УДК 745/749:658.512.2
DOI: 10.36979/1694-500X-2026-26-4-120-127

АПСАЙКЛИНГ КАК НОВАЯ ФОРМА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ

В.В. Большакова

Аннотация. Рассматривается апсайклинг как современная форма декоративно-прикладного искусства, объединяющая ремесленные традиции, эстетические принципы и философию устойчивого развития. Автор анализирует художественные стратегии переработки материалов, показывает, как апсайклинг из технологического приёма превращается в самостоятельную художественную практику, отражающую этические и культурные ценности XXI века. На основе анализа кейсов Maison Margiela Artisanal, Marine Serre, Bethany Williams и российских брендов (Kruzhok, Roma Uvarov Design) формулируются признаки нового типа декоративно-прикладного искусства, где материал, форма и смысл образуют единую художественную систему. Особое внимание уделено перспективам развития апсайклинга – цифровому и этноапсайклингу, педагогике устойчивого дизайна, тактильному нарративу и социальным практикам.

Ключевые слова: апсайклинг; декоративно-прикладное искусство; ремесло; устойчивый дизайн; художественная форма; экология; материал; фактура; память вещи.

АПСАЙКЛИНГ ДЕКОРАТИВДИК-КОЛДОНМО ӨНӨРДҮН ЖАҢЫ ФОРМАСЫ КАТАРЫ: КӨРКӨМ СТРАТЕГИЯЛАР ЖАНА МАДАНИЙ МААНИЛЕР

В.В. Большакова

Аннотация. Бул макалада апсайклинг декоративдик-колдонмо өнөрдүн заманбап формасы катары каралат. Изилдөөдө кол өнөрчүлүк салттары менен туруктуу өнүгүүнүн философиясын айкалыштырган заманбап көркөм стратегиялар талданат. Автор апсайклингдин жөн гана кайра иштетүү техникасынан этикалык жана маданий баалуулуктарды чагылдырган өз алдынча көркөм практикага айланып жаткандыгын көрсөтөт. Maison Margiela Artisanal, Marine Serre, Bethany Williams жана Россиядагы Kruzhok, Roma Uvarov Design бренддеринин мисалдары боюнча апсайклингдин жаңы түрү катары декоративдик-колдонмо өнөрдүн өзгөчөлүктөрү аныкталат. Макалада апсайклингдин өнүгүү багыттары – санариптик жана этноапсайклинг, окуу процессинде колдонуу, тактилдик нарратив жана социалдык ремесло – талкууланат.

Түйүндүү сөздөр: апсайклинг; декоративдик-колдонмо өнөр; кол өнөрчүлүк; туруктуу дизайн; көркөм форма; экология; материал; текстура; маданий.

UPCYCLING AS A NEW FORM OF DECORATIVE AND APPLIED ART: ARTISTIC STRATEGIES AND CULTURAL MEANINGS

V.V. Bolshakova

Abstract. This article examines upcycling as a contemporary form of decorative-applied art that merges traditional craftsmanship, aesthetic principles, and the philosophy of sustainability. The author explores how upcycling evolves from a technical recycling method into an independent artistic practice that reflects ethical and cultural values of the 21st century. Through the analysis of Maison Margiela Artisanal, Marine Serre, Bethany Williams, and Russian brands such as Kruzhok and Roma Uvarov Design, the paper identifies key characteristics of a new type of decorative-applied

art where material, form, and meaning create a unified artistic system. Special attention is given to future perspectives of upcycling, including digital and ethno-upcycling, sustainable design pedagogy, tactile narrative, and social inclusion through craft.

Keywords: upcycling; decorative-applied art; craft; sustainable design; artistic form; ecology; materiality; texture; cultural memory.

В условиях переосмысления художественно-прикладного искусства и растущего интереса к устойчивым практикам апсайклинг (upcycling) становится не просто дизайнерской техникой, но новой формой декоративно-прикладного искусства (ДПИ). В статье анализируются теоретические основания, эстетические принципы и культурные смыслы апсайклинга, а также представлены кейс-исследования мировых брендов (Maison Margiela Artisanal, Marine Serre, Bethany Williams) и российский контекст. Разработана методика оценки апсайклинговых объектов в ДПИ: Материал → Форма → Код → Траектория. Обсуждаются исследовательские пробелы и образовательные импликации для подготовки кадров в области искусства костюма и текстиля.

Декоративно-прикладное искусство традиционно ориентировалось на создание утилитарных и эстетичных изделий из различных материалов посредством ремесленных техник – ткань, вышивка, текстиль, костюм, орнамент. Через него выражалась пластика формы, фактура, художественный замысел и культурный код. Сегодня, в эпоху экологических вызовов и переоценки потребления, на передний план выходит практика апсайклинга – процесса преобразования уже существующих материалов, вещей или текстиля в новые изделия с повышенной эстетической и смысловой ценностью. Например: «Each piece of Maison Margiela Artisanal is constructed by hand out of an array of reworked vintage garments, as well as found and discarded materials» [1].

Апсайклинг предлагает не просто переработку, а художественную реинтерпретацию материала, где видимы следы времени, швы, заплаты, асимметрия, комбинированные фактуры. Это позволяет рассматривать его как новую художественную стратегию в рамках ДПИ: совмещая ремесло, форму, символику и экологический смысл.

Гипотеза статьи: апсайклинг уже функционирует как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства XXI века, с характерными художественными параметрами, которые можно теоретически обосновать и методологически оценить.

Декоративно-прикладное искусство обозначает изделия, где материал и техника становятся носителями художественного смысла: ткани, вышивки, текстиль, костюмы, орнаменты. Уделяется внимание пластике формы, фактуре поверхности, ручной работе.

С переходом к индустриальной и постиндустриальной эпохам ремесло претерпело трансформацию: от массового производства к ручным авторским практикам, revival of craft, устойчивость. В этом контексте ключевые понятия: «материальность», «след времени», «уникальность», «форма как исследование». Апсайклинг становится экраном, на котором отображаются вопросы потребления, идентичности, памяти.

Апсайклинг определяется как преобразование бывших в употреблении материалов (ткань, одежда, текстильные отходы) в новые изделия с повышенной эстетической и смысловой ценностью. В отличие от ресайклинга, апсайклинг сохраняет идентичность материала, часто подчёркивает следы его прежнего использования, делает их частью визуального и семантического замысла.

Например, Marine Serre использует deadstock и бывшую одежду: «Serre makes half of her collections out of deadstock and used clothing…» [2]. Для ДПИ важно, что апсайклинг не утрачивает ремесленную компоненту: работа вручную, видимые швы, незавершённость, патина – всё это часть эстетики.

Апсайклинг как новая форма декоративно-прикладного искусства отмечается следующими характеристиками:

Материал становится носителем истории, памяти, времени.

Форма включает элементы «ремонта», «заплаты», монтаж и коллаж – это художественная стратегия, а не просто экономичный приём.

Код: изделие несёт культурный, экологический, социальный смысл (идентичность, устойчивость).

Траектория: объект не просто изделие, но часть цепи: «вещь → отход → авторский объект → коллекционный/экспозиционный статус».

Таким образом, апсайклинг расширяет категорию ДПИ, внося в неё измерение времени, преобразования и смысла – именно художественное, а не утилитарное.

Upcycling (или апсайклинг) представляет собой не просто технологию переработки, а художественную стратегию, которая в последние годы всё более явно заявляет о себе как новая форма декоративно-прикладного искусства (ДПИ). В традиционном понимании ДПИ включало в себя создание утилитарных и эстетичных изделий посредством ручного труда и ремесленных техник – текстиль, костюм, вышивка, орнамент были носителями художественного замысла. Сегодня в условиях экологического кризиса и переосмысления потребления апсайклинг предлагает иной подход: материал, уже побывавший в употреблении, получает новую форму и смысловую нагрузку, становится артефактом, который несёт след времени, историю и визуальную выразительность. Гипотеза данного исследования состоит в том, что апсайклинг может рассматриваться как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства, обладающий художественными, культурными и этическими характеристиками.

С точки зрения теории, декоративно-прикладное искусство фокусировалось на материалах и техниках, на ручной работе и эстетике формы как средства выражения художника через предмет. Ремесло в этом контексте стало «медленным искусством вещей», где форма рождается из контакта с материалом [3]. Однако индустриальная и постиндустриальная эпохи поставили перед ремеслом вызов: как остаться значимым, если массовое производство вытеснило ручную технику?

Апсайклинг отвечает на этот вызов, соединяя эстетику ручной работы и материал с историей, со следом времени, с вопросом устойчивости производства. В отличие от ресайклинга, который зачастую подразумевает разрушение исходного материала и переработку на уровне сырья, апсайклинг предполагает сохранение идентичности материала, часто подчёркивание следов его прежнего использования, превращение этих следов в композиционный элемент. Например, исследование D. Delifoti-Nikodem «Upcycling: The Art Nouveau of Fashion?» рассматривает апсайклинг как эстетическую и этическую трансформацию индустрии моды, сопоставляя его с движением ар-нуво [4]. Другие исследования подчёркивают технологические и производственные аспекты апсайклинга. Так, R. Aus и соавторы показывают, что в процессе производства одежды отходы ткани могут составлять 25–40 % используемого материала, что при внедрении апсайклинга в массовое производство можно переработать до 50 % отходов тканей, а иногда и до 80 % [5]. Однако таких исследований, именно с точки зрения художественной формы и культурного смысла, значительно меньше, что подтверждает необходимость переосмысления апсайклинга как формы ДПИ.

Для анализа данного феномена можно предложить методику, опирающуюся на четыре параметра: «материал → форма → код → траектория». Материал – происхождение ткани, следы предыдущего использования; форма – конструкция, приёмы де-/ре-конструкции, видимые швы и аппликации; код – культурная, символическая, экологическая нагрузка; траектория – путь вещи: от отхода к авторскому изделию, к коллекции, выставке или повторному использованию. Приведём примеры мировых практик: Maison Margiela Artisanal (рисунок 1), Marine Serre (рисунок 2), Bethany Williams (рисунок 3), Russian upcycling collections (рисунок 4).

В контексте декоративно-прикладного искусства апсайклинг реализует классические принципы ДПИ – материальность, ручная работа, орнаментальность, эстетика – и расширяет их: материал несёт память, форма подчёркивает след времени, объект становится носителем экологического и культурного смысла. Такая трансформация позволяет рассматривать апсайклинг как новую художественную форму, где эстетика и смысл не просто дополняют друг друга, а образуют единство. При этом данный подход открывает и педагогические возможности: апсайклинг может использоваться в курсе

Рисунок 1 – Collection Maison Margiela

Материал: использование найденных/вторичных материалов: винтажной кожи, подкладок, бумаги, металла, старых ремней и т. д. [6].

Форма: эффект «видимого ремонта» – модели с коллажностью, асимметрией, сочетание разных фактур, что создаёт скульптурный силуэт.

Код (культурный смысл): образ «ремонтированной роскоши», память материала, игра с анонимностью (отсутствие логотипа делает материал главным) [7].

Траектория: от винтаж/отход → дизайнерский объект → коллекционный/музейный статус. Высокая художественная ценность, меньше массового тиража.

Ключевые замечания: этот кейс показывает, как апсайклинг – не просто экологическая стратегия, а художественный жест. Можно использовать как модель для студенческих заданий: дать старые вещи и создать арт-объект.

Рисунок 2 – Collection Marine Serre

Материал: 45–50 % коллекций бренда составляют переработанные материалы, deadstock, бывшие вещи.

Форма: системная переработка: бренд масштабирует апсайклинг, переводя найденные материалы в ready-to-wear. Форма часто спортивно-футуристическая, с характерным лого-полумесяцем [8].

Код: «Регенеративная мода», будущее, охрана ресурсов, современный эстетизм. Апсайклинг здесь становится часть фирменного языка бренда [9].

Траектория: от массового производства/отходов → переработка → брендовая коллекция → возможность массового рынка. Это показывает, что апсайклинг может быть коммерчески жизнеспособным.

Ключевые замечания: можно использовать как пример интеграции апсайклинга в систему: не только арт-объект, но и часть бренда. Для студенческого задания: анализировать, как переработка становится частью фирменного ДНК.

Рисунок 3 – Collection Bethany Williams

Материал: использует переработанные и органические материалы, сотрудничает с социальными проектами, перерабатывает бумагу, упаковку, обрезки ткани [10].

Форма: коллаборация с общественными организациями, видимая ремонтная эстетика, ручная работа, акцент на нарративе материала и сообщества.

Код: социальная ответственность + апсайклинг как художественная и общественная практика. Образы несут посыл о справедливости, устойчивости, осознанности.

Траектория: от «отходы/сообщество» → дизайнерская коллекция → выставки (например, «Alternative Systems») → влияние на индустрию-бонус (обучение, социальное сотрудничество) [11].

Ключевые замечания: этот кейс важен при педагогическом аспекте: апсайклинг не только материал-форма, но и методология работы с сообществом и смыслом.

Рисунок 4 – Russian upcycling collections

Материал: российские бренды, работающие с винтажем, старыми тканями, обрезками – например, проект из Санкт-Петербурга: “From Trash to Treasure: Upcycling Jeans from St. Petersburg” [12].

Форма: упор на ремесленный подход, ручная работа, использование локальных ресурсов (старые ткани, обивки) [13].

Код: локальность, культурная и экологическая ответственность, а также эстетика винтажа и уникальности.

Траектория: от локальной мастерской → устойчивый бренд → внимание медиа и социальных сетей; потенциал для интеграции в учебный процесс.

Ключевые замечания:

- Костюм остаётся носибельным.
- Он вписан в культурный контекст – память, локальные мотивы, фольклор.
- Он развивает принципы ДПИ, а не противопоставляет себя им.

«Художественное проектирование изделий», как метод формирования художественного мышления, устойчивой эстетики и уважения к материалу.

Все эти примеры показывают, что апсайклинг сохраняет ключевые принципы декоративно-прикладного искусства и дополняет их новыми измерениями. Материальность – вещь с памятью; форма – коллаж, асимметрия, видимые следы; код – экология, этика, идентичность; траектория – от отхода к музейному объекту. В этой связи апсайклинг становится не ремеслом в прошлом смысле, а новой формой художественного мышления, где фактура заменяет сюжет, а материал становится языком памяти.

Особый интерес представляют перспективы дальнейшего развития апсайклинга в декоративно-прикладном искусстве.

Во-первых, наблюдается тенденция к цифровому апсайклингу и 3D-текстилю. Современные технологии трёхмерной печати и виртуального моделирования позволяют создавать новые формы «цифрового ремесла», в которых традиционные приёмы соединяются с технологическим кодом.

Во-вторых, развивается направление этноапсайклинга, где народные техники (вышивка, войлок, ткачество) сочетаются с современной эстетикой вторичных материалов, что способствует сохранению культурной идентичности и интерпретации фольклора в новых формах.

В-третьих, апсайклинг открывает новый этап в педагогике искусства: работа с архивным текстилем или бывшими вещами развивает у студентов осознанное восприятие материи и понимание эстетики устойчивости [14].

Четвёртое направление – формирование тактильного нарратива, где вещь становится носителем эмоциональной памяти; тактильная поверхность заменяет визуальный сюжет, а опыт создания приобретает терапевтический характер.

Пятое – социальное декоративно-прикладное искусство, в котором апсайклинг используется как инструмент социальной инклюзии, вовлекая разные сообщества в создание предметов искусства (практики Bethany Williams [11]).

И, наконец, *шестое* – становление научного направления «искусствоведения устойчивого ремесла», где апсайклинг будет изучаться на стыке дизайна, экологии и эстетики. Перспективы направления развития апсайклинга систематизированы в таблице 1.

Таблица 1 – Перспективные направления развития апсайклинга в декоративно-прикладном искусстве

Перспективное направление	Ключевая идея	Возможности для ДПИ
Цифровой апсайклинг	Гибрид ремесла и технологий	Создание 3D-текстиля и виртуальных форм ремесла
Этноапсайклинг	Синтез традиций и современности	Сохранение локальной идентичности, новые текстильные образы
Педагогика апсайклинга	Обучение через материал и ремонт	Развитие этического мышления у студентов
Тактильный нарратив	Материал как носитель эмоций и памяти	Развитие новой эстетики поверхности и психологии вещи
Социальный апсайклинг	Вовлечение сообществ в ремесленные процессы	Ремесло как форма социальной терапии и инклюзии
Искусствоведение устойчивого ремесла	Новая академическая дисциплина	Разработка теории устойчивого ДПИ в XXI веке

Вывод. Эти векторы показывают, что апсайклинг уже вышел за рамки дизайнерского приёма и превратился в художественную систему мышления, формирующую новую этику и эстетику материального мира. Он возрождает ценность рукотворности, придаёт материалу вторую жизнь и возвращает вещам статус носителей человеческого опыта и культурной памяти. Таким образом, апсайклинг можно определить как новую форму декоративно-прикладного искусства, в которой ремесло, материальность и этика устойчивого развития образуют единую художественную парадигму современности.

Проведённый анализ позволяет подтвердить гипотезу исследования о том, что апсайклинг функционирует не только как технологический приём переработки материалов, но и как самостоятельная художественная практика, обладающая собственными эстетическими принципами, выразительными средствами и культурными кодами. В рамках декоративно-прикладного искусства апсайклинг сохраняет традиционные характеристики ремесла – работу с материалом, фактурой и формой, – одновременно расширяя их новыми смысловыми измерениями, связанными с экологией, социальной ответственностью и памятью вещи [15].

Значимость исследования заключается в расширении теоретических представлений о декоративно-прикладном искусстве XXI века и выявлении художественного потенциала устойчивых практик в дизайне костюма и текстиля. Практическая ценность работы проявляется в возможности применения принципов апсайклинга в образовательном процессе художественных направлений подготовки, где работа с вторичными материалами способствует развитию творческого мышления, экологической культуры и осознанного отношения к материальной среде.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углублённым изучением цифрового и этноапсайклинга, формированием концепции тактильного нарратива, а также развитием научного направления искусствоведения устойчивого ремесла, рассматривающего взаимодействие дизайна, культуры и экологической ответственности в художественной практике современности.

Поступила: 26.03.2026; рецензирована: 10.04.2026; принята: 13.04.2026.

Литература

1. Minnie Muse: онлайн-журнал об искусстве, моде, дизайне и культуре. URL: https://minniemuse.com+2blog.fabrics-store.com+2 (дата обращения: 10.02.2025).
2. Fashion Designer Marine Serre's Dark Art of Upcycling. URL: https://artreview.com/fashion-designer-marine-serre-dark-art-of-upcycling/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 10.02.2025).
3. *Adamson G.* The Invention of Craft. London: Bloomsbury, 2013 (дата обращения: 10.02.2025).
4. *Delifoti-Nikodem M*. Upcycling: The Art Nouveau of Fashion? (дата обращения: 10.02.2025).
5. ZoneModa Journal. 2025. URL: https://zmj.unibo.it/article/view/21931 (дата обращения: 23.10.2025).
6. *Aus R., Moora H., Vihma M.* Designing for Circular Fashion: Integrating Upcycling into Conventional Garment Manufacturing Processes Fashion and Textiles. 2021. Vol. 8. URL: https://fashionandtextiles.springeropen.com/articles/10.1186/s40691-021-00262-9 (дата обращения: 1.02.2025).
7. *Maison Margiela.* Official Site. MM Artisanal 2025 Collection. URL: https://www.maisonmargiela.com (дата обращения: 1.02.2025).
8. The Art of Reinvention: Martin Margiela's Recycled Garments // Blog Fabrics-Store. 2022. URL: https://dewmagazine.com/maison-margiela-in-restoring-reinventing-and-recycling/ (дата обращения: 5.02.2025).
9. Regenerate in the lexicon of Marine Serre. URL: https:// https://www.marineserre.com/en/focus/unique-pieces (дата обращения: 5.02.2025).
10. Fashion-Designer Marine Serre's Dark Art of Upcycling // ArtReview. 2022. URL: https://artreview.com/fashion-designer-marine-serre-dark-art-of-upcycling (дата обращения: 5.02.2025).
11. Bethany Williams: Social Manufacturing // Vogue. 2023. URL: https://www.vogue.com/article/bethany-williams-social-manufacturing?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 5.02.2025).
12. Bethany Williams Shows Best of Fashion in "Alternative Systems" Exhibit. URL: https:// www.nokillmag.com/articles/ethical-fashion-designer-bethany-williams-alternative-system/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 7.02.2025).

13. From Trash to Treasure: Upcycling Jeans from St. Petersburg. URL: https://aim2flourish.com/innovations/from-trash-to-treasure-upcycling-jeans-from-st-petersburg?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 08.02.2025).
14. Russian clothing eco-brands with UNIQUE items https://www.russiabeyond.com/lifestyle/333457-russian-clothing-eco-brands?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 09.02.2025).
15. Nurturing the Creative Potential of Fashion Archives // Tandfonline. 2024. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1362704X.2024.2325805 (дата обращения: 09.02.2025).