

THE CRISIS OF FUTURE IMAGE

AUTHOR / AUTEUR : TIHAMER SALIJ

TIHAMER SALIJ is architectural designer, founder of SIA (Space Intelligence Agency) and researcher and lecturer at The Why Factory, Faculty of Architecture at Delft University of Technology.

TIHAMER SALIJ est concepteur en architecture, fondateur de SIA (Space Intelligence Agency), enseignant-chercheur à The Why Factory, de la faculté d'architecture de la Delft University of Technology.

IMAGERIE DU FUTUR EN CRISE

The domain of the future needs to be without boundaries. The film industry, especially the science fiction genre, has strongly influenced the human imagination and fantasy and is still dominating, cocooning and catapulting human beings into a distant future. We seem to be paralyzed, blinded by current mainstream science fiction imagery, unable to escape from his pretentious remote existence. How to escape? How to counter-act? Shouldn't architects and urbanists take responsibility and reclaim the future? Aren't they the ones that can contribute to a renaissance of the future image and develop visions of the not-yet-being to actually accommodate new urban futures?

There is a standard cultural mythology of a place called "future". It consists of towering skyscrapers, flying cars, extraterrestrial cities, aliens, highly intelligent humanized robots and advanced computers controlling the climate, built environment and human behaviour.

Spearheaded by its mainstream image production, the future is being claimed, captured and exploited by current core human industries and engagements, such as the film and entertainment industry, trend scouting and the stock market. The forces of these core industries, by means of natural, social, economic and political dynamics, scientific discovery and technological innovation, largely determine, shape and condition the future. With the film industry as the most powerful mediator of the future, the future of humankind and its spatial and societal matters have been undermined and saturated by mere technological innovations and modifications ever since science became popular and science fiction films attained mainstream appeal.

"The force that drives the image of the future is only in part rational and intellectual; a much larger part is emotional, aesthetic and spiritual. The appeal of the image lies in its picture of a radically different world in another time." (*The Image of the Future*, Fred Polak, 1973)

Consequently, the present reality has emerged as a technocratic, atomic-powered, computer-controlled, automated, antiseptic, space-travelling self-evident truth. Humankind seems to live in a world wherein anything goes and nothing is impossible. A world that is entirely being built out of technological clichés, a world

wherein the human fantasy has been reduced and downgraded to trivial and infantile technological modifications. It appears that science fiction movies became our vicarious memories for the not-yet-being; we remember what the characters said, and what they looked like, what happened to them, and what they were capable of doing and last but not least, what architecture they experienced and what tools they used. As a result, we incarnate through them.

Mainstream future image production thus has an unprecedented and irreversible impact upon public experience. The border between fictitious story-telling and reality diminishes. Human future being has simply been narrowed down to a mere persiflage of science fiction writing.

"Escape, per se, is neither good nor bad. All forms of art offer some kind of escape, and it may well be that escape is a necessary part of living. The real question is the quality of what one escapes into... Hollywood provides ready-made fantasies or day dreams, and the problem is whether these are productive or nonproductive, whether the audience is psychologically enriched or impoverished by them." (Hortense Powdermaker, *Hollywood, the Dream Factory*, 1950)

The omnipresence of Hollywood-made science fiction images makes us strongly believe in human life beyond earth, they convince us of being capable of controlling the climate and maybe even saving the world. Humankind seems to live between two worlds: its fantasy world empowered by strong implicit images and its constructed world confined by natural and simple mathematical laws, both often flavoured with crudity. Its imagery has led humankind through many futures and fantasies and it is indisputable that science fiction cinema has been an escape into the far future and a source of inspiration for the world of architecture. It seems to be easy to draw on a distant future. The story of the far future is clear, but the most difficult part of the story of how we arrived there has been left out. The near future seems to be a blind spot; a conundrum that has disappeared from our culture.

"Awareness of ideal values is the first step in the conscious creation of images of the future and therefore the creation of culture, for a value is by definition that which guides towards a 'valued' future... Any student of the rise and fall of cultures cannot fail to be impressed by the role in this historical succession by the image of the future. The rise and fall of images

of the future precedes or accompanies the rise and fall of cultures... In the end, the future may well be decided by the image which carries the greatest spiritual power." (Fred Polak, *The Image of the Future*, 1973)

Science fiction cinema in parallel with the architectural discipline has been plagued over the past few decades by the inability to dream new dreams and to draw new visions. Yet, human society and the architectural discipline seem to be very much bound to the scenarios drawn and the cityscapes of a distant future. Science fiction cinema leaves the near future completely blank and persuades us to believe in the far future. Someday and somehow, we will have massive floating cities and highways in the sky, healthy instant food, an average life expectancy of over 150 years and even cultivated spiritual and corporeal relationships with robots. We feel certain and quite confident about this despite the fact that we can't even solve current traffic jams, eliminate CO₂ emissions, provide every human being with basic education, adequate food, water and decent shelter. We are incapable of funding or taking any unified step towards large-scale 21st-century developments, not to mention that life on the moon will be achieved in the next few decades.

Let us be honest with ourselves: the near future is totally blank because there is almost no vision of a near future that seems to be desirable and plausible, nor feasible and challenging enough to be executed. The popularity and domination of the Hollywood-produced far future visions have entered their apocalyptic phase.

"If you want to know your past, look at your present conditions. If you want to know your future, look into your present actions." (Buddhist saying)

Architectural research and design need to invest in the near future to be able to contribute to a Renaissance of future image and thought in order to enlarge and provoke visions of the not-yet-being. The domain of future research needs to be without boundaries, its visions need proximity and vital necessity.

Due to human wanderlust and inevitable and inexorable curiosity in projecting oneself into the future, the significance of the future image has not become entirely impotent yet. The resources of future thinking are neither exhausted nor are its energies entirely consumed. The real challenge of the future lies in the here-and-now, in our current constructed reality and its next

immediate steps. Designers, urban planners and architects as well as politicians and commercial actors need to focus on new contexts of the here-and-now to be able to reshape the directions of the near future and evoke and radicalize immediate change.

In conclusion: Humanity faces a crisis of its future vision! The image of the future needs to be secured from its captive and exploitive forces. We need to reclaim our future!

Le domaine du futur doit être libéré de ses limites. L'industrie du film, surtout la science fiction, a énormément influencé l'imaginaire humain et continue à pousser, envelopper et projeter les êtres humains dans un avenir lointain. Nous semblons comme paralysés, aveuglés par les fantasmes établis par l'iconographie de la science fiction, incapables de nous échapper de cette existence prétentieuse et distante. Comment en sortir ? Comment réagir ? Les architectes et les urbanistes ne doivent-ils pas reprendre le futur en main ? Ne sont-ils pas justement ceux qui peuvent contribuer à la renaissance de l'image du futur et forger des visions de « ce qui est à venir » en adéquation avec le nouvel avenir urbain ?

Il y a un mythe culturel autour de la contrée appelée futur. On y voit des gratte-ciel, des voitures volantes, des villes extra-terrestres, des Martiens, des robots humanoïdes intelligents et des ordinateurs de pointe qui contrôlent le climat et façonnent l'environnement et les comportements humains.

Avec à sa tête la prolifération généralisée d'images, le futur est récupéré, harponné et exploité par les industries et activités humaines présentes, telles que l'industrie du film et du divertissement, la recherche de nouvelles tendances et la Bourse. Les forces de ces industries, grâce à des dynamiques naturelles, sociales, économiques et politiques, grâce aux découvertes scientifiques et aux innovations technologiques, déterminent, modèlent et conditionnent le futur. Avec l'industrie du film comme médiateur du futur le plus puissant, l'avenir de l'humanité ainsi que ses questions d'espace et de société ont été en permanence minés et saturés par les innovations et les modifications technologiques seules depuis que la science est devenue populaire et que les films de science-fiction ont atteint un succès planétaire.

« La force qui dirige l'image de l'avenir est seulement en partie rationnelle et intellectuelle; une bien plus grande part est émotionnelle, esthétique et spirituelle. Cet attrait pour l'image réside dans sa figuration d'un monde radicalement différent pour une autre époque. » (The Image of the Future, Fred Polak, 1973)

En conséquence, la réalité actuelle nous apparaît comme une vérité technocratique, dotée de la force atomique, contrôlée par des ordinateurs, automatisée, antiseptique, voyageant à travers l'espace et qui va de

soi. L'être humain semble vivre dans un monde où tout peut arriver et rien ne paraît impossible. Un monde entièrement construit sur des clichés technologiques, un monde dans lequel la faculté d'imagination est réduite et remise à des modifications technologiques triviales et infantiles. Il est clair que les films de science-fiction tiennent désormais lieu de mémoires de substitution pour ce qui n'est pas encore; on se souvient de ce que disent les personnages, de ce à quoi ils ressemblent, de ce qui leur arrive et de ce qu'ils sont capables de faire, et, pour clore une liste non exhaustive, de quel genre d'architecture ils font l'expérience et quels outils ils utilisent. Il en résulte que l'on s'incarne à travers eux.

La production généralisée d'images du futur a donc un impact sans précédent et irréversible sur notre propre expérience. La frontière entre les récits fictionnels et la réalité diminue. L'homme futur a clairement été réduit à la simple raillerie des textes de science-fiction.

« L'évasion en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Toutes les formes d'art proposent de l'évasion, qui, sans nul doute, constitue une part nécessaire de l'existence. La vraie question s'applique au caractère même du monde dans lequel on s'évade... Hollywood nous fournit des fantasmes et des rêves préfabriqués, et le problème est de savoir s'ils sont productifs ou non, s'ils enrichissent le spectateur psychologiquement ou non. » (Hollywood, the Dream Factory, Hortense Powdermaker, 1950)

L'omniprésence des images de science-fiction hollywoodienne nous fait croire avec conviction en la possibilité d'une vie humaine au-delà de la planète, elles nous convainquent de notre capacité à pouvoir contrôler le climat et peut-être même à sauver le monde. L'Homme semble vivre entre deux univers: son monde imaginaire nourri d'images implicites fortes et son monde concret, restreint par des lois naturelles et mathématiques simples, tous deux souvent dépourvus de nuances. Son imagerie a conduit l'humanité à travers de multiples futurs et mondes imaginaires et il est incontestable que le cinéma de science-fiction a constitué une échappée vers l'avenir lointain et une source d'inspiration pour le monde de l'architecture. Il semble aisé de s'inspirer d'un futur lointain. Son histoire apparaît distincte, mais on a occulté la partie la plus difficile du comment nous en sommes arrivés là. Le futur proche est sans visibilité, comme un énigme qui a disparu de notre culture.

« Être conscient de nos valeurs idéales constitue le premier pas vers la création consciente d'images de l'avenir et par là de la création d'une culture, car une valeur est par définition ce qui mène à un futur valorisé... Quiconque étudie l'évolution des cultures ne peut qu'être impressionné par le rôle des images de l'avenir au sein de l'évolution historique. La grandeur et la décadence des images du futur précèdent ou accompagnent les grandeurs et décadences de nos cultures... À l'arrivée, l'avenir pourrait bien être défini par l'image qui aura le plus grand pouvoir spirituel. » (The Image of the Future, Fred Polak, 1973)

Le cinéma de science-fiction, en parallèle avec l'architecture, a été contaminé depuis quelque dizaines d'années par une incapacité à rêver de nouveaux rêves et à créer de nouvelles visions. Nos sociétés humaines ainsi que l'architecture semblent être enchaînées aux scénarios déjà écrits et aux paysages urbains d'un futur lointain. Le cinéma de science-fiction efface le futur proche et nous convainc de croire en un futur éloigné. Un de ces jours, d'une façon ou d'une autre, nous aurons droit aux gigantesques villes flottantes et aux autoroutes suspendues dans le ciel, à des mets sains et instantanés, à une durée de vie moyenne de 150 ans et même à des relations spirituelles et corporelles durables avec des robots. Nous avons la certitude et sommes plutôt confiants dans cet avenir en dépit du fait que nous ne pouvons même pas venir à bout de nos embouteillages, éliminer nos émissions de gaz carbonique, fournir une éducation élémentaire, une nourriture correcte, de l'eau et un lieu de vie décent à chaque être humain. Nous sommes incapables de financer ou de soutenir des développements à grande échelle pour le XXIe siècle, sans parler du fait que l'on pourra vivre sur la lune dans les prochaines décennies.

Soyons honnêtes envers nous-mêmes: notre futur proche est un vide car il n'y a quasiment pas de conception d'un futur proche qui soit désirable et crédible, ni même envisageable et assez stimulante pour être créée. Le succès et la domination des représentations du futur lointain produites par Hollywood sont entrées dans la phase apocalyptique.

« Si tu veux connaître ton passé, apprends de ta situation d'aujourd'hui. Si tu veux connaître ton futur, apprends de tes actions d'aujourd'hui. » (proverbe bouddhiste)

La recherche et la création en architecture doivent s'investir dans le futur proche afin de contribuer à la Renaissance de l'image et de la pensée de l'avenir dans l'espoir d'élargir et de provoquer des visions de ce qui n'est pas encore. Le domaine du futur se doit d'être sans frontières et ses visions ont besoin de proximité et de force vitale. En raison de la soif d'aventure des hommes et de leur envie inéluctable et inexorable de se projeter dans l'avenir, l'importance de l'image du futur n'est pas encore affaiblie. Les ressources des réflexions sur le futur n'ont pas tari, de même que ses énergies ne sont pas toutes consommées. Le véritable défi pour l'avenir est ici et maintenant, au cœur de notre réalité concrète actuelle et de son évolution immédiate. Les designers, les urbanistes et les architectes autant que les politiciens et les acteurs commerciaux doivent se concentrer sur les nouveaux environnements de l'ici et du maintenant afin de ré-envisager les perspectives du futur proche, et d'évoquer et de radicaliser les changements immédiats.

En conclusion: l'humanité fait face à une crise de sa vision du futur! L'image de l'avenir doit être protégée des forces qui l'emprisonnent et l'exploitent. Nous devons reconquérir notre futur!

Caption from *Avatar*, James Cameron, 2009.
Image tirée du film *Avatar* de James Cameron, 2009.