

УДК 82-93-028.22

Р.В. Воронина

Харьковский национальный медицинский университет

Научная библиотека

КОМИКС КАК ОСОБЫЙ ЖАНР ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рассмотрена сущность понятия «комикс» и его разновидности. Выделены основные этапы развития комикса как жанра искусства и литературы. Проанализированы современные издания комиксов украинского книжного рынка. Представлено связь комикса с педагогикой, лингвистикой и кинематографом, и как результат комикс определен как жанр литературы для детей.

Розглянуто сутність поняття «комікс» і його різновиди. Виділено основні етапи розвитку коміксу як жанру мистецтва і літератури. Проаналізовано сучасні видання коміксів українського книжкового ринку. Представлено зв'язок коміксу з педагогікою, лінгвістикою і кінематографом, і як результат комікс визначено як жанр літератури для дітей.

The essence of «comics» of the concept and its variants. The basic stages of development of comics as a genre of art and literature. It analyzes the current edition of the comic book Ukrainian book market. bond comics with pedagogy, linguistics and the cinema, and as a result defined comics as a genre of literature for children.

Ключевые слова: комикс, графический роман, история комикса, украинский комикс, литература для детей.

Ключові слова: комікс, графічний роман, історія коміксу, український комікс, література для дітей.

Keywords: comic book, graphic novel, comic book history, Ukrainian comics, books for children.

Анализируя современные тенденции в книгоиздании, можно проследить определенную и давно известную закономерность: привлечение своего читателя с помощью неординарного подхода к составлению будущего книжного шедевра – объединение нестандартных для того или иного вида

издания жанров, использование интересных иллюстраций, создание грамотно сформулированного текстового наполнения. Одной из самых востребованных и сложных в составлении на протяжении многих лет остается литература для детей. Она имеет различные функции – обучение, досуг, развлечение, саморазвитие, изучение языков, развитие определенных навыков и т.д. Такое многообразие накладывает некие негласные «обязательства» на книгоиздателя – создание качественного и, что не маловажно, интересного печатного продукта для детей, соответствующего их возрастной категории, иметь грамотное полиграфическое оформление, а также удовлетворять возникшие в данный момент познавательные потребности.

Изменения в формате книги последних лет демонстрируют период перехода полиграфического издания в мультимедийное пространство, а также создание альтернативных вариантов существования печатного слова. Также это влияет на изменение парадигмы читательского назначения того или иного жанра литературы, создавая инвариантность использования печатного продукта в различных социально-общественных сферах, объединяя, к примеру, развлекательную сторону литературы с обучением. Гармоничное сочетание графики в любом проявлении и словесного сопровождения дает возможность развивать творческое и логическое мышление, более полно усваивать представленный материал. Вышеуказанные особенности книжного издания (или же веб-версии) можно отнести к характеристике комикса или же так называемого графического романа.

Комикс (от англ. *comic* – смешной) – последовательный ряд рисунков в сопровождении коротких текстов (филактеров), обрамленных в форму облака и передающих мысль или же речь персонажа, что в совокупности являет собой связную историю. По сути, комикс является литературно-художественным произведением, состоящим из ряда рисунков и вербальных конструкций. В

своей статье Д.В. Ольшанский подтверждает, что «...комикс характеризуют как последовательность родственных общим сюжетом рисунков, имеющих текстовое сопровождение. Комикс определяют также как развлекательных жанр, который построен на основе соответствующей цепочки рисунков. По своей форме и характеру воздействия на восприятие комикс похож на иллюстрации ... чаще всего он синтез текстовой и художественной графики, и именно этот фактор ... дает основания говорить о комикс как отдельный специальный жанр, построенный на смежные искусства и литературы» [11, ст. 37].

В различных странах комикс приобрел свою специфику, а также название, основываясь на культурном наследии региона: Япония – манга, Италия – фаметти (рисованные истории), Франция – рисованные ленты или же BD (bande dessinée) (слайд 3). Также на видовую принадлежность комикса влияют его объемы: масштабные рисованные истории – графические романы или же графические новеллы, а короткие истории имеют название стрипы. Существуют комиксы без словесного сопровождения, так называемые «немые комиксы», в которых повествование ведется только с помощью рисунка. Несмотря на такое разнообразие комикса, его составляющие в форме книжного издания остаются неизменными:

- обложка с названием, авторами, рисунком основного персонажа и т.д., состоит из двух листов – лицевая и тыльная;
- фронтиспис-рисунок: ознакомление с комиксом;
- титульный лист: краткое вступление, информация об авторах и художниках;
- основная часть: стандартно от 20 до 40 страниц; но в зависимости от вида (например, графическая новелла) может быть большее или же неограниченное количество страниц;

- Pin-Up Page – дополнения к комиксу, зачастую альтернативные варианты обложек (слайд 4). [5]

Анализ публикаций по данной тематике показал, что комикс рассматривается как историческое, социальное и культурное явление или же феномен (М.В. Захарова, О.С. Колесник, Т. Лях, С.А. Пушкин), форма изучения иностранного языка (Н.В. Космацкая, Д.В. Ольшанский), основа множества кинолент последних десятилетий (Н. Цыркун). Следует отметить, что вопрос исследования комикса как жанра литературы недостаточно рассмотрен, несмотря на возросшую за последнее время популярность среди читателей всех возрастов, и в особенности у молодого поколения. Это стало толчком для внедрения комикса в практическую деятельность в социально значимые сферы общества, несмотря на первоочередную, а именно развлекательную функцию этого жанра литературы.

Как и любое культурное явление, комикс имеет свою историю, а также обширный период становление в мировой культуре графического и впоследствии книжного искусства. Так, прародителями комикса исследователи считают наскальную живопись, фрески и лубочные картинки. Изучая историческое развитие комикса, Н.В. Космацкая акцентирует внимание на первых формах этого жанра и утверждает, что «...настенные формы изображения в пещере Ласко во Франции является архаичными формами комикса, поскольку они рассказывают истории с помощью рисунка. Античные фрески и барельефы в Египте, Греции или Риме близкие по сути к комиксу, они используют последовательность рисунков как средство рассказать историю ... Народные рисунки с напечатанным внизу текстом, так называемая лубочная литература, является другим источником комикса. Темы таких рассказов в основном обучающие, религиозные, исторические или сказочные» [6, ст. 141].

Впервые комикс был напечатан в прессе англичанином Уильямом Хогартом. Именно этот живописец и основатель социально-критического направления в европейском искусстве сумел создать драматический рассказ с помощью рисунка (XVIII ст.). Кроме того, У. Хогарт ввел понятие серийности в комикс. Первый образец настоящей графической прозы принадлежит авторству Томаса Роулэндсона – серия комиксов о приключениях доктора Синтаксиса (1812-1821гг.). Однако, первым автором в форме современного комикса считают Родольфа Топфера (жневский педагог, график и новеллист), создавший историю в эстампах для своих учеников для лучшего усвоения учебного материала в форме альбома рисунков о приключениях господина Жабо и господина Крепена (1830-1846гг.).

Следующим этапом становления комикса неразрывно связано с издательским делом США конца XIX-XX начала ст.: редактор известного американского журнала «The San Francisco Examiner» Уильям Рендолф Херст включает в полосу очередного выпуска 1892 года историю в рисунках под названием «Медвежата и тигр», которая в последствии стала первым американским комиксом. В дальнейшем У. Херст сотрудничает со многими талантливыми художниками, сделав комикс своим главным козырем для привлечения читательской аудитории: на страницах ежедневных и воскресных газет стали появляться рисованные истории о маленьком мальчике в желтом костюме (автор – Ричард Ауткольт), которые составили серию под названием «Аллея Хогана». Видя популярность комикса, У. Херст за короткое время меняет технологию печати и увеличивает количество уже цветных страниц с напечатанными на них комиксами с 4 до 8, а затем даже до 16.

Последующие этапы развития комикса как самостоятельного жанра можно вкратце охарактеризовать так:

- Золотой век (1930-1950 гг.): первые шаги в развитии графических новел, основание компании DC Comics, переход от юмористических рассказов к супергероическому эпосу и повествованию о новых мирах – создание таких персонажей как Супермен, Бэтмен, Капитан Америка как средство поддержания духа в период военных конфликтов;

- Серебряный век (1950-1970 гг.): появления новой версии персонажа Флэша, активная работа компании Marvel – Стэн Ли, Стив Дитко и Джек Кирби создают известных на все времена героев комиксов – Фантастическая четверка, Люди Икс, Халк, Тор, Железный человек и Человек-паук;

- Бронзовый век (1970-1985 гг.): сюжеты комиксов становятся более реалистичными и для взрослой аудитории читателей, затрагивая актуальные социальные проблемы, такие как вредные привычки и охрану природы, смерть Гвен Стэйси (возлюбленной Человека-паука) – основное событие этого периода;

- Современный век (середина 1980-х гг. – наст. время): насыщенность реалистических мрачных сюжетов, появления большего количества антигероев, повышенная популярность азиатских жанров комикса – японская манга, китайская маньхуа и корейская манхва в связи с многочисленными экранизациями манг в виде аниме (жанр японской мультипликации), появления веб-комикса в форме самиздата и опубликования в сети Интернет, основание кинематографической Вселенной Marvel – экранизация известных серий комиксов.

Н. Цыркун отмечает, что в XX веке комикс, соседствующий на издательском рынке с художественной литературой, структурно уподобившись ей, разросся в огромное древо жанровых осветлений, где соседствуют фантастика, мистика, любовный роман, приключения супергероев и т.д. [14, ст. 131].

Широкого распространения на просторах СССР комиксу получить не удалось – идеология того времени рассматривала данный продукт буржуазным, но нашла свое виденье и применения на практике. Поэт В. Маяковский использовал жанр комикса в создании серии агитационных плакатов «Окна сатиры РОСТА» (Российское телеграфное агентство), художник Н. Радлов подготовил детскую книгу-альбом «Рассказы в картинах» (1937 г.). Также небольшие рисованные истории печатались на страницах таких детских изданий как «Веселые картинки», «Мурзилка», «Барвінок» практически в каждом номере, а в журнале «Наука и жизнь» периодически включали в номер комиксы, созданные за рубежом. Все же, подобные случаи можно отнести скорее к исключениям, а не стабильной популяризации комикса в советском периодическом издании. Использование подобного элемента можно назвать способом воспитания и обучения в непринужденной форме с помощью визуального ряда, который легче воспринимается детьми в раннем возрасте.

Современный украинский книжный рынок, несомненно, отличается обширным разнообразием форм и содержанием своего продукта, создавая новое и совершенствуя старое. Популярность комикса растет все больше и больше с каждым годом, это неоспоримый факт. На этой волне организуются фестивали и встречи для любителей комиксов, так называемые Комик-Конны. Они стали местом паломничества любителей фэнтези, ужасиков и всех разновидностей массовой культуры с элементами чего-то нереального. Посетители любят наряжаться в костюмы любимых персонажей, на таких фестивалях можно увидеть, как супергерои расхаживают под ручку со сказочными принцессами, рыцари ухаживают за героинями японских мультфильмов, а черепашки-ниндзя мило беседуют с вампирами и прочей «нечистью». Этот «сумасшедший дом» с удовольствием посещают писатели, издатели, разработчики игр, актеры и режиссеры. Они здесь общаются с

фанами, устраивают автограф-сессии [9]. Такие мероприятия дают возможность пообщаться с единомышленниками, посмотреть новинки, задать интересующие вопросы любившимся авторам об их дальнейших творческих планах.

Первый украинский фестиваль поклонников комикса состоялся в июне 2014 года (г. Одесса). Именно на этом Комик-Коне на суд украинского читателя была представлена совместная работа Максима Прасолова, Олега Колова и Алексея Чебыкина – полноцветный трехтомный рисованный графический роман-блокбастер «Даогопак» (слайд 5). Это синтез украинской истории о Запорожской Сечи и мифологии Закарпатья вместе со стилем западных комиксов и японской манги.

Примечательным является тот факт, что это первый украинский комикс с национальным колоритом, изданный украинским издательством – для выхода данной серии М. Прасолов специально организовал издательство «Nebesky» («Небесный ключ»), т.к. ни одно украинское издательство не верило в успех этого проекта. Следуя канонам в оформлении комикса, первая страница – это правила чтения комикса и объяснение назначения специальных элементов (филактеров) для грамотного и логического чтения издания (слайды 6, 9-11). Также в качестве вводной части был включен бестиарий – характеристика основных действующих лиц комикса (слайды 7, 8). Издание выполнено на мелованной бумаге, объем каждого тома – 64 страницы, формат – 32x32 см. Каждый том насыщен яркими качественными иллюстрациями, которые раскрывают невероятный мир мифов и легенд украинских земель (слайды 12, 13). Авторы поставили перед собой непростую задачу – продемонстрировать миру легендарные мифы украинской истории [1]. Создатели комикса первоначально назвали читательскую аудиторию своего творения – это дети и подростки от 9 до 12 лет, но все же история о казаках-шпионах настолько

понравилась украинскому читателю, что им стало зачитываться (или засматриваться) старшее поколение, то есть ее читательская аудитория изменилась – для всей семьи. Серия в целом содержит тайну-ребус, который можно разгадать только после внимательного прочтения 3-х частей комикса. Книга получила специальную награду фестиваля «Книжный арсенал» как Лучшая иллюстрированная детская книга.

Сюжет серии повествует о трех казаках – Олесе Сквороде, Тарасе Пересичевле и Мозговом, получивших от атамана задание: отправиться в разведывательную миссию в Турцию под видом странствующих артистов и освободить пленных казаков из недр нового султанского дворца в Анталии. На пути им встречаются множество интересных личностей, влияющих на ход операции: к примеру, японская девочка Ари-Сан (наемница и телохранитель сына султана), изменившая судьбу казака Олеся. Интерес к сюжету комикса основан на том, что Запорожская Сечь выступает как центр боевых искусств и магии на манер китайского Шаолиня, а также важная характеристика главного героя Олеся – он учится на кафедре контрразведки и шпионажа, готовится стать казаком-характерником, как и его наставник Мозговой; комикс наполнен искрометными и веселыми диалогами, что придает повествованию юмористических ноток. [1; 9].

На данный момент в Украине существует только один журнал комиксов, так называемый «К 9». Как дополнения к основному материалу выпуска или же отдельная рубрика, украинский комикс можно увидеть в таких детских периодических изданиях, как «Зернятко», «Весела перерва», «Професор Крейд», читательская аудитория – дети от 6 до 12 лет.

Насущным вопросом для поклонников комикса всегда остается поиск новых выпусков любимейшей серии об определенном персонаже. Не секрет, что в Украине комикс не достиг такой популярности и распространения, как в

странах Европы или же США, но все же украинские книготорговцы стараются удовлетворить читательский спрос небольшого процента своих потребителей. В первую очередь пунктом приобретения комиксов выступали Интернет-магазины в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, один из них в дальнейшем трансформировался в книжный магазин – «On the bus» (г. Одесса, 2014 г.). В Украине есть также интернет-магазины «Лавка Гоблина» в Запорожье и «Cosmic Shop» в Днепропетровске [9]. Крупные книжные магазины столицы стараются включить в свой ассортимент комиксы и сувенирную продукцию, связанную с этим жанром. Причина организации именно Интернет-магазинов для распространения комикса объективная: продукцию приходится заказывать за рубежом и она дорогостоящая, поэтому открывать полноценные книжные магазины, специализирующиеся на продаже комикса на данный момент в Украине экономически не выгодно. Последние тенденции показали, что это вопрос времени, т.к. уже сейчас увеличился процент выпуска переводных комиксов (с английского на русский), а также появляется свой собственный национальный продукт. Популяризации комикса в Украине способствует проведение таких мероприятий, как Fan Expo Odessa и Kyiv Comic Con (Одесса и Киев, 2015 г.).

Несмотря на однообразие в оформлении и составе основных элементов издания, но многоаспектные тематические различия комиксов, одно остается неизменным – синтез повествования и графики. Это дало надежное подспорье и вариативность использования этого жанра литературы в различных сферах, в первую очередь, таких как педагогика, филология, а также социально-педагогическая деятельность.

Детское восприятие и понимание действительности отличается от взрослого, поэтому педагоги стараются подать учебный материал как можно понятнее с учетом особенностей детской психики, включая недостаток навыков

фиксировать внимание. Визуализация и образность комиксов дает возможность сконцентрировать внимание, донести нужный материал как можно лаконичнее и структурно. В особенности, данный подход продуктивно реализуется в преподавании иностранных языков. В своей работе Д.В. Ольшанский выдвигает предположение, что «...комикс как средство обучения при определенных условиях можно использовать на уроках иностранного языка в начальной школе. Основным аргументом в пользу этого тезиса является соответствие интересам и психическим особенностям детей младшего школьного возраста. Его использование может стать эффективным средством формирования у учащихся механизмов иноязычной речи при условии учета специфических особенностей их умственного развития и психики» [11, стр. 38]. Рассматривая не только визуальный потенциал комикса в педагогике, но и его информационное содержание, Н. Космацкая [7] предлагает полный структурно-функциональный анализ на примере серии французского комикса «Asterix», акцентируя внимание на построении синтаксических конструкций, использование своеобразных диалогов, авторских речитативов, специально упрощенное построение слов в предложениях; именно на примере этой серии показан весь спектр возможностей комикса как дополнительного инструмента в изучении иностранного языка на начальном уровне.

Безоговорочная связь «кинематограф-комикс» видна невооруженным взглядом. Можно сказать, что комикс стал основой для создания определенного жанра кинолент. Н. Цыркун считает, что «встреча кинематографа с комиксом была неизбежной в силу генетического родства. Анатомический абрис комикса – не что иное, как режиссерская раскадровка... парность персонажей, диалоговая дуэль и открытый финал, предполагающий сериальность – все это композиционные признаки комикса» [14, ст.131].

Подобное взаимодополнение двух жанров искусства подтверждает нарративный характер комикса, дает возможность полноценно использовать его в своей деятельности. К примеру, преподаватели литературы, используя экранизации литературных произведений в качестве инновационной технологии в педагогике, могут показать инвариантность изложения шедевров мировой литературы – использовать серию «Классика в иллюстрациях» (США, 1990 г.), включающую в себя поэмы Э. По, «Большие надежды» Ч. Диккенса, «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэррола и др.

Комикс изначально задумывался как развлекательный жанр, но несмотря на этот факт, его стали применять в различных сферах деятельности и как наглядный пример для мотивации решения социально значимых проблем нашего общества. Социально-педагогическая деятельность имеет обширное поле работы, используя все возможные методы и способы. Одной из самых актуальных проблем нынешнего времени, которую стараются решить различные социальные структуры нашего общества – это торговля людьми. В рамках проекта «Предупреждение торговли людьми путем развития социальной работы и мобилизации общин 2009-2011 гг.», внедренного Международной организацией по миграции в партнерстве с Украинским фондом «Благополучие детей» и Фондом развития общественных организаций «Западноукраинский ресурсный центр» при поддержке Швейцарской конфедерации, инициирована разработка комиксов, освещающих такую проблему, как попадание людей, в частности детей и молодежи, в сети торговли» [8, с. 14]. Один из четырех комиксов, иллюстрирующие жизненные истории, показывает ситуацию и вариант ее решения в понятном для подростков виде – с помощью комикса (слайды 14, 15).

В течение своей долгой истории комикс пережил много трансформаций – от примитивных наскальных рисунков до полноценного вида искусства и

печатного издания. Путь совершенствования формы и содержания совпадал с потребностями общества на протяжении почти 200 лет. Изначально комикс рассматривали как развлечение для широких масс, способ поднятия духа и агитации... Но в конечном счете был рассмотрен его истинный потенциал – наглядный пример в деятельности таких сфер как педагогика и дидактика, то есть применения на благо детского всестороннего развития. В итоге комикс можно отнести к литературе для детей. Потенциал комикса невозможно очертить границами и в дальнейшем он будет использоваться все шире, его история продолжается...

ЛИТЕРАТУРА

1. Даогопак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA> (дата звернення: 20.09.2016). – Загол. з екрану.
2. Захарова М. В. Комикс как способ передачи смыслового контента в историко-культурном аспекте / М. В. Захарова, Е. М. Тимченко // Культурология и искусствоведение : материалы II международной научной конференции, Казань, 20–23 мая 2016 г. – Казань : Бук, 2016. – С. 1–3.
3. История комиксов: рождения супергероев [Электронный ресурс] // Дилетант: исторический журнал для всех. – Режим доступа: <http://diletant.media/articles/26254609/> (дата обращения: 20.09.2016). – Загл. с экрана.
4. Колесник О. С. Поетика графічного роману: синтез мистецтв та транспозиції / О. С. Колесник // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2013. – Вип. 31. – С. 301–306.
5. Комикс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81> (дата обращения: 20.09.2016). – Загл. с экрана.

6. Космацька Н. В. Нариси з історії виникнення і становлення жанру коміксу / Н. В. Космацька // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Філологічні науки. – 2011. – № 9 (220), Ч. 2. – С. 45–51.

7. Космацька Н. В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії «Asterix») : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Космацька Наталя Валеріївна. – Київ, 2012. – 19 с.

8. Лях Т. Комікси у профілактичних програмах / Т. Лях // Соціальний педагог. – 2014. – № 1. – С. 4–11.

9. Наш ответ Марвелу и DC: комиксы по-украински [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.segodnya.ua/life/stories/nash-otvet-marvelu-i-dc-komiksy-po-ukrainski-554646.html> (дата обращения: 20.09.2016). – Загл. с экрана.

10. Ольшанський Д. В. Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Ольшанський Дмитро Валентинович ; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 20 с. – Режим доступу: <http://disser.com.ua/contents/p-2/3441.html> (дата звернення: 20.09.2016). – Загол. з екрану.

11. Ольшанський Д. В. Комікс як засіб формування мовленнєвих механізмів у молодших школярів під час вивчення іноземної мови / Д. В. Ольшанський // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3 (28). – С. 36–44.

12. Пушкин С. А. Нонконформизм и комикс-реальность: проблема взаимообусловленности / С. А. Пушкин // Вестник НГТУ им. Р. Е. Алексеева. – 2012. – № 4. – С. 19–24.

13. Цыркун Н. Ко-микс: героический эпос как жанровый гибрид / Н. Цыркун // Искусство кино. – 2012. – № 2. – С. 124–135.

14. Цыркун Н. Логос, пафос и этос / Н. Цыркун // Искусство кино. – 2010. – № 5. – С. 131–137.