

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ГРАНИ

УДК 78.07
doi: 10.17223/26188929/19/8

Полина Столбова

СТИМПАНК В МУЗЫКЕ: ОТ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭСТЕТИКИ К ЗВУКОВОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ

Рассматривается стимпанк как самостоятельное направление в музыкальной культуре, находящееся на стыке ретрофутуристической эстетики, технологического эксперимента и нарративной выразительности. Проводится анализ основных признаков стимпанк-звучания, включая использование синкопированных ритмов, сюжетную структуру песен, сочетание старинных инструментов с цифровыми технологиями. Подчёркивается значимость звукового проектирования как важнейшего компонента стимпанк-мифологии.

Ключевые слова: стимпанк, музыка, саунд-дизайн, ретрофутуризм, викторианская эстетика, шумовые эффекты, звуковая атмосфера, цифровые технологии, музыкальная стилизация, жанровый эксперимент

Стимпанк (от англ. *steampunk*: *steam* – «пар» и *punk* – «панк») – это поджанр научной фантастики, представляющий альтернативную версию индустриальной эпохи XIX в., в которой преобладает паровая энергия и ретрофутуристическая техника. Эстетика жанра объединяет викторианские традиции и футуристические механизмы, создавая образ мира, наполненного латунными деталями, шестерёнками, трубами и дымом фабрик. Это направление символизирует философию инженерного безумства и романтизм ушедшей эпохи.

Исследователи, в частности Ю.С. Скороходько, выделяют ключевые произведения жанра – «Ночь морлоков» К.У. Джетера, «Врата Анубиса» Т. Пауэрса и «Машина различий» Б. Стерлинга и У. Гибсона, в которых впервые была предпринята попытка осмысления и классификации стиля стимпанк [3, с. 223]. Дж. Манн в «Энциклопедии научной фантастики» указывает, что термин «стим-

панк» происходит от «киберпанка» и отражает альтернативный образ Великобритании XIX в. [5]. Как подчёркивает С.Н. Волков, стимпанк характеризуется ретроградным пессимизмом, эстетикой медных труб и кирпичных зданий, тоской по невозможному и романтизмом в контексте индустриального безумия [2, с. 106].

До недавнего времени исследования жанра фокусировались преимущественно на визуальной составляющей – архитектуре, костюмах, предметах быта и оформлении кино- и анимационных произведений. Однако музыкальная составляющая в стимпанке заслуживает отдельного внимания как важная часть синтетических видов искусства, в частности в театре, геймдизайне, кино и мультимедиа.

Музыка в стиле стимпанк стремится передать индустриальный характер эпохи: в ней доминируют звуки паровых машин, механические скрипты, удары металла и характерные мотивы, напоминающие оркестровую или камерную музыку XIX в., но при этом дополненные элементами электронной обработки. Современные цифровые аудиостанции (DAW) и синтезаторы позволяют создавать сложные звуковые картины, стилизованные под индустриальные тембры прошлого.

Аудитория стимпанк-музыки весьма широка – от музыкантов и саунд-дизайнеров до пользователей цифровых платформ, создающих видеоконтент или игровые проекты. Популярность стимпанка как визуального и концептуального стиля обуславливает потребность в полноценной аудиальной среде, которая могла бы усиливать визуальные образы и дополнять нарратив произведения. В этом контексте звуковая картина становится самостоятельным выразительным элементом и заслуживает полноценного анализа.

Таким образом, музыка в стиле стимпанк может рассматриваться как отдельное стилевое направление, имеющее собственную эстетику, акустические маркеры и производственные практики. Изучение этого явления не только углубляет представление о жанре в целом, но и способствует развитию новых подходов в области звукового дизайна, где художественная выразительность сочетается с технологической инновацией.

Стимпанк давно оформился как культурный стиль и завоевал популярность в различных областях искусства. В обобщённом определении его трактуют как «творческое общественное движение, которое черпает вдохновение из викторианской и довоенной истории в

анахроничном сочетании научной фантастики, современных ценностей и чувства юмора» [7, р. 7].

Несмотря на широкое распространение стимпанка в кино, графике, литературе и гейм-дизайне, как музыкальное направление он остаётся слабо представленным в научной литературе. В настоящее время отсутствуют фундаментальные монографии и систематические исследования, посвящённые особенностям музыкальной стимпанк-эстетики, её структуре, жанровым признакам и представителям. В редких случаях элементы стимпанка рассматриваются в контексте аудиовизуального искусства – преимущественно в кино, анимации или компьютерных играх.

Тем не менее сам феномен стимпанк-музыки уже получил определённое признание среди широкой публики. На музыкальных платформах и в новостных интернет-изданиях можно встретить статьи о концертах, фестивалях и коллективах, стилистически близких к стимпанку. Это подтверждает актуальность исследования, несмотря на отсутствие академического дискурса.

Стимпанк как звуковая эстетика базируется на сочетании музыкальных и шумовых элементов, воссоздающих индустриальную атмосферу Викторианской эпохи. Такие аудиальные решения дополняют визуальные стимпанк-образы и создают синестезийный эффект: изображение начинает «звучать». Таким образом, звук становится неотъемлемой частью выразительности стимпанка, формируя целостное художественное восприятие.

Жанр находится в стадии становления. Некоторые музыкальные коллективы открыто позиционируют себя как стимпанк-группы [6]. Однако чаще всего речь идёт о стилистических заимствованиях из арт-рока, дарк-кабаре, дарквейва и индастриала [4]. В этом контексте стимпанк воспринимается не как отдельный музыкальный стиль, а как эстетическая рамка, в которую вписываются различные музыкальные жанры. Самоироничные определения вроде «готы, открывшие для себя коричневый цвет» иллюстрируют восприятие стимпанка преимущественно как внешнего антуража.

Стимпанковость музыкальных проектов чаще всего выражается через:

- неовикторианский образ исполнителей (одежда, аксессуары, сценография);

- тематические тексты, связанные с машинами, временем, приключениями, изобретениями;
- музыкальные цитаты из классических жанров XIX в. (марши, баллады, вальсы);
- шумовые и электронные эффекты, имитирующие индустриальные процессы: пар, шестерёнки, металл.

Ярким примером служит группа *Abney Park* – один из наиболее часто упоминаемых стимпанк-коллективов. Их музыка представляет собой эклектичное сочетание индастриала, дарк-кабаре, народной музыки и электроники. В композициях группы слышны скрипки, духовые, шумовые эффекты, резкий ритм, вокальные выкрики в духе «йо-хо-хо» и повторяющиеся музыкальные паттерны. Характерна многослойность звучания: партии скрипки могут переходить в электронику, которая затем сменяется медно-духовой вставкой. Иногда структура песни напоминает балладу с элементами легенды, иногда – динамичную фольклорную скороговорку с элементами хард-рока.

Вместо полифонии часто используется двухголосие, а симфонические элементы сочетаются с цифровыми эффектами, создавая звуковую атмосферу, погружающую слушателя в ретрофутуристический мир. Таким образом, стимпанк в музыке – это не строгий жанр, а платформа для звукового эксперимента, в которой соединяются акустическая архаика и цифровая новизна.

Современные музыкальные проекты, ассоциирующие себя со стимпанком, создают эклектичную звуковую палитру, в которой индустриальные шумы, элементы классических жанров и альтернативная подача вокала формируют уникальную аудиальную среду. Ниже представлены наиболее значимые представители данного направления.

Музыкальный стиль *Vernian Process* ориентирован на дарквейв и тяготеет к мрачной стимпанк-эстетике, воплощающей индустриальные пейзажи, контроль машин и тёмные урбанистические образы. Группа сочетает дарквейв, прогрессив-рок, неоклассику, трип-хоп и рэгтайм, что позволяет ей создавать композиции, хорошо подходящие для саундтреков к стимпанк-фильмам.

Характерной особенностью звучания являются немелодические шумы: звон колоколов, стук по металлу, имитация звуков паровоза.

Эти эффекты накладываются на тяжёлые гитарные риффы и барабанный ритм, создавая ощущение тяжести и механического напряжения. Интерес вызывает «ломаный» синкопированный ритм, а также иронично выполненный вокал, вызывающий ощущение театрализованного абсурда. Мелодическая структура отличается прыгающей, неустойчивой интонацией, дополняющей ощущение гротеска.

Композиции *Dr. Steel* часто сравнивают с механической шарманкой, где зацикленность музыкального мотива служит приёмом иронического дистанцирования. Музыка носит танцевальный, лёгкий характер, создавая ощущение камерного пространства, напоминающего таверну или цирковую сцену. Звуковая палитра обогащена шумами – боем колокола, металлическими ударами – и, несмотря на воздушность, остаётся «приземлённой» и механической по структуре.

Проект *The Cog is Dead* активно использует концепцию стимпанк-нarrатива: вымышленный лидер группы – часовщик Джонотан Спрокетт, якобы живущий в альтернативном 1893 г., после изобретения электронных часов строит машину времени [1]. Музыка коллектива – это синтез рок-н-ролла, джаза, рэгтайма, регги и народных мелодий, объединённых сквозной сюжетной канвой.

Композиции характеризуются динамикой, многоголосием и грубым мужским вокалом. Повторы и паттерны развиваются в рамках сложной формы – от соло к полному хору. Некоторые треки представляют собой музыкальные стилизации под викторианский джаз, а структура альбомов напоминает театрализованные постановки или радиоспектакли.

Для *Humanwine* характерно соединение трубы и тромбона с двухполярной вокальной партией: резкий мужской голос контрастирует с воздушным, но насыщенным женским вокалом. Простота ритма сочетается с упругой мелодикой, что создаёт чувство постоянного движения. Этот ансамбль делает акцент на ритмическую выразительность, балансируя между кабаре и театральным перформансом.

Группа *Steam Powered Giraffe* создаёт музыку, напоминающую джазовые танцевальные формы вроде фокстрота. В композициях активно используются духовые, фортепиано, барабаны, а также синкопированный ритм. Вокальная подача многослойна: грубый голос ос-

новного солиста сочетается с ансамблем, создавая эффект театральной постановки. Каждое выступление коллектива – это музыкально-театральное шоу, визуально и звуково воссоздающее стимпанк-среду.

Valentine Wolfe – одна из немногих групп, сочетающая элементы металла, эмбиента и оперы XVIII в. Основу композиций составляет мистическое звучание с использованием диссонансов, нестабильных аккордов и эффектов (ветер, дождь, бой колоколов). Основной вокал – высокий женский голос с элементами вокализа, часто сочетающийся с хоральными вставками. Такие композиции воспринимаются как музыкальные баллады, рассказывающие истории в духе стимпанка, с насыщенной аудиальной образностью.

Ещё одной характерной особенностью стимпанк-музыки является использование клавесина – инструмента, ассоциирующегося с музыкой XVIII в. Его звучание придаёт произведениям античную окраску и усиливает эстетическое восприятие прошлого. Вокальная партия, как правило, исполняется грубоватым мужским голосом с заметной реверберацией, что формирует ощущение «естественности» исполнения. Особенно это проявляется в многоголосных эпизодах, где создаётся впечатление, что вокалисты записывались одновременно на один микрофон. Такой приём придаёт музыкальной ткани эффект камерности и «народности», усиливая атмосферу уютной таверны или винтажного театра.

Таким образом, можно выделить ключевые звуковые признаки стимпанка:

- атмосфера «в таверне», камерного пространства, часто с винтажной окраской;
- грубый мужской вокал, с реверберацией и минимальной обработкой;
- одно- или многоголосие, стремление к ансамблевому звучанию;
- сюжетная структура песни, приближенная к форме баллады или рассказа;
- синкопированный, «неуклюжий» ритм, имитирующий лёгкую архаичность и живость;
- сочетание старинных инструментов с современными технологиями.

Стимпанк не стремится к формированию единого звукового канона. Его природа – эксперимент и парадокс: это жанр, в котором

новейшие технологии используются для имитации прошлого, а культурное наследие становится источником инноваций. Такая музыка противоречит традиционным нормам жанрообразования, оставаясь при этом осмысленным и многослойным художественным высказыванием.

Стимпанк как музыкальное направление существует на границе между стилизацией и авангардом. Его успех невозможен без тонкого понимания исторического контекста и технологической выразительности. Попытки коммерческой адаптации, лишённые внутренней логики и культурной глубины, зачастую обесценивают эстетику: когда форма отрывается от смысла, исчезает и сама суть стимпанка.

Использованные источники

1. Беленкова Д. Стимпанк музыка: главные группы <https://www.mirf.ru/fun/music/top-5-steampunk-bands> (дата обращения: 31.10.2024).
2. Волков С.Н. Субкультурные тенденции в эпоху информационных технологий (на примере стимпанка) // Российский гуманитарный журнал. 2020. № 2. С. 104–114.
3. Скороходько Ю.С. Стимпанк как явление современной литературы // Вестник ННГУ. 2015. № 2 (2). С. 223–229.
4. Price S. Album: The Men That Will Not Be Blamed for Nothing, This May Be the Reason (Leather Apron). <https://web.archive.org/web/20171208003511/https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/reviews/album-the-men-that-will-not-be-blamed-for-nothing-this-may-be-the-reason-leather-apron-7554544.html> (дата обращения: 31.10.2024).
5. Steampunk // Mann G. The Mammoth Encyclopedia of Science Fiction / G. Mann. London: Constable & Robinson, 2001. 608 p.
6. Sullivan C. (2008-10-17). Tonight I'm gonna party like it's 1899. London: Guardian. <https://web.archive.org/web/20081020100508/http://www.guardian.co.uk/music/2008/oct/17/popandrock2> (дата обращения: 31.10.2024).
7. Tinker Thaddeus. The Steampunk Gazette. Publication date 2012 <https://archive.org/details/steampunkgazette0000tink> (дата обращения: 31.10.2024).

Polina Stolbova

STEAMPUNK IN MUSIC: FROM VICTORIAN AESTHETICS TO SOUND EXPERIMENT

Musical almanac of Tomsk State University, 2025, no. 19, pp. 68–75.
doi: 10.17223/26188929/19/8

Steampunk is examined as an independent movement in musical culture, situated at the intersection of retrofuturistic aesthetics, technological experimentation, and narrative expression. The key characteristics of steampunk sound are analyzed, including

the use of syncopated rhythms, narrative song structures, and the combination of vintage instruments with digital technology. The importance of sound design as a crucial component of steampunk mythology is emphasized.

Keywords: steampunk, music, sound design, retrofuturism, Victorian aesthetics, noise effects, sound atmosphere, digital technology, musical stylization, genre experiment

The used sources

1. Belenkova D. Steampunk music: main groups <https://www.mirf.ru/fun/music/top-5-steampunk-bands> (Accessed: 31 October 2024).
2. Volkov S.N. Subcultural tendencies in the era of information technology (on the example of steampunk) // Russian Humanitarian Journal. 2020. No. 2. - P. 104-114.
3. Skorokhodko Yu.S. Steampunk as a phenomenon of modern literature // Bulletin of UNN. 2015. No. 2 (2). - P. 223-229.
4. Price S. Album: The Men That Will Not Be Blamed for Nothing, This May Be the Reason (Leather Apron). <https://web.archive.org/web/20171208003511/https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/reviews/album-the-men-that-will-not-be-blamed-for-nothing-this-may-be-the-reason-leather-apron-7554544.html> (Accessed: 31 October 2024).
5. Steampunk [Electronic Resource] // The Mammoth Encyclopedia of Science Fiction / G. Mann. London: Constable & Robinson, 2001. – 608 p.
6. Sullivan C. (2008-10-17). Tonight I'm gonna party like it's 1899. London: Guardian. <https://web.archive.org/web/20081020100508/http://www.guardian.co.uk/music/2008/oct/17/popandrock2> (Accessed: 31 October 2024).
7. Tinker Thaddeus. The Steampunk Gazette. Publication date 2012 <https://archive.org/details/steampunkgazette0000tink> (Accessed: 31 October 2024).