

УДК 7.01/7.036 + 72.012 + 378.147.88

Коновалов И.М.

Институт современных знаний
им. А.М. Широкова, Минск,
Республика Беларусь

НАПРАВЛЕНИЯ «СТИМПАНК» И «ДИЗЕЛЬПАНК» В ДИЗАЙНЕ

Коновалов И.М. Направления «стимпанк» и «дизельпанк» в дизайне. В статье впервые на основе авторского анализа рассматриваются «стимпанк» и «дизельпанк» как направления ретрофутуризма в современном дизайне. Определены их типология, общие и специфические характеристики, исторический контекст, гуманистическая позиция, литературные источники и трактовка понятия «панк». Результаты анализа помещены в сводную таблицу. Стимпанк и дизельпанк определены как актуальные культурные явления и результат творческой интерпретации исторического времени. Описаны характеристики течений «стимпанк» и «дизельпанк» в создании интерьеров, экстерьеров, промышленных форм, элементов антуража, плакатной графики, шрифтовых гарнитур, виртуальной среды, виртуальных персонажей, кинематографических декораций, одежды.

Ключевые слова: дизайн, ретрофутуризм, стимпанк, дизельпанк, стилизация, ретроспективная стилизация, ретро-стиль.

Коновалов І.М. Напрями «стімпанк» і «дизельпанк» в дизайні. У статті вперше на основі авторського аналізу розглядаються «стімпанк» і «дизельпанк» як напрями ретрофутуризма в сучасному дизайні. Визначено їх типологію, загальні та специфічні характеристики, історичний контекст, гуманістичну позицію, літературні джерела і трактування поняття «панк». Результати аналізу вміщено у зведену таблицю. «Стімпанк» і «дизельпанк» визначені як актуальні культурні явища і результат творчої інтерпретації історичного часу. Окреслено характеристики течій стімпанк і дизельпанк у створенні інтер'єрів, екстер'єрів, промислових форм, елементів антуражу, плакатної графіки, шрифтових гарнитур, віртуального середовища, віртуальних персонажів, кінематографічних декорацій, одягу.

Ключові слова: дизайн, ретрофутуризм, стімпанк, дізельпанк, стилізація, ретроспективна стилізація, ретро-стиль.

Kanavalaw I.M. Steampunk and dieselpunk design trends. For the first time in the article based on the author's analysis considered "steampunk" and "dieselpunk" as the trends of the retrofuturism in the modern

design. Identified their typology, general and specific characteristics, historical context, the humanist position, literature and interpretation of the concept of "punk". Analysis results placed in the summary table. Steampunk and dieselpunk identified as relevant cultural phenomenon and the result of creative interpretation of historical time. Describes characteristics steampunk and dieselpunk trends in creating interiors, exteriors, industrial forms, the elements of entourage, posters graphics, typefaces, virtual environments, virtual characters, film sets, costumes.

Keywords: design, retrofuturism, steampunk, dieselpunk, stylization, retrospective stylization, retro-style.

Постановка проблемы. Актуальные явления в мировой культуре отражаются в объективных формах произведений литературы, изобразительного искусства, кино, дизайна, моделируя новые культурные и социальные смыслы. К молодым направлениям современной культуры относятся дизельпанк и стимпанк (англ. *dieselpunk*, *steampunk*), берущие начало из литературы фантастического жанра, являющиеся ответвлением направления киберпанк и разновидностью ретрофутуризма.

В общих чертах ретрофутуризмом называют то, как будущее представлялось людям в прошлом (научная фантастика Ж. Верна или Г. Уэллса). Термин «ретрофутуризм» (англ. *retrofuturism* — дословно «назад-будущее») впервые употребил в шуточном контексте журналист Ллойд Дэнн в 1983 г. [1; 2]. В настоящее время ретрофутуризмом называют любое произведение, в котором будущее представляется так, как бы его представляли раньше, или каким бы был человеческий мир, если бы развитие технологии остановилось в середине XX в. (или XIX, XVIII, XII вв. и т. д.). В зависимости от выбранного периода определяется и характерное направление ретрофутуризма: стимпанк для середины XIX — нач. XX вв., дизельпанк — для 10–50 гг. XX в. [3; 4; 5; 6].

Между тем, в современном информационном пространстве нередко отмечается путаница при использовании указанных терминов и соответствующие ошибки стилистической атрибуции. Кроме того, в типологическом аспекте дизельпанк называется то разновидностью стимпанка, то формой ретрофутуризма.

Связь с научными или практическими задачами. Растущая популярность рассматриваемых направлений определяет ряд научных исследований культурологической и социологической направленности, разработки методик создания соответствующих художественных образов в проектировании и средств моделирования атмосферных сред и предметики. В практическом плане, изучение средств образной организации стим- и дизельпанка позволяет глубже понять специфику этих направлений в процессе формирования специфических, оригинальных предметных или виртуальных сред и объектов.

Анализ последних исследований и публикаций. Популярность стим- и дизельпанка в современной культуре исследовалась в культурологическом и социологическом аспектах в виду того, что эти направления не только вышли за пределы жанров литературной и кинематографической фантастики, но и сформировали объем материальных форм, виртуальных миров и стимулировали зарождение соответствующих субкультур.

М. Попов рассматривал истоки ретрофантастики [4], И. Край, как и М. Попов посвятили ретрофутуризму цикл статей на страницах журналов «Мир фантастики» [5] и «Популярная механика». Следует отметить, что с позиций дизайна и технической эстетики рассматриваемые молодые направления практически не исследовались.

Цель авторского исследования заключается в выявлении общих и дифференцирующих характеристик дизельпанка и стимпанка как направлений ретрофутуризма в дизайне на основе анализа существующих произведений.

Изложение основного материала. Термин «спимпанк» (англ. *steampunk* — паропанк) придумал в конце 1980-х гг. писатель Кевин Джетер для обозначения группы пародийных научно-фантастических романов. Сам термин «стимпанк» является пародийной интерпретацией понятия «киберпанк», равно как сами романы пародировали популярные в 1970-х гг. произведения в стиле «киберпанк» (киберпанк — развитый поджанр в научной фантастике).

Понятие «дизельпанк» построено по принципу стимпанка, указывает на период технологии времен Р. Дизеля (1858–1913) — изобретателя поршневого двигателя внутреннего сгорания и расцвета индустриального производства 1930–1950 гг. [4; 5]. Оба термина содержат слово «панк», означающее протест и независимость от социума, а в связке «стимпанк» «панк» означает смелых авиаторов, отважных путешественников, изобретателей. Как отмечает М. Попов «<...> смысловые акценты термина «панк» смещаются в сторону пьянящего чувства, которым наделяет нас могущество моторов<...> вместе с силой приходит и зависимость от машин <...> Герои дизельпанка <...> — это храбрые одиночки, умелые летчики, моряки <...>» [4: 79]. Кроме незначительных различий в понимании «панк», относительно более раннего термина «киберпанк», отмечается и разница в общей гуманистической позиции (см. таблицу). Эта позиция, равно как и воспроизведение фантастических реалий, различается относительно инспирирующих источников литературных произведений.

Дизельпанк, как и стимпанк, является разновидностью ретрофутуризма и проявляется сегодня практически во всех областях культурного пространства: изобразительное искусство и ваияние, дизайн, мода, анимация, кинематограф, литература, компьютерные игры, формируются одноименные субкультуры.

В типологическом плане стимпанк, как и дизельпанк, является формой техно-дизайна, в котором образный акцент выстраивается на основе красоты механических техноформ. Рассматриваемые автором техно-формы созданы посредством ретро-спективной стилизации, в частности средствами формирования ретро-стиля. В свою очередь, автором было доказано, что и «стимпанк», и «дизельпанк» являются направлениями ретрофутуризма в самом ретро-стиле [2] и различаются по историческому времени. Соответственно, эти направления используют разные исторические контексты и могут включать в себя в качестве второстепенных элементов отдельные реплики различных художественных стилей, а не быть сугубо историческими стилизациями. В ином случае, эти направления так и не переросли бы самостоятельные стилистические комплексы, оставшись образцами исторических стилизаций. Именно использование техноформ прошлого в качестве главенствующего стилистического признака и привело к формированию узнаваемых и знаковых черт стим- и дизельпанка. Тем не менее, если в стимпанке отслеживаются элементы модерна и эклектики, то в дизельпанке — ар-деко, конструктивизма и неоклассицизма (включая ампир).

Главенствующая символическая технема для рассматриваемых направлений — двигатель, паровой — для стимпанка и дизельный — для дизельпанка, которые образуют специфическую структуру других узнаваемых технем и техноформ. Особенную символическую нагрузку приобретают популярные образы паровоза, цеппелина, аэроплана, танка. Материалы техноформ также разнятся: древесине и полированной меди стимпанка противопоставляется бетон и ржавая сталь дизельпанка.

В графических произведениях стимпанка (плакаты, флайеры, графические интерфейсы веб-сайтов) стилистика модерна сочетается с элементами техно-дизайна, активно используются фактуры материалов, эффекты состаривания, преобладает теплая гамма. В дизельпанке криволинейные шрифты сменяются рублеными, брусковыми гарнитурами, надписи часто выглядят как бы отлитыми из черного металла или нанесенными с помощью трафарета. В плакатах чувствуется влияние конструктивизма и минимализма, преобладает сочетание нескольких или одного цветов, визуальная тяжеловесность достигается работой крупных, простого абриса пятен, характерна холодная гамма. Часто объекты дизельпанка украшаются различной милитаристической и индустриальной символикой (включая знаки биологической, радиационной, электрической опасности и пр.), крупномасштабной, нанесенной трафаретным способом, штамповкой и литьем.

В моде стиль «милитари» характерен как для стимпанка, так и для дизельпанка, однако, в моде дизельпанка прослеживаются реплики моды 1920–1930 гг., элементы ар-деко, а для стимпанка более

Таблиця

Дифференцирующие характеристики		
Характеристики	Стимпанк	Дизельпанк
Типология	техно-дизайн, ретроспективные стилизации, вид — направление ретро-футуризма в ретро-стиле	техно-дизайн, ретроспективные стилизации, вид — направление ретрофутуризма в ретро-стиле
Историческое время	1820–1910	1920–1950
Исторический контекст	эпоха великих открытий, милитаризм	Мировые войны, тоталитарные режимы
Включенные художественные стили	эkleктика, модерн	ар-деко, конструктивизм, неоклассицизм
Источник инспирации	технема — паровой двигатель	технема — дизельный двигатель
Характерные технемы	паровоз, труба, клаксон, рычаг, пневматические устройства, поршень	автомобиль, танк, дизельный двигатель, кнопки, маховик, вентиль, пропеллер, тумблер, шестерня, цепь
Воздушные машины	воздушный шар, аэроплан	цепеллин, тяжелый бомбардировщик
Литературные аналогии, жанры	приключенческие романы Ж. Верна, А. Конан-Дойля, Г. Уэлса	антиутопии, военные романы, Дж. Оруэлл «1984», А.Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»
Гуманистическая позиция	человек — личность, мечтатель, покоритель машины, изобретатель, верит в счастье, достигаемое научно-техническим прогрессом	человек — винтик индустриального механизма, безвольный раб техногенного тоталитаризма
Представление о «панке»	отважный изобретатель, инженер, ученый, путешественник, авиатор, авантюрист	смелый отверженный, бунтарь, герой-одиночка, инженер, ученый-идеалист
Материалы и фактуры	древесина, кирпич, полированная медь, латунь	полированная и ржавая сталь, бетон, черная пластмасса, свинец
Шрифтовые гарнитуры и способ печати	Moderno, Bernhard, Algerian, Eccentric std, Playbill, чеканка, резьба, тонкое литье, ковка	Bauhaus’93, Stencil, заводское литье, штамповка, трафарет
Атмосферные среды	чердаки, домашние лаборатории, переносные приборы, машины в амбарах, гаражи-мастерские, вокзалы, верфи	подвалы, секретные подземные лаборатории, бункеры, гигантская техника, исполинские станки и циклопические заводы, тяжелая индустрия, канализация
Звуковые сигналы	свисток, клаксон, шум паровоза	сирена, гудок, шумы тяжелой индустрии
Другие эстетические свойства	романтичный, яркий, сентиментальный, светлый, фантазийный, позитивный	склонный к гигантизму, тяжелый, сюрреалистичный, мрачный, давящий, жесткий
Материалы и элементы одежды, стили	коричневая кожа, грубая ткань, авиационный шлем, цилиндр, кепка, фартук, комбинезон, сапоги-ботфорты, заклепки, медные пуговицы, кожаные ремни, перевязи, «Милитари», «Ретро-панк», «Стимпанк»	черная кожа, резина, противогаз, болт, гайка, шестерня фуражка, шлем, френч, арестантская роба, комбинезон, военные сапоги, застежка-молния, «Милитари», «Техно-милитари», «Милитари-панк»

характерны реплики моды викторианской эпохи. Заметны также и отличия в трактовке стиля «милитари», соотносимого с характерной военной амуницией временных периодов. В стимпанке добавляется одноименный стиль и «ретро-панк», а в дизельпанке — «милитари-панк» и «техно-милитари».

Материалы и элементы одежды также различны: стимпанк использует кожу, грубую ткань, авиационные шлемы, цилиндры, кепки, фартуки, комбинезоны, сапоги-ботфорты, заклепки, медные пуговицы, кожаные ремни, перевязи, зонты и очки (гоглы). В дизельпанке применяют черную кожу,

резину, противогазы, болты, гайки, шестерни, фуражки, шлемы, френчи, арестантские робы, комбинезоны, военные сапоги, застежки-молнии.

Существенные различия прослеживаются в преобладающих эстетических свойствах сти- и дизельпанка. Романтичность, яркость, сентиментальность, фантазийность, позитивность характерны для стимпанка, тогда как дизельпанк отличается гигантизмом, тяжестью, брутализмом, сюрреалистичностью, мрачностью, жесткостью, подавленностью. Вместе с тем, эстетика дизельпанка включает и атмосферу светских салонов с вальсами, джаз-

бэндами, этикой и романтикой милитаристско-технократической индустриализации. Атмосфера стимпанка теплая и приближающая (уютный чердак ученого-изобретателя), а у дизельпанка холодная и удаляющая (подземный завод).

Непосредственное моделирование атмосферных сред соотносится с конкретными функциональными пространствами. Чердаки, домашние лаборатории, амбары, гаражи-мастерские, вокзалы, верфи — места действия мира стимпанка, а подвалы, секретные подземные лаборатории, бункеры, циклопические заводы и канализация характерны для мира дизельпанка. То, что освещается в стимпанке керосиновыми лампами, первыми лампами накаливания в медных подсвечниках, в дизельпанке освещается фабричными конусными фонарями, военными прожекторами. На смену звукам паровозных и паровых свистков, клаксонных, шума паровых двигателей, в дизельпанке приходят звуки сирены, заводские гудки, монотонные ритмы тяжелой индустрии.

В кинематографе атмосфера дизельпанка смоделирована в художественных фильмах «Небесный капитан и мир будущего» (2004 г., реж. К. Конран, США, Великобритания, Италия), «Железное небо» (2012 г., реж. Т. Вуоренсола, Германия, Финляндия, Австралия). Стилистику стимпанка хорошо иллюстрирует фильм «Шерлок Холмс» (2009 г., реж. Г. Риччи, США, Великобритания, Германия).

Выводы. Результаты исследования предметных форм современного ретро-дизайна позволяют сформулировать дифференцирующие характеристики двух разных направлений в ретрофутуризме — стим- и дизельпанка, образующих специфические атмосферные среды и взаимодействующие с их историко-культурными реалиями. В своем современном «звучании» стим- и дизельпанк являются не только результатом преломления исторического прошлого в культуре, но и средством переосмысления исторического времени и его последующей трансформации в современной культуре.

Перспективы исследования данной темы. Учитывая развитие направлений «стимпанк» и «дизельпанк» в современной культуре, вектор последующих исследований может касаться тех областей проектирования, где эти направления получили наибольшее распространение. В первую очередь это касается дизайна виртуальной среды, в области компьютерных игр, а также моделирования костюма и моды, в условиях формирования специфической молодежной субкультуры «стим- и дизельпанкеров».

Литература:

1. Коновалов И.М. Ретрофутуризм в дизайне на примере «стимпанка» / И.М. Коновалов // Вести Института современных знаний. — 2011. — № 2. — С. 33–37.
2. Коновалов И.М. Дизельпанк как разновидность ретрофутуризма в дизайне / И.М. Коновалов // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества: материалы XV междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6 декабря 2012 г. / Институт современных знаний им. А.М. Широкова; редкол.: ВА. Мищенко [и др.]. — Минск: ЧУО «Институт современных знаний им. А.М. Широкова», 2012. — С. 103–105.
3. Край И. Стальные чудовища. Реальные прототипы оружия дизельпанка / И. Край // Мир Фантастики. — 2009. — № 8 (72). — С. 144–148.
4. Попов М. Вихри дизельпанка. Ретрофантастика и ее истоки / М. Попов // Мир Фантастики. — 2004. — № 12 (16). — С. 74–79.
5. Dieselpunks. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.dieselpunks.org>. — Дата обращения: 20.09.2012.
6. Retrofuturism [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://pwp.detrutus.net/in/1997/rf.html>. — Дата обращения: 10.04.2013.