

Рейчел Кассар

(Rachael Cassar) — австралийская дизайнер одежды, преподаватель и активный сторонник устойчивой моды. Читает курс «Введение в моду и устойчивое развитие» в University of Technology Sydney (UTS), где пропагандирует подходы, основанные на повторном использовании материалов.
rachcas@bigpond.net.au

И

ННОВАЦИОННЫЙ

апсайклинг:

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕГРАДИРОВАВШИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Аннотация

Настоящая статья посвящена подробному анализу методов апсайклинга, составляющих альтернативу традиционным линейным дизайнерским процессам, с использованием методов автоэтнографического документирования. Опираясь на материально-ориентированный подход к повторному использованию вещей, автор исследует взаимоотношения апсайклинга с историей вещи, включая следы ее контакта с человеком, ее темпоральность, фрагментированность и маркеры старения. Хотя апсайклинг ассоциируется в основном с повторным использованием поношенной одежды, он также может подразумевать сложные взаимоотношения с историческими артефактами и состаренными материалами, учитывая такие проблемы, как патина старения и недолговечность ткани. Автор критикует современный узкий подход к апсайклингу, при котором часто игнорируются тонкости работы с устаревшими материалами и уделяется слишком много внимания потребительским задачам циклического репроеизводства. Благодаря

Статья впервые
опубликована
в журнале
Fashion Theory:
The Journal
of Dress,
Body & Culture
(опубл. онлайн
16 сентября 2024)

таким практикам, как апсайклинг, с их акцентом на материальности и творческих метаморфозах, мы обнаруживаем новые перспективы и возможности для осознанной трансформации артефактов, часто не вписывающейся в рамки традиционных подходов к дизайну.

Ключевые слова: апсайклинг; патина; архив; хранение.

Введение

Наша способность замечать изменения напрямую зависит от умения присутствовать в настоящем моменте. Изменения происходят постепенно, требуя от нас терпения и готовности наблюдать за их развитием с течением времени. Внимательное наблюдение позволяет добиться более глубокого понимания неочевидных процессов, происходящих в окружающем нас мире (Mohan 2017). Занятия апсайклингом, то есть работа с отслужившей свое одеждой, позволяет нам ощутить ход времени и погрузиться в процесс трансформации вещей. Эта практика развивает умение тонко чувствовать свойства разнообразных материалов, обостряет внимание к их природе и историческому контексту. Глубинное понимание, формирующееся в процессе осмысления изменений, обусловленных ходом времени, может привести к значительным достижениям в области моды, устойчивого развития и дизайна.

Практики апсайклинга существовали на протяжении всей человеческой истории. В годы Второй мировой войны, когда текстиль требовался для пошива униформы и военного снаряжения, необходимость в ремонте и переделке одежды ощущалась особенно остро. Американские и британские коммерческие фирмы публиковали обучающие материалы по перелицовке и повторному использованию старой одежды. Так, в руководстве «Выкручивайся и чини ради победы» подробно объяснялось, как переделать мужской костюм в женские юбку и жакет (Aspinall 2023). Современный апсайклинг развивается как альтернатива этически некорректным экономическим принципам капитализма XX века. Исследователи, занятые этой темой, в разговоре об апсайклинге часто используют термин «репроизводство» (remanufacturing), сфера применения которого обусловлена характером конкретных задач и масштаба работы (Bigolin et al. 2022). В своей статье я предлагаю переосмыслить апсайклинг, сфокусировавшись на дизайнерской работе, не ограниченной стандартами промышленного массового производства и погоней за прибылью. Современное понимание «репроизводства» искажает саму идею

апсайклинга, выхолощивая его суть и игнорируя важные для него творческие нюансы.

Так же как это принято в японской практике «боро» (где вещи, изношенные до предела или сломанные, многократно ремонтируются и используются гораздо дольше положенного им срока (Wada 2004)), в моем исследовании апсайклинг рассматривается сквозь призму истории вещей — со следами длительного ношения, естественным старением и всеми изменениями, которые они претерпели.

Апсайклинг — это процесс, требующий глубокого понимания изменений — как материальных, так и ассоциированных с дискурсами устойчивого развития, творческого самовыражения, разрушения и со-зидания. Сочетая деконструкцию и конструирование, апсайклинг сообщает этим процессам внятность и зримость, создает эффект сопричастности и помогает прочувствовать значимость происходящего (Stucker & Voziwa 2012). В настоящей статье я на конкретном эмпирическом примере анализирую процесс превращения исторических артефактов в новые модные объекты. В работе показано, как меняются физические свойства поношенных вещей, распаковывается их «материальная биография» и как это модифицирует наш привычный взгляд на историческую моду, принципы сохранения вещей, проблему отходов и устойчивое развитие.

Мое исследование предлагает альтернативу устоявшемуся коммерческому подходу к апсайклингу. Я рассматриваю его как вдумчивый кропотливый процесс, требующий внимания и глубокого уважения к истории материала и его возрастным особенностям. Принципиально отказываясь от коммерческой логики, я исследую возможности устойчивых дизайн-практик, направленных на переосмысление исторической ценности отживших материалов. Подобные практики способствуют диалогу между человеческими и нечеловеческими нарративами, запечатленными в одежде, и трансформируют наше отношение к жизненному циклу вещей. Используя методы рефлексивной этнографии, полевые заметки и фотосъемку, я стараюсь запечатлеть динамику творческой работы с изношенными материалами, ее интуитивную и креативную сущность.

Этот подход восполняет лауну в современных исследованиях апсайклинга, поскольку он привлекает внимание к материальной природе вещей и выявляет симбиотическую взаимосвязь между артефактами, культурой и временем. В имеющихся публикациях апсайклинг чаще всего интерпретируется как процесс превращения вещей, утративших ценность, — например, текстильных отходов или бывшей в употреблении одежды — в новые модные изделия. Это

подразумевает необходимость переосмысления материалов, признанных бесполезными (отработавших свой срок или воспринимаемых просто как «куски ткани»), и создания на их основе новых лекал для оригинальных, эстетически привлекательных предметов гардероба (Chao 2019; Han et al. 2015; Janigo et al. 2017; Vadicherla et al. 2017).

Опираясь на теории материальной культуры (Crane & Bovone 2006; Gell 1998; Ingold 2012; Miller 1994), мы можем выйти за рамки упрощенного понимания апсайклинга, по-новому интерпретировав работу с утратившими ценность материалами. Я предлагаю сместить фокус внимания с коммерческой составляющей на художественную природу апсайклинга как устойчивой практики, которая формирует осознанные отношения с вещами. Как подчеркивает Норман, «самое важное — это история взаимоотношений, ассоциации, связанные с предметами, и воспоминания, которые они пробуждают» (Norman 2007). Именно это и способствует развитию устойчивой моды. **(Продолжение и иллюстрации см. в печатной версии.)**