно представить без этнической составляющей,

сформировавшей в течение столетий его художественность. В настоящее время возросла мода на этнический национальный стиль в одежде, поэтому в современных дизайнерских экспериментах, опирающихся на синтез традиционного и инновационного, наблюдается процесс переоценки принципов и методов моделирования костюма с точки зрения таких основных критериев, как функция, образ, конструктивно-технологическая форма, эстетика. В поиске национального стиля в костюме совмещаются характерные особенности его традиционных средств выразительности с актуальными инновациями в современной моде.

Для того чтобы национальный костюм стал престижным элементом в гардеробе современного жителей Таджикистана, необходимо, чтобы дизайнеры и народные мастера умели превращать утилитарную вещь в произведение искусства. А для этого, в свою очередь, должны существовать специальные мастерские и художественные советы, поддерживающие определенные художественные и технические требования. Талант художника определяет умение не только увидеть, но и отобрать существенное, обобщить увиденное, творчески переработать его в своей художественной практике. Наличие в регионе многочисленного коллектива ярких самобытных мастериц по изготовлению традиционной одежды, а также дизайнеров, создающих современные модели на основе национального костюма, с использованием традиционных и европейских технологий, свидетельствует о потребности общества в наличии такой одежды. Также заметно повышении интереса к традициям таджикского декоративного искусства и ручному исполнительству. Это не означает, что мы должны полностью вернуться к старинным методам производства художественных изделий вручную. В нарядных костюмах, в которых необходимо соблюдение народных традиций, важно обратить особое внимание на соблюдение правил построения композиции, орнаментального и цветового решения, использования фактуры тканей и др.

Таким образом, для молодых мастеров национальная традиция становится базисом для создания современной модели, традиции преемственности как в конструкции, так и в декоре национальной одежды, невзирая на незначительные художественные эволюции, сохраняются не только на протяжении XX в., но пролонгированы и в век XXI. И это внушает определенный оптимизм в области дальнейшей разработки перспективы развития условий художественного творчества, переосмысления и решения таких проблем, как место художественного творчества в процессе возрожде-

ния лучших национально-художественных практик, эволюция социальных функций искусства, влияние развития техники на условия и характер художественного творчества, а также изменение социальной позиции художников, развитие их мировоззрения и мастерства. Решение этих задач является своего рода переходом от прогностических рассуждений к проблемам управления культурой, то есть может представлять собой лишь «предварительные предложения», требующие обсуждения с практиками в деле реализации программы культурного развития страны на ближайшее будущее.

Примечания:

1. *Майтдинова Г.* Ткани Тохаристана // Раннесредневековые ткани Средней Азии. — Душанбе, 1996. — С. 11.

2. *Широкова З.А.* Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. — Душанбе: Дониш, 1976.

3. *Сухарева О.А.* История среднеазиатского костюма. (Самарканд, 2-я пол. XIX в. — нач. XX в.). — М., 1989; Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин Горного Таджикистана. — Душанбе, 1976.

Список литературы:

1. *Ашрафи М.М.* Средневековой костюм таджиков XII–XVII веков (по данным миниатюры) / М.М. Ашрафи. — Душанбе, 2002.: ил.

2. *Горина Г.С.* Народные традиции в моделировании одежды / Г.С. Горина. — М.: Легкая индустрия, 1974. — 183 с.

3. *Ершов Н.Н. Широкова З.А.* Альбом одежды таджиков / Н.Н. Ершов, З.А. Широкова; Академия наук Таджикской ССР, Институт истории им. А. Дониша; художники Ю.П. Гремячинская, Х.А. Жаба; ответственный редактор А.К. Писарчик. — Душанбе, 1969. — 34 с.

4. *Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю.* Моделирование и художественное оформление одежды / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. — Москва: Академия, 2000. — 186 с.

5. *Килошенко М.И.* Психология моды: учебное пособие для вузов / М. Килошенко. — Москва: Оникс, 2006. — 320 с.: ил.

6. *Майтдинова Г.* Ткани Тохаристана // Раннесредневековые ткани Средней Азии. — Душанбе, 1996.

7. *Широкова З.А.* Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. — Душанбе: Дониш, 1976.

8. *Сухарева О.А.* История среднеазиатского костюма. (Самарканд, 2-я пол. XIX в. — нач. XX в.). — Москва, 1989.