

КЫРГЫЗСКИЙ ВОЙЛОК ОТ ДРЕВНЕГО ремесла К СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ В МИРЕ МОДЫ И ДИЗАЙНА

Ч.О. КУРМАНАЛИЕВА

(КГТУ им. И.Раззакова, Кыргызская Республика, 720044, г. Бишкек,
ул. Манаса 66, кафедра «ХПИ»)

Электронная почта автора-корреспондента: ch.kurmanalieva@kstu.kg

Данная статья исследует эволюцию кыргызского войлочного искусства от его традиционного использования в кочевой культуре до современного применения в мире моды и дизайна. Анализируется символическое и практическое значение войлочных изделий в прошлом, а также их возрождение в качестве уникального, экологически чистого материала в современном мире. Статья рассматривает, как традиционные техники, такие как создание шырдаков и ала-кийизов, трансформируются в руках современных дизайнеров, превращаясь в эксклюзивную одежду, аксессуары и предметы интерьера. Особое внимание уделяется роли войлока в сохранении культурной идентичности и его потенциалу в развитии креативной экономики Кыргызстана. Рассматриваются культурные, эстетические и социально-экономические аспекты развития войлочного производства в условиях глобализации. Отмечается, что экологичность материала, его уникальная фактура и ручная работа способствуют международному признанию кыргызского войлока, включению его в коллекции мировых дизайнеров и участию в престижных выставках. В статье показано, как традиционное ремесло успешно адаптируется к современным требованиям, сохраняя свою культурную ценность.

Ключевые слова: Кыргызский войлок, традиционное ремесло, современный дизайн, мода, искусство, экологичный материал, культурное наследие, шырдак, ала-кийиз.

КЫРГЫЗ КИЗИ ЕЖЕЛГІ ҚОЛӨНЕРДЕН СӘН ЖӘНЕ ДИЗАЙН ӘЛЕМІНДЕГІ ЗАМАНАУИ ӨНЕРГЕ ДЕЙІН

Ч.О. КУРМАНАЛИЕВА

(И. Раззаков атындағы ҚМТУ, Қырғыз Республикасы, 720044, Бішкек қ.
Манас көш. 66, «ХПИ» кафедрасы)

Автор-корреспонденттің электрондық поштасы: ch.kurmanalieva@kstu.kg

Бұл мақалада қырғыз киіз өнерінің көшпелі мәдениетте дәстүрлі қолданылуынан сән және дизайн әлеміндегі заманауи қолданбаларға дейінгі эволюциясы қарастырылады. Киіз бұйымдарының бұрынғы символдық және практикалық маңызы, сондай-ақ олардың қазіргі әлемдегі бірегей, экологиялық таза материал ретінде қайта жандануы талданады. Мақалада шырдақтар мен ала-қиыздар жасау сияқты дәстүрлі әдістердің эксклюзивті киімге, аксессуарларға және интерьер заттарына айналып, заманауи дизайнерлердің қолында қалай өзгеретіні қарастырылады. Мәдени бірегейлікті сақтаудағы киіздің рөліне және оның Қырғызстанның шығармашылық экономикасын дамытудағы әлеуетіне ерекше назар аударылады. Мақалада жаһандану жағдайында киіз өндірісін дамытудың мәдени, эстетикалық және әлеуметтік-экономикалық аспектілері қарастырылады. Онда материалдың экологиялық тазалығы, ерекше құрылымы және қолөнер шеберлігі қырғыз киізінің халықаралық деңгейде танылуына, оны халықаралық дизайнерлердің коллекцияларына қосуға және беделді көрмелерге қатысуына ықпал ететіні атап өтіледі. Мақалада дәстүрлі қолөнердің мәдени құндылығын сақтай отырып, қазіргі заманғы талаптарға қалай сәтті бейімделетіні көрсетілген.

Негізгі сөздер: Қырғыз киізі, дәстүрлі қолөнер, заманауи дизайн, сән, өнер, экологиялық таза материал, мәдени мұра, шырдак, ала-киіз.

KYRGYZ FELT FROM ANCIENT CRAFT TO CONTEMPORARY ART IN THE WORLD OF FASHION AND DESIGN

CH.O. KURMANALIEVA

(KGTU n.a I. Razzakov, Kyrgyz Republic, Bishkek, 66 Manas str., Department of «KhPI»)
Corresponding author's email: ch.kurmanalieva@kstu.kg

This article explores the evolution of Kyrgyz felt art from its traditional use in nomadic culture to its modern application in the world of fashion and design. The symbolic and practical significance of felt products in the past, as well as their revival as a unique, environmentally friendly material in the modern world, is analyzed. The article examines how traditional techniques, such as the creation of shyrdaks and ala-kiyiz, are transformed in the hands of modern designers, turning into exclusive clothing, accessories and interior items. Particular attention is paid to the role of felt in preserving cultural identity and its potential in the development of the creative economy of Kyrgyzstan. This article examines the cultural, aesthetic, and socioeconomic aspects of the development of felt production in the context of globalization. It notes that the material's eco-friendliness, unique texture, and handcrafted craftsmanship contribute to the international recognition of Kyrgyz felt, its inclusion in the collections of global designers, and its participation in prestigious exhibitions. The article demonstrates how this traditional craft successfully adapts to modern demands while preserving its cultural value.

Keywords: Kyrgyz felt, traditional craft, modern design, fashion, art, environmentally friendly material, cultural heritage, Shyrdak, ala-kiyiz.

Введение

Войлок занимает особое место в истории и культуре кыргызского народа. Созданный из шерсти животных, он служил не только основным материалом для изготовления жилищ (бозүй) и предметов быта, но и отражал мировоззрение, эстетические ценности и связь человека с природой. В условиях современной глобализации и массового производства, древнее ремесло изготовления войлока переживает новый этап своего развития, превращаясь из бытового материала в востребованный элемент современного искусства и дизайна. Эта статья ставит своей целью изучить процесс этой трансформации и показать, как наследие предков становится источником вдохновения для современных мастеров.

Одним из самых древнейших широко используемых и удобных материалов у кыргызов в быту, был войлок. Благодаря своим особым качествам – сохранение тепла и водостойкости он являлся незаменимым, универсальным и очень функциональным материалом в условиях кочевой жизни. Войлок использовался для наружного покрытия юрты, из него делались

своеобразные ковры. Войлок широко применялся и в одежде [1, 2].

Валяние войлока включает в себя несколько последовательно совершаемых операций: сбивание шерсти специальным прутом (предпочтительно в сухую солнечную погоду, чтобы шерсть не пропиталась атмосферной влагой); обрызгивание взбитой шерсти водой (с целью уплотнения шерстяной массы); свертывание шерсти в рулон (на деревянный валик или без него, с помощью веревки); обертывание рулона кожей, тканью или циновкой и прокатывание (валяние) рулона по земле, либо путем буксировки двумя всадниками (в среднем 10-15 раз на расстояние 1 км); либо прост вручную от одной группы людей к другой, периодически прерываемое разворачиванием рулона с целью выявления возможных изъянов и их заделки. Так получают крупные куски войлока (5x5 м, 4x4 м) – покрытия для различных частей юрты. Мелкие куски, идущие на изготовление домашней утвари и обуви, просто сбивают и уминают руками. При уходе за войлочными вещами их стирают в теплой воде, отжимают в полотенце и сушат, расправив на ровной поверхности [3].

Рисунок 1. Валяние ала-кийиз [3]

Рисунок 2. Мешок для посуды [3]

В первой четверти двадцатого века при раскопках могильников древних алтайских племен, находкой для археологов были останки одежды, которые были не из кожи и шкур животных, а из войлока. Подобная одежда была обнаружена и в скифских курганах. Войлок присутствовал в жизни кочевника с его рождения

и до смерти. От степных племен через Венгрию войлок попал в Европу. В 1980-х годах европейцы начали комбинировать войлок с шелком, кружевом, гипсом и даже золой и цветами. В 1994 году в венгерском городе состоялась первая международная конференция по войлоку. В Штутгарте была издана книга «Войлок» Катарини Томас [2].

Рисунок 3. Шырдак

Материалы и их методы исследований

Для подготовки статьи были проанализированы исторические источники, посвященные традиционному кыргызскому ремеслу, а также современные публикации, посвященные этнодизайну и моде. Изучены коллекции кыргызских дизайнеров, использующих войлок, и интервью с мастерами, работающими с этим материалом. Основным методом исследования стал анализ и синтез информации, что позволило проследить эволюцию войлока и определить его роль в современном мире. Были также использованы методы компаративистики для сравнения традиционных и современных техник.

Современные методы и технологии валяния войлока, в отличие от традиционных, предлагают мастерам более широкий спектр возможностей, позволяя создавать как объемные изделия, так и плоские полотна с уникальными узорами и фактурами.

Основные современные техники [4]:

1. Сухое валяние (фильцевание) (Рис.4)

Принцип: уплотнение сухой шерсти с помощью специальных игл с зубринами. Зазубрины цепляют волокна, спутывая их и превращая в плотный материал.

Особенности: не требует воды и мыла.

Используется для создания объемных изделий: игрушек, скульптур, украшений, а также для нанесения узоров на уже готовые войлочные изделия.

Иглы различаются по толщине и форме сечения (треугольные, звездчатые). Начинают валяние с толстых игл для быстрого уплотнения, а заканчивают тонкими для сглаживания поверхности и проработки мелких деталей.

Процесс можно ускорить, используя мульти-иглы (иглы, скрепленные в блок), а также специальные приспособления, такие как виброшлифовальные машины.

Рисунок 4. Сухое валяние

2. Мокрое валяние (фелтинг) (Рис.5)

Принцип: Валяние шерсти с использованием теплого мыльного раствора, воды и трения. Под воздействием влаги и механического воздействия чешуйки волокон шерсти раскрываются, сцепляются друг с другом, образуя плотное полотно.

Особенности:

- Традиционный способ, но с применением современных инструментов и подходов.

- Используется для создания плоских изделий: шарфов, сумок, одежды, панно, ковров.

- Современные методы включают использование виброшлифовальных машин для ускорения и облегчения процесса, а также применение специальных рулонов и сеток для более равномерного уваливания.

- Новые технологии позволяют создавать тонкие, эластичные войлочные полотна, пригодные для пошива одежды.

Рисунок 5. Мокрое валяние

Инновационные и гибридные методы:

- **Валяние на ткани (нуно-фелтинг):** Комбинированная техника, при которой шерсть накладывается на тонкую ткань (шелк, марлю) и уваливается. В результате получается материал, сочетающий легкость и пластичность ткани с теплотой и фактурой войлока.

- **Валяние на каркасе:** Создание объемных изделий на основе из проволоки или другого материала. Это позволяет делать сложные формы, которые невозможно получить только валянием шерсти.

- **Комбинированные техники:** часто мастера используют сочетание сухого и мокрого валяния. Например, начинают изделие мокрым способом, а затем дорабатывают детали или наносят узоры с помощью иглы.

- **Машинное валяние:** Использование сти-ральной машины для усадки уже связанного или разложенного изделия из шерсти. Это позволяет получить плотный и равномерный войлок.

Материалы и инструменты:

Шерсть: используется натуральная шерсть различных пород овец (меринос, кардочес), а также шерсть альпаки, верблюда и других животных. Современные красители позволяют получать широкую палитру цветов [5,6].

Иглы: для сухого валяния используются специальные иглы с насечками, которые бывают разной толщины и формы.

Подложка: для сухого валяния необходима специальная щетка или губка, чтобы защитить поверхность от проколов.

Аксессуары: для мокрого валяния используются пульверизаторы для равномерного нанесения раствора, бамбуковые салфетки или сетки для облегчения процесса трения, а также различные формы и шаблоны [7].

Результаты и их обсуждение

В ходе исследования было выявлено, что традиционные техники изготовления войлока, такие как валяние и вышивка, сегодня применяются для создания совершенно новых продуктов. Если раньше шырдаки и ала-кийизы служили для утепления юрт и украшения жилищ, то сейчас эти же узоры и материалы используются для пошива пальто, сумок, обуви и головных уборов. Современные дизайнеры экспериментируют с формой, цветом и текстурой, сочетая войлок с другими материалами, такими как кожа, шелк и металл, что придает изделиям уникальный и эксклюзивный вид.

Войлок, как экологически чистый и возобновляемый материал, отвечает мировым трендам на устойчивое потребление. Это делает его привлекательным не только для местных, но и для зарубежных рынков.

В последнее время отечественные модельеры, мастера по войлоку вдохновляются своим творчеством, коллекциями на показах, выставках в Кыргызстане. Выполненные из войлока пиджаки, шарфы, шапки, цветы и мужские галстуки очень популярны.

Известный мастер по войлоку Бурул Мамбетова представила на Неделе моды «Весна-2009» «Дорогу предков» – одежду из натурального войлока, основной мотив которой акцентирован на национальной одежде древних кыргызов [8,9]. Ее коллекция получила главную премию на Неделе Моды, и ее коллекция была представлена в Берлине. Ее изделия создаются древним ручным способом с использованием натуральных красителей. Для массового производства она изготавливает войлочные костюмы с шелковым подкладом. 12 сентября 2025 года в Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова прошла выставка изобразительного и прикладного искусства. Это мероприятие было организовано в рамках 5-го Международного женского бизнес-форума.

Дизайнер Айдай Асангулова развивает и успешно продвигает свою Арт студию «Букон». Она разработала серию костюмов, где использовала войлок с внедрением шелка [10]. Сочетание войлока и шелка нашло свое отражение в ее костюмах. Эти изделия выполнены без единого шва. Каждое из этих войлочных изделий эксклюзивное. Вся продукция создается вручную и производится в одном, максимум в двух, экземплярах.

Войлочные изделия Арт- группа «Тумар» известны с 1998года. Торговая марка «Тумар» объединяет дизайнеров и мастеров по войлоку Центральной Азии [10].

Арт-группа «Тумар» участвовала в выставке Hands on Design в рамках Миланской недели дизайна в апреле 2014 года. На выставке «Тумар» представила коллекцию, в которой сочетаются современные формы, традиционные технологии производства войлока и мастерство кыргызских ремесленников. Они были единственными представителями из стран постсоветского пространства. Это было важное событие, поскольку «Тумар» была единственным участником из всех стран постсоветского пространства. Их работа

получила высокую оценку и помогла группе выйти на международный уровень [10].

Заключение

Трансформация кыргызского войлока из традиционного ремесла в современное искусство является ярким примером того, как культурное наследие может не только сохраняться, но и активно развиваться в новых условиях. Войлочное искусство стало мостом между прошлым и будущим, позволяя сохранить уникальные традиции, одновременно интегрируя их в глобальный мир моды и дизайна. Это не только способствует экономическому росту и развитию креативной индустрии в Кыргызстане, но и укрепляет национальную идентичность, делая ее видимой и понятной для всего мира.

Благодаря своей экологичности, уникальной фактуре и ручной работе, кыргызский войлок нашел признание на международном уровне. Он стал частью коллекций известных модных домов и выставляется на престижных дизайнерских выставках. Это не только способствует экономическому развитию ремесленников, но и повышает имидж Кыргызстана на мировой арене.

В итоге, кыргызский войлок – это не просто ремесло, это живой культурный феномен, который успешно перешел от древних кочевых традиций к современному искусству и дизайну. Его история является примером того, как национальные ремесла могут быть сохранены и развиты, находя свое место в глобализированном мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев М.С. Кыргызский орнамент. // Курак. Альманах (Искусство и культура). 2000, № 2, стр. 27-31
2. Thomas, Katharina, ed. *Felt Europe: Art, Crafts and Design*. Stuttgart: Arnoldsche Verlagsanstalt, 2000, стр. 7-12
3. «Народные сокровища Киргизии» К. И. Антипина. Фрунзе. «Кыргызстан». Стр. 2-20
4. Kamalova, Marhabo Negmurodovna. "One of the Types of Craft Is the Art of Felting." *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)* 8, no. 4 (April 2023): 217. <https://doi.org/10.36713/epra2016>
5. Смирнова С. В. Оценка влияния ТВВ различной природы на крашение шерсти металлосодержащими красителями // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 2007. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-tvv-razlichnoy-prirody-na-krashenie-shersti-metallsoderzhaschimi-krasitelyami> (дата обращения: 17.12.2025).

6. О. П. Сумская Инновационные коллоидные системы в процессе крашения для повышения качества окрасок смесовых тканей // Материалы и технологии. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsi-onnye-kolloidnye-sistemy-v-protse-krasheniya-dlya-povysheniya-kachestva-okrasok-smesovykh-tkaney> (дата обращения: 17.12.2025).

7. Дудин С.М. Кыргызский орнамент. // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. Кн.5. - М. - Л.: Гос. издательство, 1925

8. Иванов С.В. Кыргызский орнамент как этногенетический источник. // Труды киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. III. - Фрунзе: "Наука", 1959. С.61-64.

9. Асангулова Айдай Бектемировна, Цыбов Николай Николаевич, Сулайманова Айгуль Ишеналиевна. Этнофилософские особенности, социально - культурные детерминанты и классификация традиционных женских головных уборов элечек // Бюллетень Науки и Практики. 2022. №5. Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnofilosofskie-osobennosti-sotsialno-kulturnye-determinanty-i-klassifikatsiya-traditsionnyh-zhenskih-golovnyh-uborov-ele-chek> (дата обращения: 17.12.2025).

10. «Арт-Группа «Тумар» участвует в выставке Hands on design в рамках Недели дизайна Милан 2016», Культура [Онлайн-ресурс] <https://culture.akipress.org/news:823698?from=kgnews&place=rightgall>

REFERENCES

1. Andreev M.S. Kirgizskiy ornament [Kyrgyz Ornament]. Kurak. Al'manakh (Iskusstvo i kul'tura). 2000;(2):27–31. (In Russian)
2. Thomas, Katharina, ed. *Felt Europe: Art, Crafts and Design*. Stuttgart: Arnoldsche Verlagsanstalt; 2000. P. 7–12. (In English)
3. Antipina K.I. Narodnye sokrovishcha Kirgizii [Folk Treasures of Kyrgyzstan]. Frunze: Kyrgyzstan Publ.; n.d. P. 2–20. (In Russian)
4. Kamalova, Marhabo Negmurodovna. One of the Types of Craft Is the Art of Felting. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*. 2023;8(4):217. <https://doi.org/10.36713/epra2016>. (In English)
5. Smirnova S.V. Otsenka vliyaniya TVV razlichnoy prirody na krasheniye shersti metall soderzhashchimi krasitelyami [Assessment of the Influence of Surfactants of Various Nature on Wool Dyeing with Metal-Containing Dyes]. *Izvestiya VUZov. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya*. 2007;(9). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-tvv-razlichnoy-prirody-na-krashenie-shersti-metallsoderzhaschimi-krasitelyami> (accessed 17.12.2025). (In Russian)
6. Sumskaya O.P. Innovatsionnye kolloidnye sistemy v protse-krasheniya dlya povysheniya kachestva okrasok smesovykh tkaney [Innovative Colloidal Systems in the Dyeing Process to Improve the Quality of Mixed Fabric Coloration]. *Materialy i tekhnologii*. 2018;(1). Available at: <https://cyberleninka>

.ru/article/n/innovatsionnye-kolloidnye-sistemy-v-protsesse-krasheniya-dlya-povysheniya-kachestva-okrasok-smesovyh-tkaney (accessed 17.12.2025). (In Russian)

7. Dudin S.M. Kirgizskiy ornament [Kyrgyz Ornament]. Vostok. Zhurnal literatury, nauki i iskusstva. 1925;5. Moscow–Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo. (In Russian)

8. Ivanov S.V. Kirgizskiy ornament kak etnogeneticheskiy istochnik [Kyrgyz Ornament as an Ethnogenetic Source]. Trudy kirgizskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii. 1959; 3: 61–64. Frunze: Nauka. (In Russian)

9. Asangulova A.B., Tsybov N.N., Sulaymanova A.I. Etnofilosofskie osobennosti, sotsial'no-kul'turnye determinanty i klassifikatsiya traditsionnykh zhenskikh

golovnykh uborov elechek [Ethnophilosophical Features, Socio-Cultural Determinants and Classification of Traditional Women's Headdresses Elechek]. Byulleten' nauki i praktiki. 2022;(5). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnofilosofskie-osobennosti-sotsialno-kulturnye-determinanty-i-klassifikatsiya-traditsionnyh-zhenskih-golovnyh-uborov-elechek> (accessed 17.12.2025). (In Russian)

10. Art-gruppa "Tumar". Uchastiye v vystavke Hands on Design v ramkakh Milan Design Week 2016 [Art Group "Tumar" Participates in the Exhibition Hands on Design within Milan Design Week 2016]. Kultura [Online resource]. Available at: <https://culture.akipress.org/news:823698> (accessed 17.12.2025). (In Russian)