

УДК 801.7+82.09]004.032.6

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМИКС В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Т.В. Гречушникова

Тверской государственный университет, Тверь

Научные исследования литературного комикса свидетельствуют о богатом культурном контексте, художественном и мультимедийном потенциале и жизнеспособности жанра/

Ключевые слова: *текст, комикс, мультимедиа.*

*«В последнее время все только
и говорят о том, что люди
обзавелись клиповым мышлением.
И книги читают всё меньше.
Предпочитают комиксы листать»
О. Нарленкова*

Современное текстовое пространство обширно и разнопланово. На фоне его тотальной дигитализации синтетичность и взаимопроникновение художественных техник очевидно перестали раздражать критику и научную общественность, ранее активно борющихся за чистоту жанра. Объектом художественного творчества и предметом научного рассмотрения становятся креолизованные тексты, ранее в принципе не заслуживавшие внимания, в том числе, и комиксы. Считавшийся когда-то детским и примитивным, этот жанр органично вписался в техногенный мейнстрим:

«Комикс стал одной из базовых составляющих кинематографа как единства повествовательного текста и визуального действия, в котором был заложен ряд перспективных возможностей кинематографа, в частности, монтажные» [3: 9].

Фильмографичные по своей природе современные комиксы часто становятся основой полнометражных блокбастеров для разновозрастной аудитории (от «Человека-паука» и прочих историй супер-героев компании «Marvel» до «Города грехов»), однако не трансформируются и не исчезают полностью, продолжая существовать и в традиционной печатной и дигитальной формах. Более того – этот жанр имитируется произведениями, не имеющими комикса-предшественника (фильм Ф. Бондарчука «Шпион» по роману Б. Акунина, роман Д. Рубиной «Синдикат» и др.). Да и осмысливает комикс-литература уже далеко не фантазийные сюжеты: так, на XVI международном комикс-салоне в Эрлангене (Германия) были

представлены графические новеллы Жака Тарди, посвящённые Первой мировой войне [5]. Известно, что

«... к комиксу обращались Пабло Пикассо и Оноре Домье. У Пикассо есть литография “Мечты и ложь генерала Франко” (1937 год). Это политический комикс, который был растражирован по Испании времён гражданской войны. Домье рисовал карикатуры на французских буржуа, они публиковались в газете “Шаривари” каждый божий день, так же, как в современных “Таймс” или “Гардиан” печатают комиксы с продолжением» [2].

Возвращаясь в немецкоязычное пространство, отметим, что история немецкого комикса не ограничивается тридцатилетней историей салона в Эрлангене. 150 лет назад увидели свет первые истории в картинках о Максе и Морице классика немецкой литературы и «отца немецкого комикса» Вильгельма Буша. Однако современная рецепция комикса не склонна отдавать Германии пальму первенства, всерьёз вплетая когда-то несерьёзный жанр в мировую художественную историю. По мнению писателя и художника Максима Кантора,

«... даже клейма в старинных иконах (небольшие картинки, окружающие центральный образ) можно воспринимать как своего рода протокомиксы, они позволяют зрителю проследить, как святой родился, путешествовал, какие деяния совершил. Клейма византийских, итальянских и русских икон создают рассказ о жизни святого, это просто-напросто житие в картинках, т.е. именно комикс <...>. Посмотрите на древнегреческую вазопись: краснофигурные и чернофигурные амфоры и килики украшены комиксами. Тот же самый герой изображен на вазе несколько раз – в процессе путешествия. Поворачивая вазу, можно видеть Одиссея у стен Трои, потом в плену у Цирцеи и так далее. Так что ваза представляла собой рассказ в картинках. Можно также вспомнить комикс раннего Средневековья – тканый ковер из Байо, последовательно изображающий сцены завоевания Англии норманнами. Этот ковер – настоящая рисованная хроника» [2].

«Истории в картинках» зачастую становились основой знаменитых художественных произведений, будь то «Записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, выросшие из серии подписей к иллюстрациям, или «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, собранный автором из рассказов с продолжением, издававшихся малым форматом и заслуживших популярность за живой язык и смешные иллюстрации [там же].

Классический, традиционно знакомый нам формат комикса пришёл из Америки, претерпев за свою историю немало жанровых и формальных изменений и породив массу подражаний в Европе и Азии. Современная рецепция комикса уже не относит его категорично к подростковому продукту:

«Понимание возможностей комикса как жанра в современной культуре существенно изменилось. Японская манга продемонстрировала, что комикс не ограничен рамками приключенческих историй о супергероях, в нём может присутствовать сложный сюжет и психологизм» [1: 94].

Онтологическое родство с кинематографом [4 и др.] на сегодня является далеко не единственной перспективой развития комикса. Сохраняя поликодовую текстовую структуру, он легко осваивается в цифровой среде, и при этом не только развлекает: учебные комиксы востребованы педагогическим сообществом, всё более уверенно ощущающем себя не только в книжно-журнальном, но и в электронном пространстве. Так, крупный образовательный проект Немецкого культурного центра в Италии «Молодой Гёте» (аудиоспекталь Давида Майера в купе с комиксами одного из ведущих художников этого жанра берлинца Фликса), снабжён музыкальными вставками и идеально доносит казалось бы непопулярную классическую тему молодому Интернет-пользователю [6].

Однако несмотря на всю популярность и возможности жанра, открытым остаётся вопрос о взаимодействии классического текста и комикса. Переложение классики в этом жанре часто попрежнему ассоциируется с вульгарным упрощением. Но с тенденцией альтернативно осваивать художественное наследие становится трудно спорить. По М. Кантору,

«... подмена высокого стиля низким показывает нам, как история культуры проходит замкнутый круг, возвращая нас к истокам возникновения образа. Многие великие персонажи начали свою жизнь именно с народного, балаганного бытия. Про Фауста писали народные пьесы и рисовали лубочные гравюры до того, как Гёте переложил сюжет в драму. Гуманисты переводили массовую культуру в высокий стиль, а сейчас классические произведения оборачиваются комиксами. Некогда гуманист осваивал народные образы, а сегодня народная (массовая) культура осваивает классику. В этом взаимопроникновении – надежда искусства: это значит, что культура живёт» [2].

Очевидным кажется одно: научному сообществу, переставшему игнорировать комикс как культурное явление, предстоит осмысление его выразительного потенциала и особых возможностей взаимодействия вербального и невербального, книжного и цифрового, хотя бы потому, что специфика этого массового жанра может оказаться небесполезной в деле сохранения литературного наследия.

Список литературы

1. Винтерле И.Д. Современное фэнтези как мультижанровое культурное явление // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 2011. № 6 (2). С. 93–96.
2. Нараленкова Оксана. Мистер Ком-Икс. Какие надежды питают искусство комиксов [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2009/06/17/komiks.html> (дата обращения: 10.10.2014).
3. Цыркун Н.А. Комикс и кинематограф: общий генетический код // Артикульт. 2013. № 9 (1–2013). С. 4–10.
4. Цыркун Н.А. Социально-исторические и эстетические аспекты трансформации кинокомикса в системе американской культуры: дис. ... докт. искусствоведения : 17.00.03. / Н.А. Цыркун ; ВГИК им. С.А. Герасимова. М., 2014. 319 с.
5. Harmsen Rieke C. Blick zurück nach vorn – der 16. Internationale Comic-Salon Erlangen [Электронный ресурс]. URL: <http://www.goethe.de/kue/lit/prj/com/ccs/csz/de13157253.htm> (дата обращения: 15.10.2014).
6. Maier David, Flix. Der junge Goethe [Электронный ресурс]. <http://www.goethe.de/ins/it/lp/lhr/prk/jun/com/deindex> (дата обращения: 2.11.2014).

LITERARY COMICS IN THE CULTURAL CONTEXT

T.W. Grechousnikova

Tver State University, Tver

The scientific research of literary comics testify to the rich cultural context, literature and multimedia potential and the viability of this genre.

Keywords: *text, comics, multimedia.*

Об авторе:

ГРЕЧУШНИКОВА Татьяна Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немецкого языка Тверского государственного университета, e-mail: tatjanagretch@mail.ru