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

2021, №1, Том 5 / 2021, No 1, Vol 5 https://liberal-journal.ru/issue-1-2021.html

URL статьи: https://liberal-journal.ru/PDF/02KLLD121.pdf

Ссылка для цитирования этой статьи:
Айбулгина К.В., Сичкарь Т.В. Комиксы как симбиоз литературного и изобразительного искусства // Либерально-демократические ценности, 2021 №1, https://liberal-journal.ru/PDF/02KLLD121.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:
Aibulgina K.V., Sichkar T.V. (2021). Comics as a symbiosis of literary and visual arts. *Journal of liberal democratic values,* [online] 1(5). Available at: https://liberal-journal.ru/PDF/02KLLD121.pdf (in Russian)

УДК 7.097

Айбулгина К.В.
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия
Студент 1 курса, направление подготовки «Дизайн»
E-mail: magintoreaper@gmail.com

Сичкарь Т.В.
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия
Декан факультета «Дизайна и цивилизационных коммуникаций»
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: ditava1@mail.ru

Комиксы как симбиоз литературного и изобразительного искусства

Аннотация. В статье рассмотрена ретроспектива формирования комиксов, с точки зрения симбиоза литературного и изобразительного искусства. Установлено, что долгое время комиксы не воспринимались людьми как что-то серьёзное и считались сугубо юмористической вещью, созданной для легкого времяпрепровождения и интересной только детям. Однако комиксы не ограничены жанрами или стилями, и выпускаются для всех возрастных групп, так как могут рассказать как приключенческую, юмористическую, так тяжелую и мрачную историю. Установлено, что комиксы прошли путь от религиозных рисунков в гробницах египетских фараонов, до печатных историй в журналах, заканчивая своим электронным форматом в настоящее время.

Ключевые слова: комикс; юмористические произведения; изобразительное искусство; литературное направление; веб-комиксы

Комикс – уникальный вид искусства, сочетающий в себе не только изобразительное, но и литературное направления. Долгое время комиксы не воспринимались людьми как что-то серьёзное и считались сугубо юмористической вещью, созданной для легкого времяпрепровождения и интересной только детям. На самом деле комиксы не ограничены жанрами или стилями, и выпускаются для всех возрастных групп, они могут рассказать как приключенческую, юмористическую историю, как в классических супергеройских комиксах, так тяжелую и мрачную, как например, в «Маусе» автора Арта Шпигельмана, рассказывающем о жизни его отца, польского еврея, пережившего холокост [10].

Времена меняются, растет количество людей, коллекционирующих и интересующихся комиксами. Постепенно они теряют свою репутацию как исключительно легкое

развлекательное чтиво, приобретая репутацию историй, не ограниченных каким-либо жанром, стилем или возрастной группой, все больше людей признают комикс искусством.

С каждым годом популярность комиксов растет во всем мире, эта популярность не обошла стороной и Россию. Если несколько лет назад в книжном магазине с трудом можно было найти выпуски классического «человека-паука», то теперь под комиксы отводят отдельные полки, а иногда и целые отделы [3]. Есть в России также и специализированные магазины комиксов, появившиеся совсем недавно и существующие в небольшом количестве (рис. 1).

Рисунок 1. *Магазин комиксов Чук и Гик, Россия, Москва, Большой Палашёвский переулок [5]*

Хотя основную часть ассортимента магазинов и составляют зарубежные комиксы, российские авторы не сидят на месте. В 2011 году открылся издательский дом «Bubble», где изначально публиковались сатирические юмористические произведения, но позже авторы ушли в сторону супергеройской тематики. В 2012 году из-под их крыла выходят такие комиксы как «Бесобой», «Майор Гром», «Инок» и «Красная фурия». Самым популярным произведением издательства становится «Майор гром», в 2017 году получивший экранизацию в виде короткометражки, а в 2021 году вышла полноценная экранизация в виде фильма (рис. 2).

Обычно комикс состоит из последовательных раздельных кадров, размещенных на одной странице и связанных между собой сюжетно. Текст и изображение вписывают в единую композицию. Текстовое повествование, как правило, ведется через мысли или диалоги персонажей, заносящиеся в специальные рамки, каждая рамка имеет особую форму и помогает в понимании контекста. Стилистически комиксы могут быть совсем не похожи друг на друга. В комиксах часто персонажи имеют упрощенные лица далекие от реализма, чем проще лицо, тем легче читателю отождествлять себя с героем и ощущать с ним связь.

Рисунок 2. *Обложка седьмого выпуска комикса «Майор Гром», Майор [2]*

Но простота и условность во внешности персонажа не обозначают простоту окружающего его мира, например, так называемый «рафинировано-контурный» стиль в произведении «Тинтин» авторства Эрже, где главный герой нарисован упрощенно, но уделено большое внимание прорисовке реалистичных и детальных фонов, это позволяет читателю погрузиться в новый для себя мир, не теряя связи с персонажем (рис. 3).

Успешнее всего этим приемом пользуется Япония, в которой манга (японский комикс) эволюционировала гораздо дальше европейских и американских собратьев. В манге присутствуют не только реалистичные фоны, но также используется тщательная детализация предметов и персонажей в определенные моменты для акцента внимания.

Зачатки того, что мы можем сейчас назвать комиксом, появились ещё во времена древнего Египта. Картины, которые изображали последовательность событий и читались зигзагом снизу вверх.

Более привычную для нас форму комикс приобретает с развитием печатной промышленности в XIX веке. В то время был разработан новый жанр историй в картинках, обычно носивших юмористический характер, отсюда и название «comics» от английского comic – смешной. Однако конкретной датой рождения комиксов принято считать 1830 год, когда швейцарец Родольф Тёрпфер выпускает серию альбомов о приключениях господина Жабо и господина Крепена, именно там впервые вместе с рисунком присутствовал текст и использовались рамки кадров [6].

Рисунок 3. *Панель из серии комиксов «Приключения Тинтина» [7]*

Рисунок 4. *Обложка комикса Action comics №1 [9]*

Большую роль в популяризации искусства комикса сыграли США, где интерес в газетных карикатурах и незамысловатых изображениях на открытках перерос нечто большее, рождая новую волну комиксов, потерявших свою изначальную комичность, уступая место более серьезным жанрам и глубоким сюжетам, для комиксов наступает «золотой век». Именно в этот период с 1930 по 1950 год появляются всемирно известные классические супергеройские комиксы. Рождаются такие персонажи как Супермен, первое появление которого в 1938 году считается началом золотого века, Бэтмен, Капитан Америка, Чудо-Женщина и множество других, всего во время золотого века было создано около 400 новых героев (рис. 4) [1].

С развитием информационно-коммуникационных технологий упрощается распространение комиксов. Если раньше, чтобы почитать комикс, нужно было обязательно иметь печатное издание на руках, и каждый новый выпуск покупался отдельно по мере выхода, то сейчас достаточно иметь один телефон или компьютер для чтения сразу нескольких комиксов. В цифровую эпоху создаются специальные интернет-площадки для комиксистов, где каждый желающий может выкладывать свои работы и даже зарабатывать на них. Комиксы, которые публикуются только в интернете, называются веб-комиксами. Сейчас самым популярным сайтом для публикации веб-комиксов является Webtoon, созданный в 2004 году корейской компанией Naver Corporation (рис. 5).

Рисунок 5. *Обложка манхвы «Tower of god» публикуемой с 2010 года на платформе Webtoon [4]*

Благодаря публикации в интернете авторы могут использовать не только статичный рисунок с текстом, но и звуковое сопровождение комикса, некоторые даже используют анимацию в своих работах (рис. 6).

Подводя итог, можно сказать, что комикс прошел долгий и интересный путь формирования в невероятно популярный жанр искусства. Он очень изменился за годы своего существования, изменилось и его восприятие.

Рисунок 6. *Страница из веб-комикса «Homestuck» авторства Эндрю Хасси, публиковавшегося на специально созданном сайте и использующего анимацию и звуковое сопровождение [8]*

Пройдя путь от религиозных рисунков в гробницах египетских фараонов, до печатных историй в журналах, заканчивая своим электронным форматом в настоящее время. Комиксы стало проще создавать и публиковать, все больше людей находят в них свое призвание.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грибовская В.О., Тухватуллин Р.Р. Американская мечта и супергерой в комикс-культуре золотого века // Манускрипт. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskaya-mechta-i-supergeroy-v-komiks-kulture-zolotogo-veka.
2. Гром 7 https://bubbleverse.fandom.com/ru/.
3. Махашвили Г.Д. Иллюстрированная книга и комикс // Вестник МГУП. 2012. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/illyustrirovannaya-kniga-i-komiks.
4. Обзор нового аниме «Башня Бога», выходящего этой весной https://kinda.media/etoi-vesnoi-vyidet-adaptaciya-populyarnoi-v-koree-manhvy.
5. Официальный сайт магазина Чук и Гик. https://www.chookandgeek.ru/page/about.
6. Скаф М.К. Комикс и книжка-картинка: границы визуально-литературных жанров https://cyberleninka.ru/article/n/komiks-i-knizhka-kartinka-granitsy-vizualno-literaturnyh-zhanrov.
7. Шикарный мультсериал Приключения Тинтина по комиксам https://zen.yandex.ru/media/podborkiserialov/shikarnyi-multserial-prikliucheniia-tintina-po-komiksam-5e9a570427ef06533456a06f.
8. Эндрю Хасси https://mspaintadventures.fandom.com/ru/.
9. GEEK CITI http://geekcity.ru/ekzemplyar-action-comics-1-vystavlen-na-ebay/.
10. Janet Reilly. Maus: A Survivor's Tale (англ.). Ihr.org. http://www.ihr.org/jhr/v07/v07p478_Reilly.html.

Aibulgina K.V.
Institute of world civilizations, Moscow, Russia
E-mail: magintoreaper@gmail.com

Sichkar T.V.
Institute of world civilizations, Moscow, Russia
E-mail: ditava1@mail.ru

Comics as a symbiosis of literary and visual arts

Abstract. The article deals with a retrospective of the formation of comics, from the point of view of the symbiosis of literary and visual arts. It has been established that for a long time comics were not perceived by people as something serious and were considered a purely humorous thing, created for an easy pastime and interesting only for children. However, comics are not limited to genres or styles, and are released for all age groups, as they can tell both an adventure, humorous, and a heavy and dark story. It has been established that comics have gone from religious drawings in the tombs of Egyptian pharaohs to printed stories in magazines, ending in their electronic format today.

Keywords: comics; humorous works; visual arts; literary direction; web comics

REFERENCES

1. Gribovskaya V.O., Tukhvatullin R.R. Amerikanskaya mechta i supergeroy v komiks-kulʹture zolotogo veka // Manuskript. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskaya-mechta-i-supergeroy-v-komiks-kulture-zolotogo-veka.
2. Grom 7 https://bubbleverse.fandom.com/ru/.
3. Makhashvili G.D. Illyustrirovannaya kniga i komiks // Vestnik MGUP. 2012. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/illyustrirovannaya-kniga-i-komiks.
4. Obzor novogo anime «Bashnya Boga», vykhodyashchego ehtoy vesnoy https://kinda.media/etoi-vesnoi-vyidet-adaptaciya-populyarnoi-v-koree-manhvy.
5. Ofitsialʹnyy sayt magazina Chuk i Gik. https://www.chookandgeek.ru/page/about.
6. Skaf M.K. Komiks i knizhka-kartinka: granitsy vizualʹno-literaturnykh zhanrov https://cyberleninka.ru/article/n/komiks-i-knizhka-kartinka-granitsy-vizualno-literaturnyh-zhanrov.
7. Shikarnyy mulʹtserial Priklyucheniya Tintina po komiksam https://zen.yandex.ru/media/podborkiserialov/shikarnyi-multserial-prikliucheniia-tintina-po-komiksam-5e9a570427ef06533456a06f.
8. Ehndryu Khassi https://mspaintadventures.fandom.com/ru/.
9. GEEK CITI http://geekcity.ru/ekzemplyar-action-comics-1-vystavlen-na-ebay/.
10. Janet Reilly. Maus: A Survivor's Tale (angl.). Ihr.org. http://www.ihr.org/jhr/v07/v07p478_Reilly.html.