

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2024, Том 9, № 1 / 2024, Vol. 9, Iss. 1 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2024.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/04TLKL124.pdf>

5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (искусствоведение).

Ссылка для цитирования этой статьи:

Шайгозова, Ж. Н. Декоративная вышивка в казахском традиционном костюме: образы и смыслы. Творческие поиски современных дизайнеров / Ж. Н. Шайгозова // Костюмология. — 2024. — Т. 9. — № 1. — URL:

<https://kostumologiya.ru/PDF/04TLKL124.pdf>

For citation:

Shaygozova Zh.N. Decorative embroidery in Kazakh traditional costume: images and meanings. Creative searches of modern designers. *Journal of Clothing Science*. 2024; 9(1): 04TLKL124. Available at:

<https://kostumologiya.ru/PDF/04TLKL124.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Проект Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан AP23488164 «Традиционное и современное искусство Казахстана в фокусе визуальных исследований: иконография, семиотика и дискурс»

УДК 7.072

Шайгозова Жанерке Наурызбаевна

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Республика Казахстан

Кафедра «Художественного образования»

Кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор

E-mail: zanna_73@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8167-7598>

SCOPUS: <https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57211034467>

**Декоративная вышивка в казахском
традиционном костюме: образы и смыслы. Творческие
поиски современных дизайнеров**

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли и значению декоративной вышивки в традиционном костюме Казахстана. Материалы исследования опирались на разнообразные источники (научная литература и музейные фонды), а также сведения с авторских полевых исследований 2023 года в среде мастеров декоративно-прикладного и этнодизайнеров искусства Казахстана. В статье рассмотрены образцы традиционной казахской вышивки из фондов Российского этнографического музея (РЭМ), Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН, Кунсткамера), Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИК музей) и ряда казахстанских музеев.

Таким образом, в фокусе настоящего исследования старинные образцы казахского костюма и этнодизайн одежды современного Казахстана (на предмет использования в его декоре древних традиций искусства вышивки). Этнодизайн уже многие десятилетия является фаворитом многих фэшн-мероприятий Казахстана и, шире Центральной Азии, где современные дизайнеры демонстрируют результаты своих творческих поисков и экспериментов с традиционными мотивами (орнаментом, вышивкой, кроем, образами и др.). Немаловажное значение здесь имеет и вышивка, которая, как и раньше выступает значимым элементом декора модной и актуальной одежды.

Целью настоящей статьи является изучение декоративной вышивки в традиционном казахском костюме. Отсюда, ракурс исследования направлен на обзор традиций казахской вышитой одежды, а также раскрытию некоторых аспектов творческих поисков этнодизайнеров Казахстана в обозначенном контексте.

Материал, изложенный в данной статье, демонстрирует бытование большого разнообразия вышитых изделий и не достаточную разработанность некоторых ее вопросов: генезиса, региональной специфики и др. Вместе с тем, отмечается постепенное возрождение традиций вышивки и устремления современных дизайнеров к ее переосмыслению и творческой интерпретации.

Ключевые слова: казахская вышивка; орнамент; традиционный и современный костюм; этнодизайн; этностиль; дизайнерская одежда; творчество

Введение

Казахской вышивке посвятили научные изыскания такие современные исследователи как: Ш.Ж. Тохтабаева [1], Ж.Д. Жукенова [2] и др. Специфика орнамента казахской вышивки рассмотрена А.А. Шевцовой [3]. Относительно исследований традиционного и современного костюма Казахстана выделяются труды Н.Ж. Шахановой [4], А.П. Таженовой [5], А.А. Жиенбековой [6], Н. Володевой [7; 8] и других.

Видно, что вышивка как объект научного исследования не перестает привлекать внимание исследователей, а современный подход к ее изучению с точки зрения Э. Гюль [9] выражается как минимум в трех аспектах: (1) производство материальной культуры (используемые материалы, виды швов, красители); (2) художественная традиция (стиль, композиция, мотивы декора, колорит); (3) часть духовной культуры (информативность, смысловая наполненность узоров). На наш взгляд, исследование казахской вышивки (и вообще вышивки любого народа) с обозначенных позиций наиболее перспективная траектория научного поиска.

В настоящей статье автор, не ставя перед собой глобальной задачи стремился отразить некоторые аспекты этого подхода на примере декоративной вышивки традиционного и современного костюма Казахстана. В фокусе некоторые элементы традиционного казахского костюма и современная дизайнерская одежда в декоре, которой присутствует вышивка. Как показал анализ рынка дизайнерской одежды она включает в себя как традиционные костюмы, так и современные модели. Сегодня этот сектор в последнее время достаточно стабильно развивается.

Методы и материалы

В статье наряду с общенаучными методами использованы искусствоведческий анализ, метод историзма и семиотический подход. В качестве материалов выступают труды ученых, отражающих проблематику исследования, артефакты традиционной одежды из фондов музеев, а также коллекции казахстанских дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства. Статья является частью диссертационного исследования.

Сведения о некоторых аспектах традиционной вышивки и ее роли в казахском костюме были собраны в процессе полевых исследований у мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана: Айжан Абдубаит, Тлек Султан, Булбул Капкызы и др., которые квалифицируются в области искусства вышивки.

Результаты и обсуждение

Практически не один элемент традиционного казахского костюма не обходился без декора в виде вышивки, которой украшались женские и мужские костюмы. Применялись

различные виды вышивки (вышивание серебром, золотом, шелковыми, хлопчатобумажными и др. нитями), а также существовало большое количество технических приемов и способов. Однако самым распространенным был тамбурный шов.

Старинные образцы казахской традиционной одежды, относящиеся к XIX–XX вв. представлены в фондах разных музеев России и Казахстана и в большинстве случаев, демонстрируют действительно самобытный декор костюма. В первую очередь, привлекает внимание декор женского головного убора — кимешек, который изготавливается из хлопчатобумажной ткани белого цвета. Кимешек был обязательным атрибутом замужней женщины, поэтому в традиционной культуре он воспринимался как символ материнства и считался священным головным убором. В целом, в тюркской культуре к головному убору было особое отношение, так как он соотносился с сакральным верхом. Это прекрасно демонстрирует исследование [7], где авторы пишут: головной убор, соотношенный с понятием «күт», играет важную роль в знаково-символической системе костюма [7].

Конструктивно кимешек по словам Н.П. Лобачевой [10] представляет собой «своеобразный капюшон с отверстием для лица», покрывающий голову и плечи женщины, а декорируют как правило нагрудную часть и область вокруг отверстия для лица. Для декорирования применялись различные техники вышивания, натуральные камни (чаще всего коралл) и мелкие ювелирные изделия в виде всевозможных бляшек (рис. 1).

Декор кимешека менялся с возрастом владелицы, по мнению Н.Ж. Шахановой самым нарядным был убор молодой женщины, которая надевала его впервые после рождения первенца. Смысл вышивки (и декора в целом) у такого головного убора был связан с «символикой плодородия, способностью к деторождению, началом репродуктивного периода» [4, с. 56]. Обилие ярких цветов с преобладанием красного на белом фоне (сам по себе белый цвет символ святости и чистоты) вкупе с символически осмысливаемыми кораллами придавал головному убору нарядный и жизнеутверждающий вид. Часто вместо с кораллами в вышивке использовался жемчуг и ракушку каури, осмысливаемую как знак женской фертильности. Особо хотелось бы отметить декор нагрудной части кимешека, чаще всего оформляемого в виде растительного или геометризированного дерева. Думается декор именно этого места и данным мотивом, восходящего к мировому древу далеко не случаен. Практически у всех тюркских народов до сих пор можно встретить трепетное отношение к этой части тела — считается, что в груди живет душа (жан) и поэтому ее украшение имело сакральное значение. Да и сам древовидный мотив соотносится учеными с образом Праматери.

В октябре 2021 года в Центральном государственном музее Республики Казахстан (ЦГМ РК, Алматы) была проведена выставка «Священная одежда — кимешек». Один из образцов из этой коллекции датируется концом XIX в. Его лицевой вырез и налобная часть украшены серебристым позументом с ромбовидным узором, а также полоской растительного орнамента, вышитого канителью. Некоторые образцы коллекции ЦГМ РК имеют объемные серебряные нашивки, а одно из таких деталей отражает мотив мирового дерева.

На представленных образцах из этой выставки (рис. 1) видно, что главенствующий — растительный орнамент в сочетании с геометрическими узорами. С увеличением возраста женщины декор кимешека упрощался, а в более зрелом возрасте он репрезентировался простой одноцветной вышивкой — визуальным признаком угасания фертильной функции женщины. Относительно кимешек специалисты считают, что существовали региональные и родовые различия (принадлежность к определенному казахскому роду), различимые по конструкции и декору.

Среди современных мастеров, занимающихся изготовлением традиционной одежды с применением вышивки, выделяются: Тлек Султан, Булбул Капкызы и другие. Тлек Султан известный в Казахстане мастер вышивки біз кесте, коллекционер и этнодизайнер, чьи работы не раз получили призы на престижных республиканских и международных конкурсах. Особой заслугой мастера является возвращение в лоно современной культуры почти забытые на сегодня традиционные головные уборы казашек: касаба, кимешек, такая и др. Этнодизайнер на основе анализа исторических документов, архивных фотографий, старинных образцов из музейных фондов и семейных реликтов восстановил многие виды казахских кимешек около 30 единиц. Тогда как специалисты ЦГМ РК насчитывают всего 16 видов этого головного убора. Каждый казахский род по мнению мастера мог иметь до нескольких разновидностей декора кимешека.

Относительно особенностей вышивки кимешек Тлек Султан считает, что самый богатый декор был у молодых женщин, а с возрастом, когда уже подросли дети в декоре кимешек увеличивается доля вышивки преимущественно из нитей желтого цвета («сар жак» в буквальном переводе, означающая желтая щека, челюсть).

В случае, когда женщина оставалась вдовой декор ее кимешека просто простегивался и назывался «ак жак» (белая щека, челюсть). Бытование таких названий вполне соотносится с традиционным социальным статусом женщин: молодые замужние женщины с 25 до 30 лет находились в возрастной группе келіншек. Женщины в возрасте от 30 до 45–50 лет находились в группе сары қарын, а после 50–55 лет переходили в последнюю возрастную группу бәйбіше [11].

Рисунок 1. Казахский традиционный головной убор — кимешек (фонды Центрального государственного музея Республики Казахстан (Алматы) и Национального музея Республики Казахстан (Астана). Фото Шайгозовой Ж.Н.)

Головные уборы девушек-такия очень часто богато украшались вышивкой. Авторская интерпретация такой модели, выполненная Т. Султаном с богатой разноцветной вышивкой в технике біз кесте и перьями — үкі представлена на рисунке 2. Обе представленные модели сегодня пользуются популярностью у женщин и девушек Казахстана, которые их носят в качестве праздничной. Как видно с рисунка на такия нашит пучок перьев филина, который по представлениям казахов охранял хозяйки от порчи и сглаза. Носился он девушками вплоть до замужества, а уже накануне свадьбы происходило обрядовое прощание с этим головным убором, символизирующем юность и свободу.

Уже практически забытым женским атрибутом свадебной одежды с вышивкой является нагрудник (алка, өнір, өнерше и др.) с текстильной основой. Исследованию нагрудников как части девичьей и женской одежды посвящено исследование Л.Ф. Поповой и Е.Л. Кубель [12]. По мнению ученых, несомненно эта деталь костюма наиболее архаична и, приводя сведения по казахам указывают о двух экземплярах таких нагрудников из фондов Российского этнографического музея (РЭМ). Один из них «родом» из Актюбинской губернии (Западный Казахстан) значится под номером 5525-13/2 и является деталью свадебного платья.

Рисунок 2. Работы этнодизайнера Тлек Султана (фото Шайгозовой Ж.Н.)

Сам нагрудник изготовлен из малинового бархата и украшен золотым шитьем. Орнамент представляет собой три листообразные формы, соединяющиеся между собой, а внутри этих форм расположены поперечные линии. Между верхним и вторым «листом» (условно назовем так представленный узор) мастерица вышила небольшой трилистник. Кроме того, нагрудник декорирован фигурными деталями и серебряным перстнем. Считается, что нагрудники такого типа являются оберегами.

Представленный нагрудник по классификации Л.Ф. Поповой и Е.Л. Кубель [12] носился поверх платья. Другой вид одедали под платье. Существуют как минимум несколько конструктивных форм нагрудников: широкий прямоугольный, узкий прямоугольной с закругленным концом «в виде длинного языка», а также в виде лопатообразной фигуры (рис. 3). Семантическую роль нагрудников [12] ученые связывают с образом защитного доспеха, а также символом стеснения телесности для девушек. Конечно, их вышивка тоже несла свою символическую нагрузку. На рисунке 3 видно, что на одном изделии представлены узоры в виде стеблей растения, а на другом главным в композиции орнамента выступает крестообразная фигура, что вполне соответствует их функциональному назначению в лоне традиции — защита, оберег, пожелания благополучия и т. д.

Рисунок 3. Нагрудники алқа (источник: А.П. Таженова [5])

Мы уже отмечали, что образец нагрудника из РЭМ украшен золотым шитьем. Представленный артефакт один из многих образцов традиционного искусства вышивки золотом, некогда распространенным в Казахстане. В технике золотого шитья декорировалась парадная мужская и женская одежда.

Известным художником и мастером в области золотошвейного искусства Казахстана является Айжан Абдубаит. Ее творчество основано на тщательном изучении старинных образцов казахской одежды XVIII–XIX вв. из музейных коллекций, «уделяя большое внимание конструктивным элементам костюма, его богатому декоративному решению. Художница подбирает добротную ткань, иногда сама окрашивает ее в нужный по тону цвет, раскраивает костюм и вышивает золотыми и серебряными нитями» [13, с. 123], пишет исследователь Н. Нурфеизова. Среди лучших работ мастерицы значатся копия камзола ханши Фатимы супруги Жангир хана, мундир самого Жангир хана, чапан Аблай хана и многое другое. Художница создает и более современные изделия в этностиле с применением золотого шитья, которые неизменно пользуются популярностью.

Новаторское осмысление золотого шитья в союзе с рельефной вышивкой встречается у известного отечественного дизайнера Аиды Кауменовой. Исследователи Н. Володева и А. Агибаева [8], анализируя одну из ее коллекций отмечают удивительный по красоте и художественному решению костюм дизайнера в этническом стиле. О нем авторы пишут: костюм отличается насыщенной декоративностью и живописностью. Теплые терракотовые, золотистые тона усиливают свое звучание в контрасте с мелкими вкраплениями голубой бирюзы. Внимание акцентировано на центральной нагрудной вставке и головном уборе, расшитым бисером и бусинами натуральных камней [8].

Многоцветной вышивкой отличаются старинные свадебные костюмы казахов. В РЭМ хранятся два женских свадебных халата-шапана № 3378-68 из Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская область) и № 33-45 из Южного Казахстана. Первый халат выполнен из черного плиса, а вышивка выполнена тамбурным швом шелковыми нитями. Композиционно декор насыщен в срединной и нижней части изделия в сочетании круглых розеток, соляных знаков, мотивами древа, трилистниками и т. д. Второй халат выполнен из сукна красного цвета, а вышивка — тамбурным швом. Орнамент халата включает в себя крупные круглые медальоны, древовидные элементы, S-образная фигура, треугольники и другие геометрические элементы. В отличие от первого на этом халате орнамент покрывает все пространство изделия. Традиционно обозначенные орнаменты и узоры несли охранительную и благопожелательную функции.

К примеру, круглые медальоны — это визуальное отражение культа солнца, древовидные элементы соотносятся с представлениями о мировом древе (древо рода), треугольники — амулеты и т. д. По сути, региональной особенностью выступает основной цвет изделия — темный в Восточном Казахстане, и красный в южных регионах. Полагаем, что иконография второго халата связана с влиянием среднеазиатских народов (узбеков, таджиков и др.). Тогда как мастерицы Восточного Казахстана под основу вышивки предпочитали темные тона тканей, что можно проследить по настенным панно — тұскиіз.

Казахстанские этнодизайнеры стремятся к возрождению некоторых элементов свадебного костюма. Среди них выделяется творчество Тарбии Айдымбаевой, чье творчество устремлено к современной интерпретации свадебных этнических костюмов. Один из ее таких костюмов был продемонстрирован в рамках VI международной недели «Этномода тюркского мира» (Туркестан, 2023). Костюм состоит из белого платья подол и рукава, которого обрамлен разноцветной вышивкой. В составе костюма короткая и длинная жилетка из черного бархата украшена вышивкой серебряными нитями. Голову невесты по традиции венчает саукеле с богатым декором из серебристого металла. Созданный художником образ тяготеет к классическим свадебным костюмам, но имеет современную интерпретацию.

Нельзя не отметить коллекцию этнодизайнера, посвященную мифологическим персонажам, где присутствует вышивка из серебра, золота и шелковых нитей. Автор поэтично называет свою коллекцию мистической. Особенно привлекает костюм солнцеголового божества, состоящий из длинного платья из золотистой парчи с широкими рукавами. Подол платья, область груди и рукава богато украшены вышивкой нитями из красного цвета. Головной убор представляет собой синтез саукеле и композиции в виде круглых дисков. В анализируемом костюме, вышивка главный акцент декора.

Традиции казахской вышивки занимают важное место в творчестве мастера декоративно-прикладного искусства Булбул Капкызы, которая создает самые разнообразную одежду: шапаны, камзолы, белдемше и целый ряд головных уборов. Ее работы отличает именно традиционность и сохранение этнокультурных начал.

В старину богатой вышивкой украшались мужские халаты, включая свадебные. В Омском государственном историко-краеведческом музее (ОГИК музей) хранится уникальный казахский мужской свадебный халат (№ 3000) из черного бархата с не менее уникальным декором — орнаментом с изображением граната и лепестков. Орнамент довольно крупный и покрывает всю плоскость изделия. В целом, мотив гранат не типичен для казахской вышивки и больше относится к среднеазиатским мотивам. Казахстанский этнограф Ш.Ж. Тохтабаева во время изучения казахской коллекции фондов Этнографического музея г. Будапешт (Венгрия) обнаружила изображение граната на вышитой попоне (убранство конского снаряжения). Как отмечает ученый, многие изделия традиционного искусства, относящиеся к редким предметам, хранятся в фондах ряда зарубежных музеев: России, Франции, Германии, Англии др. Зачастую эти экспонаты представляют собой раритеты народного творчества, не известные как для Казахстана, так и для мирового сообщества.¹

Анализируя, декор попоны ученый приходит к мнению, что она использовалась исключительно в парадно-торжественных случаях. Возможно, в качестве убранства ездового животного невесты. Поэтому фигурирование граната по восточной традиции как символа семьи, любви, благополучия, достатка в мужском свадебном халате из коллекции ОГИК музея вполне оправдано и, также понимается как влияние культуры народов Средней Азии. В этом отношении безусловно права Э. Гюль, которая пишет: главная роль вышивки заключалась в ее

¹ Тохтабаева Ш.Ж. Казахско-венгерские взаимосвязи в народном прикладном искусстве. URL: <https://ulagat.com/2020/12/10/казахско-венгерские-взаимосвязи-в-на/> (дата обращения 10.01.2024).

охранных и магических свойствах, способствующих продолжению рода во время обрядов, связанных с бракосочетанием [9]. Таким образом, каждый узор вышивки в свадебном костюме был направлен на охрану, защиту и будущее плодородие новобрачных.

Уникальные шапаны, куртки и другую верхнюю одежду создает знаменитая казахстанская художница и модельер Асель Кенжетаева. Многие модели, создаваемые художницей богато украшены вышивкой в сочетании с самыми разнообразными тканями, например, с джинсовой. Именно сочетание традиционных мотивов с джинсовой тканью создают необычный эффект (рис. 4), а вышивка придает костюмам дух винтажа. В целом, Асель любит экспериментировать с фактурой, декор, тканями и силуэтом, а вышивка в ее ультрамодных изделиях как и раньше несет исключительно благопожелательную функцию.

Рисунок 4. Модели художницы Асель Кенжетаевой с элементами вышивки на джинсовой одежде (из личного архива А. Кенжетаевой)

Раньше вышивкой богато декорировалась и повседневная одежда. Однако праздничный костюм и одежда знати отличается только используемыми материалами.² Среди таких экземпляров традиционной женской одежды можно назвать платье (көйлек), безрукавку (камзол), белдемше (распашная юбка) и халат (шапан). Наиболее активно вышивкой украшался подол платьев и полы любой одежды — «сакральный низ». Об этом исследователи, рассматривая казахский традиционный костюм как модель трёхуровневого мироздания пишут: нижний уровень в костюме связан с представлениями о потустороннем мире, о подземном обиталище мертвых и, господствующих над ними враждебных духов и божеств [7].

Отсюда столь насыщенный и разноцветный декор в основном растительного характера подола платьев из фондов казахстанских музеев (рис. 5), осмысливаемый прежде всего в качестве оберегового от негативного воздействия подземного мира и его обитателей. Некоторые образцы таких казахских платьев-рубашек могут иметь более монохромную вышивку как образец из фондов МАЭ РАН № 403-13. На этом платье вышивка выполнена шелковыми нитями преимущественно красного цвета в виде стеблевидного орнамента с мелкими трилистниками.

Вышивка — один заметных элементов костюма известного казахстанского дизайнера Ая Бапани. Ее модели с применением вышивки отличает богатство и роскошь орнамента, это могут быть платья, пальто, накидки и др. Примечательно, что дизайнер использует

² Нагрудник. Казахи <https://collection.ethnomuseum.ru/entity/OBJECT/702599>.

исключительно ручную вышивку и натуральные ткани, опять же ручного окрашивания. Колорит работ просто поражает разнообразием: от нежно голубого до насыщенного красно-коричневого. Наряду с традиционными казахскими узорами Ая смело интерпретирует среднеазиатские мотивы, создавая колоритный симбиоз орнаментов, фактур, кроя.

Рисунок 5. Көйлек. Фонды Павлодарского областного историко-краеведческого музея (Павлодар) и Национального музея Республики Казахстан (Астана) (фото Шайгозовой Ж.Н.)

В традиционной культуре наиболее богатой по вышитой орнаментике является такая интересная деталь женского костюма как распашная юбка — белдемше. Н.П. Лобачева [14–16] считает, что этот вид поясной одежды очень древний и фиксируется на ранних стадиях в мужском гардеробе и в поминальной обрядности. По сведениям специалистов, даже первое одевание белдемше имело сакральный характер, то есть эта деталь костюма была плотно вписана в ткань обрядово-ритуальной культуры. Уникальный образец такой юбки хранится в фондах Национального музея РК (рис. 6). Орнаментальный декор этого белдемше очень богат и вышивка смотрится особенно эффектно на темной материи — черном бархате. Узор украшает практически всю поверхность распашной юбки: по краям выреза и вокруг по подолу, гармонично сочетая растительный и геометрический орнамент. Но, основной мотив растущий стебель, который как мы уже отмечали символизирует жизнь, процветание и плодородие. Яркая декоративная вышивка этого изделия говорит о том, что юбка принадлежала молодой женщине.

Рисунок 6. Традиционная распахивающаяся юбка — белдемше (фонд Национального музея Республики Казахстан (Астана). Фото Шайгозовой Ж.Н.)

Из современных мастериц изготовлением белдемше занимаются Гулжан Хусман, Ауес Сагинаева, Булбул Капкызы, Тлек Султан и другие. Постепенно этот забытый атрибут казахского костюма входит в современную жизнь, благодаря усилиям председателя Союза ремесленников Республики Казахстан этнодизайнера А.А. Беккуловой. Именно, она стала инициатором возрождения этого актуального в современной реальности атрибута казахского костюма. Кстати, белдемше излюбленный элемент творческой интерпретации известного кыргызского дизайнера Зухры Мукамбетовой, создающая его современные версии для женщин и девушек (к примеру, ее коллекция «Южный ветер»).

Говоря, о традиционных вышитых изделиях нельзя не упомянуть и мужской одежде — халат-шапанах и штанах из замши, которые тоже богато украшались вышивкой. Образцы подобных изделий хранятся в различных музеях (РЭМ, МАЭ РАН и других). Предметно, исследуя вопрос бытования вышитых штанов Л.Ф. Попова пишет, что «в Средней Азии и Казахстане замшевые вышитые шаровары являлись одеждой джигитов, охранников, охотников, воинов, участников ритуальных спортивных состязаний» [17, с. 78], а в середине XIX в. основным центром их производства являлся г. Ташкент. То есть данные изделия изготавливались на заказ и, вероятнее всего их генезис (и особенности вышитого орнамента) восходит к форме одежды участников традиционной иранской борьбы кошти (гипотеза Л.Ф. Поповой). В любом случае, штаны имеют ритуальное происхождение и, смысл декора соответственно восходит к обрядово-ритуальной культуре воинской касты (мужских союзов).

Выводы

Подытоживая, необходимо подчеркнуть, что приведенные выше примеры демонстрируют глобальную роль вышивки в традиционном костюме, которая выражается в нескольких аспектах. Вышивка — это не простой декоративный элемент, а вкупе с конструктивными особенностями одежды демонстрирует половозрастной, родовой и социальный статус, а орнамент декора несет определенную символическую нагрузку. Многие вопросы по традиционным казахским вышитым изделиям еще требуют своего исследования: генезис и региональные особенности, родовая принадлежность, технологические особенности, материалы и многие другие вопросы. Как нам представляется, специалистам и исследователям в этом направлении еще предстоит многое изучить и обосновать, в особенности с позиции семиотики искусства. Последнее представляет особый интерес. Это подтверждается исследованиями А.Н. Нечаевой и Л.И. Нехвядович по традиционному костюму алтайцев, которые пишут: все знаковые функции одежды, являясь ориентирами, служили критерием определения человека в рамках бинарной оппозиции «мы»/«они», способствовали регулированию, упорядочиванию отношений в семье и обществе [18].

На сегодняшний день вышивка на казахстанском арт-рынке начинает занимать видное место, что представлено в двух глобальных направлениях: производство традиционных костюмов и современной дизайнерской одежды. В последнем направлении выделяются творческие поиски Айжан Абдубаит, Аиды Кауменовой, Аи Бапани, Тарбии Айдымбаевой, Асель Кенжетяевой и многих других дизайнеров Казахстана. Их творчество характеризуется стремлением творческой интерпретации традиций казахской вышивки, ее осмысление в новых ракурсах.

Об этом факте исследователи пишут: богатые традиции народной вышивки и, соответственно, орнаментального искусства являются одним из наиболее популярных

источников вдохновения в современном дизайне. Традиционная вышивка как копируется буквально, так и интерпретируется, стилизуется, переосмысливается в соответствии с тенденциями текущего дня [8]. В свою очередь, усилия мастеров декоративно-прикладного искусства направлены на реконструкцию и сохранение исконных традиций казахской вышивки в одежде и других изделиях. В этом направлении следует отметить Тлек Султана, Булбул Капкызы, Ауес Сагинаевой и многих других. Но, перефразировав исследователей адыгского народного костюма [19] отметим, что особенности культуры прошлого, своеобразие и самобытность национальных обрядов и обычаев, традиционные мифорелигиозные представления являются базой для современного искусства и дизайна костюма Казахстана и других стран.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тохтабаева Ш.Ж. Шедевры Великой степи. — Алматы: Дайк-Пресс, 2008. — 240 с.
2. Жукенова Ж.Д. Художественная вышивка казахов // Научный журнал «Костюмология», 2019. № 2. URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL219.pdf> (дата обращения 10.01.2024).
3. Шевцова А.А. Казахский народный орнамент: истоки и традиция. — М.: Московский фонд «Казахская диаспора», 2007. — 240 с.
4. Шаханова Н.Ж. Мир традиционной культуры казахов: этнографические очерки. — Алматы: Казахстан, 1998. — 210 с.
5. Таженова А.П. Этнотрадиционные особенности эволюции формирования казахской национальной одежды // Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2012. — № 6. — С. 219–227.
6. Жиенбекова А.А. Национальный костюм как важнейший знак определенной культурно-исторической формации // Вестник МГУКИ, 2012. — № 1(45). — С. 83–87.
7. Володева Н., Кенжетаяева А., Алишева А. Традиционный казахский костюм как воплощение мифопоэтической модели мира // Central Asian Journal of Art Studies, 2018. — Т. 3. — № 1. — С. 29–44.
8. Володева Н., Агибаева А. Творческая интерпретация элементов декора традиционного костюма народов Центральной Азии в коллекциях современных дизайнеров одежды // Central Asian Journal of Art Studies, 2018. — Т. 4. — № 4. — С. 69–84.
9. Гюль Э. Сады небесные и сады земные. Вышивка Узбекистана: скрытый смысл скарпальных текстов. — М., 2013. — 208 с.
10. Лобачева Н.П. К истории среднеазиатского костюма: каракалпакский кимешек // Итоги полевых исследований ИЭА. — М., 2000. — С. 54–73.
11. Стасевич И.В. Социальный статус женщины у казахов: традиции и современность. СПб.: Наука, 2011. — 202 с.

12. Попова Л.Ф., Кубель Е.Л. Нагрудник в девичьем/женском костюме тюркских народов Средней Азии и Казахстана // Лавровский сборник: Материалы XXXVIII и XXXIX Среднеазиатско-Кавказских чтений 2014–2015 гг.: Этнология, история, археология, культурология. — СПб., 2015. — С. 204–210.
13. Нурфеизова Н. Золотое шитье Казахстана // Образы Независимости. Искусство суверенного Казахстана: материалы научно-практической конференции. — Алматы, 2016. — С. 120–125.
14. Жигулина З.Н., Губина Л.В. Праздничная одежда кочевых монголо-тюркских народов // Костюмология. — 2021. — Т 6. — № 2. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/26IVKL221.pdf> (дата обращения: 12.01.2024).
15. Попова, Л.Ф. Девичья и женская одежда западных казахов в альбоме этнографических рисунков В.Н. Плотникова / Л.Ф. Попова // Кунсткамера. — 2019. — № 2(4). — С. 120–129. — DOI 10.31250/2618-8619-2019-2(4)-120-129. — EDN UMULEF.
16. Лобачева Н.П. К истории среднеазиатского костюма: киргизский белдемчи // Этнографическое обозрение. — М., 1997. — Вып. 6. — С. 70–84.
17. Попова Л.Ф. Мужские вышитые шаровары в культуре народов Средней Азии и Казахстана // Евразия — диалог культур: Материалы Двадцать вторых Санкт-Петербургских этнографических чтений. — СПб.: Российский этнографический музей, 2023. — С. 73–80.
18. Нечаева А.С., Нехвядович Л.И. Семиотика национального костюма в системе алтайской традиционной культуры // Костюмология. — 2020. — Т 5. — № 4. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/08IVKL420.pdf> (дата обращения: 12.01.2024).
19. Василенко Е.В., Василенко П.Г. Особенности орнамента адыгского народного костюма, его применение в современном дизайне // Костюмология. — 2019. — Т 4. — № 2. URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/17IVKL219.pdf> (дата обращения: 12.01.2024).

Shaygozova Zhanerke Nauryzbaevna

Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

E-mail: zanna_73@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8167-7598>

SCOPUS: <https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57211034467>

Decorative embroidery in Kazakh traditional costume: images and meanings. Creative searches of modern designers

Abstract. The article is devoted to the study of the role and significance of decorative embroidery in the traditional costume of Kazakhstan. The materials of the research were based on various sources (scientific literature and museum funds), as well as information from the author's field research among masters of arts and crafts and ethno-designers of Kazakhstan. The article considers samples of traditional Kazakh embroidery from the collections of the Russian Ethnographic Museum (REM), Russian Academy of Science's Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera), Omsk State Museum of History and Local Lore and a number of Kazakh museums.

Thus, the focus of this study is on ancient samples of Kazakh costume and ethno-design of clothes of modern Kazakhstan (for the use of ancient traditions of embroidery art in its decoration). Ethno-design has been a favourite of many fashion events in Kazakhstan and Central Asia for many decades, where contemporary designers demonstrate the results of their creative searches and experiments with traditional motifs (ornament, embroidery, cutout, images, etc.). Embroidery, which, as before, is a significant element in the decoration of fashionable and up-to-date clothes, is of no small importance here.

The purpose of this article is to study decorative embroidery in traditional Kazakh costume. Hence, the perspective of the study is aimed at reviewing the traditions of Kazakh embroidered clothing, as well as revealing some aspects of creative searches of ethno-designers of Kazakhstan in this context.

The material presented in this article demonstrates the existence of a great variety of embroidered items and insufficient development of some of its issues: genesis, regional specificity, etc. However, there is a gradual increase in the number of embroidered items. At the same time, there is a gradual revival of embroidery traditions and aspirations of modern designers to its rethinking and creative interpretation.

Keywords: Kazakh embroidery; ornament; traditional and modern costume; ethno-design; ethno-style; designer clothes; creativity