

ПОНЯТИЕ РЕТРОФУТУРИЗМА АНАЛИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ПРОЕКТОВ

Тернов Илья Сергеевич

студент, Воронежский государственный технический университет в городе Борисоглебск, РФ,
г. Борисоглебск

Лапина Наталия Евгеньевна

научный руководитель, доцент, Воронежский государственный технический университет, РФ,
г. Воронеж

Понятие «Ретрофутуризм» впервые было произнесено редактором журнала Ллойдом Данном в 1983 году. Он выдумал данное слово ради забавы, но только от части, Ллойд считал, что данное слово вызовет резонирующий эффект в массах, особенно учитывая нарастающую тенденцию к космосу и будущему в целом. Данн, на протяжении нескольких лет, использовал выражение «ретрофутуризм», а так же вытекающие из него формы: «ретрофутурист» и «ретрофутуристика» в своих работах. Таким образом, данное понятие распространилось в массы, а многие художники, писатели и прочие деятели искусства начали испытывать себя в новом направлении.

Рисунок 1. NASA Space Art

Так что же такое «Ретрофутуризм»? Чтобы ответить на данный вопрос нам понадобится обратиться к исходному слову – Retrofuturism. Разбив его простые слова, картина становится яснее.

Рисунок 2. Retro Art

Слово «Retro» - происходит от латинского языка и обозначает – обращение к прошлому. В наше время данное выражение несет историческо-художественный окрас, обращаясь к временным рамкам второй половины XIX- XX векам. К объектам в стиле «Ретро», зачастую, относят всю культурную деятельность той эпохи: книги, автомобили, мебель, плакаты, одежду, музыку, предметы обихода, картины и многие иные творения того периода. Но не только на материальных вещах завязан термин, он проник в речь, философию и мировоззрение того времени. Поэтому данное слово – это целый культурный пласт, на котором были воспитаны поколения.

Слово «Futurism», так же происходит из латинского выражения «futurum» и расшифровывается, как «будущее». В привычном для нас варианте, выражение появилось в первой половине XX века. Его создателем стал поэт из Италии, на то время Королевство Италия, Филиппо Маринетти. Впервые данный термин был опубликован в феврале 1909 года, газетой «Фигаро», под названием «Манифест футуризма». Автор уделял особое внимание к стремлению живописцев и поэтов «отразить в своих картинах ускорение темпа жизни и индустриализацию среды, как пример новой эры». После чего данное выражение превратилось в течение авангардистов и продолжалось почти 20 лет, с начала 1910 – конца 1920х годов. Основной философией последователей было порицание прошлого и восхваление будущего – технологий, быстрых темпов жизни и индустриализма.

Рисунок 3. Мир будущего, глазами 80-х

Разобрав оба термина, приходит и понимание к ретрофутуризму. Это взгляд на будущее, глазами прошлых поколений, а именно людей живших в XIX-XX веках. Получается интересный парадокс, мы смотрим вперед – в мир будущего, оборачиваясь назад.

Ретрофутуристы заявляют: «текущий момент любви к новому, принуждают его отвергать формы и идеи гораздо раньше, чем многие из их ценных возможностей были исследованы или даже обнаружены». Это означает, что представление будущего в текущий момент времени и будет менять облик этого будущего, опираясь на исходное представление о нем, оно уже будет идти в иную сторону, стремясь, стать более «футуристичным».

Ретрофутуризм очаровывает разнообразием, с ростом прогресса, как уже было описано выше, менялось и представление о будущем у людей того времени. Так появилось несколько жанров ретрофутуризма: стимпанк, дизельпанк, атомпанк.

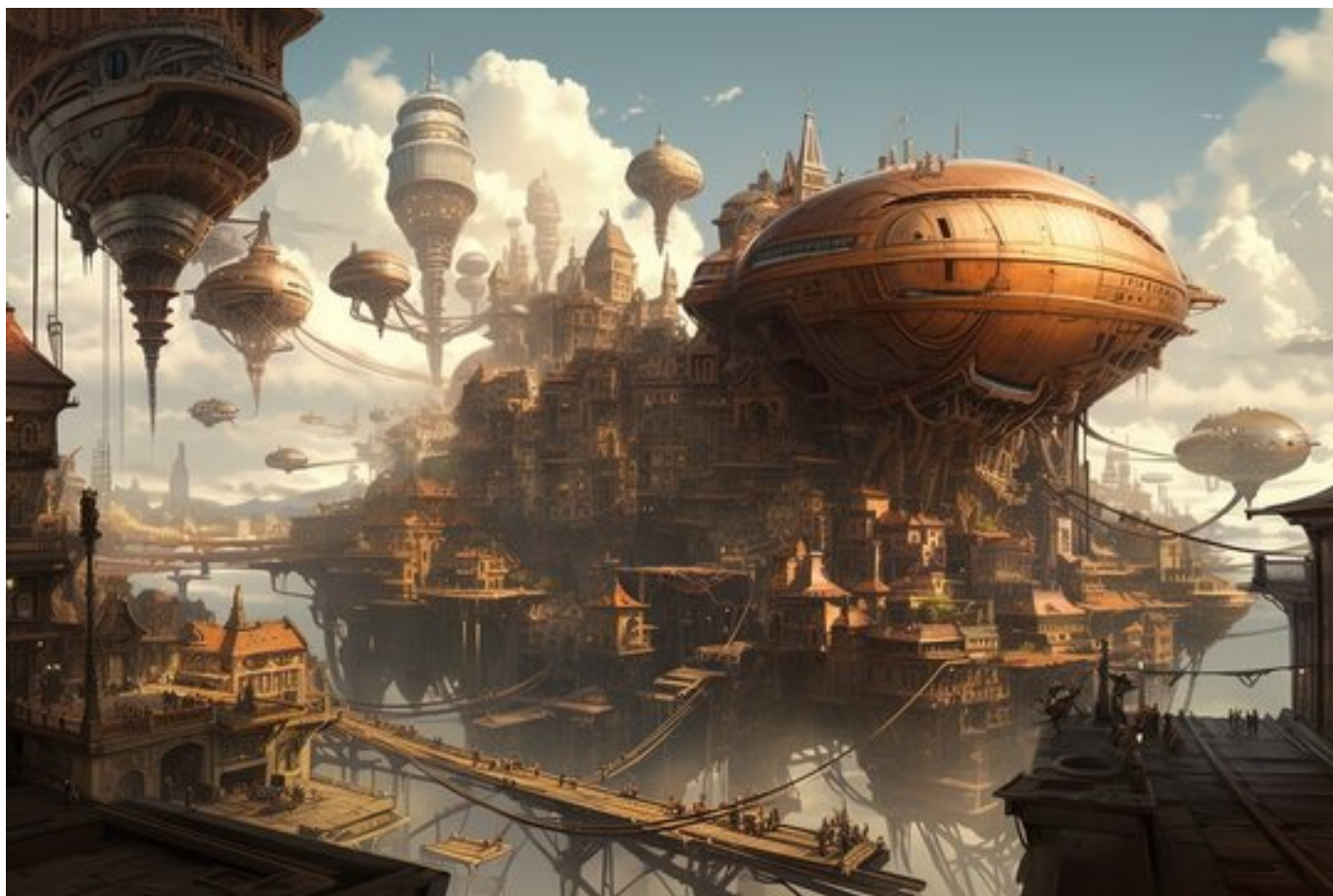

Рисунок 4. Steampunk

Стимпанк – происходит от английских слов Steam – пар, а так же Punk- панк, как отношение к субкультуре. Данное направление является жанром научной фантастики включающее в себя прогресс технологий в паровых двигателях и так же модой викторианской эпохи, с ноткой ковбойского «дикого запада». Направление отсылает к представлению о будущем людей, которые были вдохновлены научно-фантастическими романами XIX века, таких писателей как: Фюль Верн, Эдвард Эллис, Герберт Уэллс и Мэри Шелли. Зачастую в этом направлении излюбленные жанры: ужасы и детективы. Нередко в данных произведениях можно встретить, элементы магии. Так же у стимпанка есть два ответвления: клокпанк(вдохновленных технологиями эпохи Ренессанса, а в частности наработки Леонардо Да Винчи) и японский стимпанк(фантастическое представление Европы, в которой существуют, роботы работающие от пара, а так же наличие потенциально безграничных, но крайне нестабильных и опасных источников энергии).

Рисунок 5. Deselpunk

Дизельпанк – по аналогии со стимпанком, мир будущего, который застыл в периоде 40х-50х годов, а основной источник энергии – это дизельные двигатели и технологии первой половины XX века. В данном направлении зачастую используют жанры: антиутопия, что логично подводит к мрачному и холодному миру. Не редко в произведениях дизельпанка встают вопросы диктатуры, жесточайших экспериментах. В данном мире часто представляют альтернативный мир, где во второй мировой войне победила Германия. Архитектура мира придерживается стиля Ар-Деко.

Рисунок 6. Atompunk (США)

Рисунок 7. Atompunk(СССР)

Атомпанк – данное направление вдохновлялось серединой XX века, эпоха великих открытий и гонка двух сверхдержав: СССР и США. Архитектура и технологии приобретают минималистичные и округлые формы. Великие открытия, такие как: изобретение атомных реакторов, атомного оружия, космической гонки и холодной войны, так же присутствуют и в атомпанке. Существует два основных представления этого течения: со стороны Советского Союза и со стороны Соединенных Штатов. С видения СССР – это Сталинизм и советский модернизм, а так же воплощение главной задумки – идеальный коммунизм. Видения США – это опасный «красный» враг, шпионаж и архитектура стиля Гуги, полеты в космос встреча с инопланетянами и двойное впечатление о силе атома. Атомпанк стал настолько популярным, что часто при упоминании ретрофутуризма, представляют именно этот жанр.

Рисунок 8. Cyberpunk

Киберпанк – берет свое начало научной фантастики 60х – 80х годов. Основные настроения в данном жанре – это антиутопия, в некоторой степени схожая с дизель панком, но со своими яркими особенностями. Главной проблемой выступает разложение общества, его моральных и нравственных ценностей, элитой являются крупные корпорации, которые контролируют все жизненно-важные органы города. Симбиоз неона и музыки в жанре «ретровейв», который мы обсудим в дальнейшем, передает настроение в обществе: выгорание, усталость, злость и сильнейшая конкуренция за кусок благ. Как исходит от названия – это высокотехнологичное будущее, где люди спокойно могут заменить любые органы протезами, а основная жизнь проходит в виртуальной вселенной. Ярчайшим примером киберпанка является фильм режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию выпущенный в 1982 году.

Рисунок 9. Бегущий по лезвию арт

Рисунок 10. Постер к фильму

Основные действия всегда происходят в крупных и технологичных мегаполисах, где царит преступность и разбой, а крупные «корпораты» получают все блага данного города. Города, зачастую, берутся абстрактные, но за основу используют – Гонконг. Архитектурный стиль – это смесь хай-тека и минимализма. В киберпанке почти отсутствует грань между роботами и людьми, что в совокупности с преступностью и моральным разложением общества, вызывает угрозу для будущих поколений.

Список литературы:

1. Amazing Stories - август 1928 года с. 5-6.
2. Amazing Stories Trademark Granted — Working on Resurrecting the Mag - октябрь 2011г. с. 7-9.
3. <https://pwp.detritus.net/in/1997/rf.html> (дата обращения: 15.05.2023)
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/петрофутуризм> (дата обращения: 15.05.2023)
5. <https://neolurk.org/wiki/петрофутуризм> (дата обращения 16.05.2023)

6. Бегущий по лезвию [Электронный ресурс] - 1982 г.