

# STEAMPUNK

## UN MOUVEMENT RÉTRO-FUTURISTE



Le Steampunk est un style de culture qui se base sur l'imagination et la créativité. Il s'agit d'un mouvement artistique et littéraire qui se base sur l'imagination et la créativité. Il s'agit d'un mouvement artistique et littéraire qui se base sur l'imagination et la créativité.



THE ORDER  
2012-2013





*Imaginez.*

*Imaginez un XIX<sup>e</sup> siècle victorien où le ciel est traversé par de majestueux dirigeables, où l'élégance masculine se parre d'accessoires mécaniques et où les jeunes filles des meilleures familles manient aussi bien l'art du katana que celui du thé.*

*Imaginez que les récits de Jules Verne et d'H. G. Wells prennent vie et décident de se transformer, d'intégrer aussi bien des éléments de science-fiction que de fantasy : et si le Nautilus avait à son bord une machine à différence qui lui permettrait d'atteindre de sombres profondeurs ? et si l'Histoire s'était déroulée différemment ? Et si Victoria n'avait jamais été reine ? Ou bien si elle l'était toujours, aidée par d'inquiétantes puissances occultes...*

*Tel est le **steampunk** :  
une ouverture permanente vers l'imaginaire le plus baroque comme l'invention la plus folle.*



# RÉTROFUTURISME

*L'avenir comme on le voit dans le passé  
et le passé comme on le voit dans le futur*

## TROIS AUTEURS POUR UN GENRE

Un éditeur américain, Roger Elwood, propose à un groupe d'auteurs d'écrire une série de volumes sur le roi Arthur se réincarnant plusieurs fois dans l'histoire de l'Occident.



Trois jeunes écrivains américains, Jeter, Powers, Blaylock collaborent à ce projet, avec enthousiasme mais...

Catastrophe ! l'éditeur déclare forfait et laisse les auteurs avec leurs manuscrits !

Que faire ? S'amuser en écrivant par exemple ! un jeu littéraire entre amis :

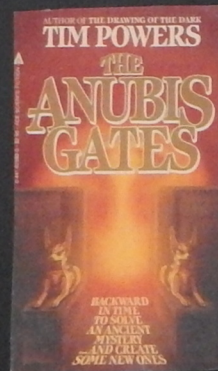
*K. W. JETER a posé le cadre de  
l'uchronie*

*TIM POWERS a ouvert ce cadre à  
toutes les formes de l'imaginaire*

*JAMES BLAYLOCK impose la  
toile de fond de Londres sous le  
règne de la reine Victoria*

Qui allait imaginer qu'un pur jeu littéraire allait donner à un genre l'occasion de naître ? Un genre, une esthétique, une culture.

*The next big thing*



« Nous étions déjà fans de Dickens et les livres de Mayhew nous ont fourni les détails, les décors et les personnages dont nous avons besoin pour commencer à imaginer nos propres livres situés dans le Londres du XIXe. »

« Nous avons jugé que nous venions de créer un mini-genre, mais c'est Jeter qui a imaginé le terme « steampunk » — une allusion ironique au genre cyberpunk. »

Tim Powers

### Les Voies d'Anubis (1983)

Tim Powers avait à l'origine écrit un tout autre livre où il mettait en scène le roi Arthur en plein XVIII<sup>e</sup> siècle. En raison de l'échec de la collection, l'écrivain ne savait que faire de son manuscrit. Il décide d'en garder les meilleurs passages, de couper le personnage du roi Arthur et de lancer un autre projet de roman.

Brenda Doyle, un érudit, spécialiste de littérature préromantique du XIX<sup>e</sup>, est engagé par un richissime américain afin d'accompagner ses clients missionnaires dans le temps. Leur but : assister à une conférence de Samuel Coleridge, le célèbre poète, dans une laverne de Londres, en septembre 1810.

Par malheur, Brenda Doyle se trouve séparé de ses compagnons, car il est enlevé par des gillans aux sombres intentions, dirigés par le maléfique Dr Monbodo Romanelli. Bloqué dans le passé, Brenda Doyle doit trouver des moyens de survivre dans un Londres hostile. Il lui faut penser à son retour en 1983 ; mais, beaucoup plus urgent, il doit mener une lutte sans merci contre un culte égyptien qui ambitionne de provoquer le retour des dieux antiques afin d'entraîner la chute de l'Empire britannique.

Ei ! il fréquente bon gré mal gré le peuple des bas-fonds londoniens, menée d'une main de fer par un implacable clown sur échasses, Horrabin !

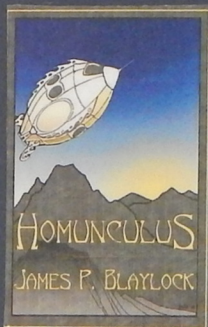
# STEAMPUNK

## STEAMPUNK

*Le steampunk est une réaction contre le cyberpunk. A l'évocation d'un futur ultra-technologique marqué par la dilution des frontières entre homme et machine, entre réel et virtuel, répond un réenchantement du monde par une plongée dans l'imaginaire de la fiction du XIXe, creuset du policier, du fantastique, de l'anticipation comme domaines de l'imagination populaire.*

*« Homunculus était simplement une sorte de roman historique, que j'avais écrit surtout parce que j'étais fou de L'Étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde ; parce que j'avais grandi en lisant Jules Verne et H. G. Wells ; et parce que mon idée de la science-fiction avait toujours eu avoir avec des savants bricoleurs, des sous-marins fabuleux et des vaisseaux-spatiaux qui ont une serre à leur bord. »*

James P. Balylock



Edition anglaise (Babbage press, 2000)

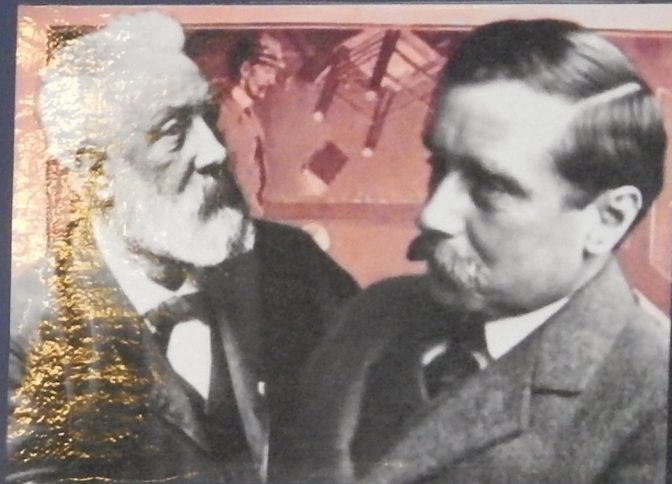
JULES VERNE  
(1828-1905)  
ET  
HERBERT GEORGE WELLS  
(1866-1946)

Inspirateurs du genre "steampunk", ces deux romanciers du XIXe, classés habituellement dans le "merveilleux scientifique" ou la "science-fiction", popularisent des fictions où l'extrapolation du progrès technique aurait permis la création de machines extraordinaires (sous-marins, engins aériens, vaisseaux spatiaux, machine à remonter le temps...)

Sélection de romans d'anticipation

o Verne : *Vingt mille lieues sous les mers, De la Terre à la Lune, Les cinq cents millions de la Béguin, Robur, le conquérant, Maître du monde*  
o Wells : *La machine à explorer le temps, La guerre des mondes, L'homme invisible, Les premiers hommes dans la Lune*

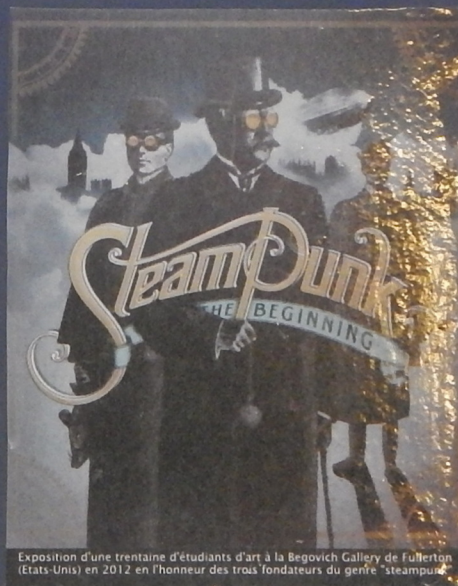
(montage photo - source : Mercury rapid) (en ligne)



STEAMPUNK  
déculte de cyberpunk  
ou la science-fiction des années 1980

STEAM  
la vapeur → révolution industrielle du XIXe

PUNK  
affirmation d'une "subculture"



Exposition d'une trentaine d'étudiants d'art à la Begovich Gallery de Fullerton (États-Unis) en 2012 en l'honneur des trois fondateurs du genre "steampunk"



Publié en 1979, ce roman est inédit en France. Il est conçu comme une suite directe de *La Machine à explorer le temps* de H.G. Wells, toujours avec les Morlocks, ces êtres souterrains, amis de char humides, nés dans la Londres de 1850, versés,

# UCHRONIE

## UCHRONIE

Récit selon lequel, dans l'histoire de l'humanité, d'un pays, d'une personne, un point de divergence a existé entre la « trame normale » de l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée et la « trame historique nouvelle » ou la « trame historique dérivée », issue du point de divergence et créant une nouvelle réalité.

### Le maître du Haut-Château (1962) (Philip K. Dick)

1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation des Alliés. Le Reich et l'Empire du Soleil levant se partagent le monde.

Vingt ans plus tard, dans les États-Pacifiques d'Amérique sous domination japonaise, la vie a repris son cours. L'occupant a apporté avec lui sa philosophie et son art de vivre. A San Francisco, le Yi King, ou Livre des mutations, est devenu un guide spirituel pour de nombreux Américains, tel Robert Chidan, ce petit négociant en objets de collection made in USA. Certains Japonais, comme M. Tagomi, grand amateur de culture américaine d'avant-guerre, dénichent chez lui d'authentiques merveilles. D'ailleurs, que pourrait-il offrir à M. Baynes, venu spécialement de Suède pour conclure un contrat commercial avec lui ? Seul le Yi King le sait. Tandis qu'un autre livre, qu'on s'échange sous le manteau, fait également beaucoup parler de lui. Le poids de la sauterelle raconte un monde où les Alliés, en 1945, auraient gagné la Seconde Guerre mondiale.



Le nez de Cléopâtre,  
s'il eut été plus court,

toute la  
face de la  
Terre aurait  
changé.

"Ce qui distingue une uchronie, c'est le point de divergence avec notre monde. Il peut être de n'importe quel ordre : la suppression ou l'ajout d'un personnage clef, mais aussi les fortunes de la guerre : Napoléon gagne à Waterloo ou perd à Austerlitz, l'Allemagne gagne la Seconde Guerre Mondiale ou encore, comme dans le texte de Pierre Pelot, Après le déluge, l'arche de Noé a coulé. Le jeu consiste ensuite à se projeter dans l'avenir avec ces éléments nouveaux et à imaginer ce que serait notre histoire dans ces conditions nouvelles."

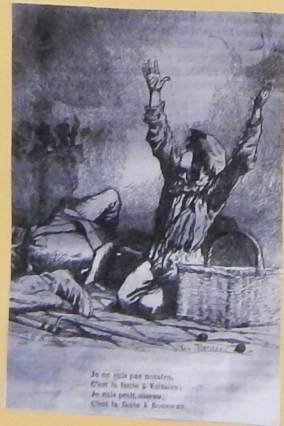
Michel Pagel  
Romancier  
(Intérieur Europe)  
"Comment on réécrit l'histoire"  
(30/07/2014)

### Darwinia (1998) (Robert Charles Wilson)

En 1912, l'Europe et tous ses habitants disparaissent brusquement pour laisser place à un nouveau continent, rapidement baptisé la Darwinia en raison de sa faune et de sa flore, étranges et sauvages. On y trouve par exemple des « serpents à fourrure » ou des « faucons-mites ». Ce continent dangereux, difficilement explorable, semble constamment changer d'aspect. Une expédition scientifique se met en place pour tenter d'en percer les mystères. Parmi eux se trouve le photographe américain Guilford Law, qui tient un journal à l'intention de sa femme et de sa fille restées à la Nouvelle Londres, une petite colonie sale et violente, qui lutte contre la nature envahissante. Au sein de l'expédition, les opinions divergent : l'irruption de la Darwinia est-elle un phénomène scientifique rationnel ou un miracle, preuve incontestable de l'existence de Dieu ? Comment expliquer autrement l'apparition en une nuit d'arbres déjà adultes, et surtout la présence de fossiles ?

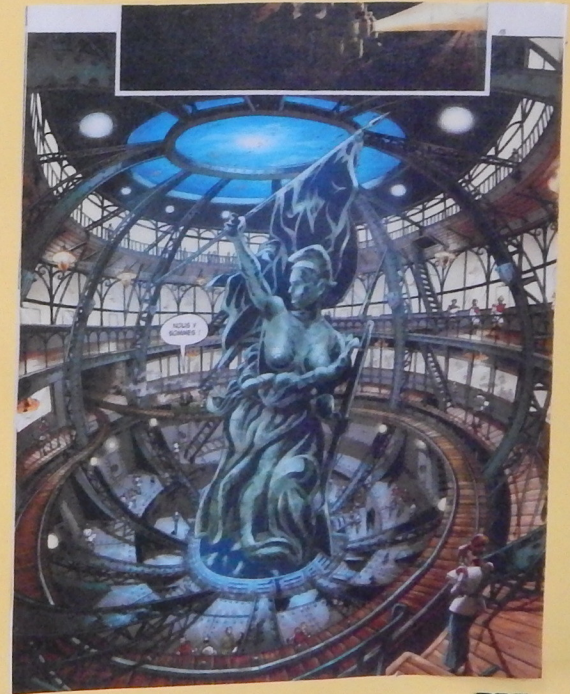


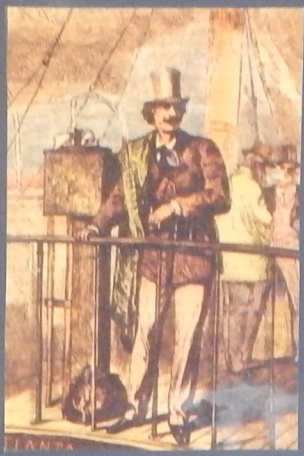
Gavroche est un des personnages du roman de Victor Hugo : *Les Misérables*. Rejeté par ses parents, les Thénardier, il a fait de la rue sa demeure. De fait, il est le modèle du gamin de Paris - un enfant à l'humeur joyeuse malgré la misère de sa condition sociale. Vivant au quotidien l'atmosphère de révolte de cette époque, il meurt sur les barricades lors de l'insurrection républicaine de juin 1832 en chantant la célèbre chanson inachevée. Dans la série *Hauteville House*, Gavroche est le héros de la BD, agent spécial de la république, engagé dans la résistance contre le Troisième Empire de Napoléon III. Que reste-t-il de l'archétype du gamin parisien ?



Hauteville House est une belle demeure, située sur l'île anglo-normande de Guernesey, bâtie sur les hauteurs de Saint-Pierre-Port, dominant la baie du Havet. Propriété de Victor Hugo, la maison abrita l'écrivain pendant son exil, de 1856 à 1870, en raison de son opposition sans concession au régime politique du Second Empire, et singulièrement à Napoléon III surnommé "Napoléon-le-petit". C'est dans cette maison qu'il écrit ses grandes œuvres comme *Les Misérables*.

Dans la série *Hauteville House*, tout semble ressembler dans la maison du Maître, du moins à l'extérieur. Car l'aménagement intérieur, œuvre de l'écrivain, a été transformé comme on le découvre au fur et à mesure que le héros descend dans les souterrains de la maison de Victor Hugo. Avez-vous repéré la présence du maître des lieux ?





Dans *De la Terre à la Lune*, Jules Verne raconte de quelle façon les ingénieurs du Gun Club dirigés par leur président Barbicane, au chômage à la fin de la meurtrière guerre de Sécession, s'investissent dans une belle idée de progrès : le lancement d'un boulet sur la Lune — et de quelle manière ce projet se transforme en vol spatial habité grâce à l'expertise de Michel Ardan. Les personnages ne découvrirent cependant la Lune qu'à distance car la capsule se contentera de tourner en orbite autour de l'astre avant de revenir sur Terre : c'est l'objet de *Autour de la Lune*. Ce premier tome de *Robur* marque sa filiation avec Jules Verne mais raconte en fait une toute autre histoire : *De la Lune à la Terre*.









MANIFESTE STEAMPUNK  
(Jake von Slatt)

"Si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites le vous-même."

"Est-il par conséquent si étonnant que certains d'entre nous aient décidé de faire un pas de côté ? De sortir du courant dicté par le capitalisme pour entrer dans un autre courant de notre propre création ? Dans un monde d'aventure et de romantisme où chacun cherche son propre futur suivant ses propres conditions, sans devoir attendre qu'il soit disponible sur le marché ? Dans un passé qui n'a jamais existé et dans un futur qui pourrait avoir lieu ?

Les steampunks veulent acheter un objet une fois, puis le transmettre à leurs enfants. Mieux : nous voulons le fabriquer nous-mêmes et nous en servir au quotidien pour le reste de notre vie. Chaque fois que nous l'utiliserons, cet objet nous rappellera que nous avons du talent et des capacités. Et cet objet, personne d'autre au monde ne le possèdera."

LE FESTIVAL JULES VERNE ET /TEAM ROCKET  
PRÉSENTENT

# STEAMPUNK CELEBRATION

LE RASSEMBLEMENT DE LA CIVILISATION STEAMPUNK.

PARIS · GRAND REX

11 OCTOBRE 2012

FESTIVAL JULES VERNE  
20<sup>E</sup> ANNIVERSAIRE

JULESVERNE.ORG  
FACEBOOK.COM/FESTIVALJULESVERNE

# SteamPunk Magazine

The illustration is a rich, golden-brown steampunk scene. At the top, the title 'SteamPunk Magazine' is written in a stylized, outlined font. Below it, a woman with curly hair and goggles is the central figure, wearing a white blouse and a dark vest. She is surrounded by large, blue and gold gears. To her left is a complex mechanical device with a funnel and pipes. To her right, a smaller figure in a dark coat is working on a machine. The background is filled with intricate mechanical details and a vertical decorative border on the left side. The overall aesthetic is one of industrial fantasy and intricate craftsmanship.

THE  
FIRST YEARS:  
ISSUES #1-7