

Особенности комикс-культур Запада и Востока

Научный руководитель – Ульяновский Андрей Владимирович

Стародубцева Ася Викторовна

Студент (магистр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Кафедра медиадизайна и информационных технологий, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: asyastar14@yandex.ru

С момента своего «рождения» в конце XIX - начале XX века комиксы проделали большой путь своего становления от незатейливого рассказа в картинках до полноценного произведения искусства. В зависимости от эпохи и культуры, в которой они создаются, формат рисованных историй способен трансформироваться и подстраиваться под особенности восприятия, характерные для того или иного социума.

Существует три основные школы комикс-искусства: американская, европейская (франко-бельгийская) и японская. Так, для американской комикс-традиции, сформировавшейся в начале XX века, чаще всего была характерна ориентация на детскую и подростковую аудиторию. [1] Это во многом помогло сформировать их характерные черты:

- 1) Жесткая типизация героев. Протагонист рисуется исключительно «правильным»: честным, бескорыстным, сильным, умным. Антагонист же, напротив, создается максимально «темным», неправильным и олицетворяет абсолютное зло, которое необходимо победить герою-протагонисту.
- 2) Красочность изображений. С помощью цвета художники способны отразить динамику сюжета и передать общее настроение конкретной сцены. Эмоциональная окраска достигается за счет баланса цвета и света, а также регулирования насыщенности тех или иных оттенков.
- 3) Реалистичность пропорций тел персонажей, предметов, ракурсов; четкая и неискаженная перспектива. Бэкграунд каждой сцены, как правило, тщательно прорабатывается во избежание ощущения вторичности и оторванности переднего плана от заднего.
- 4) Чаще всего сюжет американских комиксов строится по принципу динамичного развития личности персонажа. В ходе сюжета герой преодолевает ряд испытаний (борется со злом, переживает утрату, взлеты и падения и т.д.), после чего одерживает верх над обстоятельствами, обретая нового себя.

Европейская комикс-культура, подобно американской, начала свое развитие на заре XX века, однако популярность приобрела лишь после Второй мировой войны. Основными отличительными чертами рисованных историй франко-бельгийской школы комиксов выступают количество страниц (как правило, это объемные произведения) и тщательная работа над визуальным стилем как одним из средств выражения. Так, сюжет здесь во многом передается через рисунок, за счет чего тексту отводится второстепенная роль. Изображения в таких комиксах могут содержать едва ли не больше информации о характерах, настроении и сюжете, чем реплики и другие текстовые вставки. Рисованные истории в Европе чаще всего направлены на взрослую аудиторию, что позволяет им затрагивать серьезные социальные и политические темы, волнующие современное общество. Это, в свою очередь,

накладывает на произведения возрастные ограничения. [2] Произведения, соответствующие подобным характеристикам, принято называть графическими романами.

Комикс-культура стран Азии имеет глубокие корни в раннем японском искусстве. Привычная же нам сегодня манга начала развиваться только после окончания Второй мировой войны, испытав сильное влияние западных комикс-традиций. Сформировавшаяся под воздействием американской культуры, она впитала в себя тиражность, широту жанров, сеттингов, форматов и сюжетов, свойственные западным комиксам, но не утратила национальных особенностей стран Азии. В настоящий момент в Японии комиксы являются уважаемой формой изобразительного искусства и серьезным литературным явлением, к которому обращаются люди всех возрастов. И, хотя местная индустрия комиксов существует относительно обособленно, она может похвастаться большим разнообразием жанров (приключения, романтика, спорт, история, юмор, научная фантастика, ужасы, эротика, бизнес и другие) и способов подачи истории. [3] Говоря об отличительных признаках японских комиксов, можно выделить следующее:

- 1) Ввиду особенностей японской письменности манга читается справа налево.
- 2) Черно-белая стилистика. Во многом она берет начало в послевоенные годы, когда Япония переживала период упадка и разрухи, и полиграфическая продукция была вынуждена отказаться от красочности в целях экономии расходных материалов. В наши дни использование черно-белой гаммы при создании манги часто сохраняется как дань традиции.
- 3) Отсутствие детализации фона, фокусировка на главном объекте зарисовки, чтобы с помощью специфического графического языка показать его характер, текущее настроение, мысли, эмоции и т.д.
- 4) Особое внимание уделяется глазам персонажа как основному средству выразительности. По тому, как они нарисованы, читатель может понять, что за герой перед ним, какие у него черты характера (например, большие глаза свидетельствуют о простоте и невинности персонажа, а узкие или маленькие глаза, напротив, говорят о его не самых доброжелательных намерениях).
- 5) Искажение пропорций в целях эмоциональной окраски. Обстановка кадра и задний план могут описываться художниками реалистично, в то время как герои комикса изображаются непропорционально, с нарушением перспективы.
- 6) Концентрация сюжета на внутреннем мире персонажей. В отличие от американской традиции, для которой характерно большее количество действующих лиц в сеттинге и преобладание экшн-сцен, в манге акцент делается на переживаниях и мыслях персонажей. Это позволяет авторам достичь более глубокой проработки эмоций как на визуальном, так и на сюжетном уровне.
- 7) Если в американских комиксах демонстрируется путь изменения и перерождения главного героя, в манге основной персонаж, пройдя через различные трудности, напротив, не ломается под давлением обстоятельств и остается верен своим убеждениям.

Таким образом, мы видим, что национальные особенности восприятия информации и культурные ценности способны визуально и тематически видоизменять формат комикса. Это, в свою очередь, позволяет расширять культурологический и смысловой потенциал рисованных историй как формы качественной медиакommunikации.

Источники и литература

- 1) Волков А. В., Кутузов К. С. Тайная история комиксов. Герои. Авторы. Скандалы. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 336 с.
- 2) Кривчиков, Н. Е. Особенности языка графических романов / Н. Е. Кривчиков, О. А. Башкирцева // Молодежный вестник ИргТУ. – 2019. – Т. 9. – № 3. – С. 167-172.
- 3) Cohn N. Japanese Visual Language: The structure of manga. In Manga: An Anthology of Global and Cultural Perspectives, edited by T. Johnson-Woods. New York: Continuum Books. 2010. pp. 187-203.