

СТИМПАНК В АРХИТЕКТУРНОМ ДИЗАЙНЕ

Тюрикова Е.Н., к. пед. н., доцент кафедры основ архитектуры и ДАС
одесская государственная академия строительства и архитектуры
Тел.: +38(063) 614 53 45

Завадская О.И., ассистент кафедры основ архитектуры и ДАС
одесская государственная академия строительства и архитектуры

Аннотация. Статья «Стимпанк в архитектурном дизайне» рассматривает специфику стилевого направления «стимпанк», особенности и формы их воплощения в архитектурной среде.

Ключевые слова: стимпанк, «родовые» противоречия стимпанка, характерные особенности стимпанка, художественный язык стимпанка, социокультурные роли потребителя, средства формирования средовой атмосферы, возможности стимпанка в архитектурном дизайне.

Резюме: Стаття «Стимпанк в архітектурному дизайні» розглядає специфіку стильового напрямку «стимпанк», особливості та форми його втілення в архітектурне середовище.

Проблема исследования – область применения и формы реализации стилистического направления «стимпанк» в архитектурном дизайне.

Объект исследования – стилистическое направление «стимпанк», его специфика.

Предмет исследования – область применения, формы воплощения и художественные возможности стилистического направления «стимпанк» в архитектурном дизайне.

Анализ последних достижений и публикаций по проблеме:

Стимпанк рассматривается различными авторами [1–6] как явление культуры, имеющее собственную философию, исторические корни, источники и прототипы, эстетическую форму, способ бытия, разновидности. Выявлены особенности, признаки и родовые свойства стимпанка. Авторы [1;4;12] отмечают, что, зародившись в литературе, стимпанк разрешил противоречие между техникой и искусством: выявил эстетику механизмов и технических средств, но при этом сделал их штучными произведениями искусства. Существуют проявления стимпанка в разных сферах: компьютерные игры, кино, литература, мода, дизайн, архитектура и пр. [1;4;11;12;14]. Однако все исследования стимпанка носят постэмпирический характер. Специфика и дизайнерские возможности художественного языка стимпанка недостаточно исследованы и обобщены. Почти не уделяется внимания взаимодействию стимпанка и других стилей и направлений, не раскрыты такие его стороны как трансформируемость, способность к развитию, интерактивность, не исследованы его внутренние противоречия. Не рассматриваются проблема композиции, объём и пространство как носители художественного образа. Не выявлена «дозировка», мера использования средств художественной выразительности стимпанка в современной архитектурной среде и способы изменения эмоционального знака среды.

Цель: выявить возможности стилистического направления «стимпанк» в архитектурном дизайне.

Задачи:

– уточнить понятие «стимпанк» применительно к архитектурному дизайну, выявить область применения и формы проявления стилистического направления в архитектурной среде;

– выделить признаки и художественные средства стимпанка, возможности и способы их взаимодействия с другими стилями в архитектурной среде.

Архитектурный дизайн формирует окружение человека, учитывая многообразие материальных, прагматических, эстетических установок и факторов. Однако исследователи (В.Аронов, В.Глазычев, А.Иконников, И.Розенсон, В.Шимко и др.) отдают приоритетную роль художественно-эстетической составляющей среды. Причём рассматриваются такие явления как стиль, эмоциональный знак, символика среды, роль произведения искусства в среде, среда как произведение искусства, психология восприятия среды, в том числе управление восприятием пространства и времени, поведением людей. Исследованы гуманистические качества среды, социальные портреты и ожидания потребителей. Стимпанк как стилистическое направление, возникшее на стыке техники и эстетики, больше 35 лет так или иначе взаимодействует с архитектурной средой, является мощным средством формирования её художественного образа.

Явление «стимпанк» в архитектурном дизайне носит эмпирический характер. В публикациях [2;7;13–16] на основании личных представлений авторов выделяют то 15 признаков интерьера в стиле стимпанк, то 7 приёмов стилизации, то дают рекомендации самостоятельным стимпанкерам по стилистике и стилизации на основе художественных средств стимпанка, не привязываясь к его генезису и философии. Дизайн интерьера, предметный дизайн, моддинг и редизайн являются наиболее распространёнными темами в интернет-ресурсах. На основании анализа этих материалов можно сделать выводы: *Стимпанк* (от англ. steam – пар и punk – протест) определяется авторами как один из полюсов антиутопии в научной фантастике [1,7,16], ретро-футуристичный субкультурный стиль, продвигающий представление об альтернативной цивилизации, основанной на эстетике и специфике технологий и механизмов второй половины XIX века (эпохи пара) и социальной организации раннего капитализма. Его называют также «паровым панком», «викторианским футуризмом» или «неовикторианством», «техноискусством». Различают разновидности, подвиды, жанровые проявления и клоны стимпанка, в основе которых лежит выделение технической или социальной идеи, ведущего технико-технологического признака [1;5]. Не существует общепризнанной классификации, однако, авторы склоняются к идее обобщения всех модификаций под общим названием таймпанк (путешествие во времени).

В стимпанке присутствуют признаки ностальгии, иронии, существуют **«родовые» противоречия**: между декларируемым обращением к викторианской Англии и взглядом на неё со стороны, с высот сегодняшнего времени; между «поклонением полезностям», утилитаризмом викторианства и неутилитарной изысканностью и красотой форм стимпанка, зачастую оторванных от функций; эстетикой академической живописи XIX в. и поэтизацией угольного смога, газовых фонарей, кирпичных труб и пр. К **особенностям** стимпанка можно отнести его способность вписать современное сознание в старомодный антураж, подчёркнутый индивидуализм, неутилитарность, ностальгию по несуществующему ретробудущему, «симуляцию традиций», «историзм», антуражность, «атмосферность», построение «от детали», парадоксальность, специфичный и яркий образ, доминирующий в архитектурном пространстве, опасность «музейного» эффекта, потребность в саморазвитии и художественных экспериментах, элитарность, любительство. Отмечают также иронию, самоиронию, пародию, свойственные культуре постмодерна.

Потребители и создатели стимпанка (стимпанкеры) – косплейщики и ролевики, люди, которые ищут свою идентичность в виртуальном мире и стилизованном костюме, носители мысли «Я родился не в ту эпоху» [1;9;10]. Демонстрируют **социокультурные роли и имидж**: *исследователь* (учёный, авантюрист, путешественник), *инженер или изобретатель, частный сыщик или наемник, прекрасная девушка или роковая женщина из приключенческого романа* и т.п., но не идентифицируют их с собственным «Я» (популярна позиция «я не то, что обо мне говорят»). Из начала XX века заимствованы *роли*

экстремалов: первых авиаторов, гонщиков, кинооператоров, архитекторов-ниспровергателей авторитетов.

Характерная особенность проявлений стимпанка – наличие *внутренней двойственности* (фантастичность, фэнтези, с одной стороны, подчеркнутый реализм паровых и механических технологий, с другой; смешанное чувство любви-ненависти к технологиям вообще, интрига социальной роли потребителя; соединение аутентичных предметов и моддинг, редизайн; соединение «пафосной» исторической мебели и состаренных деталей машин и пр.), *альтернативность* картин развития, стиль рассуждения «а что было бы, если...»; резкое *разделение публичного и частного, элитарность и аристократизм*, подчеркнутое неравенство.

Форма реализации в среде (рис.1–6): архитектурная доминанта, средовой камертон, арт-объект, пространство-арт-объект, деталь, аксессуар, решение поверхности, предмет-диссонанс, связующая деталь, мотив (карта, шестерёнка и т.п.), многофункциональный элемент (несёт интригу, маску), декоративный, временный, знак, символ и пр.

Рис. 1. Стимпанк в графике

Рис. 2. Стимпанк в дизайне интерьера

Рис. 3. Стимпанк в механической скульптуре

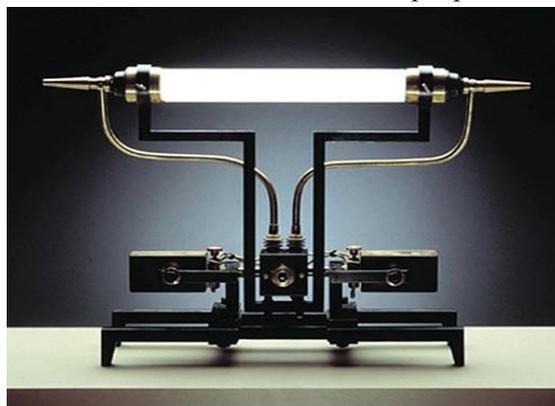

Рис. 4. Стимпанк в предметном дизайне

Рис. 5. Стимпанк в предметном дизайне

Рис. 6. Стимпанк в архитектуре

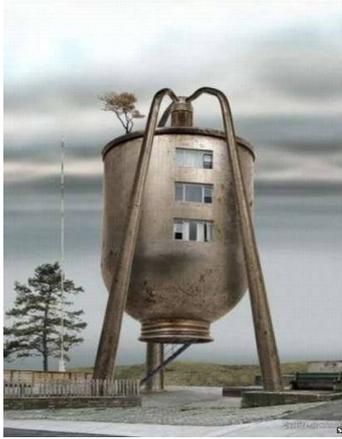

Рис. 7. Стимпанк в архитектуре

Рис.8. Фотопанно на стену в стиле стимпанк.

Стилистическая адаптивность стимпанка обеспечивается игнорированием границ между эпохой пара и временем, когда возникли двигатели внутреннего сгорания, включая 30-е гг. XX в., объединением подходов к составляющим «таймпанка» ориентирующихся на технологии прошлого. Такой подход позволяет связать декадентскую стилистику (прерафаэлиты, символисты и декаденты) с нуаром, немецким экспрессионизмом и Ар Деко. Стимпанк легко сочетается с фэнтези и магией, киберготикой, постапокалиптическим содержанием (shmandercheizer) [1;5–15]. По мнению авторов [1–7], стимпанк будет уместнее смотреться в современной среде, задавая только оттенок, легкий акцент ретро. В классическом же или ретро пространстве он будет выглядеть слишком современно (рис.1).

Характерные закономерности стимпанка в архитектурной среде, суть стилистических подходов в охарактеризованы в источники [8]. Мало навесить на стену отдельные шестерёнки — надо, чтобы они цеплялись друг за друга и составляли механизм, пусть не работающий, но целостный. Мало «состарить» стол — надо, чтобы он выглядел не как переживший катаклизм, а как доставшийся от прапрадедушки-механика. Без соблюдения всех этих нюансов создать нужную атмосферу не получится.

Художественные средства стимпанка. Его отличительными признаками в архитектурной среде является атрибутика [8,10–16]: механика с видимым механизмом, паровая техника, фотографии или графика в серых оттенках либо сепии, гербарии в рамках, огнестрельное оружие XIX века, старинные карты, глобусы и пр. Специфично решение цвето-световой среды, отделка стен, потолка, пола, материалы: медь, латунь, бронза, натуральная кожа, дерево, стекло.

Дизайнеры применяют [7–10]: изогнутые трубки, выпуклые цельнотянутые поверхности, заклепки и винты, паяные швы, шестерни, кривошипно-шатунные механизмы, детали часов, металлические сетки и цепочки с толстыми звеньями, декоративные отверстия и пр.

Авторы [9] акцентируют внимание на том, что стимпанк и его основные современные производные, такие как дизель-панк, клок-панк, и др. базируются на соответствующей области техники, и поэтому технология исполнения стилей для достижения высокого результата как искусства должна быть *логична*. Производство любых изделий в стиле стимпанк требует хорошего знания техники вообще и знания функционирования ее узлов, ценится именно *похожесть* на какую-то технику, а не сюрреалистическая выдумка.

Выводы: Анализ публикаций по проблеме позволил выявить возможности стилистического направления «стимпанк» в архитектурном дизайне: формирование средовой атмосферы, индивидуализация образа среды, ориентация на социальную роль потребителя, решение противоречий между техникой и искусством в среде, многозначность и адаптивность стиля в среде, возможность доминирующего и локального проявления и пр.

Понятие «стимпанк» применительно к архитектурному дизайну включает в себя и

философию, и форму воплощения, и сценарий образа жизни в среде. Охватывает разные аспекты средового проектирования: от предметного дизайна и дизайна интерьера до объёмного проектирования и реновации объектов промышленного наследия.

В работе выделены признаки и художественные средства стимпанка, возможности их взаимодействия с другими стилями в архитектурной среде.

Дальнейших исследований требуют вопросы архитектурно- дизайнерской композиции в стимпанке, исследование средств стимпанка в реновации объектов индустриального наследия XIX в.

ЛИТЕРАТУРА

1. Два лика антиутопии: Стимпанк и Киберпанк. – <http://shmandercheizer.livejournal.com/44945.html>, <http://shmandercheizer.livejournal.com/45156.html>, <http://www.diy.ru/post/7109/>.
2. Интерьер в стиле стимпанк: 7 отличительных признаков. – vdomax.ru/interer-v-stile-stimpank.
3. Стимпанк стиль в интерьере: особенности, мебель и декор (16 фото). – decorwind.ru/stimpank-v-interere
4. Стимпанк в интерьере: когда техника становится искусством. Часть II. – berlogos.ru/article/stimpank-v-...
5. Стимпанк — стиль в современном искусстве и его особенности. – designonstop.com/webdesign/...
6. Интерьер в стиле стимпанк. – Интернет-ресурс: ru.wikipedia.org/wikipro-steampunk.ru
7. Стимпанк — популярные книги. – livelib.ru/tag/стимпанк
8. Стимпанк | Энциклопедия моды. – wiki.wildberries.ru/styles/стимпанк
9. Стимпанк своими руками | Релаксик. – relaxic.net/tag/стимпанк-своими-...копия
10. Стимпанк — стиль в современном искусстве и его особенности. – <http://www.designonstop.com/?p=8965>
11. Неповторимая архитектура стиля стимпанк (10 фото). – retro.stved.ru/news/...: <http://www.novate.ru/blogs/090215/29936/>
12. Стимпанк в архитектуре: проект Дэйва Траутримаса. – | DiddlyBopdiddlybop.ru/7236