

Филимонова Евгения Евгеньевна

студентка

Новокузнецкий институт (филиал)

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

г. Новокузнецк, Кемеровская область

учитель русского языка и литературы

МБОУ «ООШ №4»

г. Прокопьевск, Кемеровская область

Зотова Татьяна Юрьевна

канд. пед. наук, доцент

Новокузнецкий институт (филиал)

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

г. Новокузнецк, Кемеровская область

КОМИКСЫ В КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

***Аннотация:** в данной статье рассматривается комикс как особый вид искусства, его характерные особенности, которые иллюстрируются примерами популярных образцов комикс-культуры. Также предпринята попытка систематизировать существующие классификации комиксов и обозначить наиболее распространенные их жанровые формы.*

***Ключевые слова:** комикс, комикс-культура, супергерои, поликодовый текст.*

Вхождение комиксов в обыденную жизнь человека стало невероятным феноменом, который схож с ситуацией, когда появился Интернет. В Америке чтение комиксов давно уже стало стандартной потребностью, которая постоянно развивается и ещё больше усваивается новым поколением любителей жанра супергероики. В России же такой феномен появился всего несколько лет назад после грандиозного успеха фильма «Мстители». Сейчас же комиксы про различных супергероев и различная атрибутика, связанная с ними, раскупаются с

феноменальной скоростью и приносят хорошую прибыль как предпринимателям, занимающимся продажей таких товаров, так и компаниям, создающим новые приключения Бэтмена или Человека-паука.

Ни для кого не секрет, что сейчас большой популярностью пользуются компании «Marvel» и «DC». Другие компании комиксов хоть и читаются, но не столь популярны. Поэтому в нашей статье мы будем обращать внимание на комиксы именно этих двух знаменитых компаний. Компания, издающая комиксы «Marvel», начала своё существование в 1939 году под руководством Мартина Гудмена. Компания «DC» была основана в 1934 году под руководством Малькольма Николсона.

Прежде всего обратимся к рассмотрению самого понятия «комикс». Комикс – это некая серия рисунков с текстом в виде «облака», которая образует повествование с элементами юмора, триллера, фантастики, приключений и других жанров. Скотт МакКлауд, автор книги «Суть комикса» (англ. Understanding comics), предлагает краткое определение данного понятия – «последовательные изображения» и более полное – «смежные рисунки и другие изображения в смысловой последовательности». Жорж Садуль определяет комиксы как «рассказы в картинках» [3].

Эти определения отражают характерную, на наш взгляд, черту комикса: в комиксах используются *вербальный* (текст) и *невербальный* (рисунки) *компоненты*. Оба этих компонента являются носителями информации и чаще всего зависят друг от друга. Е.Е. Анисимова выделяет основные универсальные *функции* визуальных средств поликодового текста, которые также прослеживаются и в комиксах: аттрактивная функция (т. е. привлечение внимания), информативная (передача информации), экспрессивная (выражение чувств и воздействие на эмоции читателя), эстетическая (реализация художественного замысла и воздействие на эстетические чувства читателя) [1].

Помимо этого, комиксы имеют характерные черты, которые можно выделить, проанализировав несколько образцов. Еще одной характерной чертой комикса как литературного произведения является последовательность изложения

событий, которые связаны между собой, или *нарративность*. Данную особенность комикса впервые охарактеризовал американский художник и издатель Уилл Айснер, признанный комиксист [2].

В качестве наглядной иллюстрации нарративности можно рассмотреть серию комиксов «Хранители» компании DC. В этом комиксе в качестве вступительного кадра каждого выпуска выступает обложка. Первая и последняя страница выпуска симметричны с точки зрения отображения кадров. В конце каждого выпуска присутствует прозаический отрывок с предысторией кого-либо из персонажей.

Следующей характерной чертой можно назвать *особое языковое оформление*. Здесь можно отметить, во-первых, *использование междометий и различных звукоподражаний*. Их используют, чтобы показать крик, звуки удара, падения, согласие или отрицание героя. Данные части речи являются неотъемлемой частью комикса.

Рис. 1. Примеры звукоподражаний и междометий в комиксе

Во-вторых, авторы комиксов используют такое средство, как *индивидуальный девиз* или *слоган* каждого супергероя с *восклицательным выражением*. Особенно это было характерно тогда, когда комиксы только начали своё существование и авторы специально применяли подобную речевую характеристику супергероев, чтобы подчеркнуть тот образ, который был бы недоступен обычному человеку. Например, такие персонажи, как Капитан Америка или Супермен в

начале своего появления «говорили» только восклицательными интонациями, такими как «*Наш мир снова в безопасности!*» или «*Всегда рад помочь нуждающимся людям!*» Эти своеобразные фигуры речи использовались создателями комиксов с целью сохранения единства повествования и логической последовательности определённых действий и интенций персонажа.

Рис. 2. Кадр из комикса What If? №5 (октябрь 1977 года)

Другое же можно сказать про Бэтмена, у которого всегда была самая индивидуальная манера речи с тёмными и мрачными оттенками, отличающаяся многословностью в общении с людьми. Это можно заметить, проследив диалоги Бэтмена с его помощником и дворецким Альфредом, – распространённые, сложные предложения Альфреда («*Странное дело, сэр... Телефон, судя по всему, находится в какой-то слепой зоне*») и краткие, лаконичные вопросы или ответы Бэтмена («*Слепой зоне? А местоположение?*»)

Рис. 3. Кадр из комикса «Бэтмен. Книга 2. Город Сов»

У других героев, например, Человека-паука или Флеша, в диалогах и сюжетах был добавлен юмор, чтобы юные читатели могли ближе принять этих супергероев, увидев в их речевом поведении собственную манеру общения. Их фразы при этом не отличаются сложностью, в них присутствует молодёжный сленг: *«Етить! На кой вы это сделали?! Когда мы закончим, парни, с вас объяснение, а ещё вишнёвый смузи. С посыпкой!»* («Удивительный Человек-Паук». Том 4. №32). В целом можно сказать, что создатели супергероев всегда обладали научным подходом к детальному образу каждого супергероя, вплоть до каждого сказанного им слова. Некоторой индивидуальностью в отношении образа супергероя, в том числе речевой манеры, характеризуется персонаж из комикса компании «Marvel» по имени Дэдпул, который изменил своими действиями весь мир комиксов: *«Бояться нечего, мой пухленький пирожочек! Пока мы говорили, я призывал силу Дэвида Леттермана!»* («Дэдпул». №59). Лёгкая психоделика, чёрный юмор, яркий сарказм – всё напрочь «вверх ногами» перевернуло видение «стандартных» жанров комиксов и открыло нечто новое и привлекательное для читателей и любителей комикс-культуры.

В целом вербальная составляющая комиксов задействует большое количество языковых средств выражения, таких как ирония, восклицания, риторические вопросы, эмоциональные обращения, эпитеты, метафоры, гиперболы,

эллипсисы, умолчания и многие другие. Достаточно широко используются также жаргонизмы и выражения из уличного сленга. Данные языковые средства выполняют в комиксе несколько функций:

1) они придают повествованию определённую динамику (так, в особо острых моментах в речи героев комиксов широко используются восклицания и гиперболы, которые усиливают эмоциональный накал, а в более спокойных фрагментах фабулы комикса применяются такие фигуры речи, как умолчания, литоты, которые способствуют более спокойному, размеренному рассказу): *«Да поможет мне бог, мы привяжем тебя к операционному столу и отрежем наугад кусочек от сточной ямы, которую ты называешь мозгом! И я не шучу!»* («Дэдпул». №59); *«И этот Барри Аллен из другого мира... – Умер. Очень странно... Наблюдать свою смерть»* («Флэш». №4);

2) повышают выразительность речи главных героев, помогают формировать их индивидуальный характер и настроение в определённый момент истории, что усиливает включённость читателя в сюжет и его увлечение происходящими в комиксе событиями [2].

Следующая характерная черта комикса – это *наличие системы персонажей*. Как и в любом другом литературном произведении, в комиксе всегда есть главные и второстепенные герои, положительные и отрицательные персонажи. Именем главного персонажа (или персонажей) в большинстве случаев и называется комикс («Капитан Америка», «Человек-Паук», «Железный человек», «Хранители», «Стражи Галактики» и т. д.) Каждый из этих героев имеет свои индивидуальные черты, и современный читатель с лёгкостью по одному описанию сможет отличить Бэтмена от Супермена.

Также можно отметить такую черту комикса, как *характерность персонажей*, их типичность. Несмотря на индивидуальность каждого героя, всё же мы можем сказать, что каждый из них представляет собой определённый архетип, образ. Например, Супермен или Бэтмен – это тип настоящего мужчины, защитника, воина, Капитан Америка – типичный солдат-патриот, защитник родины, Железный Человек – образ гения-миллионера, саркастичного, уверенного в себе.

Характер героя авторами передаётся во всём его образе: в одежде (костюме), телосложении, манере речи, поведении, даже технике боя.

Если говорить об особенностях комикса как графического искусства, здесь первой его характерной чертой можно назвать *визуальные средства выражения*. К ним мы отнесём *цветовую гамму* всего комикса в целом, характерные сочетания цветов, которые могут характеризовать конкретного персонажа или настроение героев, элементы внешности героев, выделяющие их особые, индивидуальные черты. Хорошим наглядным примером могут служить герои серии комиксов о Людах Икс, где каждый мутант имеет свою характерную черту, будь то белые пряди волос Роуг, когти Россомачи, очки Циклопа, инвалидная коляска профессора Ксавьера, огненно-рыжая шевелюра Джин Грей или крылья Архангела.

Рис. 4. Герои серии комиксов «Люди Икс»

Ещё одним визуальным средством выражения комикса является *шрифт*. С помощью размера, цвета и формы букв в тексте авторы передают чувства, мысли, настроение героя, атмосферу, а также воздействуют на читателя. Например, в напряжённых, эмоциональных сценах текст может быть выделен ярким цветом, буквы увеличены. Или же, наоборот, в серьёзных, спокойных сценах, где от читателя требуется полностью вникнуть в смысл, шрифт будет неброским и сдержанным.

Прежде чем говорить про жанровые формы комиксов, следует учитывать, что комикс – это особый формат изложения историй, и истории, описываемые в них, могут воплощаться в различных жанрах. Самые распространённые жанры

комикса – приключения и карикатура. Рассмотрим в качестве примера *приключенческого научно-фантастического комикса* комикс «Стражи Галактики». Главными признаками такого жанра можно назвать научную достоверность, действие сюжета, разворачивающееся в каких-либо временных промежутках, космосе или альтернативной реальности, главный герой, который может общаться с призраками или другими инопланетными расами, в основе сюжета – научные изобретения, с помощью которых герои могут летать или путешествовать во времени.

К другому жанровому типу можно отнести комикс жанра *приключенческих ужасов* «Джон Константин: Посланник ада». Здесь уже речь идёт не просто о зомби, призраках или монстрах, но и о маньяках, убийствах, крови и мрачной атмосфере. Признаками такого жанра выступают наличие какой-либо мистической тайны, трагедия, смерть кого-либо, стимулирование у читателей чувства страха, факты о существовании сверхъестественных существ (вампиров или оборотней), а также маньяков и серийных убийц (Джейсон или Фредди Крюгер), соблюдение правил, что чудовищ всегда больше, а их жертва слабее, и наглядность того, как жертвы активно и впечатляюще борются за свою жизнь. В таких комиксах особо ярко используются визуальные средства выражения (сочетание цветов и особенности шрифта).

Комикс-карикатура – это более современный жанр, отличительными признаками которого является преувеличение или высмеивание каких-то черт характера или внешности человека, изображение в юмористической или сатирической форме каких-либо явлений – от бытовых до политических. Такие комиксы популярны в социальных сетях и нередко являются реакциями на какие-либо значимые события. Такие комиксы чаще всего содержат короткую надпись или текст в разговорном стиле с употреблением интернет-сленга и серию красочных, запоминающихся картинок с единой сюжетной линией.

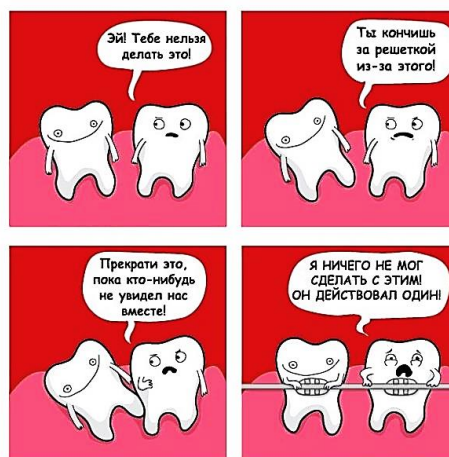

Рис. 5. Комикс-карикатура

С классификациями комиксов ситуация немного сложнее. Начнём с того, что комиксы, как и любые литературные произведения, можно классифицировать по размеру (объёму) и особенностям читательской аудитории, а также комикс как отдельный вид искусства можно дифференцировать по количеству кадров.

Итак, *по размеру* комиксы подразделяются на:

- 1) *серийный* (Serial Comic Book) – комикс, рассчитанный на большое количество выпусков и выходящий с определённой периодичностью;
- 2) *мини* (Mini-series) – серийный комикс, имеющий не больше 6 выпусков;
- 3) *макси* (Maxi-series) – серийный комикс, состоящий из более 12 выпусков;
- 4) *ванишот* (One-shot) – комикс, состоящий из одного выпуска;
- 5) *полное собрание* (Omnibus) – большое издание, содержащие более 25 выпусков, обычно они включают все вышедшие выпуски того или иного комикса [6].

Некоторые исследователи по размеру ошибочно делят комиксы на *графический роман* и *стрип*. На самом же деле и то, и другое – это отдельные, самостоятельные виды комикса. Более подробно этот вопрос рассматривает интернет-журналист и автор комикс-сериала В. Сахнов в своих статьях. Его рассуждения подтверждает Д. Яковлев, директор фестиваля «Бум комиксов», который называет стрип одним из направлений жанра комикса [4].

По особенностям читательской аудитории комиксы делятся на истории для мальчиков, для девочек, для взрослых, для детей, подростков, женщин. По количеству кадров – на одиночные, короткие и длинные.

Исследователь комикс-культуры А.Г. Сонин также предлагает классификацию комиксов по национальной принадлежности, так как специфика и культура разных стран подразумевает и разные традиции и видение жизни, в том числе в написании комиксов [5]. Так, в качестве примера можно привести «манги» – японские комиксы, которые отражают специфику японской национальной культуры. Такие комиксы принято читать наоборот – то есть справа налево или сверху вниз. Обычные «манги» – чёрно-белые комиксы, но есть ещё и «веб-манги» – с цветными рисунками, которые предназначены для размещения в Интернете.

Рис. 6. Пример комикса «манга»

Кроме упомянутых разновидностей, существуют также и комиксы, созданные по знаменитым произведениям, сериалам, фильмам, компьютерным играм и другие. В заключение отметим тот факт, что в настоящее время всё комикс-искусство находит воплощение в двух форматах – *образовательном* и *массовом*. Казалось бы, каким образом комикс может использоваться в образовании? Оказалось, что авторы и создатели не только придумывают новых супергероев, но и помогают найти новую жизнь старым. Так, например, в учебных заведениях США, Японии, Италии и других стран образовательные комиксы являются важной частью процесса обучения и воспитания. Произведения великих классиков

литературы переводятся в необычный формат, вызывая эмоциональный отклик и формируя познавательный интерес у обучающихся.

Непосредственная интенция комикса – возбуждать интерес и привлекать внимание – помогает и в реализации другой функции – массовой. Комиксы уже давно стали отражением того, чего хочет читатель, т. е. потребитель комикс-культуры: создатели активно следят за статистикой, изучают потребности современного читателя, его интересы и на основании этого создают новый продукт.

Таким образом, можно заключить, что в коммуникативной практике современных читателей (особенно школьников) комикс-культура на данный момент занимает важное место. Каждый год издаётся всё больше и больше комиксов, в которых демонстрируются новые речевые жанры, литературные образы и другие особенности этого вида искусства, которые будут способствовать закреплению своей популярности среди молодого поколения.

Список литературы

1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизированных текстов): Учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. – М.: Academia, 2003. – 128 с.
2. Комикс как вид искусства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://disima.ru/vse-o-komiksax/komiks-kak-vid-iskusstva/>
3. Комикс. Определение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81>
4. Рисованные истории в Петербурге: интервью с Дмитрием Яковлевым – директором фестиваля «Бум комиксов» Сайт «Art Gid» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.art-gid.ru/interview/2020/>
5. Сонин А.Г. Комикс: психолингвистический анализ. – Барнаул: Издательство Алтайского госуниверситета, 1999. – 111 с.
6. Термины, которые должен знать каждый комиксист [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://disima.ru/sozдание-komiksa/terminy-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyj-komiksist/>