

УЗОРЫ

КАТАЛОГ УЗОРОВ И ОРНАМЕНТОВ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
С 3D МОДЕЛЯМИ ДЛЯ ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих веков народы, живущие на территории современного Узбекистана, украшают свои дома, предметы быта и одежду орнаментами, которые зачастую наделены смыслом или имеют определённое предназначение.

Ткани украшают разными способами: вышивкой, набивкой (отпечаток на ткани), вплетением цветной нити в основу материала. Орнаменты различаются по стилю разных регионов и по назначению, например, одни элементы узора используют в одежде и головных уборах, а другие – для скатертей и сюзане (покрывало для украшения жилища).

По большей части мотивы вышивки и набивки вдохновлены природой. К примеру, есть множество узоров, связанных с изображением солнца и звезд, животных, стеблей, цветов и плодов растений.

Этот каталог познакомит вас с самыми распространёнными узорами, которые встречаются на сюзане, одежде и коврах. Здесь вы найдёте детальное описание каждого орнамента, его цветовой гаммы и смысла, который в него вкладывали мастера. А 3D модели, приложенные к каталогу, помогут понять форму орнаментов и составить полноценное впечатление.

ГЛОССАРИЙ

Абровые ткани

делают из шелковых нитей, или соединяя нити из шелка и хлопка. Сначала продумывают узор, который должен получиться в итоге на ткани, и исходя из него красят нити в разные цвета по отдельности. Когда из окрашенных нитей создают ткань, на ней появляются задуманные узоры.

Джульхирс

переводится с арабского и таджикского языков как «шкура медведя». Так называются ковры с длинным ворсом. Джульхирсы делают из шерсти верблюдов, овец и коз. Их стелят на пол и используют как матрасы.

Калтапушак

это женская шапочка круглой формы. Она сшита так, что сзади на её внутренней стороне есть кармашек, в который можно спрятать длинные волосы. Калтапушак часто украшают вышитыми лентами.

Ковры ок-энли

создавали кочевые народы и украшали ими свои дома. Ковры состояли из тёмных и светлых полос. На светлых полосах были вышитые вручную узоры. Название произошло от слова «эн» (ширина), которое полукочевые узбеки использовали для определения ширины безворсовых ковров. Один эн равнялся ширине одной тканной дорожки.

Кунграты

тюрко-монгольское племя, кочевой народ, перемещавшийся по Центральной Азии. Осели на территории Хорезма в конце XIII - начале XIV веков. С конца XVIII до начала XX века династия кунгратов правила в государстве Хорезм.

Лакайцы

кочевой народ, один из родов племени дашт-и-кипчакских узбеков. Сейчас живут на юге Таджикистана.

Пешонабанд

это особая налобная повязка бухарских женщин. Она похожа на ленту, на которой золотыми нитками вышивали узоры. Пешонабанд часто повязывают на шапочку калтапушак.

Розетка

это узор, по форме близкий к кругу, внутри которого помещаются другие узоры. Он называется так, потому что напоминает форму распустившегося цветка (розеткой называется форма расположения листьев у некоторых растений).

Сузани (сюзане)

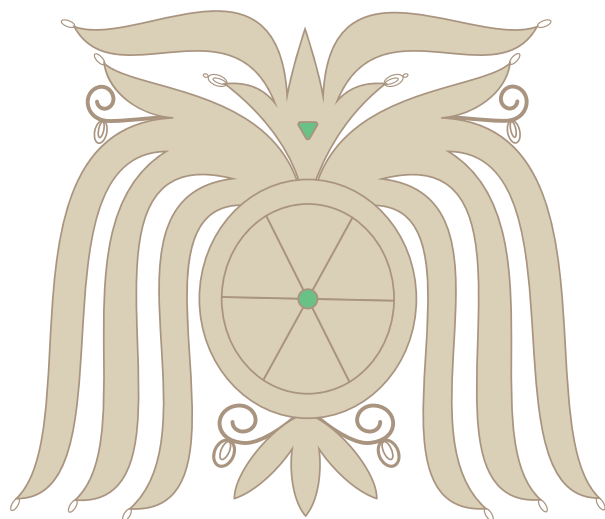
ткань из хлопка или шелка, на которой вышивают разные узоры. Сюзане по сей день используются для разных целей: как покрывало для мебели, постельного белья, утвари, украшения стен.

Тандыр

это печь из глины, в которой обычно пекут лепёшки, самсу и многое другое. Тандыр может иметь полукруглую форму или форму кувшина. Его нагревают при помощи дров, угля или хвороста.

МАЖНУН-БЕД ПЛАКУЧАЯ ИВА

1

ЗОЛОТОШВЕЙНОЕ ИСКУССТВО
БУХАРА

В XIX – XX веках женщины Бухары носили калтапушак, а поверх него - пешонабанд с золотой вышивкой. Главным орнаментом такой вышивки был узор мажнун-бед. Мажнун - имя нарицательное для горюющего юноши, означающее «одержимый». В фольклоре ива воспринимается как символ печали и нежности. По мнению специалистов, мастерицы вышивали этот узор, чтобы передать чувства к своему возлюбленному.

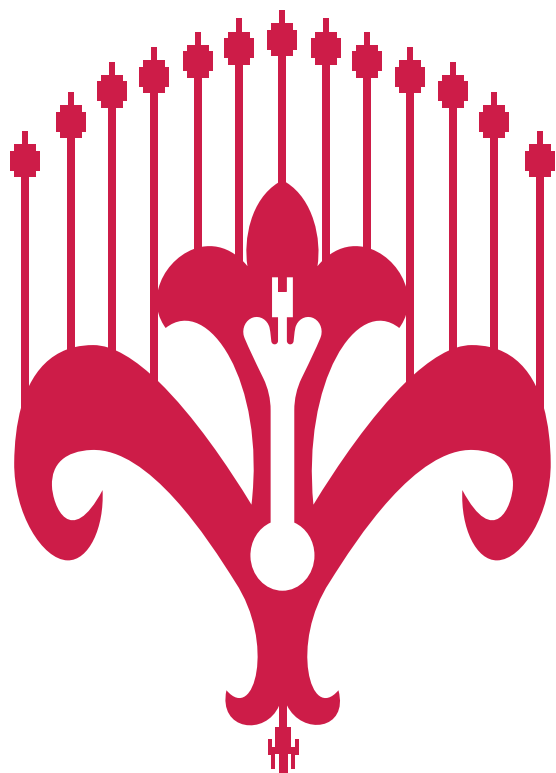

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

В середине орнамента - большой круг, разделённый на 6 треугольников. В его центре - еще один маленький круг. Внизу, под большим кругом, расположен трилистник с небольшими завитками по обе стороны. Над кругом, по правую и левую сторону, расположены две ветки, на каждой из которых также есть завитки. С каждой ветки до нижней части орнамента свисают по три длинных стебля, похожие на ветви плакучей ивы. Между двух основных веток - пятилистник, два лепестка которого длиннее остальных и отведены в разные стороны. В центре пятилистника - маленький треугольник.

ЛОЛА ТЮЛЬПАН

2

Абровые ткани ручной работы изготавливают из шёлковых и хлопковых ниток. Такие ткани используют для пошива одежды и аксессуаров. В разных регионах абровые ткани имеют разные узоры. Например, в Бухаре и Самарканде мастера создают крупные и простые по форме узоры. Лола – один из бухарских узоров, известный с 19 в.

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Формой узор напоминает цветок тюльпана с двумя широкими завитками, похожими на лепестки. В центре - основной лепесток, который завершается тремя лепестками поменьше. От каждого из лепестков тюльпана вверх тянутся тонкие вертикальные полосы. На конце каждой из полос - маленькие бутоны овальной формы. Для этого узора используются нити белого и красного цвета.

АБРОВЫЕ ТКАНИ
БУХАРА

ТУМОРЧА АМУЛЕТ

3

Орнамент туморча вышивают по углам квадратного джизакского сюзана. Четыре орнамента обрамляют большой круглый узор – розетку в центре. Считается, что этот амулет может защитить людей и их дома от зла.

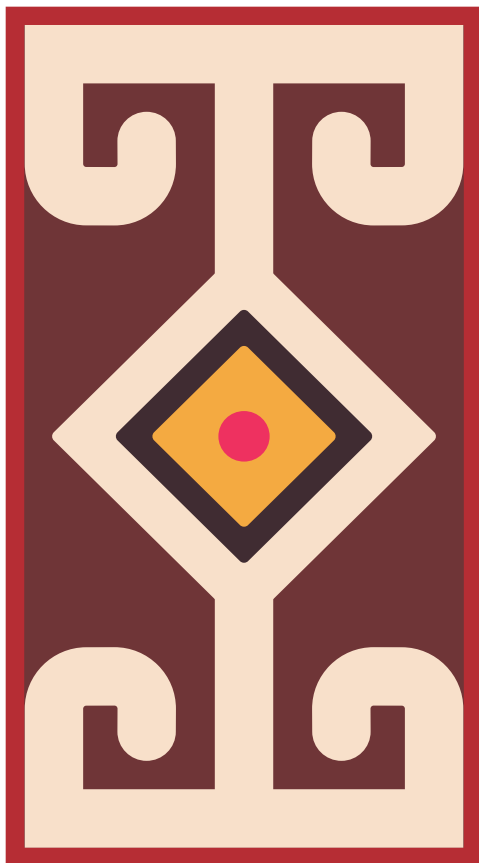
ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Орнамент состоит из нескольких деталей. Треугольный контур синего цвета, похожий на ёлку, с острыми, закруглёнными кверху ветвями, по три слева и справа. На конце каждой ветки - двулистник, похожий на ягоду или лепесток розы. Цвета двулистников разные: белый, красный, жёлтый. На конце центральной ветки расположен трилистник красного цвета. Внутри ёлки расположен треугольник. Нижняя часть треугольника белого цвета, верхняя – красного, между ними – границы в виде крупных морских волн.

Низ треугольника представляет собой ряд «холмиков», напоминающих мелкие волны.

ВЫШИВКА
ДЖИЗАК

КОВРОДЕЛИЕ
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАСТЕР: М.ГУЛЯМОВ

Ковры джультхирс изготавливались в основном в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях. Узоры на них состоят из простых фигур — ромбов, звёзд, шестиугольников и изображений рогов барана. Это связано с представлениями людей о вселенной. Также считается, что они имеют магическое значение и функции оберега.

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Орнамент - тёмный прямоугольник, расположенный горизонтально. В его центре - светлый ромб, верхний и нижний углы которого почти доходят до границ прямоугольника, но не касаются их.

От двух других углов ромба к боковым граням идут широкие светлые полосы. Они упираются в края орнамента и превращаются в завитки, напоминающие бараньи рога. Внутри светлого ромба - небольшой жёлтый ромб с тонким черным контуром. В центре жёлтого ромба - маленький красный круг.

КАЛАМПИР НУСХА

УЗОР ПЕРЦА

5

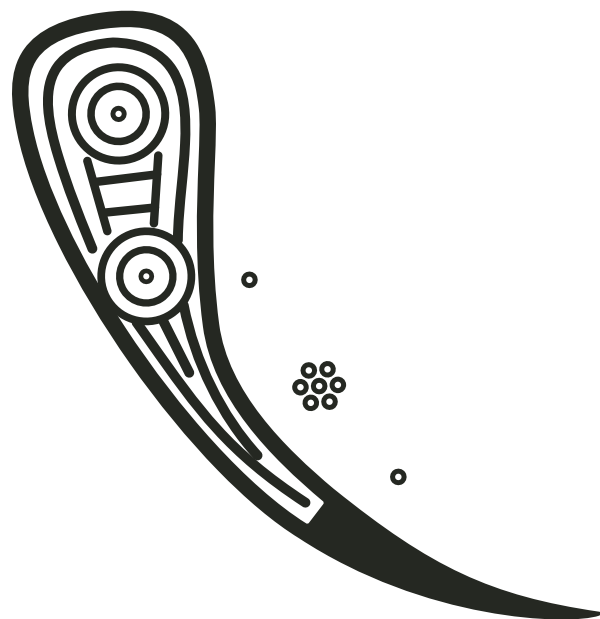
Мужские тюбетейки в Ферганской долине чёрные и квадратные, украшенные орнаментами калампир нусха. Узор обычно вышивается белыми нитками.

Калампир напоминает по форме вытянутый стручок перца. С давних времён считается, что перец является символом жизни и охраняет человека от сглаза.

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Орнамент вышит белыми нитками на чёрном фоне. Представляет собой контур вытянутой миндалевидной формы, похожий на острый перец. Внутри узора вышиты два круга. В каждом из них - еще один круг с точкой в центре. Их огибают тонкие полосы, повторяющие форму перца. Между кругами расположен узор, похожий на решётку.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
МАРГИЛАН

СЕ КАЛАМФУР ТРИ ПЕРЧИКА

6

Было поверье, что жгучие перцы могут отпугивать злых духов. В некоторых узбекских домах до сих пор у входа или в углу комнаты вешают гирлянды из перцев.

Узор «се каламфур» («три перчика») часто вышивают на простынях или покрывалах для подушек, которые дарят молодожёнам.

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Орнамент коричневого цвета.

В нижней части орнамента расположен трилистник, из которого вверх направлены 3 ветки с листьями.

На каждой ветке - стручки острого перца. Все три стручка смотрят в разные стороны.

ВЫШИВКА
УРГУТ

КАЛКОН НУХСА ХАЛЫ ГИЛАМ

7

Орнамент «калкон нухса» («узор щита») встречается на коврах из Нураты. Он выглядит как медальон с восемью углами, на котором вышиты фигуры животных.

«Калкон нухса» («узор щита») похож на герб народа или племени.

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Узор имеет форму восьмигранника, который разделён по центру ровно на четыре части крест-накрест. По центру каждого сегмента изображены фигурки, напоминающие четвероногих животных с хвостом, а также двух птиц по углам.

Фигурки двух нижних частей - зеркальное отражение двух верхних. В центре восьмигранника, на пересечении линий, расположен квадрат, внутри которого четыре стрелки, направленные от углов к центру.

КОВРОДЕЛИЕ
НУРАТА

КУЗАЧА КУВШИНЧИК

8

АБРОВЫЕ ТКАНИ
МАРГИЛАН
МАСТЕР: РАСУЛ МИРЗААХМЕДОВ

Расул Мирзаахмедов — мастер, создающий абровые ткани из шёлка. Он восстановил забытые виды старинных узбекских тканей и создал больше ста новых орнаментов для абровых тканей. Самые известные его узоры – чаён (скорпион), танга (монетка) и кузача (кувшинчик).

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

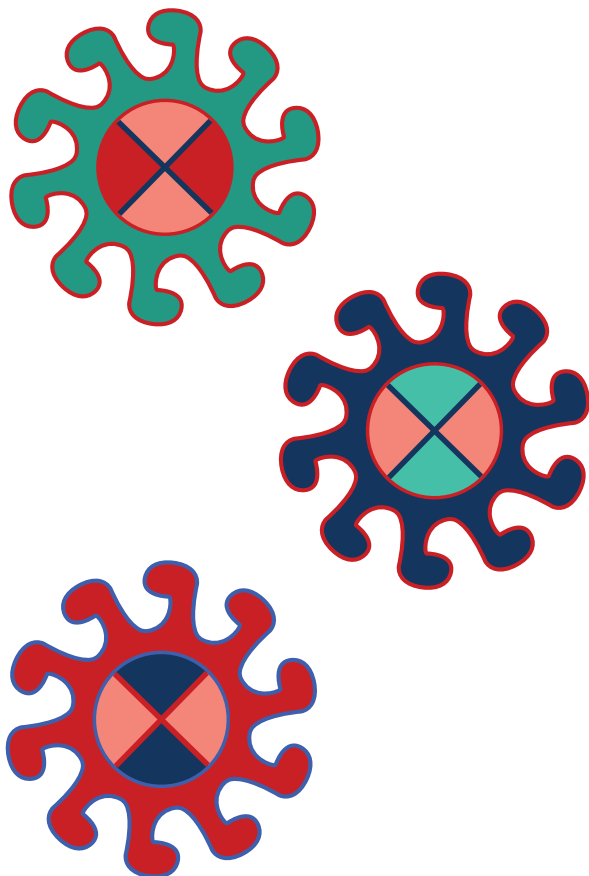
Орнамент напоминает кувшин. В его центре - узор, похожий на луковицу чёрного цвета. В середине луковицы расположен округлый ромб жёлтого цвета.

Внутри него - белый ромб со сглаженными углами и голубым контуром. В самом центре - капля чёрного цвета. От основания луковицы вниз направлены линии, похожие на корни растения.

Две из них загибаются вверх, слева и справа. В верхней части орнамента вправо и влево направлены две дуги черного и голубого цветов, смотрящие вниз. На их стыке расположен маленький трезубец.

ВИХРЕВАЯ РОЗЕТКА

9

Этот узор встречается на коврах ок-энли древних племён кунгратов и лакайцев.

Вышивка на коврах ок-энли состоит из геометрических узоров и фигур животных. Часто встречаются ромбы, знаки, похожие на буквы W и S, треугольники и космические символы. Например, орнамент данной вихревой розетки похож на солнце.

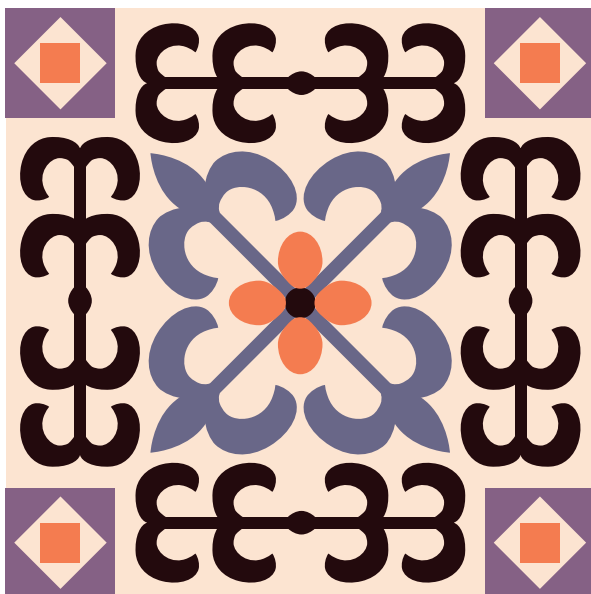
ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

В центре узора - круг, разделенный на четыре части. По кругу идут лучи, которые немного закруглены на концах и направлены влево. Орнамент также напоминает шестерёнки часов.

КОВРОДЕЛИЕ
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЧКОРШОХИ НУСХА РОГА БАРАНА

10

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО
ВЫШИВКА
УРГУТ

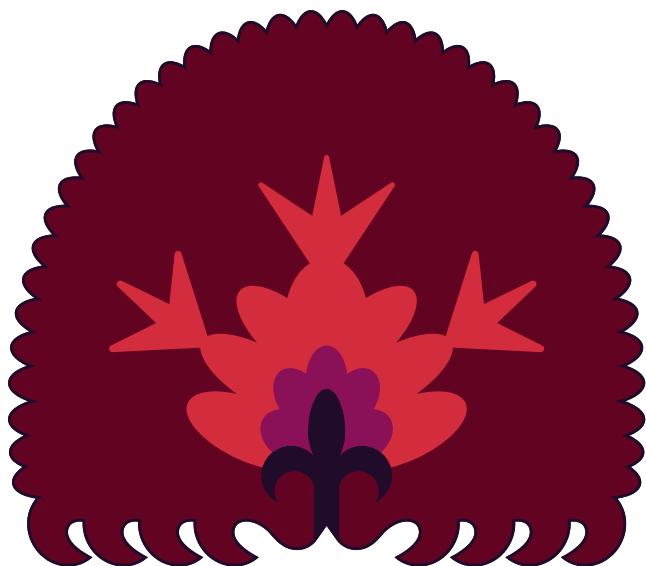
Скатерти и покрывала, сшитые из лоскутов, сопровождают человека на протяжении жизни. Их дарят на свадьбу или рождение ребёнка. Эта лоскутная техника называется курак. Такие вещи считаются защитными амулетами, символами гармонии и плодородия. На лоскутных вещах также бывает вышивка. Например, орнамент кучкоршохи нусха.

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

В каждом углу орнамента небольшие квадраты. Внутри них - ромбы, в ромбах - квадраты поменьше. Между этими квадратами на всех четырёх сторонах орнамента изображены чёрные линии. На них - изображения рогов, напоминающих цифру три. По паре рогов с каждой стороны стебля, зеркально отражающих друг друга.

В центре орнамента - линии, крест-накрест наложенные друг на друга. На их окончаниях также изображены рога, а концы линий направлены в стороны углов орнамента. На пересечении центральных линий в самом центре - небольшой оранжевый цветок.

В Самарканде на свадебных постельных комплектах и сюзанах часто вышивают узор рафида, похожий на цветок. Рафида похожа на рукавицу - её надевают на руку, когда пекут лепёшки в тандыре.

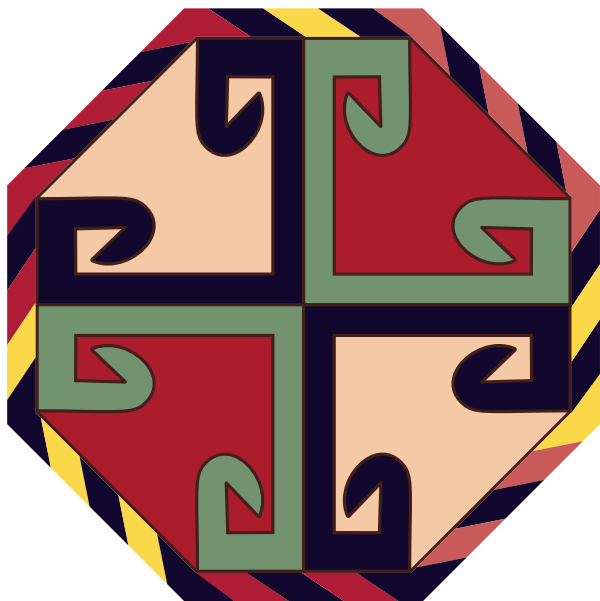
ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Рафида - крупный полукруглый цветок на тонком стебле с множеством мелких лепестков. В центре расположен еще один цветок, с семью оранжевыми лепестками и сиреневой сердцевинкой из пяти лепестков. На его вершине находятся три фигуры, также напоминающие цветы, каждый - с тремя остроконечными лепестками.

КАЛКОН ОЙ НУСХА ЩИТ И ЛУНА

12

В Кашкадарье мастерицы изготавливают ковёр «ой гилям» (лунный ковёр), который также может называться «киз гилям» (девичий ковёр). Его дарят девушкам на свадьбу. Центральную часть ковра занимают повторяющиеся орнаменты «ой нусха» (узор луны).

ТИФЛОКОММЕНТАРИЙ:

Орнамент похож на медальон с восемью углами. В его центре - равносторонний крест, который делит восьмигранник на четыре равные части. Каждая сторона креста заканчивается завитками, похожими на рога, направленные к центру. Весь орнамент исполнен в красных, жёлтых, бежевых, грязно-розовых, зелёных и тёмно-синих цветах.

КОВРОДЕЛИЕ
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«УЗОРЫ»

КАТАЛОГ УЗОРОВ И ОРНАМЕНТОВ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ С 3D МОДЕЛЯМИ ДЛЯ ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Автор проекта и идеи: Ольга Керимова

Список использованных источников:

«Народное искусство Узбекистана». Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1978

Диджитал каталог оцифрованных орнаментов прикладного искусства и народного творчества Узбекистана. Ornaments, TBC Bank Uzbekistan, 2022

Над текстом работали:

Куратор: Мария Сошина

Руководитель проекта: Мария Мусакова

Команда создателей: Ольга Керимова, Лидия Насибулина, Александра Володина

Создание 3D моделей: Руслан Панасюк

Художественное оформление каталога: Александра Володина

**Проект реализован в рамках Международной лаборатории творчества
FOCUS GRAVITY HUB Школы кино и театра FOCUS при поддержке
Правительства Швейцарии**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embassy of Switzerland
Swiss Cooperation Office in Uzbekistan

При участии:

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY
IN TASHKENT

TASHKENT
INTERNATIONAL
SCHOOL

ORNAMENTS

НОУ «KINOSTUDIA FOCUS»

100025, Республика

Узбекистан, Ташкент, улица

Кичик Бешогач, 107

focusgroup.uz

gravityhub.focusgroup.uz

Ташкент, апрель 2023 г.