

РЕТРОФУТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: ОТ ПАРОДИИ К СТИЛЮ

И. М. Коновалов,

старший преподаватель кафедры дизайна

Института современных знаний им. А. М. Широкова

В настоящее время пространство культуры предельно разнообразно, насыщено многочисленными внутрикультурными динамическими структурами, тесно взаимодействующими между собой и формирующими объективное актуальное движение. Так, единичное культурное явление, являющееся откликом-следствием на существующее положение, стимулирует возникновение и развитие новых явлений, в результате чего появляется иной культурный феномен, обладающий другими свойствами, отличный от первоисточника и продолжающий самостоятельный генезис.

Ретрофутуризм в культуре является именно таким явлением, когда частный случай стал жанром научной фантастики, а затем, выйдя за пределы литературы, породил целую стилистику с отдельными направлениями. Объектом данного исследования является ретрофутуризм в современной культуре, а предметом – динамика его развития в самостоятельную стилистику.

В наиболее 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 Данн в 1983 г. [6]. 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 технологий 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 – начала XX в., дизельпанк – для 10–50-х гг. XX в. [1; 2; 4].

Термин *стимпанк* (англ. *steampunk* – паропанк) придумал в конце 1980-х гг. писатель Кевин Джетер для обозначения группы нескольких пародийных научно-фантастических романов. Данное понятие является пародийной интерпретацией термина *киберпанк*, равно как сами романы пародировали популярные в 1970-х гг. произведения в стиле киберпанк (киберпанк – развитый поджанр в

научной фантастике). Характерное для киберпанка антиутопическое представление о прогрессивном в технологическом плане сверхтехнологичном, виртуально-цифровом человечестве с социальным регрессом и насилием пародировалось стимпанком как упадочное и грубое антиутопическое будущее людей с совершенством технологий паровых двигателей и пневматики на уровне реального мира XIX в.

Далее прижилось понятие *дизельпанк*, построенное по принципу стимпанка. Указывает на период технологии времен Р. Дизеля (1858–1913) – изобретателя поршневого двигателя внутреннего сгорания и расцвета индустриального производства 1930–1950-х гг. [5]. Оба термина содержат слово «панк», означающее протест и независимость от социума, однако в стимпанке панк означает смелых авиаторов, отважных путешественников, ученых-инженеров, изобретателей. В дизельпанке, 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, с. 79]. Дизельпанк и стимпанк – разновидности ретрофутуризма – проявляются сегодня во всех областях культурного пространства: изобразительное искусство и ваяние, дизайн, мода, анимация, кинематограф, литература, компьютерные игры. Формируются одноименные субкультуры.

К примеру, в кинематографе стилистику киберпанка иллюстрируют фильмы «Матрица» (реж. братья Л. и Э. Вачовски, 1999), «Бегущий по лезвию» (реж. Ридли Скотт, 1982), стимпанк – «Шерлок Холмс» (реж. Гай Ричи, 2009), «Лига выдающихся джентльменов» (реж. С. Норрингтон, 2003), дизельпанк – «Небесный капитан и мир будущего» (реж. К. Конрар, 2004), «Железное небо» (реж. Т. Вуоренсола, 2012). Фильм «Три мушкетера» (реж. П. Андерсон, 2011), созданный в стилистике барокпанка, отличается предельным отходом от романа А. Дюма, насыщен многочисленными механизмами, устройствами, которые выглядят так, какими бы они могли быть в XVII в. Д'Артаньян и мушкетеры выступают в роли панков – смелых и самоотверженных борцов за справедливость.

Обширность применения стилистики ретрофутуризма свидетельствует о том, что он ныне представляет собой нечто большее, чем оригинальную пародию на киберпанк, и большее, чем фантазии

людей прошлого о будущем. Популярность ретрофутуризма, как и вообще ретро-стиля, объясняется влиянием социокультурных факторов и психологической мотивацией личности, задавленной современной барочной технотеатрократией. Эстетике киберпанка (почти воплощенной сегодня), содержащей в своей архетипической основе миф о Прогрессе, противопоставляется ретрофутуризм как культурное производное мифа о Золотом веке, о ностальгическом сладком и беззаботном позавчера. Отметим, что эффект «ретро» в предметном мире начинает функционировать в культурных, материальных формах не прошлого поколения, а позапрошлого. Так, устаревшие фотоаппараты-«мыльницы» 1990-х гг. не вызывают сентиментального умиления, как это делают фотоаппараты 1930–1970-х гг. Такой же эффект наблюдается в кинематографе, когда на волне влечения к ретро снимаются новые кинофильмы, стилизованные под картины 1950-х гг.

Таким образом, популярность ретростиля как формы отвержения современных техногенных реалий стимулирует и распространение направлений ретрофутуризма, однако сопоставление стиля ретро, к примеру, в интерьерах и мебели со стилистикой стимпанка и дизельпанка показывает значительные образно-художественные различия, разные инспирирующие источники [1; 2; 3]. Так, для дизельпанка характерно использование индустриальных форм с фантастической интерпретацией, что объясняется сущностью ретрофутуризма. И. Край, анализируя прототипы оружия дизельпанка, отмечал: «“Три кита” эстетики дизельпанка: сюрреализм, гигантизм и ржавчина» [3]. Объединяет их стремление воспроизвести атмосферу прошедшего времени и соответствующие приемы ретроспективной стилизации.

Особенно интересно здесь положение стилизации как приема создания художественной формы. Ретростилизация является разновидностью стилизации, как и пародия, в основе которой лежат стилизационные приемы. Следовательно, стимпанк и другие формы ретрофутуризма моделировались пародийной стилизацией, а в процессе развития выделились в стилистическое направление, любые их визуальные формы создаются с помощью ретроспективной стилизации.

Взаимодействие эстетики тяжелой индустрии с сюрреализмом в искусстве (зарождение и расцвет сюрреализма совпадает с периодом дизельпанка) также поспособствовало формированию в дизельпанке специфических черт образной организации:

абсурдность и угнетение мира на полотнах сюрреалистов подчеркивали образы ржавых механизмов, исполинских заводов, вырванных из контекста, потому нагнетающих пугающую, потустороннюю атмосферу. На смену пестрому, теплому и активному стимпанку, «вращенному» на романтизме XIX в., пришел тяжелый, гигантский, ржавый, милитаристический, угнетающий, холодный дизельпанк с эстетикой сюрреализма и метафизической живописи Д. де Кирико. Также в стимпанке прослеживается влияние искусства эклектики и модерна, тогда как в дизельпанке – конструктивизма и ар-деко.

Генезис ретрофутуризма в современной культуре показывает динамику трансформации понятия, представления о нем параллельно с преобразованием ретрофутуризма из пародии в самостоятельную стилистику с внутренними направлениями (стимпанк, дизельпанк и пр.), каждое из которых обрело собственные узнаваемые черты вследствие взаимодействия стимпанка с романтизмом и эклектикой, а дизельпанка – с сюрреализмом и ар-деко. Благодаря этому стимпанк и дизельпанк обладают богатым ассортиментом образной выразительности и не являются формами исторической стилизации в духе ар-нуво или ар-деко, поскольку в процессе современной нелинейной культурной динамики сформировались на уровне специфических художественных форм явления ретрофутуризма на всех уровнях культуротворчества.

1. 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 дек. 2012 г. / Ин-т совр. знаний им. А. М. Широкова ; редкол.: В. А. Мищенко [и др.]. – Минск : Совр. знания, 2012. – С. 103–105.

2. Коновалов, И. М. Ретрофутуризм в дизайне на примере «стимпанка» / И. М. Коновалов // Вес. Ин-та совр. знаний. – 2011. – № 2. – С. 33–37.

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]. – URL: <http://www.dieselpunks.org>.

6. Retrofuturism [Электронный ресурс]. – URL: <http://pwp.detritus.net/in/1997/rf.html>.