Доклад – Научная презентация Каролина Соломон 7/12/23

История одежды в Казахстане: экологическое, культурное и художественное сравнение

Введение

(Магнит): [слайд 1] Как вы думаете, сколько часов потратили на производство одежды, которую вы сейчас носите? С современной техникой, может быть 5-10. Но древние казахи часто тратили больше 100 (ста) часов на изготовление одежды. Историческое движение от традиционных казахских методов изготовления и использования одежды до современности, а также свои экологические, культурные и художественные аспекты — тема нашего научного проекта. [слайд 2]

(Цель): Исследование состо<u>и</u>т из трёх главных пунктов: экологические [анимация 1], культурные [анимация 2], и художественные [анимация 3] последствия отхода от текстильных традиций Казахстана. Может казаться, что эта тема не является очень важной для нашего мира. Но в реальности, наша одежда представляет собой продукт сложных политических и экономических процессов, мощный символ культуры и социального статуса, орудие угнетения, и возможность самовыражения. [слайд 3]

(Актуальность): Поэтому, актуальность исследования состо<u>и</u>т в том, что в нём рассматриваются проблемы экологии, устойчивого развития, и глобализации. Конечно, глобализация — палка о двух концах — она несёт в себе как отрицательные моменты, так и положительные. Например, крупные западные бренды одежды сильно вредят окружающей среде (пример Ганы) и применяют низкооплачиваемый труд в бедных странах (пример Бангладеш). С другой стороны, исследователь Лисе Сков отмечает положительные моменты глобализации моды в своей статье «Мечты маленьких стран в полицентричном мире моды», утверждая [анимация 1] что мода способствует входу в глобальное участие и получению международного признания и внимания (Сков, 2011).

(Срецкурсу: [слайд 4] У меня была возможность узнать больше об этой теме благодаря спецкурсу «Этнокультурные процессы в древнем и средневековом Казахстане», который я посещала на историческом факультете в КазНУ. Используя исторические примеры, профессор Бексеитов рассказывал нам о древних этносах Казахстана. Вместе с другими аспирантами и докторантами мы обсуждали иностранное влияние на культуру этих народов древнего Казахстана. Изучать историю Казахстана на этом спецкурсе было очень интересно и это сильно помогло мне понять историю одежды в Казахстане. Сейчас, перейдем к презентации.

[слайд 5] Во-первых, мы будем обсуждать экологические аспекты этой истории. Как исторические тренды в сфере моды в Казахстане повлияли на окружающую среду? Давайте выясним. [слайд 6]

Экологическое сравнение

(Древняя история): Мы знаем из древних текстов, археолог<u>и</u>ческих артефактов, и фотодоказательства, что древние казахи нос<u>и</u>ли одежду, сд<u>е</u>ланную из меха, шерсти, и к<u>о</u>жи животных (Николаевич, 1898). Вот некоторые примеры из разных веков, демонстрирующие разные стили одежды в обычной жизни, на войне, и во время праздников (Галимбаева, 1958). [слайд 7]

Процесс создания одежды включал получение материалов, переработку волокна, прядение, ткачество или валяние ткани, и шить $\ddot{\mathbf{e}}$ одежды. Кроме того, весь процесс изготовления одежды

был вручн<u>у</u>ю. Как правило, сырь<u>ё</u> для этого изготовл<u>е</u>ния исп<u>о</u>льзовалось из местных и перераб<u>о</u>танных матери<u>а</u>лов. Только бог<u>а</u>тые люди нос<u>и</u>ли од<u>е</u>жду, сш<u>и</u>тую из дорог<u>их материалов, таких как бархат и шёлк, импорт<u>ированных по Великому Шёлковому Пут<u>и</u> (Ментгес & Шамухитдинова, 2017). *[слайд 8]*</u></u>

Порванную и старую одежду древние казахи всё равно использовали. Таким методом был «курак», или лоскутное шить \underline{e} — ткань, созданная из разных кусочков ткани. Старая одежда часто использовалась для шить \underline{n} курак, и даже после свадьбы, лоскутк \underline{n} старой одежды давали в качестве приданого в семью жених \underline{n} . Древние казахи повторно использовали ткань до конца, чтобы создать красивую новую одежду (Джакипбекова et al., 2014; Ментгес & Шамухитдинова, 2017). [слайд 9]

(Советское время): Начиная с создания СССР в 1920-х (тысяча девятьсот двадцатых годах), производство моды стало индустриализированным и доступность модных товаров было регулировано государством. Это крупномасштабное производство, конечно, оказало очень сильное влияние на окружающую среду. Яркий пример этому — высыхание Аральского моря, которое располагается между Казахстаном и Узбекистаном. Это озеро было четвертым по величине в мире до того, как советские инженеры перенаправили реки, питавшие его, чтобы орошать огромные поля хлопка для изготовления одежды. В результате, почти вся вода в море исчезла, и сегодня высыхание моря имеет отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья жителей этого региона. (Кумар, 2002; Вейланд, 2018). [слайо 10]

(Современное время): В современное время, и это очевидно, казахи предпочитают нос<u>и</u>ть западные бренды одежды. Такая одежда (например, бренды «фаст фашин», как Н&М и Zara) часто изготовлена из синтетических материалов и текстильных красителей, которые наносят вред экологии. Кроме того, индустрия моды несёт ответственность за 2 – 8 (два – восемь) процентов глобальных углеродных выбросов (ООН Программа по окружающей среде, 2022). С удалением от традиционных методов производства одежды, Казахстан теперь станет членом этого международного сообщества одежды, с всеми связанными влияниями на окружающую среду. [слайд 11]

Культурное сравнение

Прогуливаясь по Алматы, вы заметите прохожих, которые носят джинсы, худи Qazaq Republic, а также футболки с надписью на английском языке. Посмотрите, как изменились и одежда и казахская культура на протяжении всей истории Казахстана! Поэтому, мы сейчас ответим на вопрос: какую роль сыграли исторические модные тренды в формировании и проявлении казахской культурной идентичности?

(Древняя история): У древних казахов было много богатых культурных традиций, связанных с одеждой. Каждый предмет одежды, и свой стиль, цвет, дизайн, т.д. имели свое значение. *[слайд 12]* Например, первая рубашка, носимая ребенком после рождения, называлось «ит-көйлек» на казахском, или «собачья рубашка» на русском. Эта рубашка была символом будущей многодетности и плодородия, и иногда была сшита из семи лоскутков ткани, полученных из семи разных домов, чтобы символизировать единство, устойчивость и силу. Кроме того, считалось, что одеяла и одежда, сделаны в стиле «курак», защищали семью от злых духов и прививали доброжелательность и успех (Ментгес & Шамухитдинова, 2017). *[слайд 13]*

(Советское время): С началом Советского Союза, эта культура начинала изменяться. СССР не только запретил западную одежду, но также приводил к исчезновени<u>ю</u> местных, традиционных культур одежды, как мы видим здесь. [анимация 1, 2] Как пишут Габриел Ментгес и Лола Шамухитдинова в книге «Текстиль как национальное наследие»: [анимация 3] «К середине 20-ого

века, навыки мастерства в традиционных рукоделиях (ювелиров, ткачих и ковровщиц) были практически полностью утеряны. Это произошло в результате исторических событий, таких как появление советской власти, коллективизация, и вынужденный переход от кочевого образа жизни к оседлому...». [слайд 14]

(Современное время): В итоге сегодня до нас дошло очень мало знаний о традиционных казахских искусствах, таких как курак, войлок, ткачество и других. Несмотря на изобилие уникальных казахских текстильных традиций, Казахстан не входит в список ЮНЕСКО Текстильное мировое наследие (UNESCO Intangible Cultural Heritage, n.d.). Сегодня, как и жители многих стран в мире, казахи в повседневной жизни носят обычную одежду, а традиционную национальную только по праздникам. Гелайд 15]

Художественное сравнение

(Введение): Сейчас давайте поговорим о художественном аспекте одежды в истории и современности Казахстана. Как исторические тренды в сфере моды в Казахстане повлияли на практику текстильного искусства? [слайд 16]

(Материалы и производство): Узоры и цвета на традиционной казахской одежде часто служили индикаторами социального статуса, семейного положения, возраста, и других характеристик. Кроме того, они часто были очень сложными и красивыми. При изготовления ярких цветов, видимые на казахскую одежду, часто использовали натуральные красители, как гранат. (Ментгес & Шамухитдинова, 2017). Гелайо 177

(Украшения): Орнаментация также была важным принципом дизайна казахской национальной одежды. Как сказал известный археолог и историк Алькей Маргулан, «Неотьемлемым элементом мира казаха является орнамент.» На традиционной казахской одежде часто были изображены разнообразные узоры, которые можно разделить на четыре основных категорий: зооморфные, растительные, космогонические и геометрические. Эти орнаменты не только украшали одежду, но и посуду, юрты, постель и т.д. (Танкаева, 2023). Эти дизайны и стили, конечно, различались по местоположению и времени. [слайд 18]

(Советское время): [играть видео] Давайте поговорим о разнице между советской и казахской модой. Во время Второй мировой войны и позже, казахский стиль стал более советским, с простой эстетикой и отсутствием ярких цветов. На видео, показывающем модный показ в Алматы во время СССР, это хорошо видно. Но в тоже самое время, в официальном, советском докладе о казахском искусстве в 1939 (тысяча девятьсот тридцать девятом году) было написано: «Однако в Казахстане в этот период традиционно воспроизводимые орнаментальные формы в ряде случаев уже теряют свой первоначальный заклинательно-производственный смысл» (Чепелева, 1939). Интересно, что советская власть официально отмечала, что многие аспекты традиционного казахского рукоделия утрачены, даже восемьдесят лет назад. [слайд 19]

(Современное время): Как было сказано раньше, сегодняшние казахи чаще всего носят одежду, созданную западными дизайнерами по западной эстетикой. Тем не менее, несколько современных казахских модных дизайнеров активно работают, чтобы сохранить свою культуру для последующих поколений, сочета элементы исторического казахского искусства с современным стилям. Например, Аида Кауменова — казахский модный дизайнер, которая использует элементы казахской национальной одежды в своих модных коллекциях. И политик Даулет Мукаев всегда носит традиционную шапку на официальных встречах в Казахском парламенте. [слайд 20]

Заключение

Таким образом, проект представил историю одежды через призму истории казахского народа. Мы проследили за движением одежды в древнем, советском и современном Казахстане. Вот три основных вывода, которые мы можем сделать на основе этой информации. [анимация 1] Во-первых, отход от традиционного производства казахской одежды привёл к вредным экологическим последствиям. [анимация 2]

Во-вторых, сегодняшняя одежда не несёт глубокого культурного смысла, как древняя одежда казахов, и, к сожалению, многие аспекты этой культурной ценности были утрачены. *[анимация 3]*

В-третьих, знание традиционного искусства и включение казахских элементов в современную одежду встречаются редко.

Несмотря на эти грустные выводы и привычную политику потребления, все-таки каждый из нас может бороться с этой системой, начиная с себя. Мы всегда можем внести свой вклад в сохранение окружающей среды, предотврат<u>и</u>ть утр<u>а</u>ту культурных ценностей и уважать традиционное искусство.

Поддержите малый казахский бизнес, чтобы он работал. Откаж<u>и</u>тесь от лишних покупок одежды «фаст-фэшин», если возможно. И в целом, стремитесь цен<u>и</u>ть и сохран<u>и</u>ть богатую и красивую культуру, окружающую вас в Казахстане. *[слайд 21, 22]*

Спасибо за ваше внимание, я готова ответить на ваши вопросы.

Источники

- Вейланд, С. (2018). Sustainable Fashion Practices in the Soviet Union?, in Storni, С., Leahy, К., McMahon, M., Lloyd, P. and Bohemia, E. (eds.), Design as a catalyst for change DRS International Conference 2018, 25-28 June, Limerick, Ireland. https://doi.org/10.21606/drs.2018.309
- Джакипбекова М.Ж., Жолдасбекова К.А., Болысбаев Д.С., Кенжебаева А.Н., Камалова Н.К. (2014). Национальные традиции шитья «курак» в современном искусства дизайна. Международный журнал экспериментального образования, 8(1), с. 67-69. https://expeducation.ru/ru/article/view?id=5793.
- Кумар, Р. С. (2002). Aral Sea: Environmental Tragedy in Central Asia. *Economic and Political Weekly*, 37(37), 3797–3802. http://www.jstor.org/stable/4412601
- Мажитаева, С., Shugaevna, Kappasova, A. S., Kapanova, A. E., Kadyrov, Z. T., Myrzabayev, A. B., & Eskazinova, Z. (2015). Semiology of Kazakh Ornaments. *Review of European Studies*, 7(6). doi.org/10.5539/res.v7n6p170
- Meнтгес, G., and Шамухитдинова, L. (2017). *Textiles as National Heritage: Identities, Politics and Material Culture.* Waxmann Verlag GmbH.
- OOH Программа по окружающей среде. (2022). "Почему следует хорошо обдумать покупку модной вещи." unep.org/ru/novosti-i-istorii/istoriya/pochemu-sleduet-khorosho-obdumat-pokupku-modnoy-veschi.
- Сков, Л. (2011). Dreams of Small Nations in a Polycentric Fashion World, Fashion Theory, 15:2, 137-156, DOI: 10.2752/175174111X12954359478609
- Танкаева, Г. (2023). «Многое из того, что сегодня называют казахской одеждой, скорее пародия на нее.» https://exclusive.kz/mnogoe_odezhda_ornament
- Чепелева, В. (1939). *Казахский народный орнамент*. Государственное издательство искусство. Москва.
- UNESCO Intangible Cultural Heritage. (n.d.). "Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices."

 https://ich.unesco.org/en/lists?term[]=vocabulary_thesaurus-254