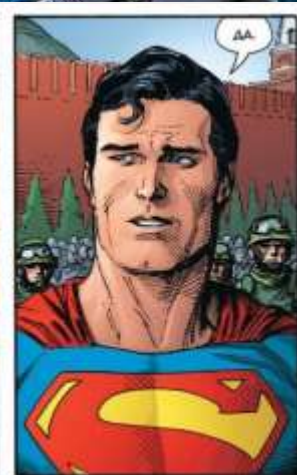

КОМИКС: ЧИТАТЬ? СМОТРЕТЬ?

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ББК 78.374

К 63

**КОМИКС: ЧИТАТЬ? СМОТРЕТЬ?: рекомендации: [Текст] /
МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Аверьянова. – Тихорецк, 2024. – 14 с.**

18+

Материал дает начальные впечатления о комиксах, их истории и разновидностях, а также о графических романах. Рассчитан на специалистов библиотек разных систем и ведомств в целях совершенствования их профессиональной деятельности, обучения и развития.

352120 г.Тихорецк, ул.Энгельса, 91
Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека
Тел.: 8 86196 7-23-78

<https://www.tcmb.ru>
e-mail: tcmb.tih@rambler.ru;

Составитель:
И. А. Аверьянова
заведующий сектором прогнозирования и развития библиотечного дела
Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки

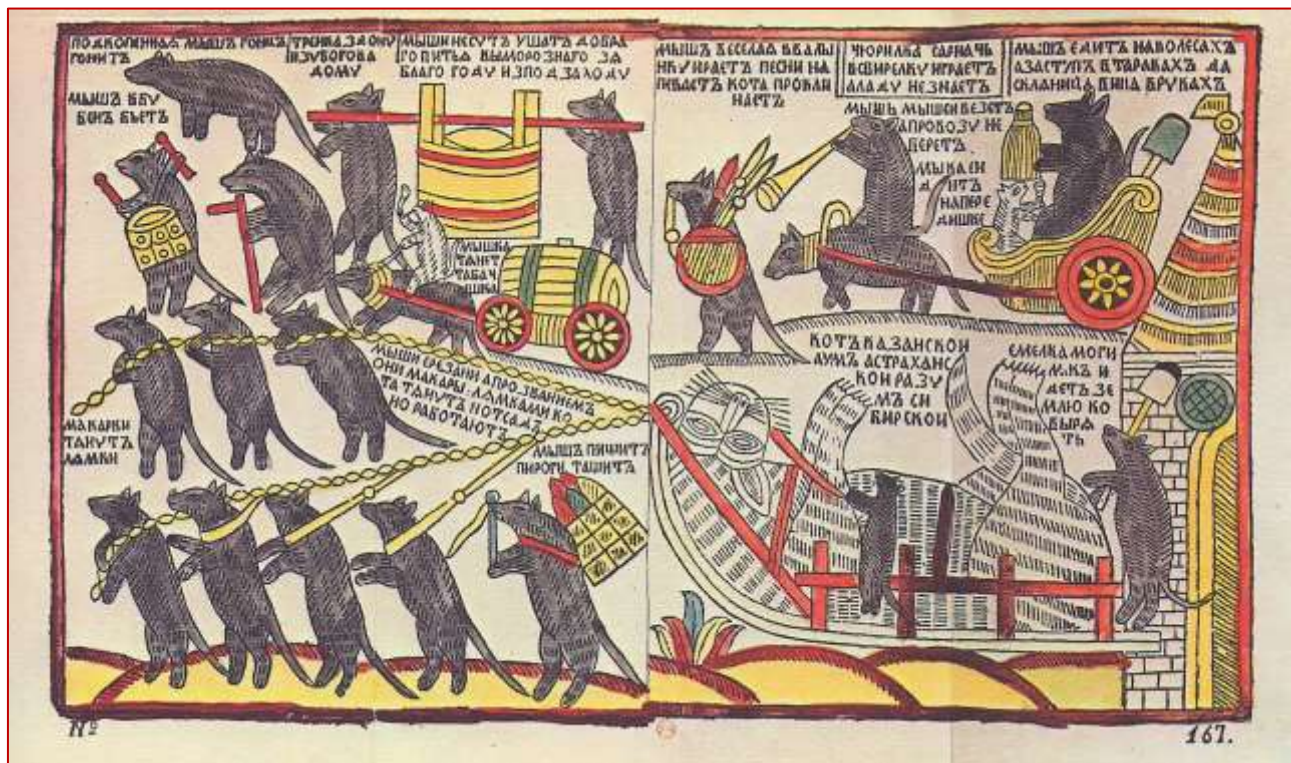
Ответственный за выпуск:
Директор МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека»
муниципального образования Тихорецкий район
С.Л. Кучеревская

© Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека, 2024

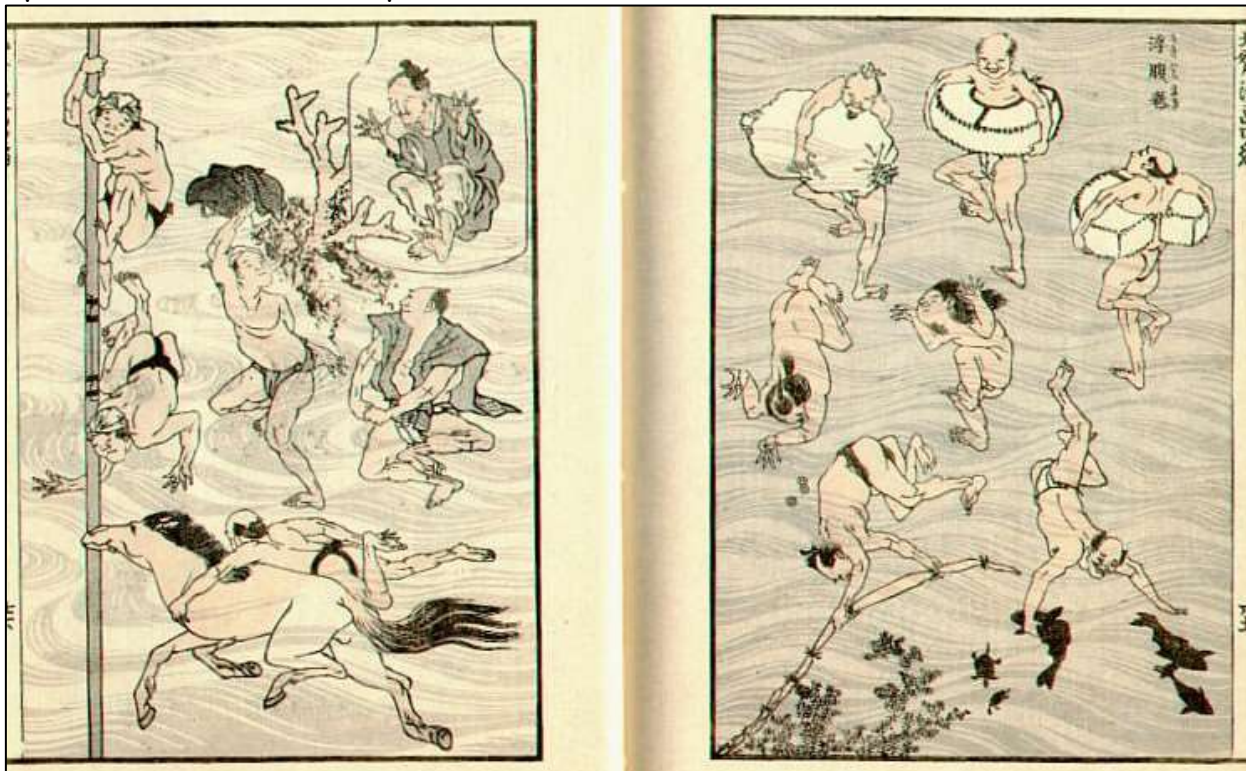
Комикс - рассказ в картинках или рисованная продолжающаяся история - используется человечеством практически с первобытных времен. Вспомним наскальные рисунки.

В Росси в свое время широко распространялся лубок. Нечто подобное

практиковалось как в Европе, так и в Азии.

Обычно стиль комиксов разделяют на три школы: американскую, франко-бельгийскую и японскую.

Американский комикс начал свой путь с конца 19 века. Печатался сначала в газетах, затем вышел в массовую печать, выпускается продолжающимися изданиями, обычно, в тонкой обложке.

Считается, что в американской школе упор делается на реалистичные цвета, которые больше отражают динамику сюжета, чем передают настроение

сцены. Эмоции в этой стилистике достигаются насыщенностью тех или иных оттенков.

Основа традиционного американского комикса — лайнарт, линейный рисунок. Как правило, цвет накладывают на уже полностью сделанный рисунок. Так же для этой школы характерны правдоподобные пропорции тел, игра с ракурсом и перспективой, стремление сделать комикс визуально достоверным.

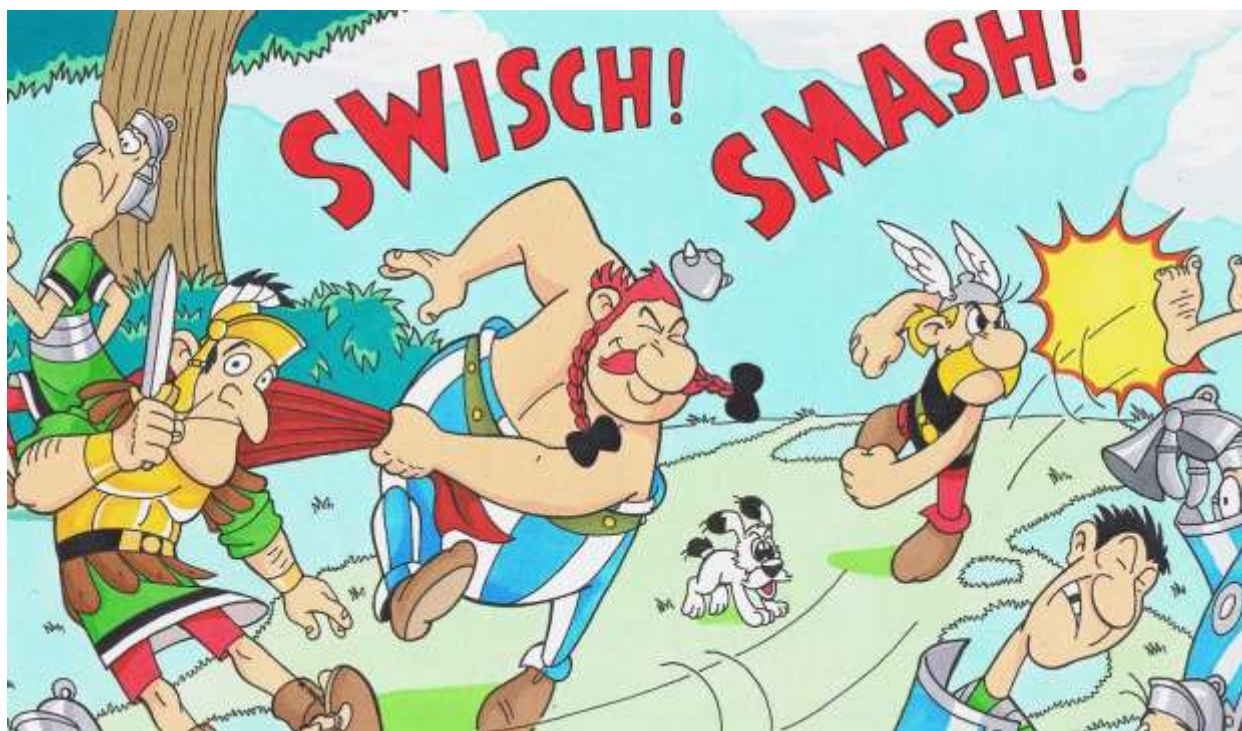
Крупнейшие компании - Marvel Comics и DC Comics.

Франко-бельгийская школа, или европейский комикс, часто выходит в твердой обложке, для рисунков используются не только чернила, но и акварель, и даже масло. Самые известные - приключения Астерикса и Обеликса, Тинтина.

Визуальный стиль делится на два течения: одни идут по пути упрощения, другие опираются на гравюрность классических иллюстраций.

Например, те же самые «Астерикс и Обеликс» нарисованы в так называемом стиле *tonn comics*. Ему свойственна мультяшность,

нереалистичные и гиперболизированные пропорции персонажей и условность фона.

Приверженцам примитивного мультяшного мира простота линии и формы помогают легко обозначить личные особенности персонажей и без усилий выразить движение в кадре.

А вот вторая категория европейских художников комиксов отдает предпочтение деталям. Одним из первопроходцев в этом стиле стал Жан Жиро, чаще известный под псевдонимом Мебиус (обожаю его мультяшного «Властелина времени»). Работы Жиро и его последователей отличаются гравюрной штриховкой и живописной композицией — каждую отдельную страницу или даже фрейм можно воспринимать как цельное художественное произведение.

Хрестоматийный пример европейского комикса — графическая новелла Оливье Ледруа «Реквием рыцарь-вампир»

Самое заметное отличие **японской/азиатской школы** от американской и европейской — отсутствие цвета. Подавляющее количество азиатских комиксов издается в черно-белом виде. Понимание зрителем цветовой гаммы комикса опирается на обложку, которая обычно является единственной раскрашенной частью произведения.

В связи с этой особенностью отличается работа с линией в комиксе. Если в американской традиции штриховка отражает освещение и текстуру, а в европейской — глубину, то в японской школе ее используют в основном для передачи динамики.

Пример использования штриховки и линий для передачи динамики в комиксе *One Punch Man*.

Другое отличие японского в стиля — преувеличенная эмоциональность. Художники уделяют отдельное внимание мимике персонажей и мелким деталям, способным передать оттенки чувств. Это связано с тем, что в азиатской культуре не принято открыто выражать эмоции. Комиксы для художника – способ показать то, что принято скрывать.

Пример гипертрофированных эмоций в комиксе *Sasurai Afro*

Российский литературный рынок в настоящее время заполнили Япония, Китай и Южная Корея. Продажи книг, написанных японскими, китайскими и южнокорейскими авторами в 2023 году выросли на 100% по сравнению с прошлым годом.

По словам операционного директора магазинов **«Буквоед»** Марии Бахонкиной, в пятёрку лидеров рынка вошли: цикл «Благословение небожителей» Мосяна Тунсю (Китай), манга Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила» (Япония), романы Харуки Мураками (Япония).

В топе продаж **«Литрес»** сегодня китайский автор Лю Цысинь, который обошёл занявшего вторую позицию Харуки Мураками.

На третьем месте японский автор Котаро Исака.

А вот у маркетплейса **Wildberries** свой список самых популярных в России азиатских авторов. Среди них – Мосян Тунсю, Суи Исида, Гуйюань Тянься.

По статистике продаж **«Азбуки-Аттикус»** лидируют снова японцы: общий проданный тираж книг Юкио Мисимы за последние полтора года составил более 110 тыс. экземпляров.

<https://bigasia.ru/aziatskie-avtory-voshli-v-topy-prodazh-rossijskogo-knizhnogo-rynka/>

Так что, поговорим о **манге**.

Манга — это японские комиксы. Этот стиль искусства существует с XII века когда в Тибете XII века монах Тоба Сёдзо рисовал картинки из жизни животных - это была чёрно-белая графика, которую следовало читать справа налево.

Само слово «манга» принадлежит известному художнику и графику Хокусая Кацусике. Моя любимая «волна»

Хокусай придумал слово для обозначения своих гравюр, но оно прижилось, и стало относиться ко всем схожим рисункам с историями.

Сам жанр расцвёл уже после Второй мировой, в середине пятидесятых, когда в Японию стали попадать западные комиксы и мультфильмы студии Уолта Диснея.

Мангу рисовали и рисуют чёрно-белой, может быть несколько цветных вкладывшей. Даже переводная манга сегодня читается справа налево.

Мангу практически всегда рисует один автор. Его называют **мангака**. В отличие от американских или европейских комиксов, над которыми трудятся целые команды, мангака - царь и бог своей истории, только он решает, что произойдёт дальше. Некоторые мангаки создают серии годами - так, например, работает Масаси Кисимото, создатель Наруто. Впрочем, иногда мангака только рисует, а автором сценария выступает другой человек, **гэнсакуся**.

Юлия Тарасюк, куратор и ведущий библиотекарь Центра Манги и Комиксов в Санкт-Петербурге, говорит об особенностях манги:

«Первая характерная черта манги — своя система символов и эстетика, во многом разработанная ещё в 1950-х. Это традиция изображения эмоций персонажей, физиономические особенности (например, большие глаза), некоторые сложившиеся типажи героев.

Второе — мангу отличает от других комиксов её продолжительность. Чаще всего комиксы состоят из множества томов, количество которых может достигать сотен. Несколько томов манги — это сюжетно связанные между собой главы, как сезон сериала. Поэтому мангу нельзя начать читать, например, сразу с десятого или пятого тома: будет непонятно.

Процесс издания манги в Японии также отличается от традиций других стран. Каждая манга регулярно выходит в специальных журналах (все они имеют свои возрастные ограничения), по одной главе в каждом выпуске. В одном таком журнале может одновременно публиковаться до 20 авторов.

Отдельным томом конкретную мангу издают только спустя некоторое время, когда соберётся много глав».

А разновидности...

Для детей рисуют **кодомо** - простые сюжеты, никакого насилия. У кодомо манги всегда простой и веселый сюжет с красочной иллюстрацией. Истории кодомо созданы таким образом, чтобы научить очень юную аудиторию ценностям и морали жизни, чтобы они могли стать хорошими людьми. Самым ярким примером аниме в жанре Кодомо является «Покемон».

Сёнэн - манга для мальчиков-подростков, в ней особый упор делается на боевые сцены, мужскую дружбу, смелость, соперничество. Истории сёнэн идеализированы и содержат боевые сцены, изображающие приключения и/или спорт, дружбу и борьбу. В издательстве АСТ выходит манга «Beastars. Выдающиеся звери» Пару Итагаки. В центре сюжета стоит городская школа, существующая в мире, населенном антропоморфными животными. В школе учатся представители разных видов животных, и в ней вспыхивают сложные взаимоотношения, интриги и драма.

А для девочек от 12 до 18 есть **сёдзё** о проблемах и переживаниях молодых девчонок и фокусируется на романтике, дружбе и комедии. Рисунок идеализирован, эмоции передаются через большие выразительные глаза и такие символы, как цветы.

Есть даже **дзёсэй** - специальная женская манга, где главная героиня пытается найти себя в профессии и обществе и почти обязательно влюбляется, причем нередко с трагичным финалом. Дзёсэй манга часто пользуется большой популярностью у взрослых женщин, ищущих истории, которые смогут отражать их собственные переживания и опыт.

Буквальное значение слова «**сэйнэн**» — «молодежь», а аниме и манга этой категории ориентированы на взрослых мужчин. Таким образом, этот жанр охватывает аудиторию от 18 лет и старше, преимущественно мужчин, но его любят и женщины.. Сэйнэн также охватывает широкий спектр зрелых жанров, таких как боевик, хоррор

Примером манги в жанре сэйнэн является «Made in Abyss. Созданный в Бездне» Акихито Цукуси. История разворачивается в мире, где существует таинственная Бездна, внутри которой скрываются удивительные сокровища и загадки, но она также полна опасностей и тайн, которые делают ее исследование чрезвычайно опасным для обычных людей.

Другие циклы манги в жанре сэйнэн – «Путь домохозяина» Косукэ Оно, «Научное доказательство любви» Альфред Ямамото, «Гангста» Коскэ и «Последнее путешествие девочек» Цукумидзу.

Иясикэй — успокаивающее, умиротворяющее с прекрасными пейзажами и светлым настроением

Есть отдельный жанр **хентай** - манга с эротическими сценами.

Среда, в которой происходит действие манги, как и в книге, делит на: фэнтези-мангу, киберпанк, космооперу, постапокалиптику и пр. Есть даже

добуцу - истории о людях-зверях, чаще всего девочках-кошках или девочках-лисичках.

Подборка манги, которая подойдёт детям разных возрастов¹

Для младшего школьного возраста

«Милый ом Чи»

Очень простая история для первого знакомства с миром манги, к тому же полностью в цвете. Милая и добрая манга о жизни с котёнком, который познаёт окружающий мир. Отлично подходит для семейного чтения.

Для среднего школьного возраста

«Тетрадь дружбы Нацумэ»

История о добродушном и отзывчивом мальчике Нацумэ, который видит духов и призраков (в основном различных созданий из японского фольклора) и заводит друзей не только среди людей, но и среди разных мифических существ.

«Торадора»

Школьная романтическая комедия о милой девочке маленького роста, но с очень непростым и буйным характером, и угрюмом на вид мальчике, на самом деле очень добром и хозяйственным. История о том, что не стоит судить людей по внешнему виду, о дружбе, любви к себе и тем, кто тебе дорог.

Для старшего школьного возраста

«Странники»

Научная фантастика о «дворниках» космоса, совершенно разных людях, работающих вместе и выполняющих, на взгляд многих, незначительную, а на самом деле — самую важную работу во Вселенной.

«Блаблабла»

Манга в жанре автобиографии. Художница Акико Хигасимура рассказывает, как она мечтала стать автором манги, но стеснялась рассказать об этом своему учителю рисования, боясь, что он не поймет ее. Манга о взрослении, ответственности, творчестве и, конечно, о самой манге и любви к ней.

¹ <https://media.foxford.ru/articles/moy-rebenok-chitaet-mangu-cto-eto>

Манхва — это комиксы, созданные в Южной Корее. Они начали приобретать популярность в конце XX века. Манхва ближе к европейским и американским стандартам, поэтому читается слева направо, выпускается в цвете, в формате очень длинной вертикальной полосы комиксов. В настоящее время в Южной Корее особенно популярны **вебтуны** или цифровые комиксы.

Маньхуа — это китайская версия комиксов. Под этим понятием объединяют все комиксы, выпущенные в Китае (включая Тайвань и Гонконг), а также переводы японской манги на китайский язык. Она имеет давние традиции и стиль, который в значительной мере может отличаться от манги и манхвы.

Авторы манхв и маньхуа обычно изображают своих героев реалистичными и похожими на современных айдолов. В манхвах нередко можно встретить персонажей, у которых детально прорисованы внешние недостатки (лишний вес, акне, морщины и другое).

Художник, создающий манхву, — «манхвага», а художник, создающий манхуа, — «маньхуацзя».

В России может и не было комиксов в массовом смысле, но у нас были «Мурзилка», «Веселые картинки» и Владимир Сутеев.

Три котёнка — чёрный, серый и белый —

увидели мышку...

...и бросились за ней!

Мышь прыгнула в банку с мукой.

Котята — за ней! Мышь убежала.

В 2010-х годах российская комикс-индустрия вступила в свой «золотой век» - и продолжает набирать популярность. За эти годы появилось множество независимых авторов и художников с узнаваемым стилем, а позже возникли и

крупные комикс-издательства, которые каждый месяц создают и выпускают ворох замечательных историй.

Лучшие российские комиксы выходят в Bubble, «Бумкниге», «Бомборе», «КомФедерации».

И это не только супер герои.

Биографический роман Ольги Лаврентьевой «Сурвило». В нём автор рассказывает о своей бабушке, пережившей репрессии и блокаду Ленинграда, и через опыт своей семьи показывает историю всей страны. Издательство «Бумкнига» выпустила это издание в серии «Российские графические романы и комиксы».

Кстати, о графических романах.

Графический роман – это тоже комикс, но в отличие от последнего, выходящего как сериал, снова и снова, сюжет здесь показан «от» и «до». То есть – это законченная история.

Алан Мур «Хранители»

В любом мало-мальски важном рейтинге графических романов «Хранители» окажутся на первых строчках. Во-первых, произведение Алана Мура и Дэйва Гиббонса невероятно далеко ушло от просто комикса – это, скорее, литературная симфония, причем довольно мрачная. Во-вторых, сюжет, который разворачивается в альтернативном мире, где все еще идет Холодная война, со множеством героев, детективными поворотами и психологическими твистами своей насыщенностью и сложностью больше похож на большой роман. У «Хранителей» множество наград, в том числе престижные Премии Айснера и Хьюго.

Нил Гейман «Песочный человек»

Единственный графический роман, который получил премию World Fantasy Award, и четырехкратный обладатель Премии Харви. Изначально писатель Нил Гейман работал над ребутом одноименных комиксов, которые в 1970-х выпускались DC Comics. Но из обсуждений выросла совершенно новая история – и новый Песочный человек. У комикса Геймана совершенно колдовское обаяние.

Харпер Ли «Убить пересмешника» (есть у меня в личной библиотеке)))

Адаптация культового романа Ли Харпер, мастерски выполненная британским автором-иллюстратором Фредом

Фордэмом, известным по работе над графической версией «Триключений Джона Блейка» Филипа Пулмана. Художнику удалось воссоздать особую атмосферу этой книги, характеры ее ярких героев и событий, произошедших с ними, в формате графического романа. Текст в книге приводится в эталонном переводе Норы Галь и Раисы Облонской.

Арт Шпигельман «Маус»

Единственный графический роман, получивший престижную Пулитцеровскую премию. Автору удалось, казалось бы, невозможное — рассказать историю Холокоста в форме комикса.

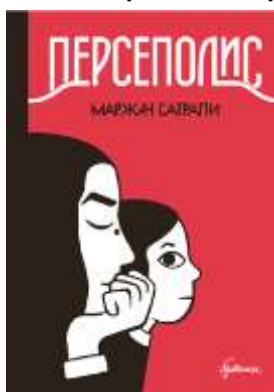
Владек Шпигельман, отец Арта, рассказывает сыну, как прошел через гетто, Освенцим и «марш смерти» на Дахау. Все герои в романе представлены в образах животных: евреи - мыши, немцы - кошки. Сегодня «Мауса» используют в качестве учебного пособия на курсах еврейской истории и европейской культуры. В 1999 году имя Арта Шпигельмана было внесено в Зал славы Премии Айснера.

Рэй Брэдбери «451° по Фаренгейту»

Графический роман, созданный художником Тимом Гамильтоном по мотивам одного из самых известных романов. В мире не слишком отдаленного будущего главный герой, Гай Монтэг, служит пожарным. Однако его работа вовсе не в том, чтобы тушить пожары, а в том, чтобы разжигать их и уничтожать книги, от которых в идеальном обществе будущего одни проблемы.

Маржан Сатрапи «Персеполис»

Маржан родилась в Тегеране. Поначалу ее жизнь была самой обычной, а потом случилась Исламская революция, женщин и девочек заставили носить паранджу. Иран вступил в войну с Ираком, и дни и ночи превратились в ожидание бомбардировок и постоянный страх за близких. О своей жизни в Иране, учебе в Европе и окончательном прощании с родиной Сатрапи в 2000 году нарисовала графический роман. Он был с восторгом принят на Ангулемском фестивале комиксов, получил Премию Питера Тэна, переведен на 16 языков, в том числе на русский. Экранизация «Персеполиса» получила спецприз Каннского фестиваля и номинировалась на «Оскар».

Джо Келли «Я убиваю великанов»

Пятиклассница Барбара носит в сумочке молот Ковелески, которым расправляется с великанами, не общается с ровесниками, да и вообще мало с

кем контактирует. Пробиться к нелюдимои воительнице пытается София, живущая по соседству, и школьный психолог.

Историю про бегство от реальности придумали сценарист Джо Келли и художник Х.М. Кэн Ниимура и получили за нее «Золотую награду» Международной премии манги, а Young Adult Library Services Association включила работу Келли в топ-10 лучших графических романов для подростков.

А вот что Платформа ГЛАГОЛ может предложить на тему комиксов.

- Лященко А. Азбука комиксиста.
 - Снайдер. Г. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты!
 - Конан Дойл А., Сесиль, Л. Бруншвиц. Холмс. Прощай, Бейкер-стрит.
- Графический роман
- Мелвилл Г., Ушаков Д. Моби Дик. Графический роман
 - Григорьев Г. П.П. Бажов. Графический путеводитель
 - Студия Муча. Марья Моревна: в 2х т.
 - Олейников А.
 - Горе от ума. Графический путеводитель.
 - Онегин. Графический путеводитель
 - Чухрай Д. Война и мир. Графический путеводитель

Та что же, читать-не читать, смотреть - не смотреть?..

В онлайн-школе Фоксфорд считают, что манга полезна детям, т.к.:

Манга это довольно сложное чтение, которое отличается от литературы. Чтобы манга «работала», читатель заполняет пробелы между кадрами на странице своей фантазией, чтобы они сложились в один фильм.

Манга мотивирует детей учить иностранные языки: на русский переведено 5% от существующей манги: многое приходится читать на японском, английском и других языках. Ребята потом объединяются в команды, чтобы вместе переводить мангу и выкладывать в интернет, делиться друг с другом. Так школьники учатся пользоваться графическими редакторами. В отечественных издательствах манги работают такие же фанаты, которые полюбили мангу ещё в юном возрасте.

Увлечение мангой — это также социальное хобби. Ребята находят друзей, общаются, выражают своё мнение, занимаются вместе косплеем.

А, если вы уже не ребенок или у вас нет детей, то читать или смотреть мангу - решать только вам. Но, разок попробовать-то можно?

* * *

Использованы источники:

<https://www.mirf.ru/comics/vebtuny-komiksy-novogo-veka/>

<https://readrate.com/rus/news/manga-cto-eto-i-kak-chitat>

<https://mirjapan.ru/manga/>

<https://azbooka.ru/articles/cto-takoe-manga>

<https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/manga-cto-eto-takoe.html>

https://ast.ru/news/osnovnye-zhany-mangi/?utm_campaign=email_ast&utm_medium=Email&utm_source=EnKod&utm_content=8.11.23.week

[Самые популярные российские комиксы: от СССР до наших дней \(take-mm.com\)](#)

[Лучшие отечественные комиксы, за которые не стыдно | Баки Барно | Дзен \(dzen.ru\)](#)

[Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском | Комиксы | Мир фантастики и фэнтези \(mirf.ru\)](#)

[Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском языке \(tinkoff.ru\)](#)

https://ast.ru/news/chitaem-vebtuny-na-russkom-yazyke-podborka-iz-8-komiksov/?utm_content=13.6.24month&utm_campaign=email_ast&utm_medium=Email&utm_source=EnKod

[И все-таки они разные: стили рисования в комиксах - ArtCraft Media](#)

<http://www.lookatme.ru/mag/live/things/208827-superhero-comics-reading-guide>

<https://bubble.ru/category/pechatnye-komiksy/major-grem>

