

УДК 7.067

THE ART OF RETROFUTURISM: STEAMPUNK, DIESELPUNK, CYBERPUNK. DECORATIVE AND APPLIED ART, PAINTING, CINEMA

Vladimir V. Yurchenko

Museum Center "Peace Square", Krasnoyarsk, Russian Federation

vberest72@mail.ru

Abstract

The article examines the reasons for the emergence of the cultural phenomenon "retrofuturism" in the 1970s-1980s of the last century as an escapist reaction to the failure of futuristic ideas about creating a progressive society based on scientific and technological progress. The analysis of the visual component of the main directions of retrofuturism: subcultures of "cyberpunk", "steampunk", "dieselpunk" in contemporary art is also carried out.

Key words: retrofuturism, cyberpunk, steampunk, dieselpunk, digital painting, decorative and applied art, artificial intelligence, virtual reality, book illustration, pin-up.

Для цитирования: Юрченко, В. В. Искусство ретрофутуризма: стимпанк, дизельпанк, киберпанк. декоративно-прикладное искусство, живопись, кино / В.В. Юрченко // Сибирский искусствоведческий журнал. - 2023. - Т. 2. №. 1. - С. 96-107

ИСКУССТВО РЕТРОФУТУРИЗМА: СТИМПАНК, ДИЗЕЛЬПАНК, КИБЕРПАНК. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО, ЖИВОПИСЬ, КИНО

Владимир В. Юрченко

Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск, Российская Федерация

vberest72@mail.ru

В статье рассматриваются причины возникновения культурологического феномена «ретрофутуризм» в 1970-1980-х годах прошлого века как эскапистской реакции на провал футуристических идей о создании прогрессивного общества на основе научно-технического прогресса. Также проводится анализ визуальной составляющей основных направлений ретрофутуризма: субкультур «киберпанка», «стимпанка», «дизельпанка» в современном искусстве.

Ключевые слова: ретрофутуризм, киберпанк, стимпанк, дизельпанк, цифровая живопись, декоративно-прикладное искусство, искусственный интеллект, виртуальная реальность, книжная иллюстрация, пин-ап.

Для цитирования: Yurchenko, V. V. The art of retrofuturism: steampunk, dieselpunk, cyberpunk. decorative and applied art, painting, cinema. In Siberian art journal. 2023, V. 2, № 1. P. 96-107.

Введение

Ретрофутуризм – первоначально жанр фантастики, переросший в культурное явление, описывающий мир будущего, базирующегося на технологиях, искусстве,

моде, дизайне и стилистике прошлого. В отличие от футуризма – научного прогнозирования будущего с учетом развития технологий, ретрофутуризм репрезентирует идеализированный мир

будущего, основанный на не критической ностальгии человека по прошлому. Это исключительно культурологическое явление, не имеющего прямого отношения к науке, технологиям и к реальному будущему человечества. Тем не менее, оно породило собственную широкую субкультуру, охватывающую литературу, кино, живопись, в том числе цифровую и декоративно-прикладное искусство.

Формирование идей ретрофутуризма началось в 70-х годах прошлого века, после последнего всплеска надежд на прогрессивное развитие человечества. На Западе, как и в блоке социалистических стран, после выхода в космос и освоения атома резко снизились оптимистические ожидания на благополучное развитие будущего. Ни выход в космос, ни атом, ни пресловутая НТР (научно-техническая революция) с роботизацией и растущей информатизацией, ни другие изобретения человечества, так и не дали надежду на создание справедливого общества, основанного на принципах гуманизма и созидания. Планету по-прежнему сотрясали войны и конфликты, росло расслоение общества, ученые придумывали все более изощренные способы уничтожения, разрастающееся количество ядерного оружия поставило под угрозу само существование человечества как разумного вида. Мир явно пошел не туда, куда прогнозировали футуристы, ученые, фантасты и культурные деятели. Семидесятые и восьмидесятые годы, несмотря на очевидные успехи науки и общее улучшение жизни стали временем пессимизма, ростом неразумного потребления, рождения массовой поп-культуры и альтернативной ей контркультуры. На этом фоне в культурном пространстве, прежде всего в постмодернистской литературной фантастике, стали формироваться жанровые направления, позже объединенные понятием ретрофутуризма. Литературные опыты быстро переросли в рождение андеграундных субкультур со своим комплексом искусства и мифологии, среди которых наиболее широкое

распространение получили киберпанк, стимпанк и дизельпанк. Эти направления, безусловно, пересекаются между собой, но имеют и яркие различия.

Искусство киберпанка

Киберпанк - альтернативное будущее, построенное на основе компьютерных технологий. Суть киберпанка состоит в существовании человека в антиутопическом мире будущего, где сочетаются новейшие технологии, виртуальный мир, киборгизация, искусственный интеллект и вместе с тем, подавляющий тоталитарный контроль государства или корпораций над человеческой личностью. В визуальном воплощении киберпанк это, прежде всего постиндустриальная антиутопия с характерными для этого жанра притчивостью, виртуальной вселенной и использованием компьютерных эффектов (Зезюлько А.В.). Наиболее широкое распространение киберпанк получил в кинематографе и отдельно в анимации. Например, такие шедевры фантастики, как «Бегущий по лезвию бритвы», «Робокоп», «Вспомнить все», «Первому игроку приготовиться», «Матрица», аниме «Призрак в доспехах» или «Акиро», относятся к типичнейшим образцам киберпанка, вся суть которых в противостоянии «маленького» человека (будь то хакер, обычный обыватель или даже аутсайдер) с Системой (Емелин В.В.). В этом мире размывается граница между обыденной реальностью и виртуальным пространством, человеческим разумом и искусственным интеллектом. Неудивительно, что мир киберпанка получил широкое распространение в цифровой живописи, отражая саму сущность иной, виртуальной реальности.

Урбанистические пейзажи, насыщенные транспортными потоками, усложненной инфраструктурой, без малейшего намека на открытые пространства или природный ландшафт характерная черта визуального искусства киберпанка. Такие художники как Джон

УолленЛиберто (Швеция), Стефан Коидл (Австрия), Николас Хайат и Хуан Фанг (США), Майкл Блэк (Россия) конструируют рисованные высокотехнологичные миры, где человек всего лишь бездушный винтик огромного механизма в виде глобального города.



Рис. 1. Джон УолленЛиберто (Швеция).
Flooded City Block, 2018 г.

Источник изображения:
<https://www.artstation.com/captflushgarden>

Для киберпанка знаковыми также являются идеи влияния космических технологий на развитие человечества, причем в пессимистическом ключе. Космос, прежде всего враг, от которого можно ожидать только угрозы.



Рис. 2 ДаниэльДоцу (Румыния).
Mothership, 2014

Источник изображения:
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.27e1db9f-63d5f43d-a2ed51bd-

[74722d776562/https://daniel_dociu.artstation.com/](https://www.artstation.com/74722d776562/https://daniel_dociu.artstation.com/)

Киберпанк – это мир, в котором угроза перманентное состояние. Серия постапокалиптических работ польского графика Дариуша Завадского характерный пример тревожных ожиданий полного уничтожения человеческой цивилизации.



Рис. 4 Дариуш Завадский (Польша),
Серия «Легион», 2017-2020 гг.

Источник изображения:
<https://zawadzkiart.pl/?lang=en>



Рис. 3 Дариуш Завадский (Польша),
Трансформация, 2022 г.

Источник изображения:
<https://zawadzkiart.pl/?lang=en>

Особый пласт в искусство киберпанка вносят азиатские страны, где сейчас идет бурный рост наукоемкой экономики. Киборгизация, то есть использование и внедрение в человеческое тело и разум элементов IT-технологий и искусственного

интеллекта вызывают как надежды на новый толчок развития человечества, так и серьезные опасения. Это отражается и в искусстве. Вот, например, как видит будущих людей-киборгов самобытный японский график Шинго Мацунума. Его работы несут явные элементы стиля анимэ.



Рис. 5 ШингоМацунума (Япония),
Kikaiboy, 2011 г

(Источник изображения:
<https://shichigoro.com/>)



Рис. 6 ШингоМацунума (Япония),
Draw-r, 2011 г.

(Источник изображения:
<https://shichigoro.com/>)

Уход человека в виртуальную реальность и зависимость от цифровых технологий также волнует художников и находит отражение в их творчестве. Шведский график Саймон Столенхаг

создает визуальные образы человека обреченного на безвыходность одиночества в эпоху глобальной цифровизации.



Рис. 7 Саймон Столенхаг (Швеция),
рисунок из серии «The Electric State», 2017
г.

(Источник изображения:
<http://simonstalenhag.se/es.html>)

Визуальный стиль киберпанка широко представлен и в нашей стране. Ярким представителем постсоветского киберпанка является Евгений Зубков. Характерно, что российские художники приверженцы не столь популярного на Западе ироничного киберпанка.



Рис. 8 Евгений Зубков (Россия) Серия
«Россия -2077», 2017 г.

(Источник изображения:
<https://vk.com/frm46>)

Еще один художник– красноярец Сергей Орехов с ироничным киберпанковским сюжетом о посещении инопланетянами сибирской глубинки. Тут вам и рассадник яиц Чужого в деревенском огороде, арахниды из «Звездного десанта»

Верховена, Хищник, охотящийся за охотниками, Чужой и деревенский гопник против полицейского патруля и рекламный билборд кандидата от Вулканской народной партии Геннадия Спокова.

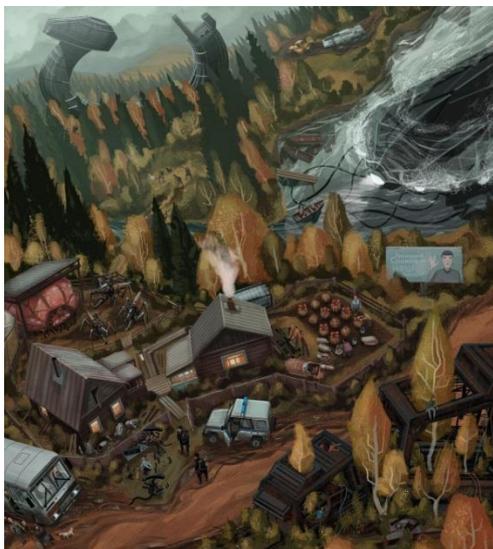


Рис. 9 Сергей Орехов (Россия),
Инопланетяне, 2018 г.

(Источник изображения:
<https://www.artstation.com/sgmgdrv>)

Стимпанк

Наверное, самым романтичным из всех «панков» является Стимпанк. Вселенная ретрофутуризма, моделирующая альтернативный вариант развития человеческой цивилизации, при которой были в совершенстве освоены технологии паровых машин и механических устройств. Все это подается в красочной обертке старой доброй викторианской Англии или вестернизированного американского Дикого Запада. Визуализация стимпанка получила преломление на основе произведений Жюль Верна, Конан Дойла, Герберта Уэллса. Последователи стимпанка взяли на вооружение и творчески переосмыслили работы иллюстраторов второй половины девятнадцатого – начала двадцатого веков. Приемы этих художников порой доведены до абсурда, рисунки лишены какого-либо научного подтекста. У стимпанка есть характерные черты и признаки, которые

отличают его от других направлений ретрофутуризма: урбанистические пейзажи времен промышленной революции, общий стиль викторианской эпохи, научное мышление конца 19-начала 20 веков, воздушный, морской и наземный транспорт на паровой тяге (Выгонская Н.С., Алексеева Е.Н.)

В искусстве этот вид ретрофутуризма получил самое широкое распространение. Кино и анимация изобилует работами в стилистике стимпанка. «Дикий, дикий Запад», «Лига выдающихся джентльменов», «Золотой компас», практически все мультфильмы Миядзаки и множество других произведений. Свое отражение стимпанк получил и в изобразительном искусстве, причем практически во всех его видах: от станковой живописи и графики до цифрового искусства. Значительный пласт этой вселенной ретрофутуризма приходится на декоративно-прикладное искусство, обслуживающее многочисленные фан-клубы последователей этого стиля. В отличие от киберпанка искусство любителей паровой эстетики более оптимистично смотрит на мир и несет в себе позитивный заряд.

Среди художников этого направления можно отметить белорусского живописца Вадима Войтеховича. На его картинах старинные дома, в дымке пролетающие дирижабли, воздушные суда и фантастические пейзажи погружают в атмосферу альтернативной реальности поствикторианской Англии.



Рис. 10 Вадим Войтехович
(Белоруссия) *Заглянуть за горизонт*, 2011

(Источник изображения:
https://руни.рф/index.php/Войтехович,_Вадим_Дмитриевич)



Рис. 11 Вадим Войтехович
(Белоруссия) Светские новости, 2010 г.

Источник изображения:
https://руни.рф/index.php/Войтехович,_Вадим_Дмитриевич

Канадский график Кит Томпсон с его иллюстрациями к произведениям Скотта Вестерфельда стал классиком этого стиля. Его географические карты в виде животных, олицетворяющих различные государства, стали визитной карточкой практически всех статей о стимпанке.



Рис. 12 Кит Томпсон (Канада)
Иллюстрация к «Левифану» Скотта
Вестерфельда, 2009 г.

(Источник изображения:
<http://blog.keiththompsonart.com/>)

Французский коллажист Сэм Ван Олффен создает свои работы по мотивам исторических событий, с вкраплениями паровых технологий. Его эстетика постядерного апокалипсиса в сочетании со временами королевы Виктории выдержаны в сдержанных серых тонах и полны абсурдизма.



Рис. 13 Сэм Ван Олффен (Франция)
Амстердамские электротюльпаны, 2019 г.

(Источник изображения:
<https://www.samvanolffen.com/>)

Характерной чертой стимпанка стало обращение к фэнтезийным мотивам. Литературный викторианский мир пара и шестеренок органично слился с магией и волшебством в классических произведениях Чайна Мьевила, Нила Геймана, Филиппа Пулмана, Алексея Пехова, Ника Перумова и др. (Скороходько Ю.С.). Нашел он свое отражение и в работах художников и цифровых графиков различных стран. Среди наиболее известных можно назвать Казухико Накамура (Япония), Park Ryeongjun (Южная Корея), Алехандро Ли (США).



Рис. 29 Алехандро Ли (США)

(Источник изображения:
<https://steampunker.ru/blog/art/10034.html>)

Среди российских художников, использующих стилистику стимпанка можно выделить Дарью Люлюкову, создающую серию муралов, самые известные из которых находятся в городе Зеленоградске Калининградской области.



Рис. 30 Дарья Люлюкова (Россия),
Друзья, 2019 г.

(Источник изображения: <https://da-lyu.vsite.biz/>)

Среди декоративно-прикладного искусства мотивы стимпанковских механизмов используют художники Владимир Васюнькин из Иркутска и новосибирец Игорь Шевченко. Последний, активно выставляется в столице и сибирских городах. Выставки его декоративно-прикладных работ прошли в Москве, Абакане и Новосибирске.



Рис. 32 Игорь Шевченко
(Новосибирск). Механическая саламандра,
2017 г.

(Источник изображения:
https://vk.com/igor_shevchenko2016?z=photo_370467398_456239207%2Fphotos370467398
)

Эксперименты со стилистикой стимпанка были проведены в Новосибирском театре кукол. Там художница Александра Павлова создала образы героев «Щелкунчика» Гофмана с очками-гоглами, сталью, бронзой, корсетами и шестеренками. Элементы стимпанка органично легли в канву рождественской сказки.



Рис. 33 Александра Павлова
(Новосибирск), 2022 г.

(Источник изображения:
<https://newsib.net/kultura/shhelkunchik-v-stile-stimpunk-poyavitsya-v-novosibirskom-teatre-kukol.html>)

Стимпанк наиболее активно выходит за пределы субкультуры ретрофутуризма. Сегодня объекты с элементами стилистики стимпанка можно все чаще увидеть в урбанизированном пространстве. В 2008 году художник Пол Сэнт-Джордж установил инсталляцию в стимпанк стиле «Телектоскоп» в виде подозрительной трубы с отсылками к Жюль Верну. Зрители в Лондонском Сити и Нью-Йоркском Бруклине могли разглядывать друг друга через установленные внутри мониторы.



*Рис. 34. Пол Сэнт-Джордж.
(Великобритания) Инсталляция
«Трансатлантический телескоп»,
2008 г.*

*(Источник изображения:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Стимпанк>)*

Дизельпанк

Еще одним направлением, самым молодым из существующих сегодня, стал дизельпанк. Субкультура дизельпанка - это оммаж миру моторов, выросший из плакатов, рекламных постеров, комиксов и пин-апа 1930-1950-х годов прошлого века (Ламохина Н.И.). Герои дизельпанка - это храбрые одиночки, сообразительные частные детективы, умелые летчики и моряки (основная стихия этой субкультуры — мегаполисы, небо или вода). В мире дизельпанка человечество пошло по совершенно иному пути развития: гигантские дирижабли, причудливые многомоторные самолеты, разумные компьютеры на радиолампах, шагающие роботы величиной с дом. Вместо могущественных корпораций, плетущих нити заговоров, действуют маньяки-

одиночки, мечтающие захватить власть над нашей планетой. Все эти «доктора», «профессора» и прочие гениальные сумасшедшие технари с каким-нибудь пугающе звучным псевдонимом (например, доктор «Мертвая голова» из фильма «Небесный капитан и мир будущего») обязательно имеют ученую степень по какой-либо технической или естественно-научной специальности.

Вместе с тем, дизельпанку свойственна романтика 1930-х годов. Мир дизельпанка очень близок к нуару и книжной иллюстрации. В качестве примера можно сравнить работы американских художника-футуриста Лоуренса Филлоуза, иллюстратора Лесли Залбурга которые жили в ту эпоху с их современным подражателем Перегрином Хиткотом из Великобритании.

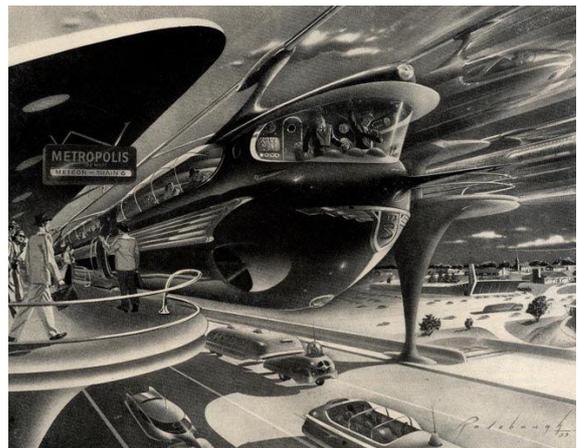


Рис. 36 Артур Родебо, 1930-е гг.

*(Источник изображения:
<https://kennziffer.blogspot.com/2012/05/arthur-radebaugh.html>)*



*Рис. 38 Лесли Заалбург (США),
реклама автомобиля марки «Шевроле»,
1954 г.*

*(Источник изображения:
<http://www.autoade.ru/?p=32229>)*

Мужчины еще похожи на мужчин, а элегантные женщины – загадочны и холодны. Вокруг них мир блеска и стали, многомоторных самолетов, изящных кораблей и футуристических автомобилей.



*Рис. 39 Перегрин Хиткот.
Пересечение дорог, 2017 г.*

*(Источник изображения:
<https://peregrineheathcote.com/>)*

Мир дизельпанка сильно милитаризован. Боевые шагающие роботы, многобашенные танки, хищные самолеты словно сошли с плакатов и рекламных постеров того времени. И это неудивительно. Мир между двумя мировыми войнами дышал ожиданиями новых схваток. В Европе вызревал нацизм. Готовилась к новой экспансии Германия, за океаном стремительно вырастала американская империя, а на востоке из отсталой аграрной развалины царской России вдруг вылуписился промышленный Советский гигант, везде шел мощный научно-технический прорыв.

Современные художники чувствуют это время и рождают милитаристские образы. Поляк Якуб Розальский обыгрывает вечный русофобский комплекс перед гигантским восточным соседом. В пух и прах разгромленные поляки вдруг начинают бороться с шагающими роботами из хтонической Советской России.



*Рис. 42 Якуб Розальский (Польша).
Оттепель. 2014 г.*

*(Источник изображения:
<https://www.jrozalski.com/>)*

А французский коллажист Сэм Ван Олффен создает серию потрясающих портретов мировых лидеров в дизельпанковском стиле.



Рис. 45 Сэм Ван Олффен. Рузвельт, 2011 г.

*(Источник изображения:
<https://www.samvanolffen.com/>)*



Рис. 46 Сэм Ван Олффен. Черчилль, 2011 г.

(Источник изображения:
<https://www.samvanolffen.com/>)



Рис. 47 Сэм Ван Олффен. Сталин, 2011 г.

(Источник изображения:
<https://www.samvanolffen.com/>)

Интересен с точки зрения национальной локализации дизельпанк, основанный на советской мифологии. Его истоки можно найти в плакатном искусстве 1930-х годов, классической советской книжной иллюстрации и американском пин-апе.

Особой популярностью у наших соотечественников пользуются графические работы нижегородца Андрея Ткаченко, где узнаваем советский социалистический реализм сороковых-шестидесятых годов. Недаром, сейчас этот график создал собственную мастерскую «Секретный гараж» и завоёвывает пространство интернета. Особенность стиля художника – мифологизация Советского Союза в период его расцвета в сочетании с русским фольклором. На его работах соседствуют Баба-Яга и дизельные ЗИСы, великаны и роботы, Кощеи в образе гигантских трансформеров.



Рис. 49 Андрей Ткаченко. Таежный великан

(Источник изображения:
<https://atdesign.com/ru/>)



Рис. 50 Андрей Ткаченко. Заправщик для Бабы-Яги

(Источник изображения:
<https://atdesign.com/ru/>)



Рис. 53 Андрей Ткаченко. Шагающий чертог Кощея

(Источник изображения:
<https://atdesign.com/ru/>)

Тему ностальгического дизельпанка в утопической эстетике минувшего СССР продолжает художник из Твери Вальдемар Казак. Его дизельные миры населены первыми космическими аппаратами, машинами серебристых самолетов и загадочными амазонками на ретро-автомобилях.



Рис. 56 Вальдемар Казак, Восток, 2019 г.

(Источник изображения:
<http://umbra.media/intervyu/illyustrator-valdemar-kazak-vsegda-vdohnovlyayus-tekstom-dazhe-esli-on-ne-napisan/>)



Рис. 57 Вальдемар Казак, Поехали, 2013 г.

(Источник изображения:
<http://umbra.media/intervyu/illyustrator-valdemar-kazak-vsegda-vdohnovlyayus-tekstom-dazhe-esli-on-ne-napisan/>)

У жанра ретрофутуризма – большое, пусть и специфическое будущее, прежде всего, потому что это мир романтики и железа, пара и компьютерных технологий, бурного прогресса и великих возможностей. Этот культурологический феномен, основанный на эскапических идеях всегда будет привлекателен миру искусства, так как дает простор фантазии и конструированию виртуальных миров, которые способны на иных принципах технического, интеллектуального и культурного развития построить более справедливое утопическое будущее.

Библиографический список

1. Выгонская, Н.С., Алексеева, Е.Н. Основные элементы стиля стимпанк в декоративно-прикладном искусстве [Текст] / Н.С. Выгонская, Е.Н. Алексеева //Международный журнал гуманитарных и естественных наук, Новосибирск. – 12-1 (39), – 2019. – С. 18
2. Емелин, В.В. Киберкультура и сетевое либертарианство [Текст] / В. В. Емелин // Национальный психологический журнал. – 3(31). – 2018. – С. 6.
3. Зезюлько, А.В. «Киберпанк» как феномен духовной жизни [Текст] / А. В. Зезюлько //Научная мысль Кавказа, издательство Южного Федерального университета. – № 4(72). – 2012. – С. 145
4. Ламохина, Н.И. Путешествие в прошлое: техника как фактор ностальгии [Текст] / Н. И. Ламохина //Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 29430, – 2020. – С. 38

5. Скороходько, Ю.С. Стивпанк как явление современной литературы [Текст] / Ю. С. Скороходько //Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского Н.Новгород. – № 2-2. – 2015. – С. 224.

References

1. Vygodskaya, N.S., Alekseeva, E.N. (2019). The main elements of the steampunk style in decorative and applied art. International Journal of Humanities and Natural Sciences, Novosibirsk, 12-1 (39), 18.
2. Zezulko, A.V. (2012) "Cyberpunk" as a phenomenon of spiritual life. Scientific Thought of the Caucasus, Southern Federal University Press. 4(72), 145.
3. Emelin, V.V. (2018). Cyberculture and network libertarianism. National Psychological Journal, 3(31), 6.
4. Samokhina, N.I. (2020). Journey into the past: technology as a factor of nostalgia. Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture. 29430, 38.
5. Skorokhodko, Yu.S. (2015). Steampunk as a phenomenon of modern literature. Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky. N.Novgorod, 2-2, 224.