

ПАЛИМПСЕСТ В КОСТЮМЕ: КАК ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ ОБРЕТАЕТ НОВЫЙ СМЫСЛ

П.В. Тен¹, Т.А. Зайцева²

^{1, 2}Владивостокский государственный университет, г. Владивосток, Россия

Аннотация. В данной статье анализируется концепция палимпсеста в контексте современного дизайна костюма. Метод палимпсеста интерпретируется как стратегия создания многослойных объектов, в которых визуализируется их временные и материальная история. В работе выделены ключевые технологические практики его реализации: контролируемая эрозия материалов с помощью лазерной гравировки, генерация временных дефектов артефакта методами цифровой печати, а также гибридизация через апсайклинг и реконструкцию. Доказывается, что внедрение метода знаменует сдвиг парадигмы в моде-от костюма статичного к костюму динамичному, что коррелирует с актуальными запросами на устойчивость и индивидуальность.

Ключевые слова и словосочетания: палимпсест, реконструкция, апсайклинг, медленная мода, умный текстиль

Введение

Современный костюм, являясь сложно полифункциональной системой, находится в постоянном поиске новых средств выразительности. В условиях глобализации и массового промышленного производства возникает парадоксальный запрос на уникальность, индивидуальность и тактильный опыт. Ответом на этот запрос стало активное внедрение в практику современных дизайнеров методов, традиционно относимых к ремесленным, - ручных техник текстильного дизайна.

Если в индустриальную эпоху эти техники были в значительной степени вытеснены, то сегодня они переживают ренессанс, обретая новое концептуальное звучание. Актуальность темы заключается в необходимости осмысления этого процесса не как возврата к прошлому, а как инновационного направления, в котором ручной труд становится инструментом проектирования формы, а не только ее украшения.

Изначально термин «палимпсест» из текстологии, но его философское осмысление для описания культуры принадлежит таким мыслителям, как Жерар Жакет и Юлия Кристева, которые рассматривают тексты (и, по аналогии, любые артефакты) как многослойные структуры, в которых видны следы предыдущих написанных смыслов [1,2].

В технологическом и дизайнерском смысле метод палимпсеста- это сознательное создание вещи, в которой сохраняются обыгрываются или намеренно демонстрируются следы ее предыдущей «жизни» [3]. Это отказ от идеи костюма как статичного, нового продукта в пользу идеи динамичного, развивающегося объекта с собственной биографией. К ключевым методам палимпсеста можно отнести:

- Многослойность: визуальное и тактильное наложение материалов, фактур и смыслов;
- Историчность: дематериализация и трансформация как эстетический прием (дыры, потертости, выцветание, штопка). Архитектура проекта предполагает введение исторических изменений, так что можно вернуться к более раннему варианту или проследить эволюцию дизайна;
- Гибкость и адаптивность: соединение несовместимых, на первый взгляд, элементов из разных эпох, стилей и культур.
- Обратимость/Необратимость: процесс может быть, как необратимым (сшивание), так и

обратимым, позволяя владельцу менять облик вещи.

Концепт палимпсеста в дизайне костюма — это отражение идеи многослойности и перезаписи, где каждый слой символизирует разные эпохи, стили или личные истории [4]. Представьте костюм, который выглядит как будто состоит из нескольких старых слоёв: ретро-элементов, современных деталей и элементов будущего, — всё одновременно существующее на одном полотне (Рис.1.).



Рис.1- Али Фергусон «Вышивка эмоциональных связей»

Методы и результаты исследования

Глава 1. Технологии внедрения палимпсеста в современный костюм

Форма костюма напрямую зависит от свойств материала. Ручные и машинные техники позволяют дизайнеру не просто выбирать ткань, а кардинально менять ее свойства, что открывает безграничные возможности для формообразования. Реализация данного метода стала возможной благодаря таким техникам, как:

Цифровая печать. Технологии цифровой печати на ткани позволяют с фотографической точностью наносить изображение. Метод палимпсеста здесь проявляется в нанесении изображения самой вещи в ином состоянии, например, 1) на новый деним наносится изображение потертостей и заплат, которые являются не результатом износа, а изначальным дизайнерским решением (Рис.2.); 2) на свежесшитое платье наносится принт, изображающий это же платье, но помятое, выцветшее или частично разрушенное.



Рис.2. Джинсы Diesel с использованием цифровой печати для создания эффекта носки

Лазерная гравировка и эрозия ткани. Лазерные технологии позволяют не просто резать, но и контролируемо «состаривать» ткань, создавая эффекты выцветания, потёртости или ажурные узоры, будто бы проступившие сквозь время элементы. Это точный и экологичный способ создать видимость многолетней носки за секунды.

Апсайклинг и реконструкция. Это самый буквальный и экологичный подход. Дизайнеры работают с винтажными вещами, остатками тканей, не маскируя их происхождение, а подчеркивая, например: 1) соединение разных вещей: создание гибрида из кожаной куртки и вечернего платья, пальто и пижамы; 2) видимая штопка и ремонт: использование японской техники «сашико» или видимой машинной строчки для устранения дыр, где шов становится украшением и рассказом о ремонте; 3) вплетение новых материалов: включение в старую ткань новых нитей (например, люминесцентных или проводящих ток) для создания контраста эпох.

Умные материалы с памятью формы. Технологичные материалы, способные менять свою структуру, цвет или форму под воздействием внешних факторов (температура, свет, электричество)- это палимпсест в реальном времени [13]. Платье может иметь один узор утром и другой- вечером на солнце. Куртка может «проявлять» скрытый принт на морозе. Таким образом, сама вещь становится «книгой», текст которой постоянно переписывается.

3D-печать на текстиле. Возможность наносить полимерные структуры прямо на поверхность ткани позволяет создавать объемные наслоения. Можно напечатать «вышивку» или создать жесткие корсетные элементы на гибком основании, визуальна наслаивая эпохи (например, элементы барокко на минималистичном крое) (Рис.3.).

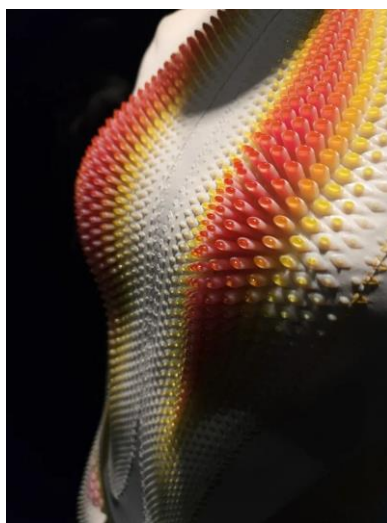


Рис.3. Коллекция «Трипофилия» от Ясны Рокегем

Ручные техники. Ручное ткачество (в том числе на раме) позволяет создавать полотна с неоднородной структурой, варьируя плотность, толщину нити и переплетение (Рис.4.). Это дает возможность формировать объем непосредственно в процессе создания материала (Рис.5.). Например, утолщенные, рельефные участки могут создавать жесткий каркас, в то время как ажурные зоны обеспечивают пластику и динамику. Бренд, такой как Altuzarra в коллекции осень 2014, использует технику ткачества для создания сложных предметов одежды, которые сами по себе определяют крой и силуэт изделия, превращая костюм в «носимую архитектуру».



Рис.4. Работа Шейлы Хикс



Рис.5. Коллекция Altuzarra, 2014

Вышивка. Выйдя за рамки плоского орнамента, стала инструментом рельефообразования. Объемная вышивка, использование нестандартных материалов (проволока, дерево, камни), техники «сашико» и другие создают на поверхности ткани сложный микрорельеф. Это не только обогащает визуальное восприятие, но и меняет физические свойства материала- он становится более жестким, структурированным что влияет на его драпируемость и поведение на фигуре. Дом моды Lesage, сотрудничающий с Chanel, является эталоном в превращении вышивки в текстильную скульптуру.

Батик, кракелюр и шибори - это техники, основанные на управляемом или частично управляемом хаосе. Уникальные узоры «кракле», получаемые при крашении, создают визуальную глубину и движение на плоскости. Более того, японская техника шибори [12], предполагающая складывание, прошивание и стягивание ткани перед окрашиванием, не только создает узор, но навсегда деформирует структуру полотна, придавая ему характерную «памятую» текстуру. Эта текстура, в свою очередь, определяет то, как ткань будет ложиться в складки, создавая мягкую, живописную форму.

Глава 2. Концептуальные аспекты: от медленной моды до тактильной ностальгии

Палимпсест- это антитеза одноразовости. Он наделяет вещь уникальной историей, которую невозможно тиражировать, повышая ее субъективную и объективную ценность. Метод поощряет повторное использование материалов, сокращение отходов и осознанное потребление. Использование ручных техник - это эстетический, и концептуальный выбор [10]. В эпоху быстрой моды вещь, созданная вручную, несет в себе ценность уникальности, нарратива и человеческого труда. Это соответствует философии движения «медленной моды», которое пропагандирует осознанное потребление, экологичность и уважение к мастеру. Такой костюм становится не просто продуктом, а артефактом, обладающим собственной историей. В мире масс-маркета костюм-палимпсест становится мощным средством самовыражения.

Ручные техники создают особую, богатую фактуру, которая привлекает не только взгляд, но и осязание. Неровность ручного ткачества, шероховатость валяной шерсти, рельеф

вышивки - все это рождает более глубокий эмоциональный отклик у зрителя и носителя, вызывая ассоциации с природными формами, рукотворными артефактами, что порождает феномен «тактильной ностальгии».

Глава 3. Анализ практик современных дизайнеров

Многие ведущие дизайнеры используют ручные техники как основу своего формообразующего метода.

Рей Кавакубо (в бренде Comme Des Garçons) и Йоджи Ямамото- пионеры деконструктивизма в моде, которые в 1980-90-х одах начали создавать одежду, бросающую вызов традиционным формам, часто с элементами намеренного разрушения и асимметрии [5,6] (Рис.6;7).



Рис.6. Рей Кавакубо для Comme des Garçons осень-зима 2018/2019 Ready-to-wear



Рис.7. Йоджи Ямамото осень-зима 2022/2023 Ready-to-wear

Также ключевой фигурой следует считать Мартина Маржела, чья работа -это квинтэссенция метода палимпсеста. Он использовал апсайклинг, выцветшие ткани, наносил краску на готовые вещи, оставлял выкройки и пометки, обнажая процесс создания изделия [7].

Хусейн Чалаян известен технологичными и концептуальными проектами, где одежда трансформируется, насаивая новые значения и функции (например, его знаменитая коллекция мебели, превращающейся в платья) [8] (Рис.8).



Рис.8. Хусейн Чалаян, осень 2000 год

Хелен Киркум - лондонский дизайнер обуви и художница, которая активно использует принцип палимпсеста в своих работах, создавая кроссовки из переработанных и выброшенных деталей другой обуви. Каждый элемент несет в себе историю предыдущих пар, что делает конечный продукт объектом, полным смыслов [9] (Рис.9.).



Рис.9. Кроссовки из переработанных материалов Хелен Киркум

Концепция палимпсеста в моде часто ассоциируется с устойчивым развитием и апсайклингом, где история и предыдущие воплощения материала являются частью дизайна нового изделия.

Выводы

Проведенное исследование позволяет утверждать, что метод — палимпсеста- это не просто техника, это новая оптика. Он учит видеть красоту в несовершенстве, ценность в истории, а потенциал- в забытых техниках ручного текстильного дизайна, которые преодолели статус прикладного декора и превратились в мощный инструмент формообразования. Совокупность техник позволяет дизайнеру работать на уровне создания самого материала, наделяя его уникальными пластическими, фактурными и структурными свойствами, которые и определяют объемно-пространственную форму костюма.

Этот процесс является ответом на вызовы времени: стремление к индивидуализации, ценность к уникального, тактильного опыта и растущее влияние философии «медленной моды». Интеграция ремесленного подхода в актуальный дизайнерский процесс рождает синтез традиций и инновации, открывая новые пути для развития костюма как вида искусства. Превращая костюм в многослойный артефакт, дизайнеры и технологи создают не просто одежду, а материализованную философию времени, где прошлое, настоящее и будущее ведут непрерывный диалог на языке ткани, формы и памяти. Это шаг к моде, которая не следует за временем, вплетает его в себя.

Список источников

1. Рыжаков, В.С. Интертекстуальность: феноменологический и понятийный анализ классификация типов интертекстов / Теория литературы: Международный научно-исследовательский журнал. -№ 8.- (122).
2. Фомин, К.А. Концепция интертекстуальности Ю. Кристевой как трансформация теории литературной традиции / Идеи и Идеалы, 2015. -№3. - с.12
3. Терехова, М.В. Костюм как текст и язык культуры // Вестник СПбГУКИ, 2016. - № 2. С. 62-64.
4. Злыднева, Н.В. Одежда и время: мотив ветхой одежды как палимпсест// Коды повседневности в славянской культуре: Еда и одежда. – СПб.: Алетейя, 2011. – С. 526–556.
5. Ворошкевич, А. Comme des Garçons от А до Я// Энциклопедия The Blueprint, 2022.- [Электронный ресурс].-Режим доступа: <https://theblueprint.ru/fashion/history/the-blueprintencyclopedia-comme-des-garcons> Дата обращения: 6 ноября 2025г.
6. Братухина, П. Деконструкция в творчестве Йоджи Ямамото / П. Братухина // Костюмология.-2022.-Т.7.-№3.
7. Баркалова, В. Мартин Маржела от А до Я// The Blueprint, 2021.-[Электронный ресурс].-Режим доступа: <https://theblueprint.ru/fashion/history/alfavit-margiela> Дата обращения: 6 ноября 2025 г.
8. Соснина, Н.О. Концепция постгуманизма как ресурс для модного прогнозирования / Н.О. Соснина, Ю.Л. Герасимова, З.Н. Уварова // Костюмология.-2022.-Т.7.-№3.
9. Хелен Киркум. Веб-сайт личного бренда [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https:// www.helenkirkum.com/our-story](https://www.helenkirkum.com/our-story) Дата обращения: 6 ноября 2025г.
10. Black S. The sustainable fashion handbook / S. Black.- London: Thames& Hudson, 2012.- 320p.
11. Fletcher, K. Slow fashion^ an invitation for systems change // Fashion Practice.-2010.-№2.- 259-266 p.
12. Fukai A. Future Beauty: 30 years of Japanese fashion / A. Fukai. -London: Merrell, 2010. - 240 p.
13. Quinn B. Textile futures: fashion, design and technology / Oxford: Berg, 2010.-192p