

Хан атлас и бекасам: традиция, современность

Б.П. Торебаев^{1а}, З.И.Рахимова²

¹Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Республика Казахстан

²Национальный институт художеств и дизайна имени Камолитдина Бехзода,
Республика Узбекистан

^аЕ-mail: b.torebaev@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию ткани, выработанной по традиционной технологии шелкопряда абра-икат, а также делению абровых тканей по виду сырья, использованию их в быту и основным орнаментальным мотивам и их сочетаниям. В работе рассматриваются отличия по композиции, художественному оформлению, технике исполнения и своеобразию узбекской полосатой ткани алача. В работе изучены: колорит текстильных изделий Центральной Азии, традиционные гаммы цветов в различных регионах, получение новой ткани «абровый бекасам», использование абровых тканей в авторских коллекциях известных дизайнеров одежды дальнего и ближнего зарубежья.

Ключевые слова: : абра-икат, алача, бекасам, хан-атлас.

Khan Atlas and Snipe: Tradition, Modernity

B. Torebaev^{1а}, Z. Rakhimova²

¹South Kazakhstan University named after M. Auezov, Republic of Kazakhstan

²National Institute of arts and design named after Kamoliddin Behzod,
Republic of Uzbekistan

^аЕ-mail: b.torebaev@mail.ru

Annotation. The article is devoted to the following aspects: description of the fabric developed by the traditional technology of the silkworm abra-ikat; division of Avra fabrics according to the type of raw material; the use of these fabrics in everyday life; the main ornamental motifs and their combinations; the difference between the composition and its artistic design; the uniqueness of the technique and design of the Uzbek striped fabric – "alacha"; drawing up the color of textile products in Central Asia; traditional favorite color schemes in various regions of Central Asia; producing a new fabric "avrovyy snipe"; using avrovyy fabrics in collections of famous fashion designers from far and near abroad countries.

Key words: abra-ikat, alocha, bekasam, khan-atlas.

Традиционный древнейший вид декоративно-прикладного искусства народов Центральной Азии, такой как художественный текстиль, претерпев ряд изменений, дошел до наших дней. Самым известным, роскошным, тяжелым и плотным шелковым материалом является атлас. Атлас, в переводе с арабского, означает «гладкий», и поэтому ткань названа по одному из главных ее признаков.

Атлас отличается особым уникальным видом переплетения, не только с гладкой, но и с блестящей поверхностью, так как на верхней основе располагается более ценное волокно. Среди этих тканей, как широко производимых в Центральной Азии, особый интерес вызывает текстильное полотно, выработанное по традиционной технологии шелкопряда «абр», означающее «облако». Абра-икат – именно под этим названием ткани известны на Западе. Позднее слово «абр» стало употребляться в обозначении стиля окрашивания нитей в традиционных тканях. Таким образом, ткани

стали называться абровыми, а их создатели-ткачи назывались абрбандами.

Классическая традиционная узбекская абровая ткань производится из коконов узбекского тутового шелкопряда. По виду сырья их делят на шелковые (канаус, атлас, хан-атлас), полушелковые (хлопок 50 % бекасам, бархат, адрас, якруя) и с добавлением золотого или серебряного люрекса. Есть и хлопчатобумажные абровые ткани, обладающие отличными декоративными качествами, но они встречаются реже.

Неслучайно слово «икат» происходит от индонезийского глагола «менгикат», что означает «связывать». Поэтому способ «абрбанди» заключается в резервации отдельных участков основы путем перевязки с последующим окрашиванием их в определенные цвета. Подобная техника, согласно узору и расцветке, создавала интересный художественный эффект, а орнамент при этом приобретал расплывчатые контуры и с чуть

намеченными неопределенными формами превращался в игру цветных пятен. Таким образом, когда ткань выткана, на ней появляются своеобразные, только ей свойственные узоры, состоящие из радужно переливающихся цветных разводов (хан-атлас) или чередующихся цветных полос (бекасам). Все выполняется исключительно вручную, поэтому на создание одного стандартного отреза может уйти целая неделя кропотливого труда.

Среди замечательных традиций, которыми богато искусство народов Центральной Азии, особое место занимает художественное оформление текстильных материалов. Например, в отличие от обычных тканей рисунок на абровых тканях сначала создают на основе, а затем ткнут и отделяют [1, с. 35–40].

Каждая школа шелкоткачества в Центральной Азии была знаменита своим орнаментальным искусством. Композиция абрового рисунка отличалась многообразием мотивов. В них сочетались геометрические, растительные и предметные мотивы, а также стилизованные изображения ювелирных украшений. Каждый узор называли по форме, которую он напоминал. Самыми известными являются: капалак (бабочка), илон изи (змеинный след), гаджак (узор в виде серьги), бодом (миндаль), тарокча (гребешок), чакрик (эхо), туморча (амулет), тарок (гребень), урок (серп), дарахт (дерево), анор (гранат), ой (луна), шох (рог), ногора (литавры), чаён (скорпион), «патнис – нусха» (поднос), «барги – карам» (листья капусты), тагалак (бараний рог).

Широко распространенный в орнаментике скотоводческих племен Средней Азии мотив бараньего рога (тагалак), по всей вероятности, оказал воздействие на элементы растительного узора в искусстве некоторых оседло-земледельческих народов. В результате один из видов побега приобрел

вместе с новым названием и соответствующие формы стилизации, в некоторых случаях действительно напоминающие схематичный бараний рог [2, с. 103].

В XIX веке сформировались основные центры по выработке узбекских традиционных тканей. В этот период в художественно-колористическом оформлении тканей придерживались определенной дифференциации по регионам. Например, оформление тканей Самарканда состояло из крупных геометрических, реже растительных узоров одного цвета, противопоставленных с цветом фона. Для бухарских тканей были характерны геометрические формы, простые и лаконичные узоры, яркость цвета и плотность фактуры. Их колорит основан на сопоставлении локальных цветов. Мастера этого региона зачастую пользовались сильными цветовыми контрастами. Более тонким и легким ферганским тканям был присущ мелкий, сложный растительный орнамент, решенный в сдержанных тонах.

Из абровых тканей особый интерес вызывает хан-атлас. Он отличается не только невероятной гладкостью, но и легкостью. Как настоящая скользящая шелк, хан-атлас обладает уникальной возможностью охлаждать в жару. При этом вся уникальность данной ткани заключается в её расцветке: колорит составлен из звучных и сочных цветов солнечного спектра, он всегда разный, уникальный и неповторимый. Хан-атлас – это концентрат всех цветов радуги. Его узоры представляют собой причудливые стрельчатые разводы радужной окраски. Удивительная цветовая гамма и эффектная живописность этих тканей объясняется не только этим, доведенные до предельного напряжения оптимально насыщенные цвета в них имеют как резкие, так и плавные, исключительно тонкие переходы (рис. 1).

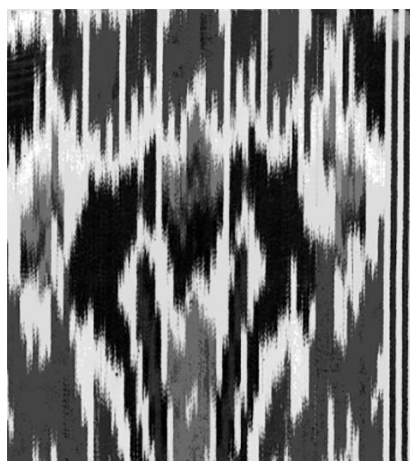

Рисунок 1 – Абровые ткани

Издавна родиной ткани хан-атласа, а также бекасама считаются узбекские города Маргилан и Наманган. В прошлом носить платья из хан-атласа имела право только высшая знать. Отсюда и название ткани – «хан-атлас». Особое место среди маргиланских хан-атласов занимают узоры с двумя

цветами, составляющие пышных изображений дерева или куста, а также мотивы «завитковых форм» («кучкор шохи» – рога барана). Крупные растительные мотивы на них в виде разросшихся кустов, букетов в вазах, а также неопределенные, интересные фантастические силуэты являются

вершиной творчества абрбандов Маргилана. Уникальными по технике исполнения и своеобразными по художественно-колористическому оформлению являются полосатые ткани – «алача». Они отличаются разнообразием привычных для восприятия населения цветосочетаний. Узор алачи так же, как и в других абровых тканях создавался цветными нитями основы. Эти узоры бывают двух видов: полушелковые (основа – шелк, уток – хлопок), переплетение репсовое, реже атласное, и сотканное из хлопковой пряжи лучшего качества. Для полушелковой алачи с узкими полосками употреблялся другой термин – «бекасам». В его основных нитях используются мелкие и крупные полоски разных расцветок. В полосках бекасама могут быть использованы различные переплетения. Чаще всего используются главные и производные переплетения. По выработанной ткани видно, что использование репсового переплетения несколько улучшает внешний вид «полосатого бекасама». Для него имеются определенные требования: по ширине ткани должен располагаться зебристый рисунок; в полосках ткани рисунок должен четко определяться друг от друга; полоски должны подбираться определенной ширины и расцветки.

В XIX веке полосатые ткани, созданные способом переплетения, продолжали широко распространяться среди населения Центральной Азии. Во второй половине этого столетия ткачество в Узбекистане стало самой развитой отраслью ремесла. Искусство сновальщиков в этот период достигло высшего совершенства, позволяя сравнительно простым способом формировать ткани с интересными полосатыми рисунками. Опираясь только цветом и масштабом полос, создавали текстильные полотна различного назначения. Традиционные художественные приемы оформления перерабатывались соответственно новым условиям.

Изменения колорита, композиции орнамента и его ритма в основном определялись эстетическими требованиями. На это влияли и другие моменты. Так технические усовершенствования, позволившие увеличить ширину ткани, сказались на композиции и пропорции узоров. Стали возможны многополосные орнаментальные композиции. Их появление связано и с узким назначением абровых тканей, которые в народе считались исключительно женскими.

Агитационное искусство в конце 1920 – начале 1930-х годов в Стране Советов активно использовало узнаваемые изображения предметов «нового быта» с целью агитации идеалов нового времени. В орнаментальном искусстве это, прежде всего, выразилось в дизайне текстиля [3, с. 240]. В то время промышленная форма возродила к жизни особый, наиболее высокохудожественный тип тканей, получивших название «подарочных». Такие узоры абровых тканей, как «Кремль», «гули номозшом», «шахмат», вошли в золотой фонд орнаментального искусства узбекских тканей. Они были созданы до 1960 г., то есть до перехода ткацкого искусства в систему художественной промышленности [4].

Безусловно, в этом есть значительная заслуга потомственных мастеров этого древнего ремесла, которые в середине XX в. стали подвергаться преследованию со стороны властей. После прекращения работы кустарных мастерских все особенности традиционных тканей народов Центральной Азии начали забываться. Несмотря на это, многие из них пытались сохранить традиции этого прекрасного вида искусства и передать их молодому поколению. Такая ситуация продлилась не долго и уже к 70-м годам в Узбекистане вновь появилась возможность заниматься ручным ткачеством. В старых центрах, особенно в некоторых городах Ферганской долины, восстанавливается производство бекасамов, банорасов и других полосатых полушелковых тканей, которые сохраняют локальное своеобразие в колорите и ритме в композиции.

В начале 1990 годов в связи с возрождением традиционных обычаев и празднеств, усилением внимания к национальной характерности одежды, опять стали востребованными среди населения абровые ткани ручной работы. В это время Центральную Азию посетило немало экспертов из различных международных организаций, заинтересованных в развитии местного рынка. Среди них было немало специалистов высокого класса, искренно желающих помочь ремесленникам Узбекистана выйти на международный уровень. В частности, лучшим другом всех ткачей в Маргилане стала эксперт из Англии Фелиппа Воткинс, приехавшая в рамках грантовой программы Британского совета. Благодаря ее деликатной работе по изменению дизайна тканей и усилиям местных специалистов на созданной в то время фабрике «Едгорлик» в г. Маргилане возродился центр выпуска тканей ручного производства.

Уже в XXI веке традиционное художественное ткачество стало занимать одно из ведущих мест в современном национальном искусстве Узбекистана. Сегодня самое большое производство хан-атласа находится в Маргилане. Достаточно один раз побывать в этом городе, чтобы влюбиться в красивейшую ткань.

Хан-атлас можно приобрести не только в Маргилане, но и в других городах Узбекистана: Коканде, Бухаре, Самарканде, Хиве. Изготовлением этих прекрасных тканей, как и в прошлом, занимаются целые династии, имеющие глубокие корни на узбекской земле. Они и сегодня стремятся обогащать традиционные рисунки совершенно новой тематикой, согласно современным требованиям.

Более поздняя полосатая ткань – бекасам – продолжает занимать одно из ведущих мест в современном национальном ассортименте текстильных изделий Узбекистана. Они составляют определенные части производства. Из бекасама раньше шили наряды для невесты. Эта традиция сохраняется и в настоящее время.

Хан-атлас, как и бекасам, образован цветовыми полосами, не имеющими четких границ (рис. 2).

Если в технологическом процессе для получения на ткани абрового рисунка применяется абрбандный способ, то для получения рисунков в полоску может быть использован манерный вид сновки. В результате выбора из различных технологических процессов оптимального получена новая ткань «абровый бекасам», которая защищена патентом РУз. Автор д.т.н., профессор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности П. С. Сиддиков [5, с. 161-169]

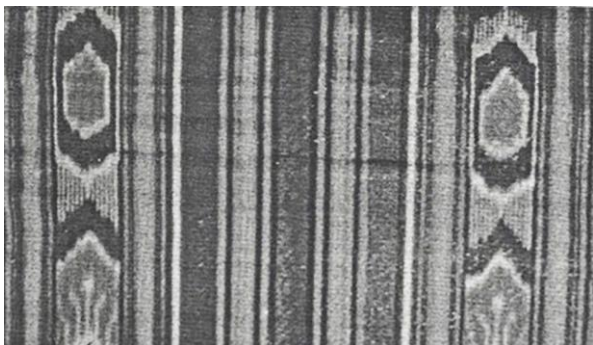

Рисунок 2 – Рисунок ткани в полоску, полученный способом абровой технологии (патент РУз № САР 00739)

В наши дни в повседневной жизни женщины Центральной Азии носят одежду европейского стиля. Но платье, сшитое из абровых или адрасовых тканей, – это то, к чему они все еще стремятся. Подобное платье представлено как «лучшая одежда для особой ситуации», оно идеально подойдет любому типу прекрасного пола, ткань плавно ложится на тело, обволакивает его, выделяя все достоинства и скрывая недостатки. Поэтому неслучайно за последние годы возрос спрос на производство абровых тканей, особенно типа «адрас». Производство вновь становится рентабельным, благодаря чему мы все чаще стали встречать девушек в платьях, сшитых из этих прекрасных тканей с различными расцветками.

Абровые ткани делятся на: повседневные и праздничные, в зависимости от художественно-колористического оформления. Все популярнее становятся узоры, составляющие изображения дерева или пышного куста и «бодом гул» или «қалампыр» (восточный огурец), а также своеобразные цветовые гаммы, переходящие от белого к желто-кремовому, пурпурному, салатному или серебристо-серому оттенкам. Плавно переходящие друг в друга своеобразные узоры и спокойная цветовая гамма этих тканей способствуют приданию в одежде неповторимого облика. Поэтому популярность в

народе абровых тканей толкнула современных художников текстильного рисунка к поискам новых технических приемов орнаментации абровыми орнаментами текстильных полотен массового потребления: хлопчатобумажных (сатин, ситец, бязь и т. п.) для повседневной одежды, шелковых (крепдешин, креп-жоржет и др.) для праздничной.

Итак, традиционные ткани народов Центральной Азии имеют не только историко-бытовое значение, но и большую художественную ценность. Сегодня, как и много веков назад, хан-атлас, поражающий буйством красок, своей неповторимостью и великолепием, является одним из самых узнаваемых брендов Узбекистана. Даже современные зарубежные модельеры обратили особое внимание на него. Интересно, что эту удивительную и поистине женственную ткань используют в своих коллекциях знаменитые на весь мир дизайнеры: Ocardela Renta, Gucci, John Galliano, Monsoon, Alex Mabille. Мы видим эти принты в коллекциях В. Зайцева, В. Юдашкина, Д. Ван Нотена. Следует напомнить, что первым дизайнером на российском подиуме, кто показал публике изделия из хан-атласа, является Елена Супрун. Известный казахстанский кутюрье Айдархан Калиев, главный дизайнер дома моды «Асыл-Дизайн», создатель торговой марки одежды «Аспара». Были замечены на зарубежном подиуме коллекция одежды с художественно-колористическим оформлением, повторяющим узор хан-атласа многих модельеров из разных стран. При создании своих нарядов используют эти текстильные полотна и модельные дома Америки: Mango, Zaga, Dolce&Cabana и т. д. [6, с. 118]. Тут надо учесть, что хан-атлас, который давно используют при создании своих нарядов эти модельные дома, соткан на автоматизированном станке. Поскольку технология изготовления пряжи занимает очень много времени и сил, большая часть производства в современном Узбекистане автоматизирована. Поэтому так называемая ткань хан-атлас из сундуков, сотканная вручную, в наше время редкость. Естественно, сотканный на автоматизированном станке хан-атлас, не коим образом не может конкурировать с хан-атласом, сотканным вручную.

Таким образом, эта ткань, которая в Центральной Азии очень любима, из которой традиционно шьют различные формы костюма для девочек и женщин, вернула себе былую славу. Хан-атлас снова украшает не только местных женщин, но и многих женщин ближнего и дальнего зарубежья. В последнее время на мировых подиумах нередко можно увидеть красавиц всего мира, и не только восточных, в одежде из этой красивейшей и нежнейшей ткани.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Menges, Gabriele *Modernity of Tradition: Uzbek Textile Culture Today* / Gabriele Mentges, Lola Shamukhitdinova. – Germany : Waxmann Verlag GmbH, 2013. – 192 p.
2. Пулатова, С. У. Национальные узоры, применяемые в золотошвейном производстве / С. У. Пулатова, М. И. Темирова, Н. Г. Закиряева // Сборник статей «Перспективы узбекской текстильной культуры: традиции и инновации». – Ташкент : ИПТД «O'ZBEKISTON», 2015.

3. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Н. П. Бесчастнов. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – 335 с.
4. Узбекские ткани: фото, особенности и преимущества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fb.ru/article/397233/uzbekskie-tkani-foto-osobennosti-i-preimuschestva>. – Дата доступа: 21.12.2020.
5. Сиддиқов, П. С. Основы создания технологии и оптимизация процессов при изготовлении национальных авровых тканей : монография / П. С. Сиддиқов. – Ташкент : «Fanva texnologiya», 2017.
6. Торебаев, Б. Орнамент и цвет в дизайне текстиля : монография / Б. Торебаев. – Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

REFERENCES

1. Menges, Gabriele Modernity of Tradition: Uzbek Textile Culture Today / Gabriele Menges, Lola Shamukhitdinova. – Germany : Waxmann Verlag GmbH, 2013. – 192 p.
2. Pulatova, S. U. National patterns used in gold embroidery production / S. U. Pulatova, M. I. Temirova, N. G. Zakiryaeva // Collection of articles "Perspectives of Uzbek textile culture: traditions and innovations". – Tashkent : IPTD "O`ZBEKISTON", 2015.
3. Beschastnov, N. P. The artistic language of ornament: a textbook for university students studying in the specialty "Design" / N. P. Beschastnov. – M. : Humanities. ed. center VLADOS, 2010 – 335 p.
4. Uzbek fabrics: photos, features and advantages [Electronic resource]. – Access mode: <https://fb.ru/article/397233/uzbekskie-tkani-foto-osobennosti-i-preimuschestva>. – Date of access: 21.12.2020.
5. Siddikov, P. S. Fundamentals of technology creation and optimization of processes in the manufacture of national aurov fabrics: monograph / P. S. Siddikov. – Tashkent : Fanva texnologiya, 2017.
6. Torebaev, B. Ornament and color in textile design : monograph / B. Torebaev. – Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

SPISOK LITERATURY

1. Menges, Gabriele Modernity of Tradition: Uzbek Textile Culture Today / Gabriele Menges, Lola Shamukhitdinova. – Germany : Waxmann Verlag GmbH, 2013. – 192 p.
2. Pulatova, S. U. Nacional'nye uzory, primenjaemye v zolotoshvejnom proizvodstve / S. U. Pulatova, M. I. Temirova, N. G. Zakirjaeva // Sbornik stat'ej «Perspektivy uzbekskoj tekstil'noj kul'tury: tradicii i innovacii». – Tashkent : IPTD «O`ZBEKISTON», 2015.
3. Beschastnov, N. P. Hudozhestvennyj jazyk ornamenta : uchebnoe posobie dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po special'nosti «Dizajn» / N. P. Beschastnov. – M. : Gumanitar. izd. centr VLADOS, 2010 – 335 s.
4. Узбекские ткани: фото, особенности и преимущества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fb.ru/article/397233/uzbekskie-tkani-foto-osobennosti-i-preimuschestva>. – Дата доступа: 21.12.2020.
5. Siddikov, P. S. Osnovy sozdanija tehnologii i optimizacija processov pri izgotovlenii nacional'nyh avrovnyh tkanej : monografija / P. S. Siddikov. – Tashkent : «Fanva texnologiya», 2017.
6. Torebaev, B. Ornament i cvet v dizajne tekstilja : monografija / B. Torebaev. – Germanija : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

Статья поступила в редакцию 04.11.2019