

## HISTORICAL WOMEN'S COSTUME OF KARAKALPAKSTAN: THE ROLE OF TRADITIONS IN THE FORMATION OF CURRENT FASHION TRENDS IN CLOTHING

**Bibiaysha Maksetovna Djadigerova**

Kimyo International University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Master's Student, Department of Fashion Design

### **Abstract.**

This article presents a comprehensive, multifaceted, and in-depth study of the artistic, aesthetic, technological, and semantic characteristics of historical Karakalpak women's costume. The research aims at their scientific revitalization and practical integration into contemporary utilitarian fashion design. In an era of pervasive globalization and the homogenization of style within the fashion industry, the preservation and transmission of local cultural identity are of critical importance. Drawing upon fundamental ethnographic works by A. Allamuratov and I. Bogoslovskaya, as well as the collections of the State Museum of Local Lore of the Republic of Karakalpakstan, the author performs a detailed art-historical analysis of decorative composition, structural architectonics, and the cross-cultural dimensions of Karakalpak ornamentation. The study deconstructs key traditional garments (kiymeshek, kok-koylek, zhegde) and manual embroidery techniques. Based on this research, conceptual methods for adapting Karakalpak ethno-cultural heritage to the modern fashion industry are proposed (as demonstrated through the Aisha Couture brand), emphasizing manual craftsmanship and exclusive design over mass production.

**Keywords:** Karakalpakstan, ethno-design, kiymeshek, kok-koylek, ornament, semantics, cross-cultural links, cross-stitch, identity in fashion, form-generation, Aisha Couture.

**2. Аннотация** Представленная статья посвящена комплексному, многоаспектному и глубокому исследованию художественно-эстетических, технологических и семантических особенностей исторического женского костюма Каракалпакстана с целью их научной ревитализации и практической интеграции в современный утилитарный дизайн одежды. В эпоху тотальной глобализации модной индустрии и унификации стилистических решений критически возрастает необходимость сохранения и трансляции локальной культурной идентичности. Опираясь на фундаментальные этнографические труды А. Алламуратова, И. Богословской и фонды Государственного краеведческого музея Республики Каракалпакстан, автор проводит детальный искусствоведческий анализ композиционных приемов декора, архитектоники кроя, а также кросс-культурных связей каракалпакского орнамента. В работе деконструируются знаковые элементы традиционного гардероба (киймешек, кок-койлек, жегде) и технологии ручной вышивки. На основе проведенного исследования предлагаются концептуальные методы адаптации каракалпакского этнокультурного наследия в современной индустрии моды (на примере бренда Aisha Couture) с акцентом на сохранение уникального ручного ремесленного труда и создание эксклюзивного дизайна.

**3. Ключевые слова:** Каракалпакстан, этнодизайн, киймешек, кок-койлек, орнамент, семантика, кросс-культурные связи, вышивка крестом, идентичность в моде, формообразование, Aisha Couture.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Изучение каракалпакского женского костюма позволяет выявить уникальные художественные принципы, которые находят отражение в современном дизайне одежды. В современных условиях особую актуальность приобретает

переосмысление традиционного наследия и его адаптация к запросам текущего времени. В статье анализируются методы включения народных орнаментальных систем в структуру новых коллекций для создания оригинальных образов. Процесс трансформации исторического кроя рассматривается как способ сохранения культурной идентичности в рамках этнического футуризма. Использование аутентичных мотивов способствует формированию нового взгляда на проектирование одежды, где традиции прошлого становятся органичной частью современной моды.

**1.1. Актуальность исследования в контексте глобальной моды** В современной мировой индустрии моды, характеризующейся перенасыщением рынка унифицированными продуктами fast-fashion («быстрой моды») и масс-маркета, наблюдается устойчивый концептуальный сдвиг. Ведущие мировые тренд-бюро, модные дома и независимые дизайнеры все чаще обращаются к глубоким этническим архивам как к неисчерпаемому источнику принципиально новых форм, уникальных фактур, а главное — подлинных смыслов. Потребитель XXI века ищет в одежде не просто утилитарную защиту от холода или социальный маркер статуса, но и глубокую историю (storytelling), связь с корнями и культурную аутентичность. В этом глобальном контексте исторический национальный костюм Каракалпакстана представляет собой поистине уникальный, монументальный и до сих пор не раскрытый в полной мере пласт визуальной культуры. Одежда каракалпаков законсервировала в себе архаичные черты кочевой и полукочевой эстетики, сложнейший скрытый символизм и строгую геометрическую графичность. Эта эстетика радикально отличается от растительно-текучих, цветочных орнаментальных традиций оседлых земледельческих центров Центральной Азии (таких как Бухара, Самарканд или Ферганская долина), тяготеющих к плавным линиям икатов и сюзане.

**1.2. Проблема сохранения семантики костюма** Специфическая и суровая среда обитания каракалпаков в дельте Амударьи, Приаралье и на плато Устюрт обусловила формирование совершенно особой материальной культуры. Как подчеркивается в фундаментальных исследованиях А. Алламуратова, орнаментальное искусство и вышивка для каракалпаков исторически выполняли функцию отсутствующей письменности, выступая сложнейшей, многоуровневой знаковой системой. Орнамент выполнял не только декоративную функцию, улаживая взор, но и важнейшую коммуникативную, социально-маркирующую, а также апотропеическую (защитно-магическую) функции. Историческая одежда женщины служила ее развернутым визуальным паспортом. Читая узоры, посвященный зритель получал исчерпывающую информацию: возраст женщины, ее социальный статус, принадлежность к конкретному роду (ру) и племени, количество детей, статус в семье (невестка, мать, свекровь). Проблема современного этнодизайна заключается в том, что зачастую происходит поверхностная культурная апроприация — бездумное копирование древних сакральных символов без понимания их значения. Роль академически грамотного исследователя заключается в деконструкции этого исторического кода, понимании его первоначальной семантики и этичном, научно обоснованном внедрении в современный социокультурный контекст.

**1.3. Цели и задачи исследования** Цель данной статьи — выявить наиболее адаптивные, семантически емкие и технологичные элементы традиционного каракалпакского женского костюма, провести их всесторонний искусствоведческий анализ и разработать четкие практические алгоритмы их внедрения в современный дизайн одежды (прет-а-порте).

**2.МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ** Архитектура данного научного исследования строго подчинена международному стандарту академического письма IMRAD

(Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusion). Методологическую базу работы составил комплексный искусствоведческий, сравнительно-исторический, структурно-функциональный и семиотический анализ. Важнейшим этапом эмпирического исследования стала масштабная полевая работа и непосредственное изучение подлинных, эталонных артефактов в ходе исследовательской практики в фондах Государственного краеведческого музея Республики Каракалпакстан (г. Нукус). Работа с оригинальными образцами национальной одежды XIX — начала XX века (хранящимися в запасниках) позволила автору детально изучить скрытую архитектуру кроя, вес изделий, плотность натяжения нитей, изнаночные швы и подлинные колористические решения, не искаженные временем, выцветанием и типографскими репродукциями.

Теоретическим фундаментом послужили классические этнографические труды. Особое, решающее значение для расшифровки технологического и семантического кода имело привлечение монографии И. В. Богословской «Каракалпакский орнамент: образ и смысл», а также фундаментального труда А. Алламурадова «Каракалпакская народная вышивка». В практической части исследования применялся метод творческого моделирования, концептуальной деконструкции и комбинаторики на базе кафедры дизайна Международного университета Кимё (г. Ташкент).

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ** На основе детального морфологического анализа первоисточников из музейных коллекций и изучения профильной литературы нами были деконструированы ключевые компоненты исторического костюма, обладающие наивысшим потенциалом для адаптации в современной модной индустрии.

### 3.1. Архитектоника и эргономика традиционного кроя: пространственная

**геометрия киймешека** Анализ формообразования исторического каракалпакского костюма убедительно доказывает, что он базируется на строгой, математически выверенной геометрии кроя. Эта геометрия была жестко детерминирована шириной традиционного ткацкого станка (өрмек) и кочевой этикой бережного отношения к ресурсам — каждый отрез ткани использовался практически без остатка. Особый интерес для методологии современного архитектурного кроя представляет киймешек — сакральный, базовый женский головной убор с монументальной нагрудной пелериной. Исторически он развился из сугубо утилитарного предмета гардероба кочевницы, защищавшего лицо, шею и грудь от суровых степных ветров.

В развернутом виде выкройка киймешека представляет собой поразительный пространственный симбиоз квадрата, треугольника и ромба. Существовало строгое цветовое и статусное деление: қызыл киймешек (красный киймешек) предназначался для молодых замужних женщин, а ақ киймешек (белый) носили женщины старшего возраста. Передняя часть киймешека (киймешек алды) традиционно выступала главным «холстом» для мастерицы. Композиция декора строилась вокруг центральной оси — вертикальной темной полосы орта қара.

Практическая имплементация: Использование сложной конструкции киймешека в современной моде (на примере разработок бренда Aisha Couture) открывает огромные перспективы для конструирования. Его геометрия может служить прототипом для создания объемных худи нестандартного кроя, функциональных манишек, интегрированных в пальто снудов, гибридных головных уборов для повседневной носки (например, модернизированных докеров), а также асимметричных пелерин.

**3.2. Монументальность формы и семантика защиты: феномен платья Кок-койлек** Выдающимся примером монументального, практически скульптурного кроя в истории центральноазиатского костюма является обрядовое платье көк-көйлек (синее платье). Главная отличительная черта этого платья — его невероятная визуальная и физическая тяжесть. Грудь платья (лиф) сплошь покрывалась рядами жестких, плотно вышитых крестом или полукрестом орнаментальных полос. Этот массивный геометрический узор получил в народе название сауыт-нағыс (узор-кольчуга). Визуально и физически передняя часть платья превращалась в подобие непробиваемого защитного панциря. Этот силуэт является прямым отражением традиций древних сако-массагетских воительниц, воспетых в эпосе «Қырық қыз» («Сорок девушек»).

Практическая имплементация: Подобная архитектурная жесткость формы созвучна современному макротренду на power-dressing. Кок-койлек служит идеальным референсом для создания актуальных корсетов, акцентных вышитых жилетов и платьев А-силуэта с жестко фиксированной, декорированной зоной лифа.

**3.3. Архитектоника верхней одежды: Жегде как исторический прототип современного пальто** Анализ традиционного гардероба демонстрирует высочайший уровень развития культуры многослойности (layering). Для конструирования верхней одежды высокую ценность представляют традиционные накидки-халаты — жегде. Главной конструктивной аномалией жегде, представляющей огромный интерес для деконструктивизма в моде, являются ложные длинные рукава. Они кроились неестественно узкими, заводились за спину и скреплялись там перемычкой. С точки зрения семантики, эти ложные рукава выступали рудиментом шаманских одеяний, символизируя крылья птицы, и служили оберегом спины.

Практическая имплементация: Оверсайз-силуэт жегде идеально ложится в основу конструирования современных объемных тренчей, дастеров, кейпов и пальто-коконов. Идея ложных рукавов может быть переосмыслена как элемент сложной архитектурной драпировки спинки изделия.

#### **3.4. Семантика орнаментального фонда и кросс-культурные связи**

Каракалпакский орнамент — это строго упорядоченная, математически выверенная система кодирования информации. Геометрия как основа мироздания: Базовым элементом любого узора всегда выступает геометрический ромб, символизирующий единство мужского (небо) и женского (земля) начал, абсолютную гармонию и плодородие. Зооморфный защитный код и переоценка семантики: Долгое время в этнографической литературе доминировала трактовка многих изогнутых орнаментальных элементов исключительно как роговидных. Однако более глубокий, современный семантический анализ позволяет скорректировать эту интерпретацию: специфика орнамента во многих случаях отсылает к мотиву кұрбақа (лягушка) — древнейшему хтоническому символу водной стихии и плодородия, который в текстиле играл роль мощнейшего визуального щита, отпугивающего негативную энергию. Среди других узоров выделяются элегантные мотивы кұмырсқа бел (талиа муравья) и ит табан (собачий след). Кросс-культурный феномен: Труд А. Алламуратова подтверждает, что многие элементы каракалпакской ручной вышивки имеют глубочайшие генетические совпадения с орнаментами финно-угорских и славянских народов. Для современного дизайна этот факт имеет колоссальное значение: каракалпакский геометрический код архетипически универсален и подсознательно считывается на мировом рынке как нечто исторически знакомое.

#### **3.5. Материаловедческая база: фактурный код исторического костюма**

Исторически базовой тканью выступал бөз — суровая домотканая

хлопчатобумажная материя локального производства. Из белого бѐза шились накидки ақ жегде. Особый статус имело привозное красное сукно (кызыл ушык). Для свадебной одежды широко применялись полуселковый адрас, плотный шелк (шайы) и бархат (мақпал).

Практическая имплементация: Для современного дизайна (в рамках коллекций бренда Aisha Couture) этот принцип комбинаторики фактур является ключевым. Использование плотных формодержащих тканей (неопрен, габардин, деним) в сочетании с нежным шелком, а также принципиальный отказ от натуральных мехов в пользу искусственных (в рамках современной зоозащитной этики и устойчивого развития), позволяет добиться современного звучания этнического костюма.

**3.6. Семантика цвета и колористическая динамика** В каракалпакской культуре наблюдалась четкая возрастная смена цветовой палитры. Молодые женщины носили одежду насыщенного красного цвета (кызыл), символизирующего жизненную энергию. После перехода в статус «старшей матери» происходила смена цветового кода: женщина облачалась в белое, что символизировало мудрость и духовное очищение. Каракалпакская вышивка отличается цветовой аскетичностью: используется строго ограниченная палитра из 4–5 базовых контрастных цветов (красный, желтый, белый, зеленый) на темном фоне.

Практическая имплементация: Интеграция этой матрицы в современный дизайн открывает путь к созданию минималистичных, но выразительных коллекций, что идеально вписывается в эстетику интеллектуальной моды (Mindful Fashion).

#### **4. ОБСУЖДЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ**

Каракалпакская традиция предлагает рынку авангардный продукт — жесткую структуру, архитектурность, монументальность и бескомпромиссную графическую выразительность кроя и декора. Именно эта «жесткость» делает

элементы каракалпакского костюма идеальной базой для капсульных коллекций в стиле «Urban Ethnic».

**4.1. Сохранение ручного труда в условиях современного рынка** Главный вызов, стоящий перед молодым, камерным брендом (что активно решается в рамках развития марки Aisha Couture), заключается в поиске жизнеспособного баланса между сохранением традиционных техник и современными реалиями. Бренд Aisha Couture находится на этапе становления и осознанно дистанцируется от форматов фабричного масс-маркета. В этих условиях полный переход на обезличенное машинное производство лишает этническое изделие его уникальной ауры. Для брендов с авторским подходом решением выступает не автоматизация, а напротив — абсолютная ставка на эксклюзивность: сохранение личного ручного ремесленного труда (manual craftsmanship), создание лимитированных капсульных коллекций, где подлинная ручная вышивка применяется в качестве точечных, концептуальных акцентов, а не сплошного покрытия.

**4.2. Концепция Mindful Fashion (Осознанная мода)** Понимание кросс-культурных связей позволяет выводить узбекистанский национальный продукт на экспорт. Использование древних обереговых символов не просто как броского украшения, а в качестве скрытого, интимного декора (например, ручная вышивка на подкладке жакета) многократно повышает эмоциональную ценность изделия, возвращая одежде функцию талисмана.

### **Заключение**

В ходе проведенного исследования были детально изучены конструктивные и художественные особенности каракалпакского женского костюма и обоснована их значимость для современного проектирования одежды. Автору удалось успешно систематизировать данные о крое и семантике традиционной

орнаментики что послужило фундаментом для создания авторской коллекции. Практическая реализация проекта подтвердила что интеграция этнических кодов в сочетании с актуальными материалами и принципами экологичного производства позволяет создавать востребованный интеллектуальный продукт. Переосмысление обережной символики и использование гибридных аксессуаров способствует сохранению локальной идентичности в условиях глобализации модной индустрии. Представленная работа доказывает что национальное наследие остается неисчерпаемым источником для развития современных направлений дизайна и этнического футуризма.

### **Список литературы**

1. Алламуратов А. Каракалпакская народная вышивка. — Нукус: Каракалпакстан, 1977. / Allamuratov, A. (1977). Karakalpakskaya narodnaya vyshivka [Karakalpak Folk Embroidery]. Nukus: Karakalpakstan Publishing House.
2. Богословская И. В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. — Алматы, 2019. / Bogoslovskaya, I. V. (2019). Karakalpakskiy ornament: obraz i smysl [Karakalpak Ornament: Image and Meaning]. Almaty.
3. Жданко Т.А. Этнография каракалпаков XIX - начало XX века. — Ташкент: Фан, 1980. / Zhdanko, T. A. (1980). Etnografiya karakalpakov XIX - nachalo XX veka [Ethnography of Karakalpaks: 19th - Early 20th Century]. Tashkent: Fan.
4. Савицкий И. В. Резьба по дереву. — Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1965. / Savitsky, I. V. (1965). Rezb'a po devery (Narodnoye iskusstvo karakalpakov) [Wood Carving (Folk Art of the Karakalpaks)]. Tashkent: Goslitizdat UzSSR.
5. Richardson, D., & Richardson, S. (2012). Qaraqalpaqs of the Aral Delta. Munich: Prestel.