

Либерально-демократические ценности / Journal of liberal democratic values <https://liberal-journal.ru>

2023, №3, Том 7 / 2023, No 3, Vol 7 <https://liberal-journal.ru/issue-3-2023.html>

URL статьи: <https://liberal-journal.ru/PDF/10KLLD323.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Паллотта, В. И. Ретрофутуризм как тренд в дизайне / В. И. Паллотта, В. Р. Абдулин // Либерально-демократические ценности. — 2023 № 3. — URL: <https://liberal-journal.ru/PDF/10KLLD323.pdf>.

For citation:

Pallotta V.I., Abdulin V.R. Retrofuturism as a trend in design. *Journal of liberal democratic values*. 2023; 3(7): 10KLLD323. Available at: <https://liberal-journal.ru/PDF/10KLLD323.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 74.01/.09

Паллотта Валентина Ивановна

АНО ВО «Московский международный университет», Москва, Россия

Доцент кафедры гуманитарных наук

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия

Доцент кафедры цивилизационного дизайна

Кандидат педагогических наук

E-mail: pallotta@yandex.ru

Абдулин Вагиз Рустемович

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия

Магистрант факультета дизайна и цивилизационных коммуникаций

E-mail: conformdin@mail.ru

Ретрофутуризм как тренд в дизайне

Аннотация. В статье проанализирован один из набирающих популярность трендов в современном графическом дизайне – ретрофутуризм. Авторы обозначают основные тенденции развития этого направления, основные характеристики ретро стиля, а также его широкое использование в различных областях дизайна. Концепции и проекты будущего перспективные проекты разрабатывались в нашей стране и за рубежом. Ретрофутуризм во многом основан на дизайне и архитектуре прошлого. Авторы отметили представления людей о будущем в иллюстративной информации, появившейся в графическом искусстве в начале прошлого века. В 21 веке аниме оказало значительное влияние на все области искусства. На основе ретрофутуризма появились такие стилистические направления, как киберпанк, стимпанк, дизельпанк. Проявления футуризма встречаются и в одежде, архитектуре и литературе. Все это сейчас развивается и становится все более популярным в медиапространстве в современном графическом дизайне.

Ключевые слова: ретрофутуризм; дизайн; мода; стиль; ретро; костюм; архитектура; игры; полиграфия

Сегодня в направлении непрерывного развития по спирали направлений графического дизайна набирает популярность ретрофутуризм.

Понятие «ретро» буквально переводится с латыни как «обращенный лицом к прошлому». Сам термин используется для описания вещей, представляющих историческую или культурную ценность, которые не часто встречаются в повседневной жизни. Это могут быть предметы из прошлого, а также современные, стилизованные под старину.

Слово «футуризм» имеет латинское происхождение и переводится как «будущее». В начале XX века футуризм, как идейно-художественное направление, возник в литературе, но вскоре распространился на все сферы искусства: музыку, живопись, театр, скульптуру, архитектуру, кинематограф. Можно сказать, что футуризм стал естественным следствием урбанизации с быстрым темпом жизни, автомобилями, телефонами, самолетами, электрическими железными дорогами¹ и т.д.

Рассматривая футуризм как испытание временем, Е.П. Олесина считает, что, стремясь отразить динамику современной технократической цивилизации, искусство прославляет прогресс и механизированную жизнь больших городов. Футуристы использовали хаотичное сочетание плоскостей и линий в живописи, диссонанс цветов и форм, в литературе – «заумности», насилие над лексикой и синтаксисом. Технический утопизм предполагает окончательный и последовательный синтез между людьми и машинами и, соответственно, появление новой мифологии [6].

Футуризм стал основой для развития футуродизайна – перспективного дизайн-проектирования, который является научно, технически, социально, культурно и интуитивно обусловленным. В.Ю. Медведев определяет его как инновационный проект прогнозирования, ориентированный на различные уровни-стадии будущих научных, технологических, экономических и социальных сфер развития. Концепции и проекты будущего перспективные проекты разрабатывались в нашей стране и за рубежом с середины двадцатого века архитекторами и дизайнерами [5].

Конечно, это в основном архитектура. После Второй мировой войны, в 60–70 годы, в космическую эпоху, когда вера в технологии и промышленность достигла своего пика, архитектура превратилась, в какой-то мере, в произведения научной фантастики. Можно привести ряд примеров – центральный научно-исследовательский институт робототехники и кибернетики в Санкт-Петербурге, Avala Tower – телебашня в Сербии, здание «Дружба» в пансионате «Курпаты» в Ялте, Futuro House в Нидернхаузене в Германии, Futuro House в Нидернхаузене в Германии, обсерватория Kihoku Tenkyukan в Японии и др.

Для современного человека представляет интерес информация о суждениях людей в прошлом о возможной жизни в будущем, известная как ретрофутуризм. Исторический опыт графики будущего можно проследить в иллюстративной информации, появившейся в графическом искусстве в начале прошлого века.

По словам Н.А. Сапрыкиной, самая большая волна графических интерпретаций из серии «Мечта о будущем» пришлась на 1940–1970 гг. Особенно на журнальную графику известных немецких, итальянских, британских и восточноевропейских научных журналов, где все чаще появляются отличные иллюстрации на тему ближайшего будущего. Технологический рай будущего представляли такие графики как Артур Радебо (Arthur Radebough), Клаус Бюрггле (Klaus Burple), Тео Лэссинг (Theo Lassing) и др. [9].

Современные исследователи считают, что ретрофутуризм, как взгляд дизайнеров и инженеров на будущее, сочетает в себе «ретро-стили» с футуристическими технологиями. Таким образом, создается уникальный контраст, позволяющий дизайнеру использовать максимальное количество возможностей в своих творческих решениях [1].

¹ ФУТУРИЗМ — ЧТО ЭТО В ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ? // TopIdei URL: <https://topidei.ru/futurizm-chto-jeto-v-filosofii-i-sovremennom-mire/> (дата обращения: 11.04.2023).

Другими словами, для дизайнера это направление не только приятно, но и полезно: оно заставляет «иногда вспоминать – и, возможно, воплощать – полузабытые идеи из прошлого» [4].

На основе ретрофутуризма появились такие стилистические направления, как киберпанк, стимпанк, дизельпанк.

Основная формула киберпанка – «high tech, low life» – «высокие технологии, низкая жизнь». Киберпанк изначально был глубоким американским жанром, выросшим из реальности США 70-х годов и отражавшим идею высоких технологий, которые проникали во все сферы и были доступны даже для не богатых слоев населения, но в то же время на не улучшавших их качество жизни. С середины 90-х годов японские аниме появляются на американских экранах, что вызвало фурор среди американской молодежи. Подпитывал интерес сам Токио. Общеизвестно, что город очень быстро рос в послевоенные десятилетия, когда появились многоэтажные развязки, небоскребы, неоновые огни и т.д. Можно сказать, что Токио становится живым олицетворением ретрофутуризма, считается своеобразной обложкой научного журнала «О будущем»².

Сегодня исследователи пришли к выводу, что аниме оказало значительное влияние на все области искусства 21 века. Его уникальность заключается в том, что оно положило начало сочетанию в себе культур стран Востока и Запада, создавая новые эстетические идеалы [2].

Киберпанк США и Японии в XXI веке постепенно переплелся и слился в единое и неразделимое целое. Попутно, в начале 2020 г., он окончательно перешел от реалистичного жанра, отражающего вызовы эпохи, к форме ретрофутуризма наряду со стимпанком и дизельпанком.

Стимпанк – это поджанр научной фантастики, который изображает события, происходящие в мире, где паровые и другие сложные механические машины являются основной технологией. Также важно отметить, что стиль окружающего мира (архитектура, мода, культура) почти всегда копирует эпоху Викторианской Англии. Первоначально это был просто литературный жанр. Но, со временем, атмосфера этого стиля покорила сердца миллионов людей по всей планете, и стимпанк стал своеобразной субкультурой, которая включает в себя: актуальную литературу, фильмы, аниме, мангу, музыку, компьютерные игры, моду, искусство и т.д. Сейчас существует множество различных стимпанк фэндомов, фестивалей и других мероприятий. Есть магазины, специализирующиеся на одежде и аксессуарах в стиле стимпанк³.

Дизельпанк образовался после появления киберпанка и стимпанка. Мир дизельпанка – это фантастика в антураже 20–40 годов двадцатого века. Это будущее, каким его представляли в те дни, а для современного человека, это прошлое, которого не было. Кладезь идей – это работы художников, а также проекты конструкторов летательных аппаратов 30–40 годов. Кстати, многие из этих проектов стали прототипами техники, которую можно наблюдать в фильмах, книгах и мультсериалах, выполненных в этом стиле⁴.

² Почему киберпанк настолько японский? // Хабр URL: <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/569266/> (дата обращения: 16.04.2023).

³ Стимпанк (Steampunk) — что это такое и как выглядит стиль и жанр. // Дзен URL: <https://dzen.ru/a/YL2w9WGMSTL5wZq> (дата обращения: 15.04.2023).

⁴ Дизельпанк. Фантастическая романтика эпохи дизеля // pikabu URL: https://pikabu.ru/story/dizelpank_fantasticheskaya_romantika_yepokhi_dizelya_6666588 (дата обращения: 11.04.2023).

Научно-технический прогресс является для футуристов своеобразным стимулом к преобразованию новых идей. Мысли о светлом будущем, надежда получить технологический прорыв свойственны человеку. То, о чем мечтали в то время и что сбылось в наше время, отражено на обложках журнала «Техника – молодежи», который олицетворяет такое явление, как футуризм в Советском Союзе [1].

Журнал сыграл важную роль в развитии и расширении жанра научной фантастики благодаря своей способности более эффективно распространять новые идеи среди большого числа людей. Изучая творчество ключевых художников и авторов журнала, можно проследить, каким образом научная фантастика становится основным способом отражения идей о технологиях будущего. В 1930–1950 годы Георгий Покровский, Константин Арцеулов, Николай Колчицкий были одними из первых иллюстраторов журнала «Техника – молодежи». В 1950-е и 1960-е годы - Андрей Соколов и Александр Побединский.

С 1960-х по 1980-е годы можно назвать Роберта Авотина. Иллюстрации этих авторов отражают идеи о будущем, космосе и новых технологиях. Каждая обложка и рисунок к изданиям вызывают неподдельный интерес читателя и никого не оставляют равнодушным [12].

До сих пор проявления футуризма встречаются и в одежде, архитектуре и литературе. Все это сейчас развивается и становится все более популярным в медиапространстве. В кинопроизводстве (к\ф «Элизиум», «Бегущий по лезвию», «Призрак в доспехах», «Дюна»), в интерактивных развлечениях («Cyberpunk 2077»), в веб-дизайне.

Этот стиль наложил большой отпечаток на архитектуру и дизайн интерьера. Хорошим примером является дизайн ресторана для исследователей в технопарке Чжанцзян.

В индустрии моды модельеры продолжают успешно экспериментировать с футуризмом. Они создают уникальные образы, которые выходят за рамки обыденности. Абстрактные принты на космическую тематику, металлизированные ткани, отделка металлом и пластиком, яркие оттенки. Необычный крой моделей основан на образах 60-х годов 20 века.

В то же время, необязательно полностью следовать концепции эксклюзивного дизайна в контексте этого стиля. Основными элементами этого стиля являются сферы, закругленные углы, глянцевые материалы, дерево, металл, пластик, неон. Часто этот стиль выбирают для оформления бытовой техники, мебели. В рамках практического применения этого стиля дизайнер может проявить максимальную свободу в выборе формы и цвета. Можно сочетать элементы прошлого, такие как классические иллюстрации и графические изображения, с темами будущего, такими как освоение космоса и робототехника. Это создает чувство ностальгии, которое находит отклик у людей всех возрастов. Ретрофутуризм может быть использован для пробуждения чувства надежды или тоски, когда человек оглядывается на прошлое и представляет, что могло бы произойти. Сочетая разные эпохи в одной тональности, этот стиль позволяет охватить аудиторию зрителей разных взглядов, тем самым расширяя рамки идей дизайнера. Его также можно использовать, чтобы подчеркнуть важность оптимистичного взгляда на будущее.

Ретрофутуризм оказал большое влияние на современный графический дизайн. Многие современные дизайнеры черпали вдохновение в его эстетике, сочетая элементы классического дизайна с футуристическими темами для создания уникальных и ярких визуальных эффектов. Например, популярная серия видеоигр «Fallout» известна своим использованием ретрофутуристической эстетики.

В дополнение к своей эстетической привлекательности, этот стиль стал популярным направлением в графическом дизайне благодаря своей универсальности. Это также отличный способ выделить существующий дизайн из общей массы. Это делает его идеальным выбором для компаний, стремящихся произвести впечатление на своих потребителей и клиентов, и его можно использовать для создания широкого спектра дизайнов, от простых логотипов до сложных иллюстраций.

Принадлежность продукта графического дизайна (книги, постеры, афиши) к футуризму сегодня можно выявить благодаря ряду характерных структурных особенностей, которые вобрал в себя современный дизайн: П. Е. Родькин выделил из этих характеристик:

- нестандартное положение текста на плоскости;
- изображение фигуры, состоящей из текста или текстовых элементов;
- наличие букв играет важную роль в композиции как отдельных элементов;
- текст в качестве фона или фоновой части работы;
- текст как декоративный элемент работы (текстовое оформление);
- признаки рукописей в работе;
- изображения слов или частей слов в соответствии с принципом ребуса, структурой, диаграммой [8].

Schenker M. отмечает смешение и наложение различных дизайнерских тенденций (например, элементов дизайна в стиле ар-деко в – дизельпанке, который сам по себе является жанром ретро-футуризма) [11].

Футуристический графический дизайн кажется нереалистичным, фантастическим. Это определяет все, то, что связано с научной фантастикой, робототехникой, космосом. Цветовая гамма обычно светлая и холодная, подойдет светло-серый, светло-голубой, светло-синий. Для того чтобы грамотно подобрать цветовое сочетание следует знать теоретические основы и уметь их применять [3]. Используемые текстуры современные, глянцевые – пластик, металл, стекло. В качестве фона можно использовать изображения хай-тек архитектуры и технологий, например, приборную панель космического корабля и прочее⁵.

Наука преобразует сферу производства и оказывает воздействие в сторону проектирования и инженерии. Появляются новые виды коммуникации, организации труда, сохранения и распространения информационных данных, новые виды деятельности. В условиях направленности деятельности человека на традиционные принципы искусства, на инновационное проектирование и инженерию, появился дизайн. Заимствуя и используя опыт этих видов деятельности (то есть, синтезируя знание), дизайн вырабатывает собственные принципы, одним из которых является креативность [7].

Креативность может себя проявлять себя в моде на ретро, которая возвращается с каждым поколением в своем обличье. И это открывает безграничный творческий потенциал в руках дизайнера, формирует его мышление. Передовые дизайнеры и ученые определяют дизайн-мышление как особый способ художественно-творческого и проектного мышления, при котором раскрывается умение находить и создавать что-то новое и креативное в уже известной массе [10].

Таким образом ретрофутуризм – это направление в графическом дизайне, которое не зависит от времени и практически не стареет. Он способен создавать поистине уникальные

⁵ Футуризм в веб дизайне // solla.site URL: <https://solla.site/futurizm-v-veb-dizaine/> (дата обращения: 16.04.2023).

визуальные образы, как ностальгические, так и футуристические, а его универсальность делает его отличным выбором для компаний, которые хотят произвести неизгладимое впечатление. Со временем эта тенденция, вероятно, продолжит расти, открывая больше возможностей для графического дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андырцева Анастасия Михайловна, Голованова Марина Михайловна Футуризм и его отражение в современном графическом дизайне // Молодой исследователь Дона. 2018. №6 (15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-i-ego-otrazhenie-v-sovremennom-graficheskom-dizayne> (дата обращения: 11.04.2023).
2. Барабаш Я.В., Паллотта В.И. Манга, как особенность японского графического искусства // В сборнике: Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире. Материалы XI международной научно-практической конференции. В 2-х ч. Москва, 2021. С. 446–449.
3. Василенко Е.В., Василенко П.Г., Мареева Ю.С. Применение цвета в web-дизайне // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. 2019. № 1. С. 28–33.
4. Мальский А. Несбывшийся мир. Как появился ретрофутуризм URL: <https://www.mirf.ru/worlds/nesbyvshijsya-mir-retrofuturizm/> (дата обращения: 15.04.2023).
5. Медведев В.Ю. Дизайн будущего и будущее дизайна URL: <http://fu.turologija.ru/bibl/medvedev-v-yu-dizajn-budushhego-i-budushhee-dizajna/>(дата обращения: 15.04.2023).
6. Олесина Е.П. Футуризм как эксперимент над временем // Гуманитарное пространство. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-kak-eksperiment-nad-vremenem> (дата обращения: 11.04.2023).
7. Сичкарь Т.В., Паллотта В.И. Графический дизайн в рекламно-выставочной коммуникации. Учебное пособие В двух частях / Москва, 2022. Том Часть 1.
8. Родькин, П. Е. Книжная графика русского футуризма: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / П. Е. Родькин. — Москва, 2013. — 32 с.4
9. Сапрыкина, Н.А. Методы научного пророчества // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: тезисы докладов научно-практической конференции. - М.: Архитектура-С, 2011. Том 2. - С. 147-148.
10. Alekseeva I.V., Barsukova N.I., Pallotta V.I., Skovorodnikova N.A. THE INNOVATION BLAZE-METHOD OF DEVELOPMENT PROFESSIONAL THINKING DESIGNERS IN THE MODERN HIGHER EDUCATION//European Journal of Contemporary Education. 2017. Т. 6. № 4. p. 615–626.
11. Schenker M. Design Trend Report: Retro Futurism URL: <https://creativemarket.com/blog/design-trend-report-retro-futurism> (дата обращения: 11.04.2023).
12. Sokolnikova A. A Soviet vision of the future: the legacy and influence of Tekhikia – Molodezhi magazine URL: <https://www.itsnicethat.com/features/tekinkia-molodezhi-russian-sci-fi-barbican-into-the-unknown-160517> (дата обращения: 13.04.2023).

Pallotta Valentina Ivanovna

Moscow international university, Moscow, Russia
University of World Civilization named after V.V.Zhirinovskiy, Moscow, Russia
E-mail: pallotta@yandex.ru

Abdulin Vagiz Rustemovich

University of World Civilization named after V.V.Zhirinovskiy, Moscow, Russia
E-mail: conformdin@mail.ru

Retrofuturism as a trend in design

Abstract. The article analyzes one of the trends gaining popularity in modern graphic design – retrofuturism. The authors outline the main trends in the development of this trend, the main characteristics of retro style, as well as its widespread use in various areas of design. Future concepts and projects promising projects have been developed in our country and abroad. Retrofuturism is largely based on the design and architecture of the past. The authors noted people's ideas about the future in illustrative information that appeared in graphic art at the beginning of the last century. In the 21st century, anime has had a significant impact on all areas of art. On the basis of retrofuturism, such stylistic trends as cyberpunk, steampunk, dieselpunk appeared. Manifestations of futurism are also found in clothing, architecture and literature. All this is now developing and becoming more and more popular in the media space in modern graphic design.

Keywords: retrofuturism; design; fashion; style; retro; costume; architecture; games; printing