Innovative: International Multi-disciplinary Journal of Applied Technology (ISSN 2995-486X)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

on the theme" Architecture is the Abode of Time "which will be held at Samarkand State Architecture and Construction University

TRADITIONAL CRAFTS OF UZBEKISTAN IN INTERIOR DESIGN

Senior lecturer at the Department of Interior Design, GASU Itself
Suyunova N. A.

Student of group 402-LD Sam GASU
Bakhridinova K. F.

Abstract. The article describes the historical development of the decoration of architectural monuments of Uzbekistan, characteristics of ethno-style, the use of traditional crafts and motifs in interior design, regularity of use of ethno-style in a modern architectural environment.

Analytical approaches and methods of comparison were used in the article as well as materials of the authors' researches. In addition, the literature on the Central Asian decor, applied art and crafts of Uzbekistan, interior design in ethno-style and others was studied.

Keywords. concept about the style, architectural decoration of monuments of Uzbekistan, traditional crafts of Uzbekistan, ethno–style, contemporary interior design.

Введение

В настоящее время наряду с другими стилями интерьеров большую популярность приобретает этно–стиль. Будучи причудливым, этнический стиль по своей сути является отображением традиций различных азиатских, африканских и латино-американских народов в дизайне интерьеров и несет с собой неожиданные формы, экзотические материалы и оригинальные идеи.

В то же время в Узбекистане большое внимание уделяется сохранению, развитию и популяризации традиционных ремёсел, имеющие многовековую историю. Данная тенденция способствует процессу создания дизайна интерьеров в этно–стиле, и с введением этнических мотивов или традиционных ремёсел в архитектурную среду происходит органичное сочетание и синтез традиции и современности.

Цели исследования: Рассмотреть историческое развитие архитектурного декора памятников Узбекистана, развитие традиционных ремёсел, включая абровых тканей и их использование в дизайне современных интерьеров, научно обосновать методику создания современного дизайна интерьера в этно–стиле.

Методы: в статье использовался аналитический метод, а также методы сравнения, обобщения и систематизации.

В частности, изучен(-а) следующее: (1)литература о средневековом архитектурном декоре памятников Узбекистана, дизайне интерьеров в этническом стиле, традиционных ремёслах Узбекистана; (2) практический опыт работы архитекторов в этно–дизайне интерьеров XX–XXI вв.; (3)объект исследования: этнический стиль в дизайне, этнические мотивы; (4) предмет исследования: современные интерьеры, архитектурные сооружения, декор, орнаменты, традиционные ремёсла и традиционный текстиль Узбекистана.

Изученность проблемы: вопросы формирования, развитие и особенности архитектурного декора памятников Узбекистана, традиции и инновации ремёсел Узбекистана, развитие основных стилистических особенностей архитектурного дизайна исследованы в трудах многих ученых: Браиловская, Л. В. (2004**).** Дизайн интерьера в восточном стиле: Япония, Китай, Индия, Египет, Сухарева О. А. (1981). О ткацких ремеслах в Самарканде. История и этнография народов Средней Азии, Пугаченкова Г. А. (1976). Зодчество Центральной Азии. XV в. (1987). Из

художественной сокровищницы Среднего Востока, Ремпель Л. И. (1961). Архитектурный орнамент Узбекистана, Пугаченкова, Г. А., Ремпель, Л. И. (1965). История искусств Узбекистана, Ремпель, Л. И. (1983). Художественная культура Средней Азии IX–XIII вв. и проблемы мусульманского искусства, Хакимов, А. А. (2013). Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации, Махкамова, С. М. (1983). К истории ткачества в Средней Азии. Художественная культура Средней Азии IX – XIII вв., Фахретдинова, Д. А. (1972) Декоративно-прикладное искусство Узбекистана, Кильпе, Т. Л (2002). Основы архитектуры, Расинэ, О. (2004). Орнамент всех времён, Махмудова, М. Т. (2012) Особенности и традиции жилого дома (Интеграция традиций и зодчества), Махмудова, М. Т. и Махмудова, М. М. (2016). Архитектура эпохи Темуридов. и многие другие.

Научная и практическая значимость статьи: анализ проведённого исследования позволит теоретически и практически использовать рекомендации, направленные на создание дизайна современного интерьера с применением этнических мотивов и традиционных ремёсел в интерьере, а также исследуемая проблема преследует своей целью послужить развитию и сохранению традиционных ремёсел Узбекистана и, их популяризация и продвижение на международном уровне.

Этнический стиль и его особенности

Представление человека о красоте менялось со сменой эпох, что несомненно отразилось на архитектурных сооружениях и их интерьерах. Появление интереса к традиционным мотивам также способствовало зарождению этно–стиля, который на сегодняшний день – в десятке безусловных стилей-лидеров.

Этнический стиль характерен использованием этнических традиций и колорита, свойственных определенному народу при создании дизайна интерьера. Также при создании современных интерьеров в этническом стиле дизайнеры в поисках вдохновения обращаются к истории дизайна интерьера, национальным стилям, историко-культурному наследию народа, традициям и обычаям.Этно-стиль включает ряд различных стилей, среди которых восточный стиль. Он представляет один из самых интересных и разнообразных среди остальных стилей и разделен на два основных направления: арабский и азиатский (например, китайский, японский), те самым впитав в себя многообразие элементов арабской и азиатской культуры. Для каждого из вышеуказанных направлений характерными являются своя колористка и определенный набор материалов, используемых при дизайнерском оформлении помещения, которые помогают создать уникальную в своем роде восточную атмосферу.

Так, для арабского стиля определяющим является множество деталей, подчеркивающих всю изысканную красоту комнаты: резные шкатулки и сундуки из дерева и камня, яркий текстиль в виде шелковых штор, вышитых подушек, кувшины, кальяны и т.д. Комната в этом стиле наполнена покоем, умиротворением и гармонией арабской ночи.

Для азиатского стиля, характерным является минимализм, предпочтение в данном случае следует отдавать: обилию света; минимальной загруженности помещения мебелью и декоративными элементами. Так, по свидетельству дизайнеров, наиболее востребованный на сегодня этно–стилем является японский стиль (Браиловская, 2004). Это минималистско–декоративный стиль, в котором ничто не перегружает внимание, пространство структурировано спокойно и внятно. Философия японского дома тесно связана с природой – с точки зрения материалов, цвета, композиции. Но главная его «природная» черта – это возможность трансформироваться, изменяться, расти. Все эти качества специалисты постарались «привить» интерьеру, в котором японское звучит не прямо, а лишь тонким подтекстом.

Сегодня жители европейских и северо-американских мегаполисов выбирают любимые направления этнического стиля: марокканский, турецкий, узбекский, японский и др. Их яркие краски, витиеватые узоры и орнаменты могут преобразить любое помещение дома: от парадной гостиной до приватных спальни и ванной. Многие дизайнеры и декораторы отправляются в путешествия на Восток не только за редкими вещами, но и за новыми впечатлениями, идеями и вдохновением. Так, например, туркменский ковер, кавказский килим или узбекская вышивка «сюзане» отлично справятся с декоративным наполнением интерьера.

Культура восточных стран очень богата, и благодаря декоративным элементам интерьеру можно придать оригинальность и неповторимость, сделав его весьма привлекательным**.**

Архитектурный декор Узбекистана

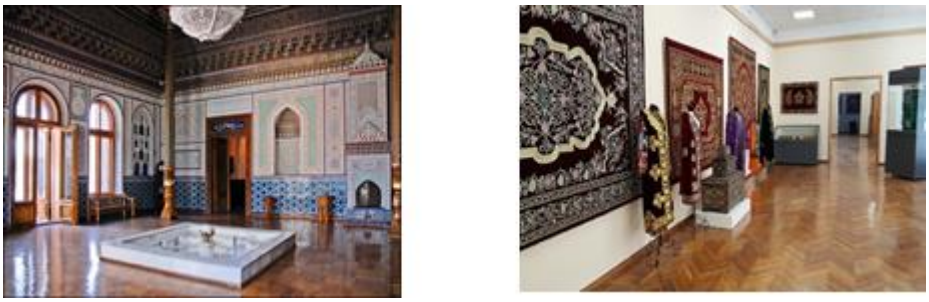
Узбекистан – страна, обладающая богатым культурным наследием, где с древнейших времён на протяжении многих веков развивались архитектура и искусство, включая различные виды ремёсел: ткачество, резьба по дереву, керамика, ковроткачество и другие виды. Архитектурный декор и традиционные ремёсла Узбекистана неразрывно связаны друг с другом. О высоком профессиональном мастерстве средневековых художников и зодчих, орнаменталистов и каллиграфов, резчиков и керамистов свидетельствуют всемирно известные архитектурные памятники Самарканда, Бухары, Хивы, Шахрисабза и других городов Узбекистана. Декоративная разработка архитектурных памятников поражает воображение нескончаемым разнообразием вариантов, виртуозностью исполнения, хитроумными решениями переходов орнаментальных идей в архитектурно–конструктивные (Буткевич, 2008). На протяжении многих веков в декоре используют два основных типа орнамента: геометрический (гирих) и растительный (ислими).

В истории развития архитектурного декора Узбекистана каждый крупный этап характеризуется своим художественным

решением, так, например, в ранний период в V–VIII вв. используется плоскостной декор, в котором особую роль играет монументальная стенопись (интерьеры Сельской усадьбы Балалык-тепе, Хорезм). В IX–XIII вв. складываются новые художественные направления и преобладают мотивы фольклора, геометрические, растительные арабески, облицовочный кирпич используется в качестве декора (интерьер Мавзолея Саманидов, Бухара).

Конец XIV–XV вв. – искусство зрелого средневековья – империя Темуридов приобретает мировое значение. В это время наивысшего расцвета достигает архитектурный декор, стены сооружений сплошь покрываются росписями, как, например, в интерьере Мавзолея Гур-Эмир (Махмудова, 2016). Мотивы, представленные здесь, могли бы составить целую энциклопедию декоративного искусства Средней Азии (Бартенев, 1962). Дворцы этого периода могла украшать сюжетная живопись, а мавзолеи – пейзажные мотивы (Мавзолей Биби-ханым, Самарканд). Орнаментальные росписи выполнялась монохромной (синим по белому) или многоцветной – эффектной росписью «кундаль» с рельефным узором и обильной позолотой в рисунке или покрытие фона (Ак-Сарай, Самарканд) (Пугаченкова, 1976).

XVI–XIX вв. последний крупный этап в развитии позднего средневекового искусства. В декоре широко использованы мозаичные и майоликовые панно с изображениями геометрических и растительных орнаментов и другое (Таш-Хаули, Хива; Медресе Абдулазизхана, Бухара). В этот период также широко используют дерево, которому в Узбекистане придавали особое значение. Из него изготавливали наружные двери, ворота, калитки, колонны жилых построек, потолки, которые зачастую были украшенные великолепной резьбой и/или росписью (Джума–мечеть, Хива). В интерьерах также широко применялись резьба и роспись по ганчу (Загородный дворец Ситораи–Мохи–Хоса, Бухара; Государственный музей прикладного искусства Узбекистана (Бывший дворец Половцева), Ташкент).



Изображение 1. Государственный музей прикладного искусства Узбекистана (Бывший дворец Половцева). Интерьер. Ташкент, Узбекистан, кон. XIX в.

Традиционные ремёсла Узбекистана: абровые ткани

Традиционные ремёсла Узбекистана являются частью уникального и живого наследия. Мастера, которые передавали это наследие из поколения в поколение, на протяжении многих веков создавали уникальные образцы ремесленных изделий. Сегодня в Узбекистане проводится множество работ по сохранению, развитию и популяризации ремесленных традиций, включая их адаптация и применение в современных реалиях. Такой процесс стал закономерным, и повлиял на появление тенденции, когда дизайнеры Узбекистана всё чаще стали обращаться к истокам прошлого и традициям. Яркость и живость традиционных узбекских тканей покорили и вдохновили дизайнеров одежды и интерьера не только в Узбекистане, но в других странах мира. Так, широкое использование узбекских мотивов и узоров можно проследить в работах зарубежных дизайнеров интерьеров и модельеров, таких как знаменитые кутюрье Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta), Гуччи (Gucci), Дрис Ван Нотен (Dries van Noten) и другие. Следует отметить, что в современных национальных и зарубежных интерьерах особое широкое применение получили узбекские абровые ткани.

Традиционные ткани, являясь одним из древних видов ремёсел Узбекистана, претерпев ряд изменений, дошли до наших дней. Традиции получения абровых тканей (слово «абр» переводится как «облако») складывались веками. Так, согласно Махкамовой, «абровые ткани были известны ещё в первые века н. э. и, широко производимые до XX в. во многих городах и сёлах Средней Азии, оказались наиболее стойкими, и интенсивное развитие их мы наблюдаем и в наши дни» (Махкамова,

1983). Производством роскошных ткацких изделий славились многие древние города Узбекистана, особенно Ферганская долина и её древний город Маргилан. На Западе абровые ткани больше известны под названием «икат» (ikat), которое обозначает ручную технику производства и переводится с малайского как «связывать, обвивать». Хотя техника иката используется и другими народами, но здесь дело обстоит особым образом: у узбекских мастеров ткани получаются особо яркими. Как считала Г. А. Пугаченкова, «любовь к интенсивному цвету, к звучному колориту, к чистым, радостным краскам лежит в крови народов Востока» (Пугаченкова, Ремпель, 1965). Поэтому ткани, выполненные в этой технике, поражают своими яркими цветами и великолепными узорами, которые включают растительные, геометрические, зооморфные и космологические орнаменты и представляют высокий уровень стилизации орнаментальных мотивов. Как было отмечено Фахретдиновой, трактовка мотивов абровых тканей была предельно условна, а тона красок – глубоки и мягки, узор в целом был живописен и воспринимался как весёлая игра цветных и солнечных пятен (Фахретдинова, 1972).

Узбекские мотивы и традиции в современных интерьерах

Искусство и культура узбекского народа многообразно и красочно, в которых отразились талант и своеобразие тонкого, воспитанного веками вкуса. Мастерство, становясь традицией, передавалось из поколения в поколение. Выбирая в дизайне интерьера этнический стиль, дизайнеры создают в определенном помещении небольшой островок необычного мира, который не похож на всё, к чему привык обыватель. Так, в дизайне интерьера современного жилого дома, представленного на фотографии снизу (арх. Фаттахов О. К.) прослеживается нечто созвучное узбекским традициям, чувствуется ощущение комфорта, уюта, тепла; здесь можно отдохнуть от обыденной суеты и отвлечься от будничных дел и окунуться в узбекскую культуру. (Махмудова, 2012).

Изображение 2. Интерьер современного жилого дома в восточном этно–стиле, арх. Фаттахов О. К. Ташкент, Узбекистан

Этно–стили в интерьере переживают всплеск своей популярности. Их яркость и динамизм привносят в повседневную жизнь радостную атмосферу праздника.

С помощью узоров можно кардинально преобразить интерьер, а грамотное использование текстур сделает его более выразительным и чувственным. Многие орнаменты имеют не только замысловатую форму, но и богатую историю, по-прежнему оставаясь привлекательными, с точки зрения дизайна (Расинэ, 2004). Значимость орнамента в интерьере уже давно прочувствована и дизайнерами, и ценителями «живой» атмосферы в доме – он избавляет любое помещение от тусклости, безжизненности и интерьерной «тишины».

Сегодня очень востребованы в дизайне интерьера этнические узоры. Удивительный и особый их характер с экзотическим акцентом создают особый и оригинальный интерьер. Одним из наиболее ярких и интересных вариантов орнамента, которые способны привнести этнические нотки даже в классический интерьер являются орнаменты абровых тканей (икат). Как уже отмечено, сегодня узбекский икат из разряда национальных перешел в международный и стал модным трендом для одежды и интерьера. Следует отметить, что икат не всегда вызывает прямые ассоциации с экзотикой. В частности, современные рисунки, стилизованные под икат, весьма достойно сочетаются и с классической и с лаконичной мебелью. Активное использование разнообразного текстиля характерно для восточного стиля в целом. Также, мебель, выполненная в этом стиле, отлично вживается в любой интерьер, привнося в него новизну и своеобразный колорит. Благодаря этому свойству отдельные предметы такой мебели могут стать изюминкой интерьера любого другого стиля. Так, например, на изображении 3 представлено нетривиальное решение – украсить орнаментом заднюю часть спинки кресла. Кресла вписываются в интерьер благодаря тому, что орнамент повторяется на подушках.

Зародившееся в глубокой древности, сегодня традиционные ремёсла занимают особое место в искусстве и дизайне Узбекистана и приобретают широкую популярность за рубежом.

Рекомендации по созданию современного дизайна интерьера в этно– стиле

Ниже представлены рекомендации для создания современных интерьеров в этническом стиле:

Для создания этно-стиля в узбекских традициях в общественных интерьерах, таких как рестораны, кафетерии и других,

уместно применение различных видов традиционных ремесел во внешней и внутренней отделке: резьба по ганчу, росписи на стенах и потолках, резьба по дереву, графические национальные орнаменты разных регионов Узбекистана. Все это придаст неповторимый колорит интерьеру.

При создании этнического эко–стиля следует использовать натуральные, то есть природные материалы, такие как дерево, керамика, камень, мрамор, отделку и мебель из натуральных материалов. Главная идея – единение с природой.

В этнических интерьерах можно использовать яркие акценты: например весь интерьер может быть выдержан в классическим стиле – а в гостиной комнате использовать обивку дивана с орнаментом икат. Благодаря этим неожиданным приемам и решениям интерьер гостиной выглядит очень гармонично и уже не так скучен, как был бы без иката.

Чтобы добавить свежую нотку интерьеру в этно–стиле, лучше использовать не торжественные классические принты, а традиционные среднеазиатские узоры, такие как икат и сюзане (вышитое настенное панно).

Заключение При создание современного и этнический стилей интерьера ее просто невозможно переоценить! Ведь дизайнер находится рядом со своим заказчиком довольно-таки продолжительный срок. Создавая интерьер в этническом стиле, лучше заранее определиться с его концептуальной идеей, так как все дальнейшие шаги - от отделки до покупки предметов декора – исходя из выбранного стиля, требуют тщательного обдумывания и подхода. Более того, дизайнер создает новый мир, который должен быть приятным и комфортным для своего владельца. Сегодня изучение традиционных ремесел Узбекистана и практика дизайна в этно-стиле привлекают все больше людей.

Не менее важное умение – правильно расставлять приоритеты, отделять первостепенное от неважного. Уделять время стратегии и постановке целей. Чтобы всегда, в любой жизненной или профессиональной ситуации, быть уверенным, что вы знаете, куда идете. И чтобы ваш выбор вашу цель приближал, а не отдалял.

Список литературы

1. Браиловская, Л. В. (2004). Дизайн интерьера в восточном стиле: Япония, Китай, Индия, Египет. Ростов на-Дону: Феникс,
2. Буткевич, Л. М. (2008). История орнамента. Москва: Центр Владос.
3. Махкамова, С. М. (1963). Узбекские абровые ткани. Ташкент: Государственное издательство художожественной литературы УзССР
4. Махкамова, С. М. (1983). К истории ткачества в Средней Азии. Художественная культура Средней Азии IX–XIII вв. Сб.ст. Ташкент: Издательство литературы и искусства.
5. Махмудова, М. Т. (2012). Особенности и традиции жилого дома (Интеграция традиций и зодчества). СамГАСИ. № 4. Самарканд: Издательство Государственного архитектурно–строительного института
6. Махмудова, М. Т., & Махмудова, М. М. (2016). Архитектура эпохи Темуридов. Сб. ст.
7. Пугаченкова, Г. А. (1987). Из художественной сокровищницы Среднего Востока.Ташкент: Издательство литературы и искусства. им. Г. Гуляма,
8. Ремпель, Л. И. (1961). Архитектурный орнамент Узбекистана. Ташкент: Гослитиздат УзССР,
9. Под ред. Расинэ О. (2004). Орнамент всех времён. Москва: Арт-родник
10. Сухарева, О. А. (1981). О ткацких ремеслах в Самарканде. История и этнография народов Средней Азии. Душанбе: Дониш
11. Фахретдинова, Д. А. (1972). Декоративно-прикладное искусство Узбекистана. Ташкент: Издательство литературы и искусства. им. Г. Гуляма,

12. Хакимов, А. А. (2013). Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации.Ташкент: Mega Basim.