

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

УДК 745/749

DOI: 10.15587/2313-8416.2016.71564

**СТИМПАНК: ТРАНСЛЯЦИЯ СТИЛЯ ИЗ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
В ДИЗАЙНЕРСКУЮ БИЖУТЕРИЮ**

© Л. В. Прокопович

Стимпанк, зародившись в недрах научной фантастики, стал выходить за рамки литературных произведений, проникая в другие сферы современной культуры, в том числе и в дизайнерскую бижутерию. Чтобы проследить, как меняется смысловое содержание стимпанка при трансляции в ювелирное искусство, предпринята попытка классификации украшений, сделанных в этом стиле

Ключевые слова: ювелирное искусство, бижутерия, стиль, стимпанк, научная фантастика, трансформация смыслов, дизайн

Steampunk originated in the science fiction, it is beyond the scope of literary works, penetrates into other areas of modern culture, including in designer bijouterie. Attempt to classify the bijouterie made in this style is made to observe how changing the semantic content of steampunk during translation in the jeweler's art

Keywords: jeweler's art, bijouterie, style, steampunk, science fiction, transformation of the senses, design

1. Введение

Дизайнерская бижутерия, как сегмент ювелирного искусства, наиболее открытый для творческого эксперимента, реализует эту открытость в самых разных формах.

Одним из актуальных направлений поиска новых материалов, технологий и художественных решений для создания выразительных, броских, да к тому же заключающих в себе некую идею украшений, стал так называемый стимпанк.

Кроме того, что этот стиль обогатил сферу дизайнерской бижутерии новыми идеями, он стал ярким примером того, как изменяются смыслы предметов и явлений при трансляции их в другие культурные контексты. Проникнув в область дизайнерской бижутерии из мира научной фантастики, стимпанк приобрёл не только другую смысловую окраску, но и дополнительные формы и средства визуализации.

Характерные отличительные черты этих форм и средств дают возможность их классификации, которая может стать эффективным исследовательским инструментом при изучении смыслового наполнения стимпанка в новом культурном контексте.

2. Анализ последних исследований и публикаций

Стимпанк возник в недрах научной фантастики и определяется как направление, моделирующее цивилизацию, основанную на достижениях механики и широко использующую паровые машины (*steam* в переводе с английского – пар).

Однако постепенно это направление, характеризующееся чётко выраженным стилем, стало выходить за рамки литературных произведений, проникая в другие сферы современной культуры. Стимпанк, как стиль, распространяется в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, арт-объектах городской культуры, компьютерных играх, дизайне интерьеров и одежды.

О свойстве фантастической литературы влиять на культурные процессы, выходя далеко за рамки своего жанра, говорилось, в частности, в дискурсе мистификаций с научным уклоном [1, 2]. Однако когда речь заходит о «перекочёвке» стиля – из литературного мира в мир реальных предметов, – необходимо уточнение самого понятия «стиль». Ведь, как справедливо отмечает А. В. Шило, «в художественном процессе нет такой данности, как стиль. Это некий мыслительный конструкт, созданный для решения каких-то специфических задач и затем превращённый в объект исследования» [3]. Эти мыслительные конструкты могут существовать как в индивидуальном, так и в коллективном сознании. На это указывает С. В. Шип, утверждая, что в стиле отпечатывается индивидуальный и коллективный опыт творческих действий человека, его практических соображений и теоретических наблюдений [4].

Таким образом, говоря о стиле, всегда следует уточнять, в каком измерении он рассматривается (в коллективном или индивидуальном) и в каком аспекте (если, например, исследуется история развития художественной практики, то это понятие используется в одном смысле, если изучается художественная

жизнь, в понятие стиля вкладывается другое содержание, в дискурсе истории искусства как наборе образов – третье и т. д. [3]).

В украшениях – ювелирных, бижутерии, хенд-мейд – стимпанк актуализируется как художественная практика, а в процессе ношения этих украшений – как средство театрализации повседневности. К тому же, каждая из этих практик творческого преобразования действительности реализуется одновременно в двух масштабах: личном и коллективном. В этих аспектах стимпанк, как стиль, и будет рассматриваться в данной статье.

3. Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является выявление особенностей трансляции стиля из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию.

Для достижения этой цели решались такие задачи:

- прослежено, через какие виды искусства стимпанк проник из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию;

- выявлены общие и отличительные черты украшений, выполненных в стиле стимпанк, для их классификации;

- на основе полученной классификации исследованы новые смыслы, обретенные стимпанком в контексте дизайнерской бижутерии.

4. Особенности трансляции стиля стимпанк из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию. Условная классификация украшений в стиле стимпанк

В научной фантастике стимпанк «подразумевает альтернативный вариант развития человечества с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением... Общий стиль стимпанка зачастую выглядит циничным (грубо-откровенным) и пессимистичным (антиутопическим), однако, благодаря комическим возможностям ретростилистики и альтернативной истории, широко распространены и юмористические, пародийные мотивы» [5].

Считается, что термин «стимпанк» был придуман писателем Кевином Джетером [6], который пытался найти объединяющий термин для произведений Тима Пауэрса (“The Anubis Gates”, 1983), Джеймса Блэйлока (“Homunculus”, 1986) и собственного романа «Ночь Морлоков», 1979. Однако особенно повышенный интерес к этому жанру читатели стали проявлять после выхода в свет романа Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга “The Difference Engine”, 1990 (переводы названия встречаются разные: «Машина различий», «Разностная машина», «Дифференциальный исчислитель»).

Среди читателей и критиков не утихают споры о том, кого из писателей фантастов считать предтечами стимпанка. Одни утверждают, что таковыми следует считать Жюль Верна, Герберта Уэлса, Марка Твена и Мэри Шелли [7]. Другие доказывают, что

Марк Твен, например, к стимпанковым писателям относиться не может, поскольку «во-первых, стимпанк описывает цивилизацию, в которой подобные паровые вундервафли в порядке вещей, у Верна же они элемент фантастический; во-вторых, и в главных: Верн свято верил в свои вафли как будущее человечества, а для нынешних стимпанков это, напротив, винтажное ретро, элемент антуража романтического прошлого *ака* ретрофутуризмЪ; в-третьих, сам Верн считал пар позавчерашним днём... Впрочем, и в стимпанке пар зачастую не более чем символ эпохи».

Так или иначе, но стимпанк, как стиль оформления предметного мира, не мог развиваться без визуальных, изобразительных видов искусства. Например, без кинематографа или мультипликации, где для создания соответствующего антуража необходимо изготавливать (или изображать средствами компьютерной графики) конкретные машины, предметы интерьера, девайсы, нужно одевать актёров, снабжать их мелкими бытовыми вещичками и аксессуарами.

Такая визуализация стимпанка хорошо проявилась в украинском клипмейкинге. Наглядный пример – клип на песню «Манія» группы «Хочу ЩЕ!». Персонажи клипа оснащены множеством различных аксессуаров (очки, мундштуки, кибер-маски) и действуют в окружении «странных» устройств, таких как фортепиано, сочетающее в себе функции музыкального инструмента и химической лаборатории. Автором всех этих предметов является украинский художник Виталий Внуков.

Эта предметная игра постепенно оформилась в декоративно-прикладном искусстве и дизайне как стимпанк-стиль. К проявлениям этого стиля можно отнести, например, различные моддинги и редизайн современных предметов быта, элементы одежды, стилизованные под викторианскую эпоху, аксессуары, украшения (рис. 1).

Рис. 1. Женский наряд в стиле стимпанк [8]

Об устойчивом интересе к этому стилю свидетельствуют многочисленные арт-проекты (демонстрация рабочего парового двигателя художественной группы Kinetic Steam Works, экспозиция “Steampunk Tree House” группы Шона Орландо и т. п.), фестивали (STEAMfest, 2010; White Mishief и др.), выставки (в Музее истории науки в Оксфорде, 2009–2010; в Олдтаймер-галерее Ильи Сорокина в России, 2010 и т. д.).

В августе 2015 года в Одессе прошёл фестиваль урбанистической культуры Urban Habitat, в рам-

ках которого были организованы выставка масок и показ мод в стиле стимпанк.

Проникает стимпанк и повседневную жизнь. Если не считать отдельных энтузиастов, способных полностью оборудовать собственное жилище в стиле стимпанк [9], то в основном он встречается в украшениях и аксессуарах.

Чаще всего эти украшения – авторские, хотя стиль уже выходит и на массовое производство, появляются Интернет-магазины, специализирующиеся на продаже украшений в этом стиле. При этом мастера, создающие украшения в стиле стимпанк, жалуются, что иногда их «упрекают в китче и нечётком следовании канонам» [10].

Однако корректно ли говорить о каких-либо канонах, если в самом названии стиля зафиксировано нарушение правил (*punk* в разговорном английском, в переносном значении – плохой, дрянной)?

Вместе с тем, отсутствие строгих правил не означает, что явление нельзя привести к общему знаменателю, определив характерные черты и обозначив возможные направления вариативности.

Чтобы хаос многовекторности как-то упорядочить, не заикливаясь при этом на канонах, а оставляя поле для творческого эксперимента, предлагается условная классификация:

1. **Чистый стимпанк.** В качестве украшений используются только металлические элементы, детали механизмов, например, часов, практически без применения других элементов и материалов (рис. 2), или с минимальным их «вкраплением».

Рис. 2. Пример «чистого стимпанка» в украшениях.
Автор – А. Устинова [11]

2. **Стимпанк-плюс,** или комбинированный. Элементы различных механизмов сочетаются с другими элементами и материалами (полимерной глиной, бисером и т. п.).

Этот вид стимпанка позволяет сочетать не только разные материалы и технологии, но и разные стили, что позволяет закладывать в украшения определённые идеи, играть образами и смыслами. Например, подвеска «Розы и шестерёнки» демонстрирует беспочвенность пресловутого «спора физиков и ли-

риков»: творческий человек часто выступает одновременно в нескольких ипостасях – инженер, учёный, художник, поэт... (рис. 3).

Рис. 3. Подвеска «Розы и шестерёнки».
Автор – Лада Прокопович, Одесса, 2015

Идея медальона «Улиточка» (рис. 4) не так очевидна. Однако если угадать в его композиции детали часового механизма, то связь улитки, медленно, неторопливо ползущей по жизни, с часами, временем может дать неплохую пищу для ассоциаций и смысловых конструкций. Впрочем, и без этих технических нюансов стимпанковая улиточка выглядит достаточно содержательно и стильно.

Рис. 4. Медальон «Улиточка».
Автор – Лада Прокопович, Одесса, 2015

3. **Стимпанк-винтаж.** В таких украшениях основной упор делается не на детали механизмов (хотя их наличие обязательно), а на имитацию «старинности», передающей романтизм викторианской эпохи.

Наглядным примером таких украшений являются браслеты-манжеты, для изготовления которых используется широкий спектр материалов: кожа, кружева, текстиль, шнуры, пуговицы, застёжки «молнии», булавки и прочая фурнитура (рис. 5).

Рис. 5. Браслет-манжета «Викторианская штучка». Автор – Лада Прокопович, Одесса, 2015

Этот вид стимпанка тоже создаёт условия для экспериментов не только с отдельными элементами, но и с комбинацией стилей, направленной на создание оригинальных образов. Это хорошо проявляется в высокой моде, где довольно часто можно видеть одежду и аксессуары в неовикторианском стиле.

4. **Техно-минимализм.** Переходный вариант от стимпанка к более лаконичным формам, с использованием деталей машин и механизмов (шайб, гаек и прочих мелких метизов), создающих эстетику, сочетающую брутальность и элегантность (рис. 6).

Данная классификация, как уже отмечалось, довольно условна, поскольку между видами трудно провести чёткие границы.

Например, серьги, сделанные из стрелок настенных часов (рис. 7), можно было бы отнести к «чистому стимпанку», однако сдержанная, лаконичная эстетика стрелок требует отнести украшение к виду «техно-минимализм».

Кроме того, следует понимать, что предложенная классификация вряд ли может быть завершённой, поскольку стиль стимпанк открыт для

экспериментов, и, следовательно, для дальнейшего развития и всевозможных трансформаций. Она является лишь инструментом исследования, позволяющим проследить пути проникновения стимпанка из мира фантастической литературы в мир украшений, а также неизбежную при этом трансформацию смыслов.

а

б

Рис. 6. Подвески из металлических шайб: а – подвеска из трёх шайб; б – подвеска из двух шайб. Автор – Марианна Духанина, Одесса, 2015

Попадая в другой культурный контекст, стиль меняет и свой смысловой дискурс. Если в литературе вымышленные предметы стимпанка призваны смоделировать целую цивилизацию, то реальные предметы в реальной жизни призваны эту жизнь разнообразить, дополнив ещё одним штрихом – в чём-то ностальгическим, в чём-то провокационным.

Даже если это явление достигло такого распространения, что впору говорить о нём как о субкультуре, оно всё равно остаётся игрой – костюмированным балом, маскарадом, спектаклем в заданных декорациях.

Рис. 7. Серьги «Стрелки».

Автор – Лада Прокопович, Одесса, 2016

Для писателей-фантастов же любой предметный мир, любая воссозданная или вымышленная цивилизация – это условия научного эксперимента, в которые они помещают Человека с целью выявления его истинной природы. Ведь на самом деле фантасты пишут не о космических кораблях и паровых машинах, а о людях, их создающих и в окружении их живущих. Паровые котлы, реактивные двигатели, твердотопливные ускорители, машины времени здесь – не самоцель. Это всего лишь инструменты, позволяющие поставить персонажей в определённые лабораторные условия, подвергнуть тем или иным испытаниям, чтобы выявить пределы их интеллектуальных, эмоциональных, нравственных возможностей.

5. Результаты исследований

Попытка проследить пути проникновения стимпанка из фантастической литературы в дизайнерскую бижутерию привела к следующим результатам:

- показано, что из вымышленного мира в мир реальный стиль стимпанк вошёл через такие виды искусства, как кинематограф, мультипликация, клипмейкинг;

- с учётом широкой вариативности стимпанка в украшениях предложена классификация видов этого стиля в дизайнерской бижутерии;

- проанализирована трансформация смысла стиля стимпанк при смене культурных контекстов и дискурсов: если в научной фантастике стимпанк призван моделировать характерные цивилизации, то в дизайнерской бижутерии этот стиль служит средством театрализации повседневности.

6. Выводы

Предметы (или их образы), порождённые художественной литературой, получив воплощение в реальной жизни, меняют свои цели и задачи, обога-

щая культуру новыми смыслами и идеями.

Трансляция стиля стимпанк из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию имеет ряд особенностей:

- из вымышленного мира в мир реальный этот стиль вошёл через визуализацию в таких видах искусства, как кинематограф, мультипликация, клипмейкинг;

- при смене контекста стиль стимпанк изменил и своё смысловое содержание: если в научной фантастике он призван моделировать воображаемые цивилизации, то в дизайнерской бижутерии он служит средством театрализации повседневности.

С учётом широкой вариативности стимпанка в украшениях предложена классификация этого стиля в дизайнерской бижутерии, что не только составляет научную новизну, но и расширяет возможности исследовательского аппарата при изучении предметного мира современной культуры.

Литература

1. Ситников, К. Достоверно и правдоподобно... [Текст] / К. Ситников // Наука и жизнь. – 2010. – № 10. – С. 73–78.
2. Прокопович, Л. Мистификации и фальсификации с научным уклоном. Так ли уж страшен чёрт? [Текст] / Л. Прокопович // Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. – 2013. – № 1 (36). – С. 19–21.
3. Шило, А. В. Искусствоведение – искусствознание – искусствоведение: опыт типологического анализа [Текст] / А. В. Шило // Критика и семиотика. – 2013. – № 2 (19). – С. 104–122.
4. Шип, С. В. Теория художественных стилей [Текст]: учеб. пос. / С. В. Шип. – Одесса: Науковець, 2008. – 32 с.
5. Стимпанк [Электронный ресурс]. – Википедия. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA>
6. Strickland, J. Famous Steampunk Works [Electronic resource] / J. Strickland // How Steampunk Works. – Available at: <http://people.howstuffworks.com/steampunk4.htm>
7. Попов, М. Очарование паром. Многоликий стимпанк [Текст] / М. Попов, Б. Невский // Мир Фантастики. – 2006. – № 3 (31). – С. 84–92.
8. Стиль стимпанк: мода на паровую механику в эпоху нанотехнологий [Электронный ресурс]. – Welory. – Режим доступа: <http://weliry.ru/stil-stimpunk-moda-na-parovuuyu-mexaniku-v-epoxu-nanotexnologij/>
9. Минчанин создаёт удивительные вещи в стиле стимпанк [Электронный ресурс]. – ADME. – Режим доступа: <http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/minchanin-sozdaet-udivitelnye-veschi-v-stile-stimpunk-688905/>
10. Мои украшения в стиле Steampunk [Электронный ресурс]. – Fashiony.ru. – Режим доступа: http://fashiony.ru/page.php?id_n=47769
11. Украшения ручной работы от мастера Устиновой Анны [Электронный ресурс]. – Steampunker. – Режим доступа: <http://steampunker.ru/blog/5784.html>

References

1. Sitnikov, K. (2010). Dostoverno i pravdopodobno... Nauka i zhizn', 10, 73–78.
2. Prokopovich, L. (2013). Mistifikacii i fal'sifikacii s nauchnym uklonom. Tak li uzh strashen chjort? Arkadija: mistectvoznachij ta kul'turologichnij zhurnal, 1 (36), 19–21.

3. Shilo, A. V. (2013). Iskusstvovedenie – iskusstvovoznanie – iskusstvovidenie: opyt tipologicheskogo analiza. Kritika i semiotika, 2 (19), 104–122.

4. Ship, S. V. (2008). Teorija hudozhestvennyh stilej. Odessa: Naukovec', 32.

5. Stimpunk. Vikipedija. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA>

6. Strickland, J. Famous Steampunk Works. How Steampunk Works. Available at: <http://people.howstuffworks.com/steampunk4.htm>

7. Popov, M., Nevskij, B. (2006). Ocharovanie parom. Mnogolikij stimpunk. Mir Fantastiki, 3 (31), 84–92.

8. Stil' stimpunk: moda na parovuju mehaniku v epohu nanotehnologij. Welory. Available at: <http://weliry.ru/stil-stimpunk-moda-na-parovuyu-mexaniku-v-epoxu-nano-texnologij/>

9. Minchanin sozdajot udivitel'nye veshhi v stile stimpunk. ADME. Available at: <http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/minchanin-sozdaet-udivitelnye-veschi-v-stile-stimpunk-688905/>

10. Moi ukrasheniya v stile Steampunk. Fashiony.ru. Available at: http://fashiony.ru/page.php?id_n=47769

11. Ukrasheniya ruchnoj raboty ot мастера Ustinovoj Anny. Steampunker. Available at: <http://steampunker.ru/blog/5784.html>

*Рекомендовано до публікації д-р наук з мистецтвознавства, професор Шип С. В.
Дата надходження рукопису 11.05.2016*

Прокопович Лада Валериевна, кандидат технических наук, доцент, кафедра культурологии и искусствоведения, Одесский национальный политехнический университет, пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 65044

E-mail: lada.prokopovich@gmail.com