

Франческо Маццарелла

(Francesco Mazzarella) —
д-р наук, старший преподаватель
Лондонского колледжа моды (UAL).
f.mazzarella@fashion.arts.ac.uk

Сэнди Блэк

(Sandy Black) — профессор,
специалист в области технологий
модного и текстильного дизайна;
работает в Центре устойчивой
моды, исследовательском
центре Университета изящных
искусств в Лондоне.
s.black@fashion.arts.ac.uk

м

ода как катализатор перемен: «МОДНЫЙ АКТИВИЗМ» и его влияние на локальные сообщества

Аннотация

Исследовательский проект, представленный в этой статье, посвящен изучению «модного активизма» и ремесленных практик как катализатора позитивных социально-экономических преобразований и поддержки культурного наследия локального сообщества. В центре внимания — один из районов Лондона, который в прошлом играл важную роль в индустрии моды и текстиля, но сегодня сталкивается с такими проблемами, как социальная незащищенность молодежи, нехватка квалифицированных кадров, упадок местного производства и высокий уровень безработицы. В рамках исследования, основанного на принципах вовлеченного (партиципаторного) подхода, была разработана серия мероприятий,

Статья впервые
опубликована
в журнале
Fashion Practice:
The Journal
of Design, Creative
Process & the
Fashion Industry
(опубл. онлайн
4 августа 2022)

подразумевающих решение указанных выше проблем с использованием ассоциированных с модой активистских практик. Проект был реализован в рамках программы партнерства между высшим учебным заведением и местными органами власти, что позволило инициировать внутрисистемные изменения. В основе исследования лежит принцип работы middle-up-down («из центра вверх и вниз»), соединяющий «низовые» инициативы локальных сообществ с разрабатываемыми на «верхних» уровнях программами государственной и институциональной поддержки. Результаты проекта анализируются в рамках сквозных тем, выявленных в ходе анализа: это осознанное устойчивое развитие, расширение возможностей и приобретение новых навыков, карьерные перспективы и сплоченность на уровне местного сообщества. Используя метод включенного наблюдения и локализованного анализа, авторы статьи также демонстрируют, как «тихий» активизм способствует совместной реализации важных социальных инициатив. Помимо этого, обсуждаются ограничения проекта и предлагаются рекомендации для дальнейшей работы.

Ключевые слова: «модный активизм»; дизайн; устойчивое развитие; социальные инновации; групповая сплоченность.

Введение

В настоящей статье представлен исследовательский проект, реализованный в рамках сотрудничества между Лондонским колледжем моды (UAL) и одним из органов местного самоуправления, муниципалитетом района Уолтем-Форест в Лондоне в рамках масштабной инициативы, направленной на поддержку культурных и художественных мероприятий. Используя метод «модного активизма», мы привлекли к участию в проекте школы, бизнес-сообщество и местных жителей. В первую очередь мы стремились поддержать региональные таланты, а также наметить пути решения социальных проблем, таких как социальная незащищенность молодежи, нехватка квалифицированных кадров в модной индустрии и высокий уровень безработицы.

Проект проводился в боро Уолтем-Форест, расположенном к северо-востоку от Лондона. Этот регион отличается высокой степенью этнического разнообразия. Сегодня 68% его населения составляют представители чернокожих, азиатских и других этнических меньшинств (black, asian and minority ethnic groups, BAME). Это объясняется тем, что многие обитатели боро происходят из мест за

пределами Великобритании — в основном из Пакистана, Польши, Румынии, Индии или с Ямайки (London Borough of Waltham Forest 2017). Несмотря на то что уровень их дохода ниже средних показателей по Лондону, а среди представителей ВАМЕ-групп заметно неравенство в отношении занятости и оплаты труда, здесь все время появляются новые предприятия и растет количество самозанятых. В последние годы число стартапов и новых бизнесов увеличилось примерно на 47% (A New Direction 2019). В 2015 году Уолтем-Форест занимал 35-е место по индексу депривации среди 326 региональных административных образований в Англии (London Borough of Waltham Forest 2020). Несколько микрорайонов Уолтем-Форест входят в 10% беднейших в Англии, причем внутри них наблюдается серьезное экономическое расслоение (William Morris Big Local Plan 2010). Население Уолтем-Форест немного моложе среднего: 33% его жителей еще не достигли возраста 24 лет, тогда как в общей статистике по Лондону эта цифра составляет 31%. Поэтому здесь удобно реализовывать проекты, ориентированные на привлечение молодых талантов и работу с ними.

С XIV века традиционные ремесла составляли основу местной индустрии моды и текстиля; сегодня они составляют материальную базу для проектов, направленных на возрождение ремесленного производства в Уолтем-Форесте и Восточном Лондоне. Признаки восстановления швейного производства свидетельствуют о том, что многолетний период его деградации близится к концу (BOP Consulting 2017). В боро находится также галерея Уильяма Морриса — музей, посвященный жизни и творчеству всемирно известного дизайнера и одного из первых социалистов XIX века, внесшего серьезный вклад в развитие британского движения «Искусства и ремесла». Помимо крупных дизайнерских компаний и стартапов, здесь активно развиваются небольшие творческие проекты, инициированные местными жителями. Это свидетельствует о нераскрытом потенциале региона, который нуждается в поддержке и реализации (A New Direction 2019). Индустрия моды Восточного Лондона ежегодно приносит в бюджет 1,4 миллиарда фунтов стерлингов и обеспечивает более 36 000 рабочих мест, которые предоставляют предприятия малого и среднего бизнеса в сфере рекламы, розничной торговли, дизайна, производства и распространения товаров. Темпы роста этого локального сектора опережают средние столичные показатели (Harris et al. 2021). К сфере модной индустрии относятся региональные магазины одежды и текстиля (ил. 1 и др. иллюстрации см. во вкладке 3), а также дизайнерские студии, производственные предприятия и ремесленные мастерские,

специализирующиеся на вышивке, бисероплетении и кожевенном производстве (A New Direction 2019). Более того, район Уолтемстоу входит в 8% парламентских округов Великобритании с самым высоким уровнем занятости в области моды.

Исследование, проведенное некоммерческой организацией A New Direction (Ibid.) и выявившее ключевые факторы, препятствующие развитию локальной модной индустрии, легло в основу разработки партнерской стратегии, направленной на превращение боро Уолтем-Форест в регион, благоприятный для успешного развития модного бизнеса и специалистов творческого сектора. Существенно, однако, что карьерные возможности этнических сообществ в этом смысле сильно ограничены; это касается представителей азиатской диаспоры и многих других людей с опытом работы в сфере текстильного производства. Кроме того, молодежь все чаще обращает внимание на болевые точки, характерные для сектора, например на бесконтрольный выброс экологически опасных отходов или на этическую проблематичность индустрии. В том, что касается устойчивого развития, местное сообщество декларирует принципы «почини и используй снова» или «сокращай потребление, повторно используй и перерабатывай». Этот подход, однако, продиктован прежде всего экономической необходимостью, и лишь во вторую очередь — экологической, социальной и культурной осознанностью (Ibid.). Региональная индустрия моды недостаточно внутренне скоординирована: в ней представлены в основном небольшие предприятия и разрозненные проекты, поэтому ремесленники и владельцы крупных компаний нередко чувствуют себя изолированными друг от друга. Это подчеркивает необходимость развития поддерживающей инфраструктуры, обеспечивающей сотрудничество между дизайнерами и производителями. Рост популярности быстрой моды в ущерб ремесленному производству привел к исчезновению ряда специфических технических навыков и к острому дефициту квалифицированных кадров. Важно не только сохранить и поддержать оставшихся профессионалов, но и обучать новых, чтобы обеспечить преемственность традиций и сохранить культурное богатство района.

Так выглядит контекст, в котором и был реализован исследовательский проект, основанный на принципах вовлеченного (партиципаторного) действия, с целью изучить, могут ли ассоциированные с модой активистские и ремесленные практики стать катализаторами позитивных социально-экономических трансформаций и способствовать сохранению культурного наследия регионального сообщества. Для этого были организованы совместные творческие мероприятия,

ориентированные на жителей боро, способствующие стимуляции их социальной активности и укреплению ощущения общности, а также демонстрирующие роль моды в улучшении качества жизни. В рамках проекта было налажено межотраслевое сотрудничество, а также установлены долгосрочные партнерские связи между Лондонским колледжем моды (UAL) и муниципалитетом Уолтем-Фореста (LBWF). Организаторы проекта, основанного на единстве стратегических целей и тактических решений, ставили перед собой задачу стимулировать позитивные социально-экономические подвиги и предложить значимые культурные инициативы, позволяющие сделать регион более комфортным для работы и жизни. **Продолжение и иллюстрации см. в печатной версии.**