

УДК 746.11

DOI 10.47367/0021-3497_2024_4_214

**ТЕХНИКИ АПСАЙКЛИНГА В СОЗДАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ**

**UPCYCLING TECHNIQUES IN THE CREATION
OF MODERN ART TEXTILES**

А.Н. КУЗНЕЦОВА, Е.В. МОРОЗОВА

A.N. KUZNETSOVA, E.V. MOROZOVA

(Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство))

(The Kosygin State University of Russia)

E-mail: 9161667008@mail.ru

В данной статье представлен анализ техник и возможностей использования в них перерабатываемых материалов с целью создания изделий декоративно-прикладного искусства различного назначения. Исследуя рукотворные техники, в которых присутствует текстильное сырье вторичной переработки, авторы выявили основные направления работы с такими материалами. Это кинусайга, квилтинг, ткачество, вязание, аппликация. Рассмотрены современные возможности применения этих техник в апсайклинге текстиля. Дан сравнительный анализ их традиционного использования и сочетания с инновационными технологиями.

This article presents an analysis of techniques and possibilities of using upcycling materials in order to create decorative and applied art products for various purposes. Examining man-made techniques in which recycled textile raw materials are present, the main directions of work with such materials were identified. These are kinusaiga, quilting, weaving, knitting, applique. The modern possibilities of using these techniques in textile recycling are also considered. A comparative analysis of their traditional use and combination with innovative technologies is given.

Ключевые слова: перерабатываемые материалы, вторичное использование, апсайклинг, изделия декоративно-прикладного искусства, текстильные изделия, современный дизайн, традиционные и инновационные технологии.

Keywords: recyclable materials, recycling, upcycling, decorative and applied art products, textiles, modern design, traditional and innovative technologies.

Введение

Всякая тенденция является ответом на определенные изменения, происходящие в обществе. Стремление сохранить планету, призывы к сокращению бездумного потребления ресурсов привели к возрождению интереса к рукодельным техникам, позволяющим использовать остатки материалов, перешивать уже устаревшую одежду или создавать из лоскутов изделия декоративно-прикладного искусства.

В ряде научных исследований такие авторы, как Алибекова М.И., Белгородский В.С. [1], Матвеева А.В. [2], Наскина А.И. [3], рассматривают различные виды переработки текстиля с точки зрения актуализации направлений ресайклинга и апсайклинга в рамках экологической безопасности, а также проблемы, связанные с сортировкой перерабатываемого текстиля [4]. Все вопросы освещаются с точки зрения применения перерабатываемых материалов в одежде безотносительно к применению их в интерьере. Вопросы использования их переработки при помощи различных технологий изучены в недостаточной степени. Стоит также отметить, что переработка и использование текстильных отходов требует заметно больше творческих усилий, чем просто покупка готовых материалов, т. к. для создания произведения декоративно-прикладного искусства необходим сбор значительного количества отходов. Готовый эскиз, созданный по замыслу художника, требует определенных по цвету, фактуре и текстуре материалов. Если ткани

не подходят по цвету, требуется дополнительное окрашивание, декорирование и т. д. В связи с этим актуальным представляется и вопрос освещения различных возможностей технологий, применяемых для переработки текстильного сырья.

С целью определения устоявшихся принципов создания текстиля из вторичного сырья проведено исследование по выявлению возможных принципов утилизации бывшего в употреблении текстиля и использования его в новых изделиях. Рассмотрим наиболее значимые периоды, в ходе которых отмечено применение вторичного сырья для создания текстильных изделий как ремесленного, так и художественного характера.

Апсайклинг в русской культуре

Идея, которая сегодня называется «осознанным потреблением», не нова. Долгое время текстиль являлся большой ценностью, так как его производство было дорогим и трудозатратным.

В книге «Царское платье» Рощина Н.В. пишет, что бережное отношение к одежде, например, можно видеть на Руси при царском дворе в XVI веке. Так, после кончины царя одежды передавались родственникам, могли быть подарены или проданы. Вырученные деньги часто жертвовали в монастыри на помин души. Поношенную одежду перешивали, разбирали на лоскуты и использовали в новых изделиях. Например, в оружейной палате хранятся образцы седел, верхняя часть которых составлена из рукавов распоротых кафтанов [5]. В рус-

ских деревнях кусочки еще крепких тканей также использовали для пошива одеял и подкладов верхней одежды в технике лоскутного шитья.

В книге Meller S. «Russian textiles. Printed cloth for the bazaars of Central Asia-New York, Abrams» приводятся примеры, как в XIX веке ализариновые ситцы, завоевавшие Среднюю Азию, были настолько популярны и так высоко ценились местным населением, что из маленьких лоскутов составлялись подклады халатов, а иногда и сами халаты представляли собой яркую лоскутную композицию [6].

Проблема дефицита и переработки сырья стояла и в послереволюционной России. Она рассматривалась в статье «История советской моды. Часть первая –1920-е» в журнале Casual. мода создавалась из того что было. Ткани не производились, поэтому брали буквально то, что под руку попадет. Например, муза В. Маяковского, Лиля Брик придумывала себе костюмы сама. Она сшила себе платье из ситцевых узбекских платков и украсила его пуговицами из ракушек, а пальто сделала из портьер с бахромой. Этот наряд очаровал знаменитую Надежду Ламанову, и Брик подарила ей наряд и саму идею.

Апсайклинг в других странах мира

Культура переработки поношенных изделий известна не только в России, но и практически во всех уголках мира. В Северной Америке, например, она стала отраслью местного рукоделия, началом которого стал Навигационный акт (Navigation Act) 1651 года, направленный на сохранение торговой монополии Англии. Согласно этому акту самостоятельное производство тканей на территории Америки стало незаконным. Первые колонисты были вынуждены приспособливаться. Сшитые из лоскутов изделия использовались как покрывала. Лоскуты использовались до тех пор, пока не разрывались полностью. Но даже из оставшихся самых маленьких кусочков создавали детскую одежду. Для наполнения таких перешитых изделий собиралось все, что попадалось под руки: лохмотья, сухие листья, письма, бумага и т. д.

В средневековой Японии лоскуты применялись для реставрации и пошива одежды. Эта техника в стране восходящего солнца популярна и сегодня. Техника «боро» отличается тщательным подбором орнамента, вниманием к структуре ткани, использованием особых швов.

Другим примером использования лоскутов из старой одежды является техника изготовления традиционных японских кукол и игрушек, оклеенных тканями из бывших в употреблении кимоно. Техника получила название «кимэкоми-нингё» [7].

В XIX веке в Европе и России становятся особенно популярны вязаные и тканые половики, которые собирались из ветхих тканей, порезанных на полосы [8]. В качестве материалов могли быть использованы остатки пряжи, тканей, старой одежды, а иногда старые рыболовные сети. Изначально такие изделия были предметами, олицетворяющими достаток крестьянских дворов. По большим праздникам, таким как Пасха и свадьба, половиками покрывали все полы в избе. В поминальные дни хозяйка дома застилала чистыми половиками дорожку от порога к столу, тем самым приглашая домового на трапезу.

В XX веке субкультура хиппи внесла свой вклад в использование лоскутной техники. Облик хиппи создавали сами молодые люди, приобретая вещи на блошиных рынках, и на улице нельзя было встретить двух одинаковых комплектов. Одежда подбиралась к «образу мыслей» обладателя [9].

Основные принципы, формирующие сознание молодежного движения, включали в себя несколько составляющих: любовь к природе, которая выражалась в возвращении к натуральным волокнам, ремеслам, домашнему ткачеству, ручной росписи; уважение к культурам прошлого – в моде на одежду ручной работы.

Интерьер в стиле хиппи стал протестом против модных направлений прошлых десятилетий. В формировании самого образа интерьера и создании изделий для него молодежь демонстрировала бунтарские идеи, отвергая традиционные ценности, она в то же время возродила интерес к народным

орнаментам, текстурам, технологиям, таким как вязание, ткачество, лоскутное шитье и техника тай-дай.

Следующим значимым моментом в формировании ряда традиционных техник работы с вторичным текстилем и создания из него новых изделий является появление в Японии в 1987 году техники «Кинусайга». Ее прародителем можно считать технику «кимэкоми-нингё», так как именно ее принцип формирования текстильного изделия из лоскутов старых кимоно стал основой для техники «кинусайга». Это техника аппликации шелком по дереву: на деревянную основу-заготовку наносится рисунок-разметка и специальным инструментом вырезаются бороздки-пазы, в которые затем заправляется вырезанная по рисунку-разметке ткань [10].

Ведущим мастером «кинусайга» в Японии является Маэно Такаши. Она внедрила оригинальный способ использования старых кимоно при создании картин в выше-названной технике и доказывает своими работами оригинальный способ утилизации бывших в употреблении материалов, создавая художественные шедевры.

Увлечение ремесленничеством и рукоделием значительно усилилось во время пандемических локдаунов. Находясь дома и не имея возможности приобрести достойные изделия в магазинах, женщины начали осваивать новые хобби, комбинируя ткани и используя старую одежду.

Сегодня увлечение пэчворком и одеждой из секонд-хендов объясняется пересмотром ценностей. Осознанная, «медленная» мода приобрела статус прогрессивного идеологического направления, в котором ручные техники делают одежду «более настоящей» [4].

Закрытие границ, отмена выставок, отсутствие возможностей куда-либо уехать заставляют и дизайнеров обратить внимание на то, что «есть под рукой», производить апсайклинг, ресайклинг и кастомизацию изделий.

Все больше представителей модной индустрии локальных марок не стремятся расширить свое производство, и для пошива одежды им не требуется большой метраж

тканей. Им легче работать с винтажным текстилем или остатками тканей, приобретенными на стоках. Винтажный текстиль и изделия из секонд-хендов распарываются, подвергаются термообработке, а затем используются для пошива новой одежды. Когда ткани мало и она является раритетом, использование ее становится максимально рациональным и экономным. Комбинирование лоскутов для «сборки» костюма здесь становится единственно возможным и выверенным шагом, похожим на работу с конструктором. Это позволяет создавать или одну-единственную, или несколько похожих, но не одинаковых вещей.

Такие варианты переработки остатков текстиля касаются не только современного проектирования одежды. На мебельных производствах всегда образуются значительные остатки материалов при выпуске серийной продукции. В настоящее время создаются коллаборации дизайнеров интерьеров и художников декоративно-прикладного искусства с мебельными производствами. Одной из таких коллабораций является сотрудничество брендов дизайнерской мебели с собственным производством UNIKA møblar и Helen Loom, основательницей которого является Елена Мазур. В ходе этого сотрудничества появилась серия гобеленов «Реки», выполненная из шерсти меринуса в сочетании с остатками тканей с производства UNIKA, порванных на ленты. В результате этой коллаборации возникли текстильные изделия уникального характера.

В ходе исследования выявлено, что одной из самых распространенных техник является лоскутное шитье, присутствовавшее в рукоделии и народном творчестве России, Америки, Японии и т. д. В каждой стране оно приобрело свои характерные приемы и черты. Если в России изделия формировались из обрезных лоскутов тканей, рисунки которых получены промышленным путем, то в Японии применялись уцелевшие фрагменты тканей кимоно, окрашенных кубовой набойкой или при помощи узловязания – «тай-дай». Из этого направления выросло такое искусство, как квилтинг. Его отличительной особенностью стал профессио-

нальный подход к созданию композиции изделий, выбору их колористического и фактурного решения для воплощения образной идеи автора. В квилтинге существуют свои подвиды, такие как классический квилтинг, крейзи-квилтинг и арт-квилтинг. Варианты последних могут быть выполнены с привлечением не только тканей, но и самых различных материалов: трикотажа, кожи, меха, кружева, цифровой печати и т. д.

Основные результаты проведенного анализа

Результаты исследования устоявшихся техник применения текстильных материалов вторичного использования изложены в табл. 1 «Техники традиционной перера-

ботки текстильного сырья» и табл. 2 «Техники ресайклинга и апсайклинга». Выделено три основных вида техник: кинусайга, квилтинг и плетение, которые анализировались по ряду параметров. К рассмотрению были приняты: возможные виды вторичного текстильного сырья, применяемые при создании новых изделий декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля, предназначенных как для костюма, так и для интерьера; возможные типы орнаментации, получаемые при работе с этими техниками; возможность комбинирования с другими техниками и технологиями; возможность применения в проектировании и оформлении вышеуказанных изделий; их назначение и функциональность.

Т а б л и ц а 1

Параметры	Виды техник		
	кинусайга	квилтинг	плетение
Виды сырья	Лоскуты кимоно, бывших в употреблении	Лоскуты текстильных изделий, бывших в употреблении	Полосы тканей из текстильных изделий, бывших в употреблении и не отличающихся по сырьевому составу
Типы орнаментации	Пейзажи Японии	Геометрические орнаменты (наличие четко построенных схем)	Орнаменты, основанные на метрической организации полос, клеток. Интуитивное комбинирование ритмических рисунков и цветов
Создание рисунка	Рукотворное		
Комбинирование с другими техниками	Отсутствует Использование устоявшихся приемов		
Применение в оформлении текстильных изделий	Панно	Панно, покрывала, декоративные подушки, одежда различного ассортимента	Тканые панно, подушки с традиционными орнаментами, ковровые изделия. Вязаная одежда различного ассортимента
Назначение	Меняется Декоративное	Меняется Функциональное и декоративное	

Т а б л и ц а 2

Параметры	Виды техник		
	кинусайга	квилтинг	плетение
Виды сырья	Лоскуты разного сырьевого состава текстильных изделий, бывших в употреблении. Мерный лоскут, оставшийся от промышленного производства. Лоскуты трикотажа, кожи, тканых и нетканых материалов, а также полученные при помощи техник ручного ткачества, росписи, вязания		Полосы разного сырьевого состава тканей из текстильных изделий, бывших в употреблении. Мерный лоскут, оставшийся от промышленного производства. Полосы трикотажа, кожи, тканых и нетканых материалов, а также полученные при помощи техник ручного ткачества, росписи, вязания

Типы орнаментации	Возможность получения композиции и рисунков любого характера (геометрических и сюжетных)		Геометрические орнаменты
Создание рисунка	Мануальное. Компьютерное (при помощи графических программ). Сочетание мануального и компьютерного (мануальная отрисовка отдельных элементов и мотивов, обработка и построение орнаментов при помощи компьютерных графических программ)		
Комбинирования с другими техниками	Возможность внедрения в изделия лоскутов и фрагментов рисунка, созданных при помощи рукотворных техник (ткачества, росписи, вязания и вышивки) и современных технологий (цифровой печати, лазерной резки). Возможность доработки собранного изделия (аэрография, трафаретная печать, ручная роспись акриловыми пастами и контурами)		Внедрение полос тканей, орнаментированных при помощи ручной росписи, техники тай-дай и цифровой печати. Соединение ткачества и вязания
Применение в оформлении текстильных изделий	Панно	Панно, покрывала, декоративные подушки, одежда различного ассортимента	Тканые панно, подушки с традиционными орнаментами, ковровые изделия. Вязаная одежда различного ассортимента
Назначение	Меняется Преимущественно создание изделий уникального характера		

Из приведенных таблиц видно, что если традиционные техники родились из необходимости экономии и в них использовались только отходы одежды, то современные их варианты ориентированы в большей степени на тенденцию «медленной моды» и создание уникальных образов, индивидуализацию потребителя. Они позволяют использовать более широкий круг материалов, применяемых не только в проектировании костюма, дизайне интерьера, но и в других областях (например, нетканые материалы, кожа, мех, полиэтилен, полипропилен и др.).

В таблицах также наглядно представлено, что в традиционных техниках исключено какое-либо использование других приемов и технологий, применяются только устоявшиеся, в то время как в современных техниках апсайклинга акцент делается именно на комбинировании ряда приемов и техник, в том числе инновационных, таких как лазерная резка, компьютерная вышивка, цифровая печать и др. Это дает возможность каждому автору экспериментировать и создавать эксклюзивный художественный текстиль.

Следует также отметить, что формирование рисунков и орнаментов в устояв-

шихся приемах и техниках традиционно велось либо по определенным схемам, как, например, в технике лоскутного шитья, либо на чисто интуитивном уровне мастериц, выполняющих текстильное изделие в материале. Вместе с тем орнаментальная организация изображений современных изделий приобрела более сложные построения и требует от создателей художественного текстиля продуманного подхода к выбору материалов и применения целого ряда техник.

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ существующих техник и способов апсайклинга изделий индустрии моды и дизайна интерьерного текстиля позволил сделать следующие выводы:

1. Современное разнообразие материалов вторичной переработки имеет экологические, художественные и эстетические преимущества в использовании ресайклинга изделий для костюма и интерьера.

2. Современные технологии предлагают более широкие возможности использования устоявшихся техник создания текстиля из перерабатываемого сырья.

3. Сочетание традиционных техник с новыми видами применяемого текстильного сырья и комбинирование с другими видами материалов, приемов и технологий, включая инновационные, раскрывает перед дизайнерами новые возможности.

4. Гармоничное соединение этих материалов и технологий требует от мастера кастомизированного текстиля владения профессиональными знаниями и целым рядом известных техник и приемов создания текстильных композиций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алибекова М.И., Белгородский В.С., Андреева Е.Г., Гетманцева В.В. Апсайклинг и ресайклинг как способ реализации дизайнерской концепции в художественном проектировании костюма // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Иваново: ИГПУ, 2022. №1(397). С. 305...310.

2. Матвеева А.В., Базыль А.Д., Байкова Д.В. Использование вторичных ресурсов при производстве одежды // Орфановские чтения-2022: сб-к ст. Всерос. науч.-практ. конф. Нижний Новгород: НГПУ, 2023. С. 76...79.

3. Насекина А.И., Фатхуллина Л.Р. Виды переработки текстиля и одежды // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности (ИНТЕКС-2020). М.: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2020. С. 9...11.

4. Кузнецова А.Н., Морозова Е.В. Жизненный цикл медленной моды // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 2022. № 5 (401). С. 195...200.

5. Рощина Н.В. Царское платье. М.: Московский кремль, 2019. 111 с.

6. Meller S. Textorum russicorum. Pannum impressum pro bazaars of Central Asia. New York, Abrams, 2007. P. 33

7. Ильницкая М.Н. Техника Кимекоми. Японский стиль в интерьере. М.: АСТ-ПРЕСС, 2016. 128 с.

8. Беловинский Л.В. Половик // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII – начало XIX в. / под ред. Н. Ерёмной. М.: Эксмо, 2007. С. 505.

9. Морозова Е.В., Щербакова А.В. Влияние молодежной субкультуры хиппи на западный текстильный дизайн второй половины 60-х годов XX века // Дизайн и технологии. 2016. № 52. С. 26...35.

10. Савосина А.С., Кузнецова А.Н., Морозова Е.В. Технологические и художественные особенности проектирования текстиля в технике кинусаига // Диск-2020. Ч. 3. М.: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2020. С. 231...233.

REFERENCES

1. Alibekova M.I., Belgorodsky V.S., Andreeva E.G., Getmantseva V.V. Upcycling and recycling as a way to implement the design concept in the artistic design of the costume // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2022. No397. P. 305...310.

2. Matveeva A.V., Bazyl A.D., Baykova D.V. The use of secondary resources in the production of clothing // Orphan readings-2022, Collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference. Nizhny Novgorod: NGPU, 2023. P. 76...79.

3. Insekina A.I., Fatkhulina L.R. Types of textile and clothing processing // Innovative development of machinery and technologies in industry (INTEX-2020). Moscow: Kosygin Russian State University, 2020. P. 9...11.

4. Kuznetsova A.N., Morozova E.V. The life cycle of a slow fashion // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2022. № 5 (401). Pp. 195...200.

5. Roschina N.V. Royal dress. Moscow: Moscow Kremlin, 2019. 111 p.

6. Meller S. Textorum russicorum. Pannum impressum pro bazaars of Central Asia. New York, Abrams, 2007. P. 33

7. Ilnitskaya M.N. Kimekomi Technique. Japanese style in the interior. Moscow: AST-PRESS, 2016. 128 p.

8. Belovinsky L.V. Polovik // Illustrated encyclopedic historical and everyday dictionary of the Russian people. XVIII – the beginning of the XIX century / edited by N. Eremina. Moscow: Eksmo, 2007. P. 505

9. Morozova E.V., Shcherbakova A.V. The influence of the hippie youth subculture on Western textile design in the second half of the 60s of the twentieth century // Design and technology. 2016. No. 52. P. 26...35.

10. Savosina A.S., Kuznetsova A.N., Morozova E.V. Technological and artistic features of textile design in kinusaiga technique // Disk-2020. Part 3. Moscow: Kosygin Russian State University, 2020. P. 231...233.

Рекомендована кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ им. А.Н. Косыгина. Поступила 23.05.24.