

**АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ УЗБЕКИСТАНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВ И ДИЗАЙНА
ИМЕНИ КАМОЛИДИНА БЕХЗОДА**

**Факультет «Искусствоведения»
Кафедра «Истории и теории изобразительного искусства»**

«Допущено к защите»

Декан факультета

Л.Р. Раупова

«__» _____ 2018 год

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**студентки направления образования
5150200- Искусствоведение: изобразительное и прикладное искусство**

АТАХАНОВОЙ АЗИЗЫ ЭЛДОРБЕК КИЗИ

на тему:

«ИКАТ В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ ОДЕЖДЫ»

Научный руководитель

Кандидат искусствоведения, доцент

Ш. К. Абдуллаева

«__» _____ 2018 г.

«Рекомендовано к защите»

Заведующим кафедрой

«Теории и истории
изобразительного искусства»

С. А. Курбанов

«__» _____ 2018 г.

Ташкент -2018

Данная выпускная квалификационная работа выполнена на кафедре «Искусствоведения». Обсуждена и рекомендована к защите на заседании Совета Искусствоведческого факультета протокол №__от_____ 2018 года и на заседании кафедры искусствоведения №__от_____ 2018 года.

Рецензент: Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник НИИ искусствоведения АН РУз.

Алиева З.Ж.

Защита диплома состоится _____ в Национальном институте художеств и дизайна им. К.Бекзода.

Адрес: город Ташкент, Мирабадский район, улица Мироншоҳ, дом 123

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ГЛАВА 1. ШЕЛКОТКАЧЕСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	8
1.1. Генезис шелковых тканей в Узбекистане и традиция «икат».....	8
1.2. Икат в традиционной и современной одежде.....	17
ГЛАВА 2. «ИКАТ» В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ.....	23
2.1. Мировая практика. Икат в творчестве зарубежных дизайнеров.....	23
2.2. Традиционные ткани в коллекциях узбекских модельеров	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
БИБЛИОГРАФИЯ.....	46
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	50
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ.....	52
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	60

«В нашей стране, являющейся очагом древней цивилизации и своим бесценным художественным наследием внесшей большой вклад в развитие мировой культуры и искусства, бережно сохраняются уникальные национальные художественные традиции, что признают ведущие в мире специалисты в области искусства. Сегодня в стране в изобразительное искусство приходят молодые таланты, в творчестве представителей разных жанров, в частности, художников, скульпторов, народных мастеров, появляются новые формы и содержание, они стремятся занять достойное место на мировой арене в области искусства, и этим тенденциям, безусловно, следует дать положительную оценку»
Ш. М. Мирзиеев¹

ВВЕДЕНИЕ

В период Независимости страны дизайн стал одним из самых популярных видов художественного творчества. Этому способствовали как объективные, так и субъективные факторы. Развитие рыночных отношений, открытие многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса в стране, активизация в налаживании международных культурных связей, информатизация общества – все это стало благодатной почвой для развития дизайна в Узбекистане. Более того, дизайн вошел в орбиту культурной политики молодого независимого государства, что нашло отражение в постановлениях государства по развитию сферы дизайна.

Во многом на становление одного из направлений национального дизайна оказывает влияние конструктивно-пластический строй и богатство декора народного костюма, а также восстановление и развитие таких традиционных ремесел, как ткачество, вышивка, набойка.²

Благодаря созданию в 2007 году Маргиланского центра развития ремесленничества, который по сей день занимается возрождением наших традиционных тканей – атлас, адрас, шойи, узбекские абровые ткани стали вновь востребованы в нашем обществе и получили международное

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года №ПП-3219

² В. Чурсина. Дизайн одежды в Узбекистане. Современные тенденции развития. Журнал «Санъат» №3, 2014

признание. А это в свою очередь, послужило огромным толчком развития новых ответвлений дизайн-индустрии.

Яркость, этничность и живость национальных узбекских тканей покорили и вдохновили дизайнеров одежды и интерьера не только Узбекистана, но и мира, и ознаменовали начало XXI века периодом расцвета «иката».

Само слово «икат», принятое в западной литературе для обозначения как тканей, так и способа орнаментирования этих тканей, имеет индонезийское происхождение и происходит от малайско-индонезийского глагола «mengikat» - обвязывать, связать, указывающего на главную особенность икатов – резервирование основы путем обвязывания.

В Средней Азии больше используется термин «абровые ткани», название которых происходит от слова «абр», что в переводе с фарси означает «облако».

Абровые ткани – ткани с рисунком, полученным путем окрашивания или печатания нитей основы в один или несколько цветов перед процессом ткачества.³

Сегодня среднеазиатские икаты или абровые ткани приобрели огромную популярность не только среди коллекционеров, но и среди модельеров и дизайнеров, которые пытаются в старом традиционном искусстве Востока найти оригинальные формы, материалы и образы для оживления модной одежды. По сегодняшний день в нашей республике плодотворно работает целая плеяда дизайнеров. У каждого из них – свой индивидуальный взгляд на современное искусство и свой подход к национальным традициям, что отражено в их коллекциях одежды.

Актуальность темы. На современном этапе стремление дизайнеров к использованию абровых тканей в своих коллекциях, заключается в необходимости поиска новых подходов к разработке современной одежды и совершенствования знаний и навыков всех специалистов отрасли, в частности

³ Орленко Л.В., Терминологический словарь одежды. М., 1996г.

дизайнеров модной одежды. Таким образом, актуальным является проведение всестороннего анализа взаимодействия науки и моды с целью их активизации и совершенствования для повышения конкурентоспособности отечественного модного производства.

Данная дипломная работа посвящена изучению использования абровых тканей, известных в мире как «икат» в коллекциях одежды современных зарубежных дизайнеров, а также модельеров нашей страны.

Степень изученности проблемы. Данная тема мало исследована и практически не имеет глубокого научного истолкования. В основном, изучением абровых тканей занимались ученые исследователи, искусствоведы, такие как: Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И.⁴, Фахретдинова Д.А.⁵, Махкамова С.⁶, Сухарева О.А.⁷, Хакимов А.А.⁸, Каримова Г.⁹, Акилова К.¹⁰, Алимова Х., Ментгес Г., Шамухитдинова Л.¹¹, Садикова Н.¹²

Тема использования абровых тканей в современных моделях одежды затрагивалась в научно-популярных и популярных статьях: В. Чурсина Дизайн одежды в Узбекистане. Современные тенденции развития // Sana't, Т., №3 2014; В. Чурсина Традиции в тренде // Sana't, Т., №3 2015; Ш. Абдуллаева. Абровые ткани Узбекистана: новая жизнь традиции. Журнал «Санъат» №3, 2015; Ш. Абдуллаева. Хилола Шер: тайный язык соловья. Журнал «Санъат» №1, 2018; Э. Мирзаназарова Проблемы национальных традиций с современным дизайне одежды // Sana't, Т., №2 2013; Э. Мирзаназарова Дизайн един – различны взгляды // Sana't, Т., №3 2014; Э. Мирзаназарова Последовательность творческих поисков и современность //

⁴ Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. М.,1965. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. М., 1982

⁵ Фахретдинова Д.А. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана Т., 1972

⁶ Махкамова С. Узбекские абровые ткани, Т., 1963

⁷ Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. М., 1982

⁸ Хакимов А.А. Современное декоративное искусство республик Средней Азии (к проблеме традиции и новаторства). Т.,1988

⁹ Г.Каримова, А. Хакимов. Прикладное искусство Узбекистана. Градация ценностей. Т., 2010.

¹⁰ Акилова К. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана XX век. Т., 2005

¹¹ Алимова Х., Ментгес Г., Шамухитдинова Л. Перспективы узбекской текстильной культуры: традиции и инновации Т., 2015

¹² Садикова Н. Национальная одежда узбеков (XIX-XX века) Т., 2013

Sana't, T., №1 2016; Б. Нодир. Ўзбек замонавий модаси: анъаналар талқини. Ўзбекистон санъати: услуб, анъана ва давомийлик. Т., 2014

Цели и задачи исследования. Основной целью выпускной квалификационной работы является искусствоведческий и научный анализ использования абровых тканей, известных в мире как ткани «икат», в коллекциях одежды современных зарубежных и отечественных дизайнеров.

Исходя из цели исследования, перед автором дипломной работы поставлены ряд конкретных задач:

- рассмотреть творческий опыт зарубежных известных модельеров по использованию абровых тканей в их коллекциях одежды;
- изучить приемы использования абровых тканей в коллекциях национальных дизайнеров на основании собранных интервью у самих дизайнеров;
- классифицировать использование абровых тканей в проектировании современных моделей одежды в коллекциях национальных и зарубежных дизайнеров;
- выявить проблемы при применении абровых тканей в коллекциях.

Объект и предмет исследования. Главным объектом исследования являются современные коллекции одежды фэшн-индустрии. Предметом же данного исследования являются модели одежды коллекций зарубежных и национальных дизайнеров, в создании которых использовались абровые ткани.

Методика исследования. В качестве инструментария используется системный подход к изучению использования тканей икат в области моделирования одежды с современных позиций искусствоведения и дизайна. При анализе влияния тканей икат на эксперименты дизайнеров в области моды применялся художественно-стилистический метод. Также был проведён сравнительно-сопоставительный анализ использования тканей икат ведущими зарубежными дизайнерами и отечественными дизайнерами моды в

моделировании одежды. Для классификации современных моделей одежды, в которых применялись ткани икат, использовался типологический метод.

Теоретическая значимость и новизна исследования. При проведении исследования были рассмотрены научные подходы к исследованию моды. В ходе исследования собрана и обобщена конкретная информация по моделированию современной одежды в коллекциях зарубежных и отечественных дизайнеров. Собран обширный иллюстративный материал, фотографии коллекций дизайнеров. Проанализирован значительный объем визуального материала по коллекциям разных марок и модельеров в сети Интернет. Исследованы принципы создания коллекций одежды от-кутюр и прет-а-порте, где используются абровые ткани.

Новизна исследования заключается в следующем:

- впервые осуществлено комплексное исследование национального направления в дизайне одежды;
- собран, обобщён и введён в научный оборот обширный фактический и иллюстративный материал по использованию абровых тканей при проектировании одежды;
- рассмотрен творческий опыт наиболее значимых зарубежных и отечественных дизайнеров одежды, которые в создании своих коллекций используют абровые ткани.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения полученных данных для эффективного и плодотворного продвижения того или иного конкретного бренда на рынке. Результаты исследования могут использоваться специалистами модной индустрии при создании новых коллекций. Частные и общие выводы исследования могут использоваться при чтении курсов «История моды», «История костюма», «Моделирование и конструирование модной одежды», спецкурсов «Современные направления дизайна одежды», «Инновации в дизайне модного

костюма». Данные исследовательской работы могут также послужить опорой для исследования и написания следующих научных работ и статей.

Структура выпускной квалификационной работы. Данная работа состоит введения, двух глав и заключения, списка использованной литературы, словаря терминов, которые представлены на 59 страницах и иллюстративного материала (16 страниц, 27 иллюстраций).

ГЛАВА 1. ШЕЛКОТКАЧЕСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1.1. Генезис шелковых тканей в Узбекистане и традиция «икат»

Многовековая школа ткачества по технологии «икат» является бесценным культурным достоянием нашего народа, бережно передаваемым из поколения в поколение. Эта уникальная и самобытная школа шелкоткачества формировалась на протяжении многих столетий.¹³

Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который доставлялся в Европу по Великому Шёлковому пути. Происхождение шелкоткачества овеяно в Китае легендами и возводится к предельно архаическим временам – III тысячелетию до н.э.

Много столетий никому за пределами Китая не удавалось овладеть технологией производства шёлка, так как за разглашение тайны полагалась смертная казнь. Огромные усилия были потрачены на то, чтобы выведать этот секрет. Хорошо известно предание о том, как производство шёлка возникло в Хотане. Местный правитель никак не мог заполучить исходные данные и способ изготовления вожделенного материала. Тогда по совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шёлка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой яйца шелковичных червей и семена тутового дерева. Всё, что требовалось, девушка привезла в Хотан, спрятав яйца в замысловатой причёске, а семена среди мешочков с травами и снадобьями. Предприимчивая принцесса мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги специалистов по разведению шелкопряда, разведению тутовых деревьев и ткачеству.

¹³ Ренессанс узбекского шелка (Книга-альбом). Т., 2017

Согласно другой легенде, в 550 году византийский император Юстиниан I уговорил двух персидских монахов привезти ему из Китая драгоценные яйца шелкопряда. Монахи спрятали их в пустотелой бамбуковой палке.

Подлинная история остаётся неизвестной. Так или иначе, веками тщательно охраняемая тайна была раскрыта.

В Средние века шёлковое дело становится одной из главных отраслей промышленности в Венеции (XIII век), в Генуе и Флоренции (XIV век), в Милане (XV век). К XVIII веку шёлковое дело получило распространение по всей Западной Европе.¹⁴

Один из таких уникальных центров в истории развития мирового шелкоткачества появился в древности на территории современного Узбекистана.

По данным археологических раскопок, первые образцы шелковых тканей попали в южные регионы Узбекистана в середине второго тысячелетия до н.э., а их производство относится к первым векам нашей эры. Уже к VI – VII вв. н.э. на территории Узбекистана производство шелковых и полушелковых тканей достигло высокого уровня, что свидетельствует о сложении здесь самостоятельной школы художественного шелкоткачества. В это время расцветает торговля на Великом шелковом пути, ключевыми центрами которого стали Самарканд, Бухара, Фергана. При раскопках некоторых городищ на территории Узбекистана, Кавказа, Западной Европы были обнаружены образцы тканей, изготовленных в VII в. в шелкоткацкой мастерской, находящейся в селении Зандана под Бухарой. В мировую литературу эти ткани вошли под названием «занданечи». Именно из них была выполнена одежда персонажей, изображенных на сохранившихся настенных росписях Афрасиаба и Варахши VII – VIII вв.

Обнаруженные на юге страны костяные предметы в форме кисти руки для обработки и размотки шелковых нитей датируются I-II вв. н.э. и

¹⁴ <https://c-igolochki.livejournal.com/56020.html>

свидетельствуют о знании местными среднеазиатскими мастерами основ технологии производства шелка.

Согласно письменным источникам (Ат-Табари, Наршахи, Бейхаки), в IX – начале XIII в.в. на территории Мавераннахра в таких городах, как Самарканд, Бухара, производились различные виды богато орнаментированных шелковых тканей, многие из которых экспортировались в страны Среднего и Ближнего Востока.

О производстве шелковых тканей в XIV – XVI вв. свидетельствуют, в частности, путевые заметки испанского посла Руи Гонзалеса де Клавихо, сделанные им во время пребывания во дворце Амира Темура. Так, в своем дневнике Руи Гонзалес де Клавихо описывает роскошные шатры из шелковых тканей, расставленные в садах и на лугах.¹⁵

Истинные шедевры узбекского шелкоткачества, составляющие гордость многих мировых музеев и частных коллекций, датируются концом 18 – началом 20 вв. Основными центрами ручного производства шелковых тканей в нашем регионе были города Бухара, Наманган, Маргилан, Ташкент, Самарканд, Шахрисабз, Китаб, Карши, Ургут, Хива и др.

Мастера-ткачи Ферганской долины считают технологию изготовления абровых тканей очень древней. Согласно легенде, название «абровые ткани» происходит от слова «абр», что в переводе с фарси означает «облако».

Согласно легенде, первые узоры абр были выполнены безымянным мастером-ткачом, который был вдохновлен зеркальным отражением облаков на глади пруда.

Технология изготовления абровых тканей достаточно сложна, она включает в себя 37 процессов.¹⁶

В общих чертах это выглядит так: подготовленные для основы нити распределяют в мелкие пучки-либиты, которые наматываются на брусья рамы-станка. На плоскость, образованную либитами, художник-абрбанд

¹⁵ Ш. Абдуллаева. Абровые ткани Узбекистана: новая жизнь традиции. Журнал «Санъат» №3, 2015

¹⁶ Акилова К. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана XX век. Т– 2005.

наносит узор, отмечая черточками его контуры. В процессе постепенного окрашивания детали узора попеременно резервируются методом перевязывания определенных участков толстыми хлопчатобумажными нитками. Подготовленные либиты, в зависимости от цвета, так же попеременно погружаются в кипящую краску и кипятятся в ней несколько минут, затем закрепляются. После крашения парные либиты разматываются, нити основы подвергаются дополнительной обработке. Затем основа натягивается на ткацкий станок и производится процесс ткачества.

Но прежде чем приступить к созданию тканей, необходимо получить главное – тонкие, прозрачные нити кокона, которые, словно кирпичики мироздания, составляют основу шелковых тканей. Разведение гусениц шелкопряда и выращивание тутовых деревьев широко практикуется в Узбекистане в настоящее время.

И именно поэтому своевременным явилось постановление Президента нашей страны «О мерах по организации деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат» от 29 марта 2017 года.¹⁷ В данном документе обозначены такие задачи, как использование современных методов менеджмента качества для развития сферы, подготовка и переподготовка кадров, совершенствование и обновление учебных планов и программ по направлению подготовки кадров для шелководческой отрасли в высших учебных заведениях.

С каждым годом в Узбекистане повышается объем переработки шелкового волокна и производства из него готовой продукции, создаются новые рабочие места. В результате реформ, реализуемых в целях ускоренного развития сферы привлечены местные и зарубежные инвестиции, осуществляется более 15 проектов.

Основными видами узбекских абровых тканей являются атлас, адрас и шойи. В настоящее время адрасные и атласные ткани, а также ткани шойи,

¹⁷ Постановление Президента Узбекистана «О мерах по организации деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат» от 29 марта 2017 года.

изготавливаются ручным способом, который был возрожден в последние 15-20 лет в Ферганской долине.

По волокнистому составу абровые ткани делятся на две большие группы – шелковые, в которых и основа, и уток состоят из натурального шелка; и полушелковые ткани типа адрас, в которых основа из натурального шелка, а уток из хлопчатобумажных нитей.

Шелковые ткани включают в себя такие разновидности, как шои, атлас, хан-атлас; а полушелковые ткани – бекасаб, банарас, пасма, адрас, дуруя, якруя, атлас, бахмаль.

Большинство из перечисленных тканей орнаментировались полосами или абровым узором. Способ абрбанди заключался в резервации отдельных участков основы путем перевязки с последующим окрашиванием согласно узору и расцветке. Такой способ создавал интересный эффект – узор приобретал расплывчатые контуры.

Узнаваемость и популярность узбекских шелковых тканей связаны с характером орнамента и необычного цветового спектра. Орнамент абровых тканей можно разделить на несколько групп: узоры, изображающие предметы быта, растительные, зооморфные и антропоморфные. Наиболее многочисленны узоры, в основу которых легли изображения предметов быта: тарок – гребешок, «коса гул» - узор чаши, «офтоба», «кумган» - кувшин, «занжира» - цепь, «туморча» - амулет и др.

Растительные орнаменты состоят из листьев в форме пальметт, розеток, кипарисов, веток – шох, плодов, яблони – олмагуль и пр. Предметные орнаменты включают в себя гульдон – вазы с цветами, чирог – светильник, тарок – гребень, киличак – ножик, коса гуль – чаши, офтоба – кувшин и др.

Интересным и выразительным является зооморфный орнамент абровых тканей в виде стилизованных изображений частей тел животных, птиц и пресмыкающихся: илон изи – след змеи, кучкор шохи – бараньи рога, туя оёки – верблюжье копыто и др.

Многоцветные узоры, включающие все цвета солнечного спектра, создающие радостное, счастливое настроение, с любовью называют тийри камон – радуга, бахор – весна, чаман – цветник, цветущий. Несколько названий узоров, известных по вышивкам сюзанае, повторяются в абровых тканях кора палак – черное небо и ок палак – белое небо.

Антропоморфные мотивы представляют фигуры, которые руками и ногами сплетены друг с другом в гирлянды. Эти узоры на абровых тканях кажутся таинственными и еще не потеряли своего магического воздействия. Традиционно, большинству этих узоров на абровых тканей соответствовала функция защиты от злых духов и сглаза. Они должны были символизировать плодородность и выражали желание счастливой жизни.

Орнамент абровых тканей по своему композиционному построению отличается значительным разнообразием. Можно выделить три основные группы: сетчатая композиция; узоры в виде полос; и композиция в виде целостного изображения какого-либо сюжета.

Рисунки в сетку имеют несколько вариантов. В одном случае, очертание сетки выражено подчёркнутыми контурами; а в другом – ее формы вырисовываются расположением повторяющихся элементов узора.

Полосатые ткани характеризуются большим разнообразием. Обычно полосы одинаковой или различной ширины чередуются между собой в последовательном порядке. В другом варианте композиции широкие полосы помещаются в середине и ограничиваются с обеих сторон одинаково орнаментированными узкими полосками.

Популярными среди населения являются ткани, рисунок которых строится в форме елочек, зигзагообразных линий и волн. Эти узоры принимают порой очень сложные очертания, напоминая рога животных или завитки растений.

Чрезвычайно интересны ткани в форме целостно решенного панно. Центральными фигурами композиций могут быть в этих случаях изображения пышных букетов, деревьев или больших кругов.¹⁸

Нельзя не отметить изменения, произошедшие в композиционных решениях абровых тканей. До 30-х годов 20-го века большой удельный вес занимали ткани с сетчатыми композициями, производство которых было особенно распространено в Бухаре. По рисунки они перекликались с ручными набойками, чрезвычайно богатыми по своей орнаментике. В этот период в тканях с композицией в виде полос почти не встречались варианты обрамления центральной широкой полосы двумя узкими орнаментированными полосками. При покрое одежды из абровых тканей, смешиваемые между собой полосы тщательно подбираются, чтобы в готовом изделии была отражена основная орнаментальная идея, заложенная мастером.

До середины XX века производство тканей с абровыми рисунками проводилось в Узбекистане вручную, но постепенно этот процесс стал заменяться машинным производством. Это привело к тому, что созданием узоров шелковых и полушелковых тканей стали заниматься профессиональные художники-дизайнеры.

Различным районам Узбекистана соответствует свойственным им традиционный колорит и характерные сочетания цветов. Так, в абровых тканях Бухары преобладают в основном три цвета: бордовый, желтый и розовый. А вот красочная палитра ферганских абровых тканей состоит в основном из семи цветов: желтого, бордового, зеленого, черного, синего, розового, фиолетового, в то время как в самаркандских и бухарских тканях доминируют красные тона.

При всем разнообразии расцветок, характерных для отдельных районов, узбекским национальным тканям присущи и некоторые общие черты колорита. В первую очередь – это применение открытых локальных

¹⁸ Ренессанс узбекского шелка (Книга-альбом). Т., 2017

цветов в резко-контрастных сочетаниях. Однако нельзя не заметить, что, несмотря на контрастность сочетаний, мастера добиваются полного цветового равновесия и гармоничности, так как, нанося узор, всегда учитывают силу цвета и их соотношение. Гармония цветов достигается также благодаря взаимному присутствию одного цвета в другом и частичному участию фона во всем узоре.

Узоры, образы и орнаменты «икат» - это полотна мастеров-абрбанди, отражающие древнюю философию и мироощущение народа, живущего на узбекской земле.

Как было указано выше, слово «икат» (ikat) индонезийского происхождения, которое можно перевести как «плетение», «завязывать».

Введение термина «ikat» в европейский язык приписывается Gerrit Pieter Rouffaer¹⁹, а в европейский текстильный словарь он был введен еще в начале 20-го века, когда голландские ученые начали изучать богатые текстильные традиции архипелага Ост-Индии (сегодня Индонезия).²⁰ В текстильной индустрии оно обозначает особенную технику изготовления ткани, в которой нити окрашиваются непосредственно перед ткачеством. Теперь «ikat» является типичным английским заимствованием, используемым для описания процесса и самой ткани, независимо от того, где была изготовлена ткань или как она образована.

Икат – техника трудоемкая и кропотливая, требующая высокого развития ткацкого ремесла. Несмотря на это, икат вряд ли назовешь уникальным изобретением, характерным исключительно для одного единственного региона. С этой техникой знакомы в разных областях Китая, Японии, Юго-Восточной Азии, Ирана, Йемена, Индии.²¹

Узбекистан находится в числе немногих стран мира (Аргентина, Боливия, Эквадор, Гватемала, Мексика, Таджикистан, Афганистан, Испания

¹⁹ Умеш Чаран Патнаик, Асвини Кумар Мишра, 1997. Индустрия Handloom в действии. 1997. Pp38. GK Ghosh, Shukla Ghosh, 2000. Икатский текстиль Индии. 2000

²⁰ Рут Барнс. «Икат». Любовь к знанию. 2016

²¹Е. Ермакова Коллекция шелковых икатов Т. Ф. Таирова. Облака, застывшие на шелке. Икаты Туркестана из коллекции Таира Ф. Таирова. Каталог. Гос музей изоб искусств им. А. С. Пушкина. 2002 г

(Майорка), Камбоджа, Мьянма, Филиппины, Таиланд, Индия, Япония, Индонезия), где производятся икатные ткани или икаты.

Признанным и основным центром производства икатных - абровых тканей в Узбекистане является Маргилан, славящийся династиями ткачей - абрбанди. Одной из них является семья Мирзаахмедовых. Глава семьи Тургунбай Мирзаахмедов, потомственный мастер-абрбанд седьмого поколения, профессионально владел навыками ручного ткачества. Ткани, сотканные им на протяжении его жизни, представляют собой поистине лучшие образцы национальных узбекских тканей. Он стоял у истоков создания замечательной и единственной в Центральной Азии фабрики ручного ткачества «Ёдгорлик», где им были разработаны более ста разнообразных узоров тканей. Т. Мирзаахмедов восстановил производство таких шелковых тканей, как шойи, адрас, бекасаб, банорас, которые перестали ткать уже к 1950-60-м годам.

В настоящее время в Маргилане и в других городах Ферганской долины работает большое количество талантливых потомственных мастеров-абрбандов, которые сохраняют древние традиции, и в то же время вносят новые творческие решения в трактовку узоров и технологию абровых тканей. Среди ведущих мастеров-абрбандов мы находим имена Фазлитдина Дадажонова, Давлята Умаралиева, Мансура Мирзаханова, Иброхима Аскарова, Алишера Ахмадалиева и др.

Большим признанием и популярностью среди местного населения и иностранных туристов пользуется продукция шелкоткацкой фабрики «Ёдгорлик», большая часть которой создается традиционным способом - вручную. Современные образцы шелковых тканей, создаваемые мастерами-абрбандами этой фабрики, основаны на творческом развитии и освоении классических образцов шелковых тканей Ферганской долины. Благодаря этому, абровые ткани и по сей день являются излюбленным выбором для пошива не только традиционной, но и современной одежды.

1.2. Икат в традиционной и современной одежде

Изначально абровые ткани в первую очередь предназначались для одежды. Из них шили праздничную дорогую одежду – мужские легкие халаты, яктаки, стеганые чапаны, женские платья курта, халаты мунисак или калатача. Паранджа, сшитая из скромной серой ткани, изнутри отделялась полосой нарядного адраса. Еще из адрасов делали одеяла, подушки, скатерти, украшавшие дом. Оставшиеся после шитья лоскуты бережно собирались для лоскутного одеяла, покрывала на колыбель или детской вещицы, которая, как полагали, должна уберечь от болезней и помочь выздоровлению. Вообще одежда в традиционной культуре любого народа имела совершенно особое значение. Халат из дорогой ткани здесь всегда считался не только необходимой частью костюма, но и свидетельством благосостояния и высокого социального положения.²²

Как известно, своеобразие одежды местных народов издавна определялось климатическими, бытовыми условиями и родоплеменными традициями. Еще в 19 в. одежда (халаты, платья, рубахи) продолжали сохранять черты архаичности: широкая, длинная, цельнокроеная, она свободно ниспадала, скрывая формы человеческого тела. Одежда отличалась единообразием: зимняя и летняя, мужская, женская и детская, она была близка по форме и крою.²³

Национальная одежда представительниц прекрасной половины человечества состояла из платья – куйлак и шаровар – лозим. Традиционным дополнением костюма были широкие легкие женские штаны – шаровары, которые одевались под платье, их низ, выглядывающий из-под подола, нередко оторачивался цветной тесьмой – джияком.

²² Е. Ермакова Коллекция шелковых икатов Т. Ф. Таирова. Облака, застывшие на шелке. Икаты Туркестана из коллекции Таира Ф. Таирова. Каталог. Гос музей изоб искусств им. А. С. Пушкина. 2002 г

²³ Отамуродов Д.О., Асланова З.Р., Ибрагимов И.З. Художественные особенности узбекского национального костюма. Сборник «Молодой ученый» №12, 2016.

Платья шились прямыми, примерно по шиколотку длиной, иногда расширяющимися к низу. Рукава одежды по правилам тоже были длинными, скрывающими кисти рук.

Об этом всем свидетельствуют сохранившиеся коллекции национальной одежды в Государственном музее искусств РУз, а также иллюстрации книг, посвященных собраниям национальной традиционной одежде. Так, например, на странице 155 книги Т. Абдуллаева «Одежда узбеков» представлен бухарский куйлак 19-го века, выполненный полностью из адраса с абровыми узорами, которые выполнены контрастными желтыми, синими, темно-фиолетовыми, темно-малиновыми и белыми расцветками. Ворот и перед женского платья украшены тесьмой пешкурта с геометрическими узорами. Также на 102-странице этой же книги представлено женское платье – куйлак (Гиждуван, 1908г), выполненное из кустарного шелка шойи с абровым узором бледно-бордового, желтого, зеленого и синего цветов. Воротник и вырез переда застрочены машинной фигурной строчкой.

Из многочисленных сохранившихся иллюстраций можно сделать вывод, что в женском варианте национального костюма разновидностей верхней одежды немного больше, чем у мужчин. Так, женщины могут носить халаты такого же кроя как мужской чапан, который зачастую был выполнен из цельной абровой ткани.

Об этом свидетельствуют иллюстрации каталога «Икаты Туркестана», составленные из красочной и уникальной коллекции Т. Таирова. Так, например, на иллюстрации №6 представлен чапан второй половины 19 века Ферганского региона, выполненный полностью из бюрозово-голубой полушелковой ткани адрас с красными кругами, ширина которой 27 см (прил. №1). А на иллюстрациях №65 и №66 этого же каталога, мы видим женский халат Бухары конца 19-го века и мужской халат – чапан Ферганского региона второй половины 19-го века, сшитые из шелковой ткани шойи с необычным абровым рисунком (прил. №2).

Кроме этого верхней одеждой для женщин, так же как и для мужчин служил халат – мурсак, довольно широко распространенный в Узбекистане под разными названиями: в Ташкенте – мурсак, в Хорезме – мисак, в Самарканде – мунисак, калтача, в Фергане – мунисак, мунсак, в Бухаре и Шахрисабзе – калтача. Халат делали длинным и свободным, как тунику. Сбоку под рукавами ткань собирали в мелкие складочки, полы внизу расширяли за счет пришиваемых к ним клиньев и делали разрезы. Мурсак шили на подкладке и простегивали; в зимний мурсак подкладывали тонкий слой ваты. Мурсак или калтача из Бухары 19 века, представленный на странице 114 книги Т. А. Абдуллаева «Одежда узбеков», выполнен из шелка канаус кустарного производства с абровым узором бордового, желтого, темно-фиолетового и белого цветов. Подкладка сделана из сатина разного цвета фабричного производства. А также сама калтача подбита ватой и простегана, по краю отделана тесьмой чалма жияк с преобладанием красного, синего и белого цветов.²⁴ Другой пример, женского халата – мурсак (Ташкент, 2-ая пол. XIX в стр. 49), выполнен из кустарного шелка шойи с абровым узором желтого, синего, зеленого и красно-черного цветов. Подкладка ситцевая. Мурсак по краю украшен черной тесьмой чалма жияк.

К тому же мы можем заметить, что абровые ткани также использовались в качестве подкладки. Об этом свидетельствует мужской халат – чопон из персидской шерсти, подкладка которого выполнена из адраса. (Ташкент, сер. XIX в., Т. А. Абдуллаев «Одежда узбеков», стр. 75).

И только к концу XIX века фасон кроя платья был несколько модернизирован - появилась отрезная кокетка на груди, стоячий воротничок и манжеты. Было разрешено более смелое использование цвета в пошиве женской одежды, которая тут же засияла яркими шелками и знаменитыми хан-атласами. Об этом наглядно свидетельствуют иллюстрации №№ 71-72 каталога «Икаты Туркестана». Так, на иллюстрации № 71 представлено бухарское платье конца 19-го века, выполненное из ярко желтой шелковой

²⁴ Т.А. Абдуллаев. Одежда узбеков. Т., 1978

ткани шойи с контрастным растительным узором. Яркостью колорита шелковой ткани шойи не отличается и следующее бухарское платье того же времени. Гранатово-коричневое платье на иллюстрации № 72 выделяется своими крупными узорами «тумор» (прил. №3-4).

После присоединения Средней Азии к России, к XIX веку, в «гардероб» населения стала проникать новая форма одежды – камзолы. Это приталенные халаты с укороченными и заууженными рукавами, которые называли камзур, камзул, пешмет. Камзолы в свою очередь, тоже шились из икатированных тканей, чаще всего из яркого бекасаба или цветного бархата. Так на иллюстрации № 101 из коллекции Т. Таирова перед нами самаркандский камзол конца 19 века, сшитый из полусhelковой ткани бекасаб.

Праздничные одежды женщин и мужчин тоже не отличались многообразием кроя. Но в отличие от повседневной, торжественная одежда шилась из дорогих материалов – бархата, парчи, делалась богатая вышивка.

По традиции женский наряд дополнялся украшениями, которые не возбранялись исламом и использовались в полной мере. Золотые и серебряные серьги, подвески, браслеты и кольца, выполненные в виде туморов – оберегов или несшие традиционный восточный узор, все было сделано для того, чтобы подчеркнуть семейное положение и статус женщины.

Наряду с общими чертами, одежда каждого района или племени имела своеобразие, выражающееся в используемой ткани, форме кроя и т.д. На иллюстрации из 79-страницы книги Т. А. Абдуллаева «Одежда узбеков» мы можем наглядно увидеть выходной костюм узбечки из Ташкента, который состоит из платья фабричной ткани с вертикальным разрезом плиссированного ворота. Поверх платья надета безрукавка-нимча из европейской ткани фаранги. Поверх безрукавки надет халат-камзул с отложным воротом из кустарной полосатой полусhelковой ткани бекасам. Шаровары «лозим» из шелкового ханатласа. Рядом с ней стоящий

ферганский узбек одет в выходной костюм яхтак, сверху которого надет стеганный ватный халат из полосатой полусhelковой ткани бекасам, поверх халата повязан платок - белбог из ханатласа с вышивкой. А также на голове повязан платок из ханатласа с вышивкой, под платком – тюбетейка-чуст дуппи. Страница № 89 демонстрирует выходной костюм узбечек Хорезма, который состоит из платья полусhelковой ткани адрас с абровым узором и вертикальным разрезом ворота. Поверх платья надет простеганный ватой халат - елак.

С начала 90-х гг. прошлого столетия, женщины, проживающие в крупных городах Узбекистана, резко отказались от национальных форм одежды, и перешли на современные костюмы, штаны, джинсы, используя атлас в одежде только на больших мероприятиях. Однако сегодня увидеть молодежь в модных современных платьях, сшитых из национальных материалов, стало нормой. Девушки, парни, представители старшего поколения с удовольствием вернули яркую национальную ткань в повседневный гардероб.

Свято чтут традиции и носят наряды своего народа люди пожилого возраста, особенно те, кто живет не в городе. Однако на таких мероприятиях, как свадьба или национальный праздник национальный костюм все же является обязательным атрибутом, что говорит о богатых традициях узбекского народа, которые этот народ уважает.

В современном мире одежда жителей Узбекистана довольно разнообразна. Городские жители и некоторые выходцы из села, особенно это касается образованной молодежи, предпочитают носить современную европейскую одежду. Современные узбекские платья традиционного кроя, имеют свободный фасон, с присборенными кокетками на спине и груди, вшивными рукавами и воротниками различного кроя. Кокетки при этом имеют различную конфигурацию и декор (вышивка, аппликация, украшение бисером и стразами). Сегодня ее надевают на традиционные праздничные

мероприятия, но в сельской местности она все еще служит частью как повседневного, так и выходного наряда.

Также вместо чапана-верхней одежды, на сегодняшний день женщины носят элегантные джемперы, жакеты или легкое пальто.

В то же время немаловажное внимание уделяется современным элегантным платьям усовершенствованного и более приталенного покроя. Узбекские вечерние платья в большей степени отшиваются из модных тканей в современном европейском стиле.

Для современных дизайнеров обращение к традициям создания национального костюма становится источником вдохновения при моделировании современной модной одежды. Национальный костюм, развивавшийся на протяжении полутора тысяч лет, отличается богатством и разнообразием этнических форм, обнаруживает глубинные связи с историей народа. Источником для творчества могут служить и крой, и декор, и ткани традиционного национального костюма.

Из всего этого использование традиционных материалов, в том числе икатовых тканей, имеет неоспоримое преимущество. Так как именно ткань её национальный колорит, неповторимые узоры являются визитной карточкой этно-аутентичности современного дизайна.

И так как, сегодня национальные ткани вышли на новый уровень, их используют не только для моделей «от-кутю», но и для создания прет-а-порте.

Одежда современного кроя предназначена для ценителей хан-атласа, адраса, иката и других материалов, следящих за тенденциями в мире моды.

ГЛАВА 2. «ИКАТ» В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ

2.1. Мировая практика. Икат в творчестве зарубежных дизайнеров

В середине первой половины 21-го века мировые центры моды обратили свой взор на ткани со звучным названием «икат», так и начался путь узбекских абровых тканей в мир международной моды.

И первым среди тех, кто вывел икат на подиум, был ныне ушедший из жизни основатель модного дома Oscar de la Renta. Именно благодаря его весенне-летней коллекции 2005 года, ткани для которой были выполнены потомственным узбекским ремесленником из Маргилана Расулом Мирзаахмедовым, этот орнамент вошел в элиту и стал модным трендом для одежды и интерьера (прил. №5-6). Из 59 луков, представленных тогда на подиуме, 6 включали в себя одежду и аксессуары, демонстрирующие икат во всей его яркости, живости и этничности.

В своей коллекции 2005 года Оскар де ла Рента продемонстрировал со вкусом выполненные образы одежды прет-а-порте, которые произвели настоящий фурор. Об этом свидетельствуют четыре модели, представленные в иллюстрациях (прил. № 7). У первой модели классическая рубашка из шелковой абровой ткани, целостность узора, которого, кстати, не разрушена модельером. Вторая и третья модели демонстрируют нам использование как адраса, так и атласа в создании широкой юбки. Во второй модели дизайнер использует охристую ткань с бирюзовым зигзагообразным узором, то при создании образа третьей модели используется шелковая ткань с контрастными кругами. Если в покрое юбки модельер расположил узор на ткани вертикально, то в поясах юбки уже ткань используется горизонтальным образом. Последняя четвертая модель представляет шелковое пальто с контрастным абровым рисунком в виде кругов, имеющее классический воротник, манжеты на рукавах и пояс, напоминающий джияк.

Оскар де ла Рента, как первооткрыватель иката для мирового фэшн-сообщества, использовал икат несколько раз при создании своих коллекций в 2008 году, где использовал принт тканей икат лейтмотивом, продемонстрировав совершенно иные его грани – сдержанные, изысканные, утонченные. Считается, что именно этот дизайнер открыл для мира высокой моды узбекские национальные узоры, именно тогда платья с узбекскими принтами произвели настоящий фурор. После чего множество голливудских звезд появились в них на красных ковровых дорожках.

Красоту национальных узбекских тканей оценили также и кутюрье с мировыми именами Balenciaga, Dior, Dries Van Noten, Gucci (прил. № 9), Tom Ford, и другие не менее знаменитые дизайнеры.

Вариации иката позволили творить талантливым дизайнерам самые необычные стилистические решения в цветовой гамме, крае, фасонах.

Модный дом Balenciaga в осенней коллекции 2007 года поддержал идею и закрепил за икатом статус главного тренда 2000-х. (прил. № 8).

Нужно отметить, что парижский модный дом Balenciaga пережил за восемьдесят лет существования и всемирное признание, и два десятилетия забвения. Кристоаль Баленсиага основал его в 1937-м и благодаря собственному авангардному видению, таланту и высокой работоспособности создал немало нарядов, которые сегодня принято считать революционными с точки зрения кроя и силуэта. Новаторское видение Кристоаля и его стремление к совершенству линий пытались позже повторить многие его преемники — с переменным успехом. Кристоаль создал больше инновационных силуэтов, ставших потом классикой, чем кто бы то ни было: платье baby doll, платье-рубашку, силуэт-кокон, блузу без воротника и многое другое.

В коллекции Баленсиага «Осень-2007» представлены экстравагантные модели одежды, выполнены из разрезанных абровых тканей. Николя Гескьер, продолжая традиции основателя дома моды

Кристобалья Балансиага, так же экспериментирует с тканями и создает характерные динамичные образы.

Яркий узбекский принт одномоментно и очень эффектно появился в коллекции прет-а-порте Dries Van Noten в коллекции «Весна — лето 2010». (Прил. № 18).

В 2005 году, журнал New York Times назвал Дриса Ван Нотена «одним из самых интеллектуальных модных дизайнеров». В 2008 году он выиграл Международную Награду Американского Совета Модельеров. В том же году он также создал коллекцию для Кейт Бланшетт, которую она носила на церемонии вручения премии Оскар. Он моделировал одежду для Николь Кидман, Мишель Обамы, Джулии Робертс, Соланж Ноулз, Рианны, королевы Бельгии Матильды и Мэгги Джилленхол. Он создает новую коллекцию 4 раза в год (летние и зимние коллекции для женщин и мужчин) и в течение нескольких лет он также создавал коллекции для детей.

При создании коллекции прет-а-порте 2010 года весенне-летнего сезона Дрис Ван Нотен исходил из двух своих последних хит-коллекций, в которых он перешел на скоростную аллею в качестве влиятельного человека (его зимняя цветовая палитра, вдохновленная Бэконом - все эти горчицы, креветки и бежевые цвета - была воспроизведена повсюду). Это означало, что ожидание вокруг шоу Дриса Ван Нотена было высоким. Он собирался подарить миру свежий набор идей, но как оказалось, нет. Тем не менее, Ван Нотен отбросил все стереотипы и совершил в своей весенней коллекции этнический маршрут, увлекшись печатями и принтами, а также более эклектичными и декоративными предметами.

Пальто, мягкие боксерские куртки, обернутые платья и юбки саронг в большом количестве тканей и вышивок, шорты-хаки и яркие куртки, которые выглядели так, как будто они были получены из поездки по рынкам Китая и Юго-Восточной Азии.²⁵

²⁵ SARAH MOWER <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2010-ready-to-wear/dries-van-noten>

Необычные принты, роскошные ткани и яркие оттенки сливаются в шоу, вдохновленном древними империями в показе моделей от Dries Van Noten. Мы обязаны исследователям 19-го века, таким как сэр Ричард Бертон и Изабель Птид, за их записи экзотики забытых культур, неоткрытых пейзажей и таинственного стиля.

Dries Van Noten - дизайнер, который возвращает свои дневники и приключения в оживленную жизнь. Таким образом, он представил караван-сарай из изысканных тканей, необычных принтов и экстравагантно носящей одежды в своей коллекции весна-лето 2010 года в Париже.

Ван Нотен собрал самые восхитительные шелка, атласы, вышивки и ручные материалы из самых отдаленных уголков земного шара.

Одна из икатовых тканей, изготовленная вручную, которую он как-то обнаружил за кулисами, прошла долгий двухдневный путь на выючных животных через русло реки и горные хребты, чтобы добраться до курьера DHL. Который, в последствии довез этот образец ткани для дизайнера в его студию в Антверпене.

Другие же ткани были изготовлены на Суматре, Бали и в Индии или разработаны в консультации с хранителями музеев в Китае и Японии.

Результатом стала коллекция, напоминающая сундук с сокровищами из шелка, атласа и парчи, радужные яркие цвета которой напоминали тропические джунгли, а смешанные с тусклыми, оттенки цвета хаки ассоциировались с землей и песками.

Модели одежды представляли собой современные шорты с манжетом, тонкие брюки, кимоно-куртки, раковины, куртки и жилеты. Особенно поразительными были вечерние платья, где пышная куча многоцветного позолоченного шелка была закреплена на бедрах металлическими ремнями.²⁶

Марка L.A.M.B., созданная в 2003 году певицей и актрисой Гвен Стефани, также не обошла стороной икат в коллекции «весна-лето 2011».

²⁶ HILARY ALEXANDER <http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG6259731/Paris-Fashion-Week-Dries-Van-Noten-springsummer-2010.html>

Бренд стал популярен благодаря самой певице, часто демонстрирующей одежду собственного производства.

Главные черты коллекций L.A.M.B., вдохновленных уникальным стилем звезды, – это сочетание мужского и женского, нежного и жесткого, с элементами милитари и британского панка, что и наглядно отражает коллекция весна-лето 2011. Здесь мы можем увидеть две модели, при создании которых модельер использовал ткани «икат». Первая модель демонстрирует короткое экстравагантное ассиметричное платье на одно плечо. В данном образе платье образуется поперечно-диагональным накладыванием абровой ткани, имеющей белый цвет с черно-синими кругами-узорами. Одежда второй модели сшита из этой же ткани и представляет собой мини шорты, в которых абровая ткань используется горизонтально и закреплена на поясе темно-коричневым кожаным ремнем, а также топ черного цвета, короткие рукава-фонарики которого отделаны кусочками той же абровой тканью (прил. № 13).

Naеem Khan – американский бренд модной женской одежды и любимый модельер Мишель Обамы – в коллекции осень-зима 2011-2012 представил несколько утонченных и очень стильных тотал икат «лук»ов (прил. № 14).

Шоу Naеem Khan, показанное им в сезон осень – зима 2011–2012 г.г. можно было назвать «гламурным» - в финале подиум был украшен страусиными перьями, блестками, агатово-черными бусинками и т.д. В показанной коллекции Хан сосредоточился на нежных шелках, воплощая тему «Шелковой дороги». Другим мощным влиянием стали предпочтения его клиентов. «Я всегда думаю о женщинах, которые носят мою одежду, - сказал дизайнер до начала шоу, - власть принадлежит им».²⁷

Так, в двух своих глэм-«лук»ах Наим Хан продемонстрировал свои отсылки к икатированным тканям. Стильный первый костюм представлял собой белое прямое платье с рукавами средней длины, черный абровый узор

²⁷ http://women-on-line.ru/news/kollekcija_naеem_khan_osen_zima_2011_2012/2011-08-19-821

которого был вышит полностью из бисера. Второй вид костюма представлял собой широкие белые брюки и черную блузку, вышитую бисером, поверх которой был накинут кардиган до колен с рукавами длиной в три-четверти.

Другой модный бренд женской одежды и аксессуаров - Proenza Schouler, базирующийся в Нью-Йорке, всегда отличался высоким мастерством и вниманием к деталям. Исключением не стала коллекция «осень 2011» (PRE-FALL 2011), когда основатели бренда использовали икат в создании образов для так называемой уличной моды (прил. № 10). Дерзость, подчеркнутая ярким принтом, сделала коллекцию одной из самых популярных в сезоне. В этой коллекции икат не обошел и мужскую моду.

Трикотажное пальто с сине-желтым абровым принтом первой модели, а также широкие шорты с тем же икатовым принтом очень уместно влились в коллекцию модельера.

Взяв свои реплики из буйно-красочных классических перуанских трикотажных изделий, творческий дуэт дизайнеров бренда Proenza Schouler использовал икат и племенные мотивы в своей коллекции 2011 года. В результате получилась очень стильная коллекция для повседневного образа студентов богемного убеждения.²⁸

Рубашки и шорты Monitaly из хлопка, созданные по технологии икат, стремительно завоевывают сердца сильной половины модников своим оригинальным узором, напоминающим наши традиционные абровые ткани. (прил. № 15)

Другой модельер Emilio Pucci активно применял икат в коллекции моделей одежды «прет-а-порте» в 2014 году. Стоит сказать, что бренд известен своей любовью к ярким образам, а потому использование иката стало скорее закономерностью, чем неожиданностью (прил. № 11). Икаты и вышивки, выстегивание, объемы, мех, имеющие отсылки не только к Узбекистану, но и Афганистану нашли свое отражение в коллекции.²⁹

²⁸ MEENAL MISTRY <https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2011/proenza-schouler>

²⁹ TIM BLANKS <https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2014/emilio-pucci>

Черное элегантное платье с широкой юбкой, ярко сине-черный узор которой напоминает бровь ткани, а также белое платье-бохо с черным бровь узором ярко выделились в коллекции Пуччи.

Не обошел стороной икат и эксцентричный Roberto Cavalli. Несмотря на безоговорочную любовь кутюрье к звериным принтам, икатовый рисунок занял свое достойное место в круизной коллекции 2014 года. Здесь в нескольких экстравагантных образах модельер использовал отрезки тканей икат в платье с голубым узором, в коралловых брюках с зигзагообразным узором, в коралловой шелковой рубашке и жакете, а также в комбинезоне с голубоватым узором. (прил. № 17).

Стало окончательно понятно, что с легкой руки модного дома Oscar de la Renta икат прочно закрепил свое право присутствовать в коллекциях дизайнеров.

И бунтарский бренд Isabel Marant, с коллекцией «осень—зима» 2015—2016 сезона, тому подтверждение. Два образа: брюки на высокой посадке и прямая мини-юбка с использованием черно-белых бровь тканей очень стильно выделяются среди всей коллекции дома моды (прил. № 12)

Не остался равнодушным к узбекскому икату и молодой российский бренд Vikiliberman. Появившаяся на страницах журнала Vogue для российской версии, яркая коллекция, вдохновленная мотивами иката, не могла не привлечь наше внимание (прил. № 19).

Основательница Viki Liberman Виктория Аминова рассказывает, что идея создания бренда появилась почти случайно. Летом 2015 года она открыла для себя узбекские икаты – уникальные ткани ручной работы, главная особенность которых в том, что краска наносится на нити еще до того, как материя будет выткана. Тогда Виктория сшила несколько кафтанов из этой ткани – для себя и дочерей. В них она много раз появлялась на публичных мероприятиях – и этого было достаточно, чтобы создать вокруг кафтанов приличный ажиотаж. Появились заказы от близких друзей и знакомых. В этот момент Виктория и задумалась о создании

производственного цеха. К концу того же лета он уже заработал на полную мощность.

Шьет Виктория в основном для знакомых, чей вкус она хорошо знает, либо для тех, кто готов очень четко сформулировать свои предпочтения.

Ни один узор и орнамент не повторяются — это результат способа производства тканей. Поэтому каждая вещь существует в единственном экземпляре. Каждый кафтан производится вручную и из материалов проверенных поставщиков, которых Виктория подбирала самостоятельно.

Важной частью философии марки стал отказ от сезонности и коллекций: дизайнер считает, что вещь не должна выходить из моды, зато должна подходить людям любого возраста.

Каждый рулон такой ткани существует в единственном экземпляре, их узоры также не повторяются. Одного рулона хватает только на одну вещь.³⁰

Свободные силуэты в стиле бохо, сочные цвета драгоценных икатов (тканей, изготовленных по особой ремесленной технологии) и высочайшее качество — все это новая коллекция Viki Liberman.

Яркие паттерны кафтанов — такая редкость в общей серо-черной гамме осенних улиц, что дизайнеру Вики Либерман хочется сказать «Спасибо» уже за это. Но настоящего ценителя покорит то, что в XX веке с внедрением массового дешевого производства стало принято игнорировать — традиционные икаты ценны сами по себе, ведь секретами их изготовления владеют немногочисленные мастера, передающие свои знания из поколения в поколение.³¹

Этнические мотивы и оригинальность никогда не выходят из моды. Поэтому кафтан Viki Liberman — это вклад в историю своей семьи, вещь, которая становится ценнее с каждым годом и может передаваться по наследству.

³⁰Всё о бренде Viki Liberman – создателях уникальных кафтанов в узбекском стиле <https://www.buro247.ru/news/fashion/20-jun-2017-vikiliberman-brand-story.html>

³¹ КСЕНИЯ СОЛОВЬЁВА интервью <https://www.tatler.ru/heroes/viktoriya-aminova-o-razvode-docheryah-i-brende-viki-liberman>

Коллекция очень органично сочетала в себе традиционные расцветки узбекского узора, и самые модные и смелые тенденции сезона осень-зима 2016/2017.³²

Закономерно, что с мировых подиумов наш национальный принт перекочевал в коллекции популярных брендов масс-маркета. Zara, H&M, Forever 21 быстро подхватили идею и способствовали популяризации абрового принта среди модной молодежи всего мира.

Логично, что полюбившийся принт-икат стал активно использоваться не только в коллекциях одежды, но и в самых различных аксессуарах. Экзотичные головные уборы модного дома Dior, мужские туфли Tom Ford и женские Manolo Blahnik, туфли и сумки Matthew Williamson, босоножки на платформе Julian Louiex Aldo, открытые босоножки Sophie Gittins, сумка и даже обложка для электронного аксессуара «reader» от Diana for Furstenberg, популярные сумки и клатчи Rafe New York надолго вошли в обиход всех, кто так или иначе следит за модными веяниями и старается не отставать от мировых тенденций.

Как только икат появился на подиумах, он неизбежно перекочевал в гардеробы известных звезд кино и эстрады. Такие знаменитости как, Дебби Матенопулос, Бриттани Сноу, Кристен Белл, Кэтрин Хейгл и многие другие появлялись на красных ковровых дорожках в платьях с этим ярким принтом. Одной из самых больших любительниц иката можно смело называть Бейонсе – певицу не раз замечали в одежде с традиционным узбекским принтом, причем как дорогих, так и вполне бюджетных марок.

³² <https://www.cosmo.ru/fashion/news/25-11-2016/posmotri-cto-ona-bridumala-viki-liberman-sozdala-kult-roskoshnyh-kaftanov/>

2.2. Традиционные ткани в коллекциях узбекских модельеров

В Узбекистане большой всплеск на моду с национальными мотивами возродился заново и получил новый импульс в начале 90-х годов двадцатого века. Именно в этот период произошли политические, социальные, исторические и культурные изменения в жизни независимого Узбекистана.

В конце 90-ых двадцатого столетия в Узбекистан приехала англичанка Филиппа Воткинс – преподавательница Колледжа моды в Лондоне, которая увлекалась Востоком и поставила перед собой задачу возродить производство шелковых тканей в технике икат. Она, совместно с искусствоведом и хранителем традиций народного творчества Натальей Мусиной ездила в Ферганскую долину, которая являлась центром производства национальных тканей. Вместе им удалось добиться возрождения ручного ткачества, старинных узоров и рисунков.

В те годы и появился целый ряд молодых дизайнеров, которым было очень интересно работать с этим материалом. Период 1996-2003 годы был своеобразный бум на моду с национальными мотивами. Хотя еще в то время существовало предубеждение, что традиционные ткани предназначены только для национальной одежды или для приданого невесты. Мода на икат смогла переубедить людей, которые постепенно начали носить одежду из национальных абровых тканей. Это были европейского кроя платья, пиджаки, плащи, сюртуки и т.д.³³

Одним из первых модельеров в Узбекистане, кто обратился к использованию традиционных абровых тканей в создании коллекций одежды, а именно оригинальных стеганных и жатых вещей из шойи, является Лола Бабаева.

Лола Бабаева родилась в 1961 г. в Ташкенте, в семье известного живописца – Бахтиера Бабаева. В 1981 г. поступила в знаменитый тогда еще Всесоюзный государственный институт кинематографии, в мастерскую

³³ Интервью с дизайнером и экспертом моды Тарасом Воликовым. В тренде ли национальные мотивы. Даракчи. 30.10.2017. Сурия Магдеева.

известного педагога Лидии Нови. Диплом об окончании подобного рода учебного заведения становился своеобразной “визитной карточкой” его обладателя.

Полученные знания Лола сразу же применила на практике, осуществив дипломный проект на съемочной площадке фильма Камары Камаловой “О том, чего не было”. Это был успешный дебют Бабаевой в “большом кино”. Далее была самостоятельная работа в художественном фильме “Невеста из Вуадиля”, где Лола выступила в качестве художника по костюму. Костюмы, созданные Лолой Бабаевой, способствовали раскрытию визуально-образного ряда кинокартины.

Иной подход осуществляется художником к историческим фильмам. Именно работа в историческом кино явилась для Лолы поворотным этапом в ее будущей карьере дизайнера высокой моды. В фильмах-эпосах “Согдиана. Обитель богов” Г.Ширмухамедова и “Буюк Амир Темир” Б.Садыкова и И.Эргашева Лола работала в составе группы художников под руководством З.Насыровой. Перед ними стояла сложная задача, достоверно воспроизвести одежду того времени, которая требовала глубокого изучения материала, изучения костюма не только народов Средней Азии, но и Ближнего Востока.

После завершения этой продолжительной и объемной работы Лоле и нескольким другим художникам пришла в голову мысль использовать оставшиеся ткани для коллекции современной модной одежды. Некоторое время спустя, уйдя из профессионального кинематографа, Лола Бабаева становится узбекским дизайнером высокой моды. Воплотив одеяния сказочных красавиц в реальность, Лола посвятила этому свою жизнь. Ее кредо и убеждение – творчество в стиле “фолк”: “В Узбекистане богатая национальная культура. Причем каждый регион отличается своим ни на что не похожим народным искусством. Изучение этого богатейшего материала вдохновило на творчество не одного художника. Зачем мне уходить куда-то в сторону, когда прямо передо мной есть такой бесценный источник для вдохновения”, - говорит художник-дизайнер.

Первая коллекция моделей была навеяна незабываемой поездкой в Сурхандарью. При ее создании, Лола широко использовала технику батик (живопись на натуральном шелке). За основу дизайна моделей был взят типичный костюм Сурхандарьи с его многочисленными атрибутами: головными уборами – платками, завязанными на разный манер и, конечно, элемент традиционной вышивки. В процессе работы над своими коллекциями Лола Бабаева открыла удивительный мир узбекской традиционной ткани ручной работы икат и стала одним из первых дизайнеров, кто широко применил ее в создании моделей.

Разнообразнейшие ткани из натурального шелка и хлопка, такие, как шои, хан-атлас, адрас, бекасаб и др. своими неповторимыми расцветками и фактурой как бы подталкивают дизайнера к созданию красивых и оригинальных моделей. Стиль, который избрала Лола, нельзя охарактеризовать одним словом. Он очень многообразен. Несомненно, это фольклорная мода, которая опирается именно на национальные корни и традиции. Но Лола не копирует народную одежду, она по-своему интерпретирует некоторые особенности традиционного кроя и развивает его, адаптируя под современный костюм.

Знакомые ткани по-новому, почти по-революционному смотрятся в ее моделях. Лола постоянно экспериментирует. Ее модели из бекасаба, основанные, несомненно, на технике стегания исконно национальной одежды чапан, поражают своей элегантностью и законченностью. Это разнообразные вечерние платья, жилеты, пиджаки и пальто. Бабаева первой применила запрещенную некогда часть паранджи аляк, сделанную из абровой бязи традиционной расцветки (синие и зеленые полосы на черной основе) в создании одежды. Платья и сарафаны, брючные костюмы, свингеры и блузы – вряд ли они могут ассоциироваться с мрачной мыслью о парандже.

Неизменным элементом моделей Лолы является головной убор. Это могут быть традиционные тюбетейки разных регионов, тюрбаны из шои,

красиво обернутые вокруг головы, авангардные шапочки-куполки, сделанные из шерсти или драпа. Головные уборы Лола декорирует ургутскими или ферганскими платками, кашкадарьинскими чечпопуками (подвески, украшенные серебряными или бисерными наконечниками, имитирующие косы), фрагментами ювелирных украшений. Обладая тонким художественным вкусом, Лола умело сочетает все эти элементы “прикладнины” с моделями, крой которых вполне отвечает европейским стандартам (прил. № 20).

Направление, в котором работает Лола Бабаева, – это синтез востока и запада, сочетание традиций с новейшими веяниями в современной моде. Талант Лолы востребован во многих областях отечественной культуры, она, например, успешно работает в сфере шоу-бизнеса, создавая имидж группе «Бустон» в их «космическом шоу» и певице Севаре Назархан.

За свою сравнительно «молодую» карьеру в качестве фешн-дизайнера Лола Бабаева удостоилась многих почетных призов и наград. На конкурсе молодых дизайнеров “Ночь во дворце шахиншахов” (г.Баку, 1999 г.) Лола завоевала Гран-при в номинации “Нетрадиционное использование традиционного стиля”, на конкурсе “Осие рамзи-2000” – Гран-при в номинации “Лучшая женская модель”, на международном фестивале фольклорной моды “Хамса-2000” (Ташкент) она получила приз как лучшая женщина-дизайнер.

Лола Бабаева прежде всего художник. Она творит и создает подлинное искусство независимо от того, работает ли она над костюмами в кино или над созданием новых моделей в жанре высокой моды. Она необычайно талантлива и полна творческих сил. Я уверена, что мы не раз еще будем восхищаться такими разными и удивительными гранями её таланта.³⁴

Среди дизайнеров этого направления можно выделить уже хорошо известного ташкентского модельера – Саиду Амир (бренд «Saida Amir»).

³⁴ Н. Ташпулатова Лола Бабаева. Грани творчества. Журнал «Санъат»

Созданные ею модели одежды отличают нетрадиционные типы формообразования и бережное отношение к использованию материала ручного ткачества. Костюмы С. Амир – это не просто эксклюзивная одежда – это важный элемент отражения этнокультурной традиции. Принципы морфологической трансформации позволяют мастеру создавать многовариантные модели. Вместе с тем С. Амир смело экспериментирует с объемами, пропорциями, комбинированием различных по фактуре, цвету и орнаменту материалами (прил. № 22).

После первого пика популярности наступило затишье и только недавно – 4-5 лет назад вновь появился интерес к национальным тканям и мотивам в одежде. Это можно объяснить тем, что пришло новое поколение модельеров, которому тоже интересно использовать в своих моделях этнический колорит.

Такие молодые узбекские дизайнеры одежды, как Зульфия Султанбаева и Дильдора Касымова, тоже стремятся по-новому воссоздавать национальные образы, соответствующие одновременно и традиции, и новому образу жизни современного человека. Но при этом каждая из них выбирает свой оригинальный путь. По словам Д. Касымовой, ее основная задача – найти индивидуальный, хорошо узнаваемый стиль. Поэтому она сделала ставку на создание собственного бренда, на его позиционирование – это одежда класса «люкс» из дорогих отечественных и импортных материалов. Именно с выбора тканей (от 20 до 30 образцов) начинается Д. Касымова работу над коллекцией. Она сотрудничает с маргиланской фабрикой «Ёдгорлик», заказывает необходимые ей орнаментальные композиции собственного дизайна, где проявляется не только ее творческая индивидуальность, но и точный расчет, учитывающий параметры ткани, сотканной вручную.

В связи с этим можно с уверенностью сказать, что существует фактор взаимодействия и взаимовлияния: дизайнер – хунарманд – дизайнер. Скажем, производители кустарных тканей работают не для воображаемого потребителя, а адресно – для конкретного дизайнера одежды, учитывая не

только его требования к величине раппортных композиций, цветовым сочетаниям, но и выполняя орнаментальные узоры авторского дизайна. Это сказывается на расширении ассортимента тканей для одежды, текстиля для дома и офиса; появляются ткани-компаньоны, а вместе с ними – новые тематические рисунки, мелкоряпортные икатные композиции, разнообразится цветовая гамма. Вместе с тем дизайн ткани уникален, особенность технологии производства не позволяет его тиражировать, поэтому и модели одежды, выполненные из этих материалов по авторским эскизам, можно смело отнести к категории *haute couture* (от-кутюр).

Многие дизайнеры одежды так же, как Д. Касимова и С. Амир, работают не только с мастерами-ремесленниками, но приглашают к сотрудничеству профессионального дизайнера обуви и аксессуаров. Например, Мухаббат Султанову – бренд «Sultan», отличительные черты которого – высокое качество, использование только натуральных материалов, наряду с кожей – тканей кустарного производства – аьло-бахмал, адрас, атлас, шои, бекасам и др., точное понимание возможностей, разных по своей структуре и фактуре материалов.

Для успешной работы в производстве одежды уже недостаточно быть только талантливым дизайнером. Дизайнер-профессионал нового типа – это специалист с широкой подготовкой, легко перестраивающийся на разные виды дизайнерских проектов в зависимости от производственной необходимости и требований времени. Он должен сочетать в себе качества менеджера, стилиста, маркетолога, умеющего прогнозировать моду и понимающего его закономерности, а также практика с хорошими навыками работы над формой и конструктивным решением костюма. В связи с этим возникает необходимость тесного сотрудничества учебного заведения с дизайнерскими производствами.

Такой опыт творческого взаимодействия уже существует между брендом *Zulfiya Sulton* и кафедрой «Дизайн одежды» НИХД им. К.Бекзода.

Студенты привлекаются к выполнению заданий и активно вовлечены в процесс разработки и создания дизайн-продукта.

Имея большой опыт работы с национальными тканями, дизайнер Зульфия Султанбаева в своей творческой лаборатории создает невероятно сложные, многослойные, эксклюзивные модели женской одежды, которым свойственна индивидуальная выразительность, оригинальность декоративного решения, грамотное использование этнических элементов. Оригинального конструктивного решения она достигает путем применения различных методов конструирования, моделирования и наколки. Только уточнив все нюансы на манекене, в макетном материале приступает к изготовлению модели из основного материала. В последней коллекции З. Султанбаевой на некоторые из них было потрачено около 100 метров натурального шелка – шои. В процессе работы над изделием мастер требует от начинающих дизайнеров внимательного и бережного отношения к традиционным текстильным материалам, ориентируя студентов на изучение культуры декоративного оформления национального костюма (прил. № 23). Важно, что на этом этапе обучения интуитивное творчество дополняется сознательным анализом проекта. Таким образом, у студентов формируется индивидуальный стиль, и они реально участвуют в производственном процессе на основе конкуренции. Так, Наргиза Ходжамкулова, получив необходимые навыки работы в дизайн-студии З. Султанбаевой, создала свою линию одежды прет-а-порте.

Широко известной в последние годы не только в Узбекистане, но и за его пределами стала художница Хилола Шер благодаря своим уникальным и впечатляющим коллекциям модной одежды. Хилола экспериментирует с формами, фантазируя с фактурой тканей и варьируя различные стилевые решения: от лирического богатства Востока до прагматичности и элегантности Запада. В коллекции мастера зрителю одинаково интересны и традиционные по покрою женские халаты – чапаны, и современные европейские фасоны моделей.

Силуэты костюмов Хилолы грациозны, женственны, полны ощущения свободного полета. Увлечение мировым искусством и литературой, стремление к познанию таинства прекрасного стимулируют творческие поиски дизайнера. Интересны ее модели, выполненные из традиционных тканей – адраса, шойи и бахмаля. Она всегда выбирает спокойные тона, избегая агрессивно ярких цветовых сочетаний. Покрой ее моделей из легких, воздушных, парящих тканей отличается элегантной простотой, где незримо угадывается эстетика театра с ее своеобразной объемностью декоративных форм.

Главной своей задачей Хилола считает сохранение индивидуальности авторского стиля: «Я получаю вдохновение от общения со взрослыми и детьми, люблю наблюдать за природой. Создавая традиционную одежду, пользуюсь старинными покроями платьев и чапанов, люблю классику, ее элегантность, не стремлюсь создавать сиюминутно популярные вещи. На мой взгляд, создатель моды – это прежде всего яркая творческая личность, находящаяся в постоянном поиске. Я восхищаюсь безупречным вкусом таких титанов модной европейской индустрии, как А. Маккуин, Ямамото, Валентино, Шанель».

Коллекция последнего времени Хилолы Шер полна свободы, которую она чувствует и в жизни, и в творчестве. Мастер по-прежнему экспериментирует, продолжая выражать собственные эмоции, которые загадочно спокойны, порой – рациональны и конструктивны как архитектурные формы, а порой – легки как поэзия Востока (прил. № 21).

Как модельер Хилола также известна среди звезд узбекской эстрады. Она – автор сценических костюмов Севары Назархан, Лолы Юлдашевой, Шахзоды, Рашида Халикова, Улугбека Рахматуллаева, Мунисы Ризаевой и др. В каждом своем произведении Хилола Шер создает настроение и стиль, отражающие тот образ, который звезды воплощают на сцене.

Успешное участие в международных показах в Москве, Польше, Дубае и Париже еще больше наполнили творческую жизнь Хилолы. Особый

фурор произвел показ моделей Хилолы Шер в 2017 г. на Неделе высокой моды в рамках международного симпозиума текстиля «World ikat fashion week», прошедшего в Малайзии, где коллекция представленная Хилолой, была выполнена из узбекских тканей ручной работы – адраса, шойи и бахмаля, известных в мире как икат. Великолепие силуэтов моделей, их простота и элегантность произвели огромное впечатление на зрителей, вызвав еще больший интерес не только к творчеству модельера, но и к уникальным шелковым тканям Узбекистана.³⁵

В поиске собственного стиля и молодой дизайнер Таисия Чурсина, которая даже путешествуя, изучает самобытную культуру и быт других народов, их костюмы и манеру их носить. Дорожные зарисовки формируют идеи будущих коллекций. Так, впечатления от поездки в Китай нашли свое отражение в асимметричных моделях коллекции 2012 г., а традиционные лоскутные одеяла «курпа» повлияли на создание концептуальной одежды коллекции 2013 г. Соединяя в одном изделии различные фактуры вязаного трикотажа, льна и шелка, Т. Чурсина создает своеобразную по форме и вместе с тем вполне комфортную как женскую, так и мужскую одежду.

Бренд TAIS & I был основан в 2009 году. Таисия получила степень магистара окончив Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бекзода (Ташкент, Узбекистан) в 2014г. и степень бакалавра окончив Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бекзода (Ташкент, Узбекистан) в 2011г. Сейчас является обладательницей множества наград и грантов. Предпочитает творить все своими руками: образы доводятся Таисией собственноручно вплоть до make-up и причесок, дизайнер признается, что работа стилиста и визажиста увлекает ее не меньше чем дизайн одежды.

Идеи всех коллекций структурированы вокруг «икатов», что является отражением темы «этно». Неповторимые и оригинальные орнаменты тканей ручной работы, делают эксклюзивными, довольно простые по форме,

³⁵ Ш. Абдуллаева. Хилола Шер: тайный язык соловья. Журнал «Санъат» №1, 2018.

изделия. Для создания конструкции, некоторых моделей, вдохновением послужило древнее искусство трансформации. Это открывает перед покупателем неограниченные возможности, играть с одеждой, чтобы создать нечто новое, таким образом сохраняя индивидуальность и собственный стиль. Одежда и аксессуары бренда TAIS & I выполнены из уникальных тканей, ручного крашения и ткачества, которые производят в Ферганской долине (прил. № 26-27).

Также одним из известных бутиков одежды с элементами национального мотива является Дом Моды LALI.

Дизайнер Лали Фазылова, создатель данного Дома Моды, любит экспериментировать, сочетая национальные узбекские ткани с итальянским шелком и французским гипюром.

Дом Моды Lali – это шоу-рум с большим ассортиментом тканей от лучших производителей и коллекционной одеждой (прил. № 24-25).

С уверенностью можно сказать, что дизайн национальной одежды еще достаточно молод, как и его создатели, но он живет и постоянно совершенствуется. Проникая в традиционные слои этнической культуры, он открыт к восприятию достижений других культур яркий пример этому – такие новые дизайнерские бренды, как Uzbek Aparent, TAIS&I, Da-Shik, COMO, Moel Bosh. творческий подход молодых авторов к своей работе и разумное тиражирование созданных ими изделий делают одежду этих брендов более доступной для покупателей, чем дорогая зарубежная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За годы независимости в нашей стране произошли значительные изменения не только в производственной сфере, в преобразовании городов и отдаленных регионов, улучшении экологической обстановки, повышении жизненного уровня населения страны, но значительно возросла и потребность народа в приобщении к искусству и культуре, преобразованию как окружающей среды, так и внутренней культуры, внешнего вида каждого человека. Так, большое развитие в годы независимости получил дизайн одежды, искусство которого стремительно развивается сегодня в нашей стране. В этих целях государство уделяет большое внимание подготовке кадров дизайнеров для всех областей жизни народа, в том числе для производства красивой, модной одежды.

На основе проделанного исследования в настоящей выпускной квалификационной работе можно сказать, что в Узбекистане сегодня настоящий бум модной индустрии. За последние годы появилось немало замечательных модельеров, появились и новые марки одежды.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были проведены предпроектные исследования, собран и изучен обширный иллюстративный материал, проведены интервью с отечественными дизайнерами одежды.

Проведен анализ текущего направления моды и выявлены основные элементы и средства композиции, которые необходимо использовать при создании моделей с использованием абровых тканей.

Сочетание традиционной текстильной культуры (в частности, узбекского иката и, в первую очередь, шелкового иката) с современным текстильным дизайном и модой значительным образом способствует формированию культурной идентичности как внутри страны, так и в контексте ее отношений с окружающим миром, в так называемой «мировой витрине», формируя тем самым образ самостоятельной «восточной» эстетики. Ознакомление с практической деятельностью дизайнеров в

Узбекистане показывает, что они не только активно способствуют свежей интерпретации культурного наследия, но и открывают его заново, постоянно находясь в поисках мотивов, методов и материалов.³⁶

Несмотря на тот интерес, который сегодня вызывают у исследователей моды вопросы, связанные с историей национального костюма и его влиянием на развитие современной моды, проблема роли традиционного костюма в формировании основных направлений современной моды в Узбекистане остается недостаточно изученной. Это обусловило актуальность настоящего исследования. Кроме того, требует изучения вопрос значимости богатства национального костюма в разработке уникальных образцов одежды, сочетающих в себе современные модные направления с использованием элементов моделирования традиционного костюма.

Сегодня благодаря всемерной поддержке государства, продуманной экономической политике и политике в сфере образования в Узбекистане происходят серьезные изменения в области дизайна. Так, дизайнерское образование в Узбекистане основывается на понятиях: глобализация, информационные технологии и изучение потребительских предпочтений. Современные требования к специалисту в области моды включают, в себя не только способность создавать высокохудожественные изделия, но и применять компьютерные технологии, что требует совмещения теории и практики, специализации с интеграцией.

Поэтому в основу узбекского дизайнерского образования положены основные структуры бизнеса в сфере моды: современные материалы, дизайн, технология производства, маркетинг и реклама. Такая политика дизайн-образования стала возможной благодаря многолетней практике «открытых дверей» в Узбекистане, размещению в стране крупнейших в мире швейных производств самых известных брендов, развитой сети бутиков,

³⁶ Х. Алимова, Г. Ментгес, Л. Шамухитдинова. Перспективы узбекской текстильной культуры: традиции и инновации. Т., 2015.

мультибрендовых магазинов и супермаркетов, формированию системы общенациональных студенческих конкурсов и огромного количества специализированных СМИ, способствующих своевременной информированности как специалистов отрасли, так и потенциальных потребителей.

Существуют разные мнения о возможности сочетания произведения народного искусства, каким является традиционный национальный костюм, с современными изделиями массового производства. Одни считают такое сочетание вообще невозможным: оно представляется им эклектичным. Другие, наоборот, полагают, что произведения народного искусства вполне могут уживаться с современным моделированием, обогащая его. Знакомство с творчеством дизайнеров современной одежды вносит ясность в вопрос о том, что именно обуславливает особый интерес специалистов к освоению национальной одежды и позволяет успешно развивать одно из перспективных направлений современного моделирования.

Модельеры ищут путь к каждому сердцу независимо от взглядов, положения и состояния того, кому оно принадлежит. Для достижения взаимопонимания с потребителем используется самый разнообразный материал. История, социальные и художественные движения, даже психологические настроения становятся предметом освоения дизайнеров.³⁷

В первой главе данной квалификационной работе проанализированы история шелкоткачества и его развитие в современном периоде времени. Также дается общая характеристика абровым тканям. Во втором разделе первой главы рассматривается использование абровых тканей в одежде начиная с самых ранних периодов до наших дней на примере изученного иллюстративного материала и научной литературы.

Во второй главе анализируются модели одежды с использованием икатовых тканей из коллекций зарубежных и отечественных дизайнеров. При

³⁷ Г. В. Першукевич. Развитие стилевых направлений в современной молодежной моде.

этом использованы материалы из признанных журналов мод и интернет-сайтов.

По результатам данной научной работы составлен словарь терминов. Также приведен библиографический список.

Актуальность осмысления национального историко-культурного наследия, поиск духовных, содержательных, пластических ориентиров в лоне собственной традиционной культуры, преобладание дизайна в с его доминантой традиционных ценностей в мировой фэшн индустрии, формирование целой плеяды дизайнеров, креативно мыслящих, ориентирующихся как в сфере национальных традиций, так и в области европейских достижений в дизайне, способных выдавать интересные идеи, - все это способствовало новому уровню осмысления национальных традиций в современном дизайне одежды Узбекистана.³⁸

Сегодня узбекский икат, так и много веков назад, объединяет Восток и запад, привнося новую силу в образ Великого Шелкового пути.

В узбекских тканях, которые сегодня уверенней завоевывают мировые подиумы моды и стали национальным брендом Узбекистана, привлекает гармония чистых красок и тонких цветовых сочетаний. Самобытность и необычайная красота этих тканей вызывают восхищение и будоражат фантазию как молодых дизайнеров, так и известных кутюрье.

³⁸ К. Акилова Дизайн в Узбекистане: теория, практика и перспективы развития. Журнал «Санъат» №3, Т., 2014

БИБЛИОГРАФИЯ

Труды Президента Республики Узбекистан:

- 1.1. Мирзиёев Ш.М. «Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан» - Ташкент, Ўзбекистон, 2016.
- 1.2. Мирзиёев Ш.М. «Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа» Ташкент, Ўзбекистон, 2017.

Официальные документы и Постановления:

- 1.3. О дополнительных мерах по развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности Академии художеств Узбекистана. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года №ПП-3219.
- 1.4. О создании Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2017 года №ПП-3325.
- 1.5. Постановление Президента Узбекистана «О мерах по организации деятельности ассоциации "Узбекипаксаноат" от 29 марта 2017 года.

Книги и сборники:

- 2.1. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. М., 1965.
- 2.2. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. М., 1982.
- 2.3. Фахретдинова Д.А. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана. Т., 1972.
- 2.4. Махкамова С. Узбекские абровые ткани, Т., 1963.
- 2.5. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. М., 1982.

- 2.6. Рахимова З.И. К истории костюма народов Узбекистана: костюм Бухары и Самарканда 16-17 веков. Т., 2005.
- 2.7. Садикова Н. Национальная одежда узбеков (XIX-XX века) Т., 2013.
- 2.8. Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков. Т., 1978.
- 2.9. Акилова К. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана XX век. Т., 2005.
- 2.10.Алимова Х., Ментгес Г., Шамухитдинова Л. Перспективы узбекской текстильной культуры: традиции и инновации Т., 2015.
- 2.11.Ренессанс узбекского шелка (Книга-альбом). Т., 2017.
- 2.12.Ермакова Е. Коллекция шелковых икатов Т. Ф. Таирова. Облака, застывшие на шелке. Икаты Туркестана из коллекции Таира Ф. Таирова. Каталог. Гос музей изоб искусств им. А. С. Пушкина. 2002 г.
- 2.13.Хакимов А.А. Современное декоративное искусство республик Средней Азии (к проблеме традиции и новаторства). Т.,1988.
- 2.14.Хакимов А. Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации. Т., 2013.
- 2.15.Хакимов А. А. Искусство Узбекистана: история и современность. Т., 2010.
- 2.16.Каримова Г., Хакимов А.. Прикладное искусство Узбекистана. Градация ценностей. Т., 2010.
- 2.17.Акилова К. Поиски смысла. Т., 2016.
- 2.18.Народное искусство Узбекистана. Авторы-сост. Морозова А.С., Аведова Н.А., Махкамова С.М. Т., 1979.
- 2.19.Современность традиции: узбекская текстильная культура сегодня, Waxmann, 2013.
- 2.20.Рут Барнс. «Икат». Любовь к знанию. 2016.
- 2.21.Умеш Чаран Патнаик, Асвини Кумар Мишра, 1997. Индустрия Handloom в действии. 1997. Pp38.
- 2.22.GK Ghosh, Shukla Ghosh, 2000. Икатский текстиль Индии. 2000.

2.23. Max Tilke. Oriental Costumes. Album. Berlin. 1922.

2.24. Орленко Л.В., Терминологический словарь одежды. М., 1996г.

Журнальные статьи

3.1. Ш. Абдуллаева. Абровые ткани Узбекистана: новая жизнь традиции. Журнал «Санъат» №3, 2015.

3.2. Ш. Абдуллаева. Хилола Шер: тайный язык соловья. Журнал «Санъат» №1, 2018.

3.3. Н. Ташпулатова Лола Бабаева. Грани творчества. Журнал «Санъат» №1, 2001.

3.4. В. Чурсина. Дизайн одежды в Узбекистане. Современные тенденции развития. Журнал «Санъат» №3, 2014.

3.5. В. Чурсина Традиции в тренде // Sana't, Т., №3 2015.

3.6. К. Акилова Дизайн в Узбекистане: теория, практика и перспективы развития. Журнал «Санъат» №3, Т., 2014

3.7. Э. Мирзаназарова Проблемы национальных традиций с современным дизайне одежды // Sana't, Т., №2 2013.

3.8. Э. Мирзаназарова Дизайн един – различны взгляды // Sana't, Т., №3 2014.

3.9. Э. Мирзаназарова Последовательность творческих поисков и современность // Sana't, Т., №1 2016.

3.10. Б. Нодир Ўзбек замонавий модаси: анъаналар талқини. Ўзбекистон санъати: услуб, анъана ва давомийлик. Т., 2014.

3.11. Торебаев. Б. Традиции восточного стиля в дизайне современных тканей. // Sana't, Т., №2 2009.

3.12. Отамуродов Д.О., Асланова З.Р., Ибрагимова И.З. Художественные особенности узбекского национального костюма. Сборник «Молодой ученый» №12, 2016.

3.13. Г. В. Першукевич. Развитие стилевых направлений в современной молодежной моде.

Интернет сайты:

4.1. www.art-academy.uz - официальный сайт Академии Художеств Узбекистана

4.2. <http://sanat.orexca.com/> - сайт журнал академии искусств Узбекистана “San’at”

4.3. <http://www.vogue.com>

4.4. <http://fashion.telegraph.co.uk>

4.5. <http://lali.com/>

4.6. <http://saidaamir.com/>

4.7. <http://vikiliberman.com/>

4.8. <http://taisiyachursina.wixsite.com/taisiva/about>

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Халат. Регион Ферганы, 2-я половина XIX века. Полушелковая ткань адрас. 130x160 см. Ширина ткани 27 см.
2. Халат женский. Бухара, конец XIX века. Шелковая ткань шойи. 118x165 см. Ширина ткани 45 см.
3. Платье. Бухара, конец XIX века. Шелковая ткань шойи. 112x210 см. Ширина ткани 45 см.
4. Платье. Бухара, 2-я половина XIX века. Шелковая ткань шойи. 112x215 см. Ширина ткани 44 см.
5. 1-Образец ткани атлас, созданной Р. Мирзаахмедовым для коллекции Оскара де ла Рента. 2004.
6. 2- модель из коллекции дизайнера Оскара де ла Рента. 2015.
7. Модели из коллекции Оскар де ла Рента 2005
8. Модели из коллекции Balenciaga осень-зима 2007-2008
9. Модели из коллекции Gucci весна- лето 2010
10. Модели из коллекции Proenza Schouler осень 2011
11. Модели из коллекции Emilio Pucci пре-фолл 2014
12. Модели из коллекции Isabel Marant осень — зима 2015—2016
13. Модели из коллекции L.A.M.B. весна лето 2011
14. Модели из коллекции Naеem Khan осень зима 2011-2012
15. Рубашка и шорты Monitaly. Хлопок, технология «Икат»
16. Модели из коллекции Roberto Cavalli. Круизная коллекция 2014
17. Купальник H&M
18. Модели из коллекции Vikiliberman. Коллекция осень - зима 2016-2017
19. Модели из коллекции Лолы Бабаевой 2008 года (показ в Вашингтоне)
20. Модели из коллекции Хилола Шер. Коллекция 2015 года.

21. Модели из коллекции Саиды Амир. Коллекция «Страсть по Востоку» 2011 года
22. Модели из коллекции Zulfiya Sulton. Коллекция весна-лето 2016.
23. Модели из коллекции LALI. Круизная коллекция 2015.
24. Модели из коллекции LALI. Коктейльная коллекция 2018
25. Модели из коллекции TAIS&I. Коллекция весна - лето 2015
26. Модели из коллекции TAIS&I. Круизная коллекция весна - лето 2016

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Адрас - ткань, состоящая на 50% из шёлка, на 50% из хлопка. Адрас сохраняет прохладу летом и отдаёт тепло зимой.

А-линия, А-силуэт - предложенная в 1955 г. К. Диором форма платья с узкими плечами, скрытой талией и широким подолом.

Алладины - брюки, похожие на шаровары с сильно заниженным шаговым швом (штаны с мотнёй).

Атлас - мягкая, плотная, шёлковая ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью.

Аутфит (от англ. outfit — снаряжение, обмундирование, одежда) Общее название для комплекта одежды, обуви и аксессуаров.

Баска - оборка ткани на платье, юбке, жакете. Баска на талии стройной девушки призвана делать ее фигуру похожей на песочные часы.

Бахмал - бархатная ткань с шелковым ворсом, основу которой составляет шёлк и хлопок.

Бекасам - полосатая ткань, изготавливаемая из хлопка и шелка, широко применявшаяся для пошива мужских чапанов и ватных одеял в прошлом.

Бермуды - короткие (до колен) брюки, разновидность шорт, предназначенны для летнего отдыха.

Блейзер – двубортный или однобортный приталенный жакет с одним, двумя рядами пуговиц на рукавах, с накладными карманами без клапанов и с нашивкой-эмблемой на груди. Шьют из твида, льна, вельвета, шерсти, кожи, хлопка. Прообразом считают британский морской китель. В 1825 г. на соревнованиях по гребле одна из команд выбрала ярко красные жакеты. С англ. «blaze» – сверкать, отсюда и название жакета.

Бойфренд-джинс (от англ. boyfriend — молодой человек) - так называют джинсы, якобы взятые у парня. На пару размеров больше и чаще всего с дырками на коленках.

Болеро - укороченный жакет без застёжек, может быть с рукавами или без.

Бомбер - куртка без воротника. Первые бомберы были созданы по заказу пилотов ВВС США. Позже куртки стали отличительным знаком скинхедов и хулиганов: и тепло, и в драке.

Бохо – стиль одежды. Другое название – богемный. Произошло от манеры одевания чешских цыган из Богемии. Ярко одевающихся цыган французы называли «богемцы». Смешение различных направлений в моде: хиппи, милитари сафари, фольклора, этники, винтажа, ретро. Бохо – многослойные макси сарафаны, свободные кардиганы, жилеты, кружева и аксессуары. Виды: бохо-гламур, бохо-классика, бохо-эко, бохо-хиппи.

Бренд (англ. brand — клеймо) — дизайн, разработанный для определённого товара в стиле, отличающимся и выделяющим его на рынке сбыта, посредством упаковки, графических знаков, логотипов и мультимедиа технологий.

Бриджи - брюки до колен и чуть ниже. Изначально бриджи создавались как брюки для верховой езды. Они заужены внизу, и пошире чем, например, капри вверху. Галифе - это функциональное продолжение бридж.

Галифе - широкие брюки от пояса до колен и резко сужающееся ниже колена.

Дафлкот - укороченное пальто спортивного стиля с характерными особенностями: кокетка, застежка на пуговицы-палочки, капюшон.

Деним – вид ткани. От названия населенного пункта Ним во Франции, где выращивали хлопок. Ткань из этого хлопка называли деним. Из денима шили рабочую одежду, была популярна с среди золотоискателей. Деним – натуральный хлопок, ткань сплетена из синих и белых ниток (изнанка белая, лицевая синяя). Американский деним – плотный, жесткий, долговечный, дорогой, а африканский – яркий, мягкий и дешевый.

Демикутюр (от фр. *couture* — шитье дамского платья) - повседневные вещи, украшенные драгоценными камнями или увесистыми аппликациями.

Дизайн. Определение дизайна — принятое в 1964 году международным семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге: «Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя».

Джияк - разновидность узорной тесьмы, используемая для отделки национальной одежды и головных уборов.

Жакет - укороченный пиджак, обычно длиной до талии.

Жаккард – разновидность ткани. Гладкая ткань с рельефным повторяющимся по лицевой стороне рисунком. Название от фамилии Джозефа Жаккара, который в нач. XIX в. изобрел станок для плетения жаккарда. Изготовление жаккарда трудоемкий процесс, поэтому ткань дорогая. Жаккард изготавливают из натуральных, синтетических, смешанных нитей. Разновидности жаккардовой ткани: сатин-жаккард, стрейч-жаккард.

Жилет - верхняя одежда без рукавов. Входит как часть в классический костюм - «тройку», надевается под пиджак.

Ит-бэг (от англ. *it-bag*) - дорогая сумка от известного бренда.

Капри - короткие брюки до середины голени. Капри длиннее и уже бридж, но короче брюк.

Кардиган – вязаный жакет. Отличительные черты: прямой крой, резинка на рукавах и по низу жакета, без воротника, застегивается на пуговицы, кнопки. Название от фамилии английского графа Кардигана, который придумал модель кофты. Женские кардиганы стали популярны благодаря Шанель. Есть два варианта кардигана: классический и

современный (из любых тканей, без пуговиц, с капюшоном, поясом, карманами).

Китч — примитивный, тупой (кухонный) «дизайн», в настоящее время определение носит оттенок пренебрежения и презрения. Этот стиль широко используется в современной рекламе, ориентированной на широкого (народного) потребителя. Слово появилось в 1860-1870-е годы в Германии (Мюнхене) и означало переделку старой мебели, обновление с оттенком обмана: продавать старое как новое.

Клатч (от англ. to clutch — зажать, схватить) - маленькая сумочка, предназначенная для выхода в свет, часто без ремешка и ручек.

Коллаборация (от англ. collaboration — сотрудничество) - сотрудничество бренда с приглашенным модным дизайнером или знаменитостью с целью создания коллекции одежды, обуви или аксессуаров. Как правило, вещи из коллаборации стоят дороже, они выпускаются в ограниченном количестве. Чтобы купить понравившуюся, нужно простоять часок-другой в очереди.

Кофта - трикотажная или вязанная одежда для верхней части тела на пуговицах спереди.

Круизная коллекция (cruise collection) — коллекции, создаваемые дизайнерами в периоды межсезонья. Их показывают в перерывах между неделями моды. И здесь дизайнеры могут отдохнуть от переизбытка бархата и пайеток, и выпустить что-то более легкое и уж точно «носибельное».

Кюлоты – короткие, чуть ниже колен, широкие брюки, юбка-брюки. Изначально элемент сугубо мужского гардероба: носили французские аристократы XVI в. В то время кюлоты застегивались ниже колен, как шаровары. В женский гардероб кюлоты попали благодаря Шанель и Скиапарелли. Очень долго брюки-кюлоты были элементом феминизма.

Леггинсы (от англ. leg — нога) - непросвечивающие колготки с обрезанной ступней.

Лейбл – с англ. «lable» – этикетка, бирка, наклейка. 1. Фирменная этикетка на одежде, обуви, аксессуарах с названием производителя. 2. Товарный знак, фирменная метка бренда, производителя, дизайнера. Лейбл либо пришивается, либо наклеивается, есть лейблы в виде вышивки. Существует понятие приват-лейбл, что означает торговый знак предприятия (обычно крупной розничной сети), а не производителя.

Лимитед эдишн (limited edition) — «ограниченная версия». Это, как правило, либо социально-проблемные проекты, либо невероятно роскошные вещи, фантастически накладные в производстве.

Лук (от англ. to look — выглядеть) - фотография в полный рост, которая демонстрирует престижность и крутость аутфита (см.) его обладателя.

Маст-Хэв (must-have) — «Должно быть». Это вещь, которую можно назвать «культовой», «знаковой», «правильной» и «актуальной» в данный момент времени. То есть, это настоящий хит, без которого не обойдется ваш гардероб в этом сезоне.

Масс-маркет (от англ. mass — массовый, market — рынок) - недорогой магазин одежды, предназначенный для широкой аудитории.

Оверсайзд (от англ. oversized — больше обычного размера) - обычно приставка к какому-либо предмету гардероба (например, рубашка-oversized или платье-oversized). Вещь, на несколько размеров больше необходимого, но от этого не менее модная.

От кутюр, она же «высокая мода» (Haute couture) – высшее проявление моды. Это одежда, которая создается ручным способом, только из самых дорогостоящих материалов и только в единственном экземпляре.

Парка - куртка, прикрывающая верхнюю часть бедра. Имеет на талии шнур на кулиске и большое количество накладных и внутренних карманов.

Поло – футболка с прямым краем, короткими рукавами, короткой застежкой из 2-4 пуговицы (кнопки), отложным воротником, узкой резинкой по низу футболки и по краям манжета. Поло бывает разных цветов, с

принтом, часто имеют накладной карман на груди. Шьют из трикотажа или стрейч-материала. В обиход вошло благодаря одноименному спорту, далее ее начали носить теннисисты, яхтсмены, гольфисты.

Прет-а-порте (Pret-a-porter) — дословно «готовое платье». Это одежда от известных дизайнеров, которая шьется крупными партиями и продается в бутиках под маркой модельера или Дома моды. Не путайте с масс-маркетами, типа Зары, H&M и т.д. Сюда можно отнести Just Cavalli, Emporio Armani и всё подобное. Иначе говоря, это вторые линии известных дизайнеров и Домов моды.

Pre-Fall (при фолл) - в переводе с английского языка на русский этот термин переводится, как «предварительно осенью»).

Pre-Fall (при фолл) - это один из видов модных коллекций, которые современные дизайнеры представляют между основными коллекциями «Осень\Зима» и «Весна\Лето». Коллекции Pre-Fall (при фолл) намечают основные тенденции осенне-зимнего сезона. Как правило, коллекции Pre-Fall (при фолл) не учувствуют в модных показах и увидеть эти модели можно только в каталогах бренда. Продажа коллекций Pre-Fall (при фолл) начинается как правило в июне и является «пилотной» перед продажей основной коллекции марки. Особенность вещей из коллекций Pre-Fall (при фолл) заключается в том, что это практичные и актуальные в повседневной жизни вещи.

Принт (от англ. to print — печатать) - любое изображение, нанесенное на ткань одним из способов печати.

Рестайлинг — в дизайне и издательской деятельности приведение фирменного стиля в соответствие с современными эстетическими требованиями с обязательным сохранением родовых стилевых признаков узнаваемости.

Сарафан - платье без рукавов, оставляющее открытыми шею и плечи.

Скетчинг — (от англ. sketching – зарисовка) быстрый рисунок от руки, который не выступает в качестве готовой работы, но служит цели быстрой

фиксации дизайнером некоей идеи для последующего её обсуждения и использования в дизайн проекте.

Скинни (от англ. «skin» - кожа) - джинсы-дудочки, чрезвычайно узкие джинсовые брюки из ткани-стреч. Вошли в моду и никак не выйдут, скинни очень любимы девушками модельной внешности с длинными ногами (поскольку только им их и можно смело носить). Скинни обтягивают ноги как вторая кожа, не скрывая ни достоинств, ни недостатков.

Спорт-шик - сочетание элементов спортивного стиля с гламурным. Например, тренировочные штаны с туфлями на шпильках или кроссовки, надетые с мини-юбкой.

Свингер – вид женского пальто. Другое название – пальто-трапеция, расклешенное пальто. С англ «swing» – раскачиваться. Благодаря крою (спинка выкраивается по косой, клеш начинается прямо с линии плеч) подола пальто при ходьбе раскачиваются, как качели. Отсюда название. Еще для данной модели характерны рукава-реглан с круглыми плечиками. Свингер бывает разной длины, шьют из драпа, кашемира, букле.

Свитшот (от англ. sweater — свитер, shirt — футболка, рубашка) - толстовка без капюшона, с круглым вырезом и v-образной вставкой. Сначала в ней тренировались спортсмены, сейчас — покоряют города модные блоггерши, надевая его с бойфренд-джинсами (см.) и туфлями на высоком каблуке.

Свэг – слово вошло в обиход благодаря песне репера Soulja Boy «Turn my swag on» («Оцени мой стиль»). Стиль одежды и поведения. Одни подразумевают под этим крутость и роскошь, другие – понты, выпендречничество, безвкусицу, т.к. приверженцы стиля свэг носят бесформенную одежду, золотые цепи, кольца. В веб-общении можно увидеть слова свэгать – что значит высоко оценивать, или по свэгу – круто.

Тотал-лук (от англ. total — полный, абсолютный, look — вид) - образ, составленный из одежды, обуви и аксессуаров одной марки.

Туника - очень длинная блуза, имеющая прямую форму, мягко обрисовывающую фигуру.

Халат - рабочая или домашняя, как правило, длиннополая одежда.

Херитаж (от англ. heritage — наследие) - вещи, при производстве которых учитываются традиции. Стеганая куртка, сделанная в начале XX века, — винтаж. Стеганая куртка, сделанная в 2013-м на оборудовании начала XX века и из материалов того времени, — херитаж.

Худи (от англ. hood — капюшон) - свитшот (см.) с капюшоном и накладными карманами спереди.

Чиносы (от исп. chino — китайский) - свободные брюки из прочного легкого хлопка или льна, часто зауженные книзу и с отворотами.

Шоу-рум (show-room) — демонстрационный зал при бутике или салоне, где проходят показы свежих коллекций и предоставление новых товаров-образцов для оптовых покупателей и клиентов.

Чапан - восточный кафтан, жакет, национальный элемент верхней одежды жителей Узбекистана.

Эксельсиор - тонкая, прозрачная, гладкая, шелковая ткань.

Юбка-брюки - брюки с широкими штанинами как целая юбка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

27.Халат. Регион Ферганы, 2-я половина XIX века. Полушелковая ткань адрас. 130x160 см. Ширина ткани 27 см.

28.Халат женский. Бухара, конец XIX века. Шелковая ткань шойи. 118x165 см. Ширина ткани 45 см.

29.Платье. Бухара, конец XIX века. Шелковая ткань шойи. 112x210 см.
Ширина ткани 45 см.

30.Платье. Бухара, 2-я половина XIX века. Шелковая ткань шойи. 112x215 см.
Ширина ткани 44 см.

1

2

1. Р. Мирзаахмедов.
Америкалик дизайнер Oscar de la Renta коллекцияси учун ишланган атлас, 2004.
Атлас созданный для коллекции американского дизайнера Oscar de la Renta, 2004.

2. Америкалик дизайнер Oscar de la Renta коллекциясидан, 2005
Из коллекции американского дизайнера Oscar de la Renta, 2005

31.1-Образец ткани атлас, созданной Р. Мирзаахмедовым для коллекции Оскара де ла Рента. 2004.

32.2- модель из коллекции дизайнера Оскара ле ла Рента. 2015.

33. Модели из коллекции Оскар де ла Рента 2005 года

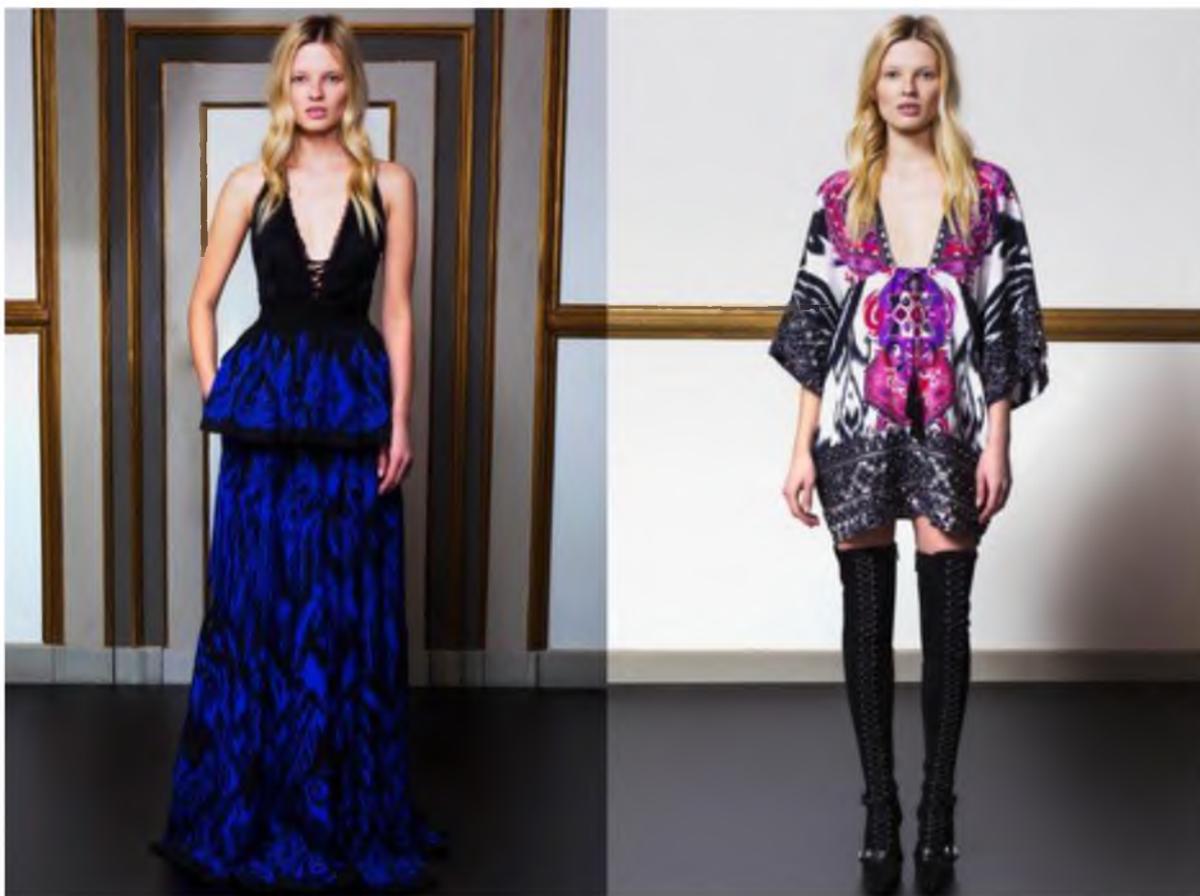
34. Модели из коллекции Balenciaga осень-зима 2007-2008

35. Модели из коллекции Gucci весна- лето 2010

36. Модели из коллекции Proenza Schouler осень 2011

37. Модели из коллекции Emilio Pucci пре-фолл 2014

38. Модели из коллекции Isabel Marant осень — зима 2015—2016

39. Модели из коллекции L.A.M.B. весна лето 2011

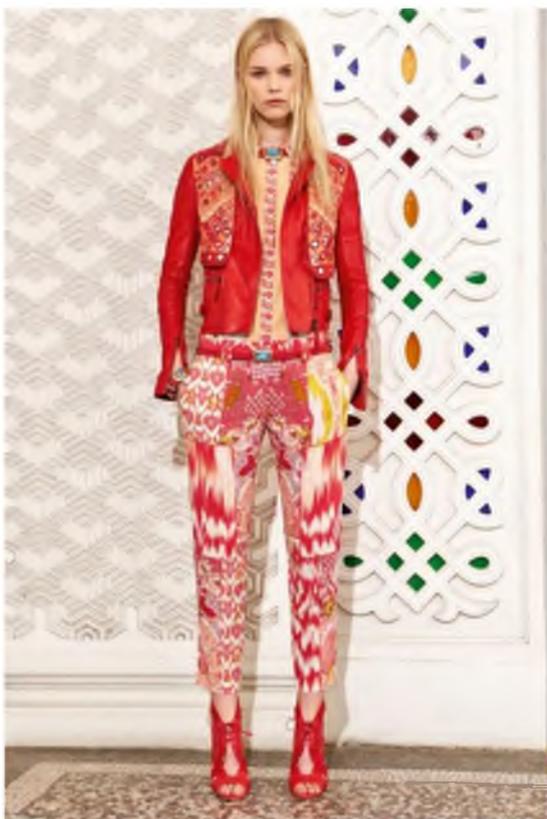
40. Модели из коллекции Naeem Khan осень зима 2011-2012

41. Рубашка и шорты Monitaly. Хлопок, технология «Икат»

42. Купальник H&M

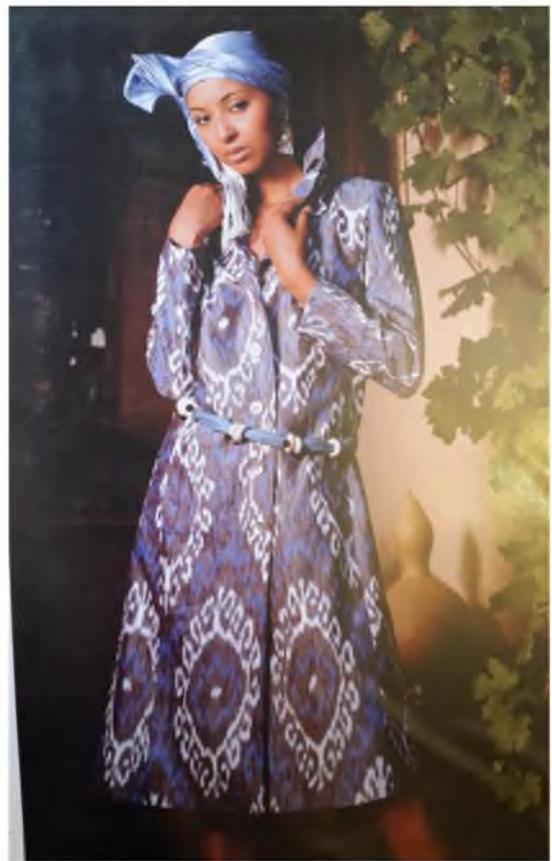
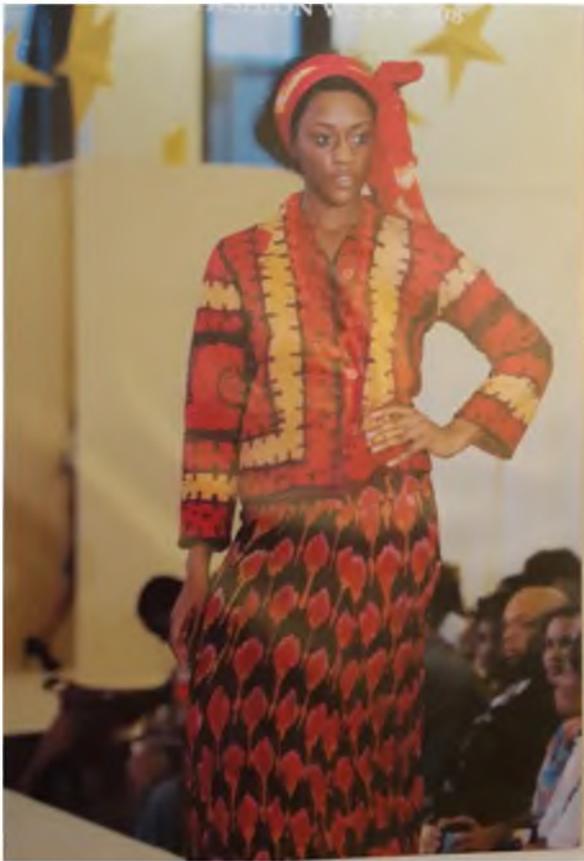
43. Модели из коллекции Roberto Cavalli. Круизная коллекция 2014

44. Модели из коллекции Dries Van Noten. Коллекция весна-лето 2010

45. Модели из коллекции Vikiliberman. Коллекция осень - зима 2016-2017

46. Модели из коллекции Лолы Бабаевой 2008 года (показ в Вашингтоне)

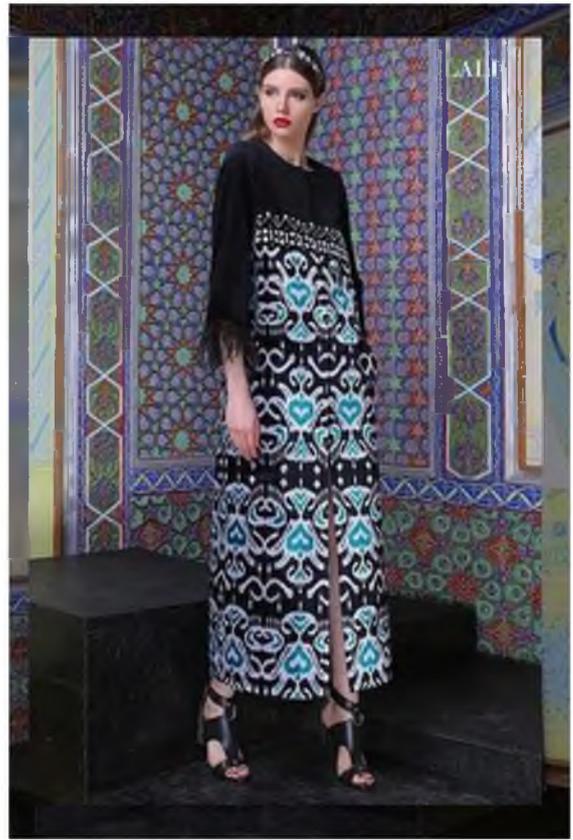
47. Модели из коллекции Хилолы Шер. Коллекция 2015 года

48. Модели из коллекции Саиды Амир. Коллекция «Страсть по Востоку»
2011 года

23. Модели из коллекции Zulfiya Sulton. Коллекция весна-лето 2016.

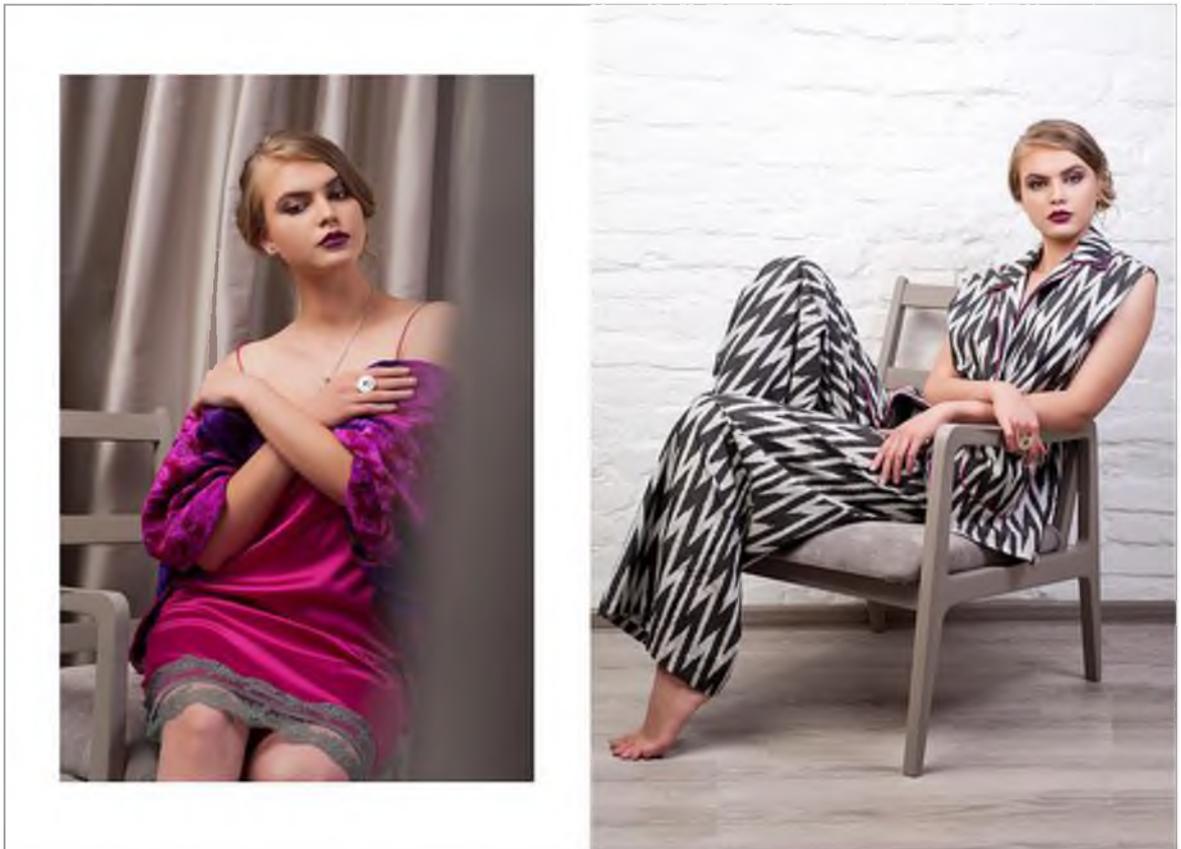
24. Модели из коллекции LALI. Круизная коллекция 2015.

25. Модели из коллекции LALI. Коктейльная коллекция 2018.

26. Модели из коллекции TAIS&I. Коллекция весна - лето 2015

27. Модели из коллекции TAIS&I. Круизная коллекция весна - лето 2016

РЕЦЕНЗИЯ

**на выпускную квалификационную работу
студентки 4- курса Атахановой Азизы Элдорбек кизи
направления:**

**«Искусствоведение: изобразительное и прикладное искусство»
Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода**

на тему: «Икат в современных моделях одежды»

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены актуальные темы, связанные с развитием дизайн индустрии Узбекистана, а также изучены проблемы применения абровых тканей, известных в мире как ткани «икат», в коллекциях зарубежных и отечественных дизайнеров.

В первой главе данной квалификационной работе проанализированы история шелкоткачества и его развитие в современном периоде времени, а также рассматривается использование абровых тканей в одежде, начиная с самых ранних периодов до наших дней на примере изученного иллюстративного материала и научной литературы.

Во второй главе анализируются модели одежды с использованием икатовых тканей из коллекций зарубежных и отечественных дизайнеров.

Кроме этого в выпускной квалификационной работе Атахановой А. приведены и проанализированы иллюстрационные материалы из признанных журналов мод и интернет-сайтов.

В целом, считаю, что выпускная квалификационная работа студента Азизы Атахановой выполнена в соответствии с рекомендациями и требованиями по оформлению ВКР. В работе есть логичность изложения анализа, изложенный текст в исследовании полностью соответствует названиям разделов.

Заведующим кафедрой
«Теории и истории
изобразительного искусства»

С. А. Курбанов.

РЕЦЕНЗИЯ

на квалификационную работу по теме: «Икат в современных моделях одежды», представленную к защите академической степени «бакалавр» (5150200 - искусствоведение), выпускницы Национального института художеств и дизайна имени К. Бехзода АХ Узбекистана Атахановой Азизы Элдорбек кизи

Данная квалификационная работа посвящена изучению абровых тканей Узбекистана, в частности их применению в современном моделировании одежды. Тема работы представляется актуальной и востребованной в связи с заметной активизацией интереса к тканям ручного производства, имеющего в Узбекистане собственную многовековую историю и своеобразные локальные традиции. Старинные абровые ткани широко представлены в зарубежных музейных и частных коллекциях, есть коллекции абровых тканей и в музеях Узбекистана. Особенно в последнее десятилетие эти коллекции вызывают самый живой интерес, что подтверждается яркими выставками и восторженными отзывами экспертов и зрителей. Надо отметить, что в последние десятилетия в Узбекистане производство кустарных абровых тканей претерпело свое возрождение. Народными мастерами восстановлено разнообразие технологий ручного ткачества, рецептов и способов натурального крашения текстильного волокна, воссозданы традиционные орнаменты. Кроме того, народные мастера абрбанди совместно с дизайнерами создают новые орнаментальные и абстрактные композиции, весьма успешно применяемые при создании как моделей прет-а-порте, так и моделей одежды с более креативным решением формообразования. В настоящее время в Узбекистане ремеслом ручного ткачества абровых тканей занято немало высококлассных мастеров, причем многие из них сотрудничают с замечательными дизайнерами, как отечественными, так и зарубежными. Наконец, в Узбекистане зарегистрированы достойные национальные бренды модельной одежды.

Структура текста данной квалификационной работы отвечает апробированным требованиям, предъявляемым к оформлению работ на соискание степени – бакалавр, и состоит из введения, двух глав, заключения, списков использованной литературы и иллюстраций.

Во введении работы обоснована актуальность темы. Так же рассмотрена степень изученности темы, обоснованы цели и задачи, определены объект, предмет и методология изучения, новизна, теоретическая и практическая значимость, структура исследования.

В первой главе обобщено рассмотрены данные из истории мирового шелкоткачества. В частности, в первом разделе главы проделана попытка уяснения характеристик абровых тканей, а также объясняется значение термина «икат». Во втором разделе первой главы рассматривается использование абровых тканей в одежде начиная с самых ранних образцов одежды по современное время на примере коллекций Т. Таирова, а также образцов одежды из коллекций ГМИ РУз.

Во второй главе анализированы и проделан опыт сравнительно-сопоставительного анализа моделей одежды из коллекций зарубежных и отечественных дизайнеров. Первый раздел посвящен рассмотрению коллекций известных зарубежных кутюрье и брендов, с использованием узбекистанских абровых тканей и их имитаций. Во втором разделе приводится подробный искусствоведческий анализ наиболее интересных коллекций дизайнерской одежды, созданных отечественными модельерами.

В заключение работы суммируются общие выводы исследования.

В целом данная работа соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным диссертациям на соискание степени «бакалавр». Выбранная тема представляется весьма перспективной для дальнейшей разработки. Текст работы отличается продуманностью структуры и ясностью изложения, приведенный иллюстративный материал отражает объект и предмет исследования.

Подчеркну, что данная работа характеризует неподдельный интерес Атахановой А.Э. к предмету исследования.

К работе критических замечаний нет.

Рекомендую оценку – **отлично**.

Кандидат искусствоведения,
Старший научный сотрудник
Ин. искусствознания АН РУз

З.Ж. Алиева