Н.С. КУРИЛИНА
Доцент кафедры дизайна костюма Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: kurilina.n.s@gmail.com

Г.И. ПЕТУШКОВА
Доктор искуствоведения, профессор, профессор кафедры дизайна костюма Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: galina-petushkova@mail.ru

В.Е. БАРЫШЕВА
Кандидат искусствоведения, профессор, профессор кафедры промышленного дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова
e-mail: veronika515@mail.ru

N.S. KURILINA
Associate Professor of the Department of Costume Design. Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art)
e-mail: kurilina.n.s@gmail.com

G.I. PETUSHKOVA
Doctor of art history, professor, professor of the Department of Costume Design. Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art)
e-mail: galina-petushkova@mail.ru

V.E. BARYSHEVA
Candidate of art history, professor, professor of the Department of Industri-al Design. Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts (Stroganov University)
e-mail: veronika515@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_360_367

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА

ADAPTATION OF SYSTEMS APPROACH IN ECOLOGICAL COSTUM DESIGN

Статья посвящена адаптации системного подхода к экологическому проектированию в дизайне костюма. Теоретико-методологическим базисом выступают три компонента экологического дизайна, а также девять принципов экологического проектирования костюма, сформулированные на основе анализа практического опыта применения устойчивых и этических практик. На основе визуально-графической модели выявляется взаимосвязь принципов экологического проектирования в контексте технологии, эстетики и философско-этического содержания.

The article is devoted to the adaptation of the systems approach to ecological design in costume. The theoretical and methodological base is the three components of ecological design and nine principles of ecological costume design, formulated on the analysis of practical experience of sustainable and ethical practices. The relationship between the principles of ecological design in the context of technology, aesthetics and philosophical and ethical content base on the visual graphic model.

Ключевые слова: экологический дизайн, дизайн костюма, принципы экологического проектирования, системный подход.
Keywords: ecological design, costume design, principles of ecological design, component of ecological design, systems approach.

Дизайн отражает изменения в сознании общества и формирует будущее. Социальные потрясения последних лет заставляют переосмыслить многие аспекты жизни современного человека, отношение к потреблению, представление об этических и эстетических нормах, ценностях. Стремительно меняется и сфера дизайна костюма. Пандемия стала катализатором для преобразования процесса проектирования, с одной стороны, на основе принципов осознанности и устойчивости, а с другой — за счет трансформации способов и скорости современной коммуникации [1, 2].

Рис. 1. Формообразующие факторы (по М.В. Панкиной)

Формирующаяся «экологическая культура» заложила основы новой профессиональной этики и парадигмы мышления. Экологический дизайн — сложная многогранная структура, которая не ограничивается задачами сокращения вредного воздействия на окружающую среду, она обладает глубоким философским пониманием взаимоотношений человека и природы, а также гармоничными эстетическими аспектами, опирающимися не только на субъективное восприятие прекрасного, но и на научные достижения. В интегративной культурологической модели М.В. Панкиной экологический дизайн основывается на трех компонентах: содержательном, технологическом и эстетическом. А на форму проектируемого объекта влияют четыре группы формообразующих факторов: технологические, эргономические, социокультурные и психологические (рис. 1). Данный теоретический базис выступает отправной точкой для исследования специфики экологического дизайна костюма [3].

В результате исследования теоретических источников и анализа существующего проектного опыта было сформулировано пять задач экологического дизайна костюма: очищение производственного цикла; оптимизация скорости производства и модных циклов; стремление к осознанности, ответственности, гуманности и этичности со стороны производителей и потребителей; сохранение и поддержание многооб-разия

культур и осознание разнообразия реальных индивидуальных потребностей; гармонизация и гуманизация костюма, эстетических норм и представлений о телесности. Таким образом, важно рассматривать процесс проектирования во всем комплексе вопросов как единую систему [4].

Системный подход был заложен в истоках дизайна, он позволяет найти рациональное решение проектной задачи, разработать не отдельный объект, а систему, развивающуюся и взаимодействующую с окружающим миром. Ценность системного похода в дизайне подчеркивается в мировой и отечественной практике, но особое значение он приобретает с позиций экологического проектирования, отличая экологический дизайн от маркетинговой уловки, продиктованной модной тенденцией [5, 6].

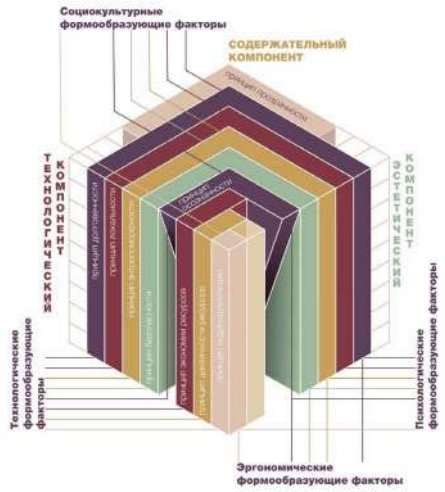

Рис. 2. Системная модель принципов экологического проектирования в дизайне костюма

На рисунке 2 представлена визуально-графическая структура, обосновывающая необходимость комплексного подхода в дизайне костюма на основе взаимодействия проектных принципов. В рамках диссертационного исследования на тему «Разработка принципов эко-логического проектирования в дизайне костюма» на основе обобщения существующих проектных практик были сформулированы девять принципов: принцип цикличности ресурсов, принцип экономии ре-сурсов, принцип осознанности, принцип безопасности продукции, ма-териалов и производства для человека и окружающей среды, принцип прозрачности, принцип долговечности, принцип локальности, принцип антропоморфности, принцип индивидуализации [4].

Разработанная визуально-графическая модель демонстрирует ог-раниченность подхода к экологическому проектированию костюма только со стороны технологии или эстетики, утверждая необходимость системного проектирования. Проектные принципы отражаются на всех компонентах экологического дизайна и подвергаются воздействию формообразующих факторов.

Принцип индивидуализации предполагает максимальную персонализацию продукции как способ создания эмоционально долговечного дизайна и исключения перепроизводства.

Он выражается в трех компонентах. Содержательный компонент выступает как философская установка, ориентация на индивидуальные потребности и рациональное производство. Технологический компонент представлен адресным проектированием, эстетический — разнообразием вариантов дизайна, основанном на личности заказчика, его целях и социокультурном контексте.

При этом принцип индивидуализации подвержен непосредствен-ному влиянию всего комплекса формообразующих факторов: техно-логических, эргономических, психологических и социокультурных.

Принцип цикличности ресурсов направлен на очищение производственного цикла, сырьевых потоков, методов обработки, а также на безопасную утилизацию.

Он сосредоточен на технологическом компоненте и формообразующих факторах. Принцип цикличности основан на доступных материалах и методах производства, включении в процесс проектирования стадии переработки или утилизации. Содержательный компонент в данном случае означает ориентацию на устойчивые и этические практики.

Данный принцип может никак не проявляться со стороны эстетического компонента. Актуальное исключение — метод апсайклинга, который на данный момент предстает и как невербальное заявление.

Принцип экономии ресурсов нацелен на оптимизацию расхода ресурсов не только материальных, но и временных, человеческих, трудовых и творческих. Он связан с предыдущим принципом цикличности, но менее сосредоточен на сырьевых и материальных ресурсах. Принцип экономии ресурсов основывается на технологическом и содержательном компонентах, сочетая экологические практики (методы, материалы, ресурсы и т. д.) с этичным подходом, гуманностью, осознанностью, ответственностью.

Он связан с технологическими формообразующими факторами и выражается в ограничении выбора методов и ресурсов, согласно экологической концепции. Прямого влияние на эстетику не имеет.

Принцип осознанности выступает как гарантия соблюдения норм устойчивого и этичного производства. Также включает осознание ответственности не только производителя, но и покупателя, а также индустрии как фактора, влияющего на ценностные установки общества.

Принцип выступает идеологической основой и гарантией соблюдения двух предыдущих проектных принципов, а также устойчивого и этичного производства в целом. В первую очередь, влияет на технологические аспекты производства, но, как было установлено ранее, этичный подход затрагивает не только производство, но и потребление и модную индустрию как идеалоформирующий фактор. Следовательно, осознанный выбор в пользу экологических практик влияет на систему ценностей, актуальное мировоззрение, формируемые идеалы красоты.

Не имея прямого отражения в технологическом и эстетическом компонентах, принцип становится философско-этической основой для соблюдения всех остальных проектных принципов экологического дизайна костюма. Он учитывает весь спектр формообразующих факторов.

Принцип безопасности продукции, материалов и производства для человека и окружающей среды следует отнести к трехкомпонентным. В первую очередь он обращает внимание на технологическую сторону. Безопасность является формообразующим принципом, она диктует выбор материалов и методов производства. На ней основы-ваются повышенная эргономичность, комфорт, тактильные ощущения потребителя.

С позиций экологической концепции принцип безопасности опи-рается на гармоничную визуализацию, законы видеоэкологии, соот-ветствие социокультурному контексту. Все это, в свою очередь, обес-печивает психологический комфорт.

Осознанный, ответственный подход — как с позиции выбора технологических аспектов, так и эстетики, гармоничной образности — демонстрирует содержательный компонент как идеологический базис принципа безопасности.

Принцип антропоморфности указывает на повышенные требования к эргономике, отказ от деформирующих и формирующих фигуру элементов, акцентирует внимание на взаимодействии костюма и тела. Принцип ярко выражен в эстетическом компоненте. Он непосредственно связан со всеми группами формообразующих факторов: технологических, эргономических, социокультурных и психологических.

Опираясь на представления о телесности в содержательном ком-поненте, он диктует выбор материалов, актуального кроя, влияя на технологический процесс производства.

Принцип локальности основывается на особенностях региона (материальных, трудовых ресурсах и социокультурном контексте), исклю-

чает длинные цепочки поставок и поддерживает многообразие локальных дизайнов. Принцип предстает сложной многогранной структурой. Со стороны технологического компонента он основывается на местных ресурсах (сырьевых, энергетических и человеческих), исключает сложные цепочки поставок и облегчает процесс контроля качества производства и его соответствия устойчивым и этическим нормам, что, в свою очередь, положительно влияет на окружающую среду, экономику и уровень жизни населения. Это поддержка местного сообщества и местной культуры. Выбор локального производства — этический аспект, основа, заложенная в философию бренда, что, в свою очередь, выявляет содержательный компонент.

Эстетический компонент будет обладать определенными визуальными особенностями, отражая местные культурные и социальные практики, традиционные материалы, приемы декорирования, цветовую гамму и прочее, основываясь на уникальности региона, тем самым выступая базой для формирования локального центра в полицентричной системе экомоды.

Принцип локальности попадает под влияние технологических, социокультурных и психологических факторов формообразования.

Принцип долговечности направлен на соблюдение высокого качества продукции с расчетом на долгий срок службы и вневременной дизайн с акцентом на индивидуальные потребности и предпочтения. Принцип многогранен и включает три компонента экологического проектирования.

Долговечность выражается во внешнем облике и непосредственно влияет на формообразование. Технологические факторы представлены качеством изготовления и материалами, которые «стареют достойно», не утрачивая эстетических свойств. Эргономичность — важная составляющая для долговечного использования. Психологические и социокультурные формообразующие факторы ориентированы на личность потребителя, его предпочтения и индивидуальность, а значит, они будут обладать характерными чертами в образе, форме.

Принцип прозрачности основывается на доступности информации о всех этапах производства и используемых материалах и обеспечивает покупателю возможность сделать осознанный выбор. Соответствие этой информации действительности и критериям экологического производства обеспечивается другими проектными принципами, в частности,

принципом осознанности. Принцип прозрачности основывается на содержательном компоненте.

Понятие «экологический дизайн» популярно среди практикующих дизайнеров костюма, но, к сожалению, часто обозначает лишь стремление следовать актуальной тенденции и выступает как маркетинговый ход. Сформулированная теоретико-методологическая база утверждает необходимость системного подхода к экологическому проектированию. Она выявляет и обосновывает критерии и базовые проектные принципы, отражающие многогранность понятия экологического проектирования костюма, которые часто размываются и подменяются в коммерческих интересах. Комплексный подход выявляет взаимосвязи художественных и технологических процессов, средств, приемов и способов проектирования изделий. Экологический дизайн костюма предстает единой системой трех компонентов, учитывающей технологические, эргономические, социокультурные и психологиче-ские формообразующие факторы.

Список литературы:

1. Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации / под редакцией Адама Гечи и Вики Караминас; перевод с английского Т. Пирусской. — Москва: Новое литературное обозрение, 2020. — 288 с.

2. Новая норма: гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии // редактор-составитель Л. Алябьева. — Москва: Новое литературное обозрение, 2021. — 320 с.: ил.

3. *Панкина М.В.* Интегративная модель экологического дизайна: содержательный, технологический и эстетический компоненты // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 2–1 (52). — С. 136–139.

4. *Петушкова Г.И., Курилина Н.С.* Принципы экологического проектирования в дизайне костюма // Костюмология. — 2022. — № 1. — URL: https://kostumologiya.ru/PDF/05IVKL122.pdf (дата обращения: 20.03.2023).

5. *Барышева В.Е., Дружинина О.Б.* Этапы развития системного подхода к проектированию // Техническая эстетика и дизайн-исследования. — 2019. — Том 1. — № 3. — С. 5–10.

6. *Папанек В.* Дизайн для реального мира / перевод с английского. — Москва: Издатель Д. Аронов, 2004. — 416 с.: ил.