СИМВОЛИКА УЗБЕКСКОГО ОРНАМЕНТА В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Жумаева Севара Бобировна,

студентка 2 курса Ташкентского международного университета Кимё

Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются художественные и символические особенности узбекского орнамента, а также возможности его использования в дизайне современной одежды. Особое внимание уделяется основным видам орнаментальных мотивов, их композиционным особенностям и роли в сохранении национальных художественных традиций. Анализируются способы интеграции традиционных узоров в современные модели одежды посредством вышивки, принтов, аппликации и декоративных элементов. Отдельно рассматривается значение национального орнамента для творческого развития молодых дизайнеров и формирования авторского стиля. Подчёркивается, что переосмысление традиционных мотивов с учётом современных тенденций моды способствует сохранению культурного наследия Узбекистана и расширяет возможности художественного проектирования одежды.

Ключевые слова: узбекский орнамент, дизайн одежды, национальный костюм, декоративно-прикладное искусство, национальные традиции, символика, современная мода, авторский стиль.

THE SYMBOLISM OF UZBEK ORNAMENT IN CONTEMPORARY CLOTHING DESIGN

Jumayeva Sevara Bobirovna,

second-year student, Kimyo International University in Tashkent
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This article examines the artistic and symbolic features of Uzbek ornament, as well as the possibilities of its use in contemporary clothing design. Particular attention is paid to the main types of ornamental motifs, their compositional characteristics, and their role in preserving national artistic traditions. The article analyzes ways of integrating traditional patterns into contemporary clothing designs through embroidery, prints, appliqué, and decorative elements. Special attention is given to the significance of national ornament for the creative development of young designers and the formation of an individual artistic style. It is emphasized that the reinterpretation of traditional motifs in accordance with contemporary fashion trends contributes to the preservation of Uzbekistan's cultural heritage and expands the possibilities for artistic clothing design.

Keywords: Uzbek ornament, clothing design, national costume, decorative and applied arts, national traditions, symbolism, contemporary fashion, individual artistic style.

В современном дизайне одежды всё большее значение приобретает обращение к национальному культурному наследию, которое служит источником творческого вдохновения и помогает сохранять самобытность национальной культуры. Особое место в этом процессе занимает узбекский орнамент, представляющий собой не только декоративный элемент, но и важную часть художественной традиции народа. Его формы, цветовые сочетания и символические мотивы отражают представления об окружающем мире, природе и красоте, складывавшиеся на протяжении многих поколений.

Узбекское орнаментальное искусство отличается разнообразием растительных и геометрических мотивов, выразительной цветовой палитрой и

сложной композицией. Традиционные узоры широко представлены в вышивке, керамике, архитектурном декоре, художественном текстиле и национальном костюме. В одежде орнамент выполняет эстетическую функцию, подчёркивает особенности национального стиля и придаёт изделиям своеобразие. При этом каждый мотив обладает определёнными художественными особенностями, которые могут стать основой для создания новых дизайнерских решений.

В условиях развития современной моды использование национальных орнаментов открывает широкие возможности для соединения традиций и актуальных тенденций дизайна. Современные дизайнеры обращаются к историческим узорам, переосмысливают их композицию, изменяют масштаб, цветовое решение и способы размещения на изделии. Подобный подход позволяет сохранять узнаваемость национальных мотивов, одновременно адаптируя их к современным эстетическим требованиям и потребностям потребителей.

Актуальность темы обусловлена необходимостью сохранения художественного наследия Узбекистана и поиска новых способов его применения в дизайне одежды. Изучение символики и композиционных особенностей национального орнамента способствует более осознанному использованию традиционных мотивов при разработке современных моделей и авторских коллекций.

Цель статьи заключается в изучении художественных и символических особенностей узбекского орнамента, а также возможностей его использования в дизайне современной одежды. Для достижения поставленной цели предполагается рассмотреть основные виды узбекских орнаментов, выявить их художественные особенности и определить способы интеграции традиционных мотивов в современные дизайнерские решения.

Узбекский орнамент занимает значительное место в системе национального декоративно-прикладного искусства. На протяжении многих веков орнаментальные композиции использовались для оформления тканей, одежды, керамических изделий, предметов быта и архитектурных сооружений. Они отражают художественные традиции, эстетические представления и культурный опыт народа.

Исследователь З.Ш. Абдуллаева в статье «Традиционные орнаменты в узбекской вышивке и их символическая интерпретация» рассматривает орнамент как важную составляющую культурного наследия. Автор отмечает, что вышивка отражает «историческую память, мировоззрение и духовные ценности народа» [1]. Эта характеристика позволяет рассматривать узбекский орнамент не только как средство декоративного оформления, но и как форму передачи культурных представлений и художественных традиций.

В узбекском декоративно-прикладном искусстве выделяются растительные, геометрические, зооморфные и антропоморфные мотивы. Среди наиболее известных орнаментальных систем можно назвать *ислими* и *гирих*. Первый основан преимущественно на плавных растительных линиях, вьющихся побегах и стилизованных листьях, второй представляет собой композиции из геометрических фигур и пересекающихся линий.

В материалах об узбекском традиционном искусстве, опубликованных на ресурсе «Нематериальное культурное наследие Узбекистана», ислими характеризуется как «a curly vegetative pattern», то есть извилистый растительный узор. Гирих определяется как геометрический орнамент, применявшийся в том числе в художественной обработке металла [4]. Присутствие этих мотивов в разных видах декоративно-прикладного искусства свидетельствует об общности художественных принципов, которые мастера адаптировали к различным материалам и техникам.

Особое значение имеет символическая сторона орнамента. Растительные мотивы могут ассоциироваться с природой и обновлением, геометрические композиции привлекают внимание гармонией пропорций и ритмом, а отдельные зооморфные элементы связаны с образами животных и птиц. При этом символическое значение конкретного мотива необходимо рассматривать с учётом исторического и регионального контекста, поскольку трактовки орнаментов не всегда были одинаковыми.

Важными средствами художественной выразительности выступают цвет, масштаб, симметрия и ритмическое повторение элементов. Их сочетание определяет характер орнаментальной композиции и позволяет приспосабливать традиционные мотивы к различным поверхностям. В дизайне одежды эти свойства приобретают особую значимость, поскольку орнамент должен взаимодействовать с силуэтом изделия, фактурой ткани и пропорциями человеческой фигуры.

Изучение узбекского орнамента создаёт основу для его творческого переосмысления в современной моде. Обращение к традиционным мотивам позволяет дизайнерам использовать выразительные элементы национального искусства, сохраняя связь с культурным наследием и одновременно разрабатывая оригинальные художественные решения.

Современный дизайн одежды предоставляет широкие возможности для использования национального орнамента. Традиционные узоры могут выступать как самостоятельный декоративный элемент или становиться основой художественной концепции целой коллекции. Их применение позволяет создавать модели, в которых культурные традиции сочетаются с современными формами, материалами и технологиями изготовления одежды.

В статье «Uzbek folk costume in modern fashion design» исследователь У.А. Вахидова рассматривает национальный костюм как источник творческих идей для современных дизайнеров. Автор подчёркивает, что народный костюм

объединяет различные виды декоративно-прикладного искусства, сохраняя традиционные элементы кроя, символику, орнаменты, материалы и способы украшения одежды [5]. Эта мысль позволяет рассматривать национальный костюм как целостную художественную систему, отдельные элементы которой могут использоваться при создании современных моделей.

Одним из наиболее узнаваемых элементов узбекского текстильного искусства является икатовый узор, характерный для тканей, изготовленных в технике абрбанд. Необычные цветовые переходы и выразительные композиции делают такие ткани востребованными в современном дизайне. У. Вахидова отмечает, что традиционные узоры и расцветки узбекских тканей использовались в коллекциях зарубежных дизайнеров, в том числе Оскара де ла Ренты и Роберто Кавалли [5]. Подобные примеры свидетельствуют о возможности включения национальных текстильных мотивов в международный модный контекст.

При разработке современной одежды национальный орнамент может применяться различными способами. Один из них заключается в использовании тканей с традиционным рисунком для изготовления всего изделия или отдельных деталей. Другой способ предполагает нанесение орнамента посредством печати, вышивки или аппликации. Также возможно размещение декоративных элементов на воротнике, манжетах, карманах, поясах и других частях костюма. Выбор конкретного решения зависит от характера узора, назначения одежды и общей композиционной идеи модели.

Особое значение имеет соотношение орнамента с формой изделия. Крупные узоры могут выступать главным акцентом композиции, тогда как небольшие повторяющиеся мотивы подходят для оформления отдельных деталей. При создании модели дизайнеру необходимо учитывать масштаб рисунка, направление линий, цветовое сочетание и фактуру материала.

Грамотное распределение декоративных элементов позволяет сохранить визуальное равновесие и избежать излишней перегруженности изделия.

Важным направлением становится переосмысление традиционных мотивов. Современный дизайнер не обязательно должен буквально воспроизводить исторический узор. Он может изменять его масштаб, упрощать отдельные элементы, преобразовывать цветовую палитру или создавать новую композицию на основе традиционного мотива. При этом необходимо сохранять узнаваемые особенности орнамента и учитывать его культурный контекст. Такой подход открывает возможности для разработки авторского стиля, основанного на национальных художественных традициях.

Использование узбекского орнамента в современной одежде также связано с вопросом сохранения культурной идентичности. Национальные мотивы помогают подчеркнуть происхождение дизайнерской идеи и придать коллекции характерные художественные особенности. Вместе с тем результат зависит не только от присутствия традиционного узора, но и от того, насколько органично он взаимодействует с силуэтом, конструкцией и материалом изделия.

Таким образом, узбекский орнамент обладает значительным потенциалом для современного проектирования одежды. Его применение может осуществляться как через использование традиционных тканей, так и посредством художественной переработки отдельных мотивов. Сочетание национального декоративного наследия с современными дизайнерскими решениями способствует созданию оригинальных моделей и поддерживает интерес к традиционному искусству Узбекистана.

Подготовка будущих дизайнеров одежды предполагает не только освоение основ композиции, цветоведения и конструирования, но и изучение культурных традиций, способных стать источником новых творческих идей. В этом отношении узбекский орнамент представляет особую ценность,

поскольку сочетает выразительность декоративных форм, разнообразие цветовых решений и богатство художественных образов. Его изучение позволяет молодым специалистам глубже понимать национальное искусство и использовать его элементы при создании авторских моделей.

Одной из главных задач дизайнера является поиск равновесия между сохранением традиционных мотивов и созданием оригинального художественного решения. Механическое перенесение орнамента на современную одежду не всегда обеспечивает целостность образа. Более интересные результаты достигаются при внимательном изучении структуры узора, его ритма, цветовой организации и особенностей линий. На этой основе дизайнер может разработать собственную композицию, сохранив связь с национальными художественными традициями.

При создании эскизов одежды орнамент может выполнять различные функции. Он способен акцентировать внимание на определённых деталях костюма, подчёркивать силуэт, визуально изменять пропорции изделия или объединять отдельные элементы композиции. Например, вертикальное расположение орнаментальной полосы может усиливать ощущение вытянутости силуэта, а симметричное размещение декоративных элементов помогает создать уравновешенный образ. При этом результат зависит от размера узора, особенностей кроя и выбранного материала.

Особые возможности открывает работа с цветовой палитрой традиционных узбекских тканей. Сочетание насыщенных и спокойных оттенков, контрастных элементов и повторяющихся цветовых мотивов может стать основой художественной концепции коллекции. Дизайнер вправе использовать традиционную палитру полностью или ограничиться отдельными цветовыми сочетаниями, адаптируя их к современной эстетике. Важным условием остаётся согласованность орнамента с фактурой ткани, формой изделия и его назначением.

В образовательном процессе изучение национального орнамента может включать анализ образцов декоративно-прикладного искусства, создание зарисовок традиционных мотивов, разработку стилизованных узоров и выполнение эскизов одежды. Такая последовательность позволяет студентам пройти путь от изучения культурного источника до его практического применения в дизайнерском проектировании. Дополнительное внимание следует уделять выбору техники исполнения, поскольку один и тот же мотив может по-разному восприниматься в вышивке, печатном рисунке или аппликации.

Работа с национальными мотивами также способствует формированию индивидуального творческого подхода. Молодой дизайнер учится не только воспроизводить существующие художественные решения, но и анализировать их структуру, отбирать наиболее выразительные элементы и преобразовывать их в соответствии с собственной концепцией. При этом необходимо избегать случайного использования культурных символов и учитывать их происхождение и значение.

Узбекский орнамент может стать основой для создания коллекций, отражающих национальную идентичность в современном художественном прочтении. Его использование позволяет соединять культурное наследие с актуальными направлениями моды, экспериментировать с формой и декоративным оформлением, а также развивать авторский стиль. Для студентов направления «Дизайн одежды» обращение к национальному искусству представляет не только практический интерес, но и возможность осознать роль дизайнера в сохранении и творческом развитии культурных традиций.

Узбекский орнамент представляет собой важную часть национального декоративно-прикладного искусства, в котором отражены художественные традиции, эстетические представления и культурное наследие народа.

Разнообразие растительных, геометрических и других орнаментальных мотивов, выразительность цветовых сочетаний и особенности композиционного построения создают широкие возможности для их применения в дизайне современной одежды.

Рассмотрение традиционных орнаментов позволяет отметить, что их использование в современной моде не ограничивается декоративным оформлением изделий. Национальные мотивы могут выступать основой художественной концепции коллекции, подчёркивать индивидуальность модели и обеспечивать связь современного костюма с культурными традициями Узбекистана. При этом важную роль играет творческая интерпретация орнамента, учитывающая особенности материала, силуэта, композиции и назначения одежды.

Особое значение обращение к национальному искусству имеет для молодых дизайнеров. Изучение традиционных узоров помогает развивать художественное мышление, совершенствовать навыки композиционного проектирования и находить оригинальные решения при создании авторских моделей. Сочетание культурного наследия с современными дизайнерскими подходами открывает перспективы для развития национального стиля в одежде и популяризации узбекского декоративно-прикладного искусства.

Перспективы дальнейшего изучения темы связаны с анализом конкретных орнаментальных мотивов, их региональных особенностей и возможностей адаптации к современным технологиям производства одежды. Подобный подход позволит глубже раскрыть художественный потенциал узбекского орнамента и определить новые направления его применения в современной моде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абдуллаева З. Ш. Традиционные орнаменты в узбекской вышивке и их символическая интерпретация // Ustozlar uchun. 2026. Т. 89, № 3. С. 229-234.

2. Абдуллаева Ш. К. Локальные и художественные особенности традиционной вышивки (коллекция ГМИ Узбекистана) // Гуманитар ва табиий фанлар журнали. 2023. № 1. С. 62-65.

3. Шукуралиева Ш. Ўзбекистон анъанавий кашталаридаги орнаментларнинг таҳлили ва унинг замонавий либосларда қўлланилиши // Sharq tarix, siyosat va huquq jurnali. https://eroi.uz/11.0197/A1024-0113, 2024 й., Б. – 210-226.

4. Intangible Cultural Heritage of Uzbekistan. Kandakorlik (Engraving) [Электронный ресурс]. URL: (http://ich.uz/en/ich-of-uzbekistan/national-list/domain-5/436-kandakorlik).

5. Vakhidova U. A. Uzbek Folk Costume in Modern Fashion Design // European Journal of Emerging Technology and Discoveries. 2023. Vol. 1, No. 5. P. 5-8.