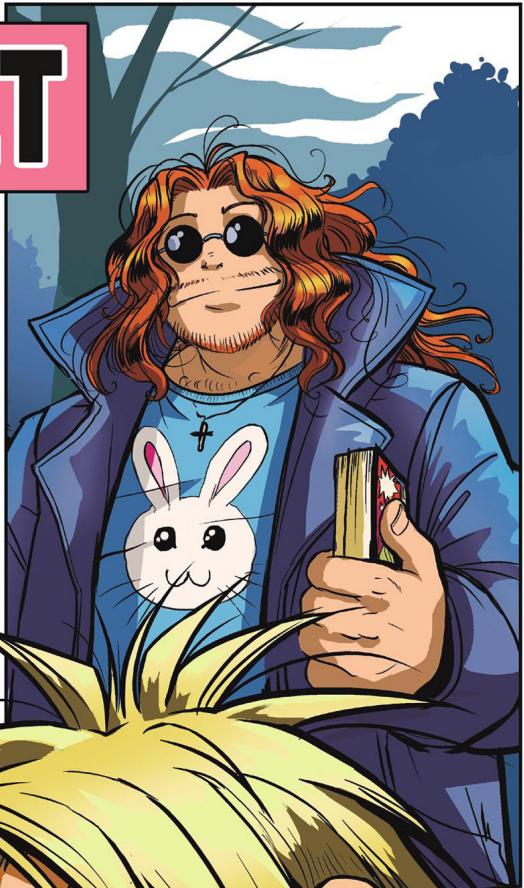

ИЗОТЕКСТ

статьи и комиксы

2012/13

Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека для молодёжи
Центр комиксов и визуальной культуры

ИЗОТЕКСТ 2012–2013

статьи и комиксы

МОСКВА
2013

**ББК 85.15 я 6
И 38**

Составитель – А.И. Кунин

Редактор – О.И. Шамарина
Обложка – Akeema

**И 38 Изотекст. 2012-2013: Статьи и комиксы / Рос.гос. б-ка для молодёжи;
Сост. А.И. Кунин. – М.: Рос.гос. б-ка для молодёжи, 2013. – 196 с.**

Вниманию читателей предлагается очередной сборник статей и комиксов, подготовленный сотрудниками Российской государственной библиотеки для молодёжи.

В сборнике мы предлагаем взглянуть на культуру рисованных историй с позиции её социального потенциала. Обзор комикса «Маус» Арта Шпигельмана и работа Д. Каннингема «Психиатрические истории» будут особенно интересны социальным педагогам.

Важный блок материалов посвящён оценке работы Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ за три года его существования.

Сборник адресован специалистам книжного дела, профессиональным авторам, а также любителям рисованных историй и широкому кругу читателей.

К читателю!

Итак, перед вами третий выпуск сборника «Изотекст». Это официальное издание Центра комиксов и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодёжи (Москва). Задумывалось, что издание будет ежегодным, однако со времени предыдущего выпуска прошло уже два года. Поэтому, чтобы не нарушать традицию, нынешний «Изотекст» сдвоенный — за 2012 и 2013 гг.

Для тех, кто обратился к нашему изданию впервые, позвольте дать ещё несколько пояснений.

Во-первых, что же такое «изотекст»?

Изотекст не относится к числу общеупотребительных слов и в качестве термина тоже пока не утверждён. Слово было придумано нами в 2010 г. ради удобства, для обозначения всей совокупности разнообразных стилей и видов повествования в картинках, будь то комиксы, манга, лубок или что-то ещё в том же духе. Использование этого слова оказалось актуально в случаях, когда обсуждались принципиальные особенности функционирования этого языка, вне зависимости от стилевых или видовых различий.

Во-вторых, о чём этот сборник? Чтобы разобраться, давайте посмотрим, чему посвящены ключевые материалы очередного «Изотекста».

Тема этого выпуска — социальный потенциал рисованных историй. Его возможности и варианты применения. В статьях мы пытались проанализировать и теоретически обосновать свои выводы, а в рисованных историях, включённых в сборник, представили непосредственно сам предмет обсуждения.

К читателю!

Почему же социальный потенциал изотекста мы считаем таким важным и достойным специального обсуждения?

На первый взгляд изотекст кажется чем-то простым, не требующим усилий для восприятия. Но глубокую историю и меткий рисунок невозможно забыть. Порой они могут воздействовать на сознание человека не хуже иного лекарства. Это важно, особенно в трудных ситуациях. «Трудные ситуации» подстерегают нас на протяжении всей жизни. А школьная и студенческая пора — время, когда шагу ступить нельзя, чтобы не столкнуться с чем-нибудь подобным.

Обращаясь к миру искусства мы находим ответы, утешение, поддержку — свидетельство, что мы не одиночки. Конечно, изотекст нельзя сравнивать с литературой, кино, музыкой, танцем... но поставить в один ряд с ними — можно.

В сборнике мы решили обратиться к жанру социальных рисованных историй, чтобы немного прояснить для себя потенциал этого направления. Да и события 2012-2013 гг. как будто способствовали этому.

В ноябре 2013 г. впервые на русском языке отдельным изданием был опубликован главный мирвой комикс в этом жанре — книга «Маус» Арта Шпигельмана. Это не первый социальный комикс, но именно он вывел целое направление в искусстве на новый уровень, доказав, что в комиксе можно говорить о самых серьёзных вещах и это будет не смешно — это будет остро, пронзительно и понятно всем.

Для Шпигельмана рассказ о Холокосте был важен особенно. После разгрома фашистов беда еврейского народа стала разменной монетой для политиков, социальным лифтом для молодых евреев и не более чем страницей истории для любителей. Ноужасфашизма и ксенофобии именно в том, что его жертвой может стать каждый, об

этом нельзя забывать! Любая мелочь может послужить поводом к тому, чтобы одна группа людей вознамерилась уничтожить другую: национальность, физические или психические отклонения в развитии, пол, сексуальная ориентация — что угодно!

Пресытившееся за послевоенные годы мировое сообщество восприняло книгу с негодованием. Но зато скандальный формат призыва заставил весь мир по-настоящему взглянуть на трагедию XX в., опомниться и устыдиться. Вот почему присуждение Арту Шпигельману Пулитцеровской премии за «Мауса» в 1992 г. имеет такое важное значение.

На страницах сборника мы публикуем небольшую статью о книге и об обстоятельствах её создания, а также, с разрешения издательства, фрагмент русской редакции «Мауса».

Важно и то, что в последние годы социальная активность в молодёжной среде значительно возросла. Для выражения своей позиции ребята используют все возможные средства: от комиксов и граффити, до видео-арта и графики.

Очевидно, что это не локальные российские процессы, а мировой тренд. Социальный потенциал изотекста активно используется во всем мире. Об этом свидетельствуют и остальные материалы сборника. Сможем ли мы грамотно оценить эти возможности и сумеем ли адекватно применить в своей работе — вопрос открытый.

А. Кунин

Александр Кунин
руководитель Центра комиксов
и визуальной культуры РГБМ

История не должна повторяться!

В 2013 г. на русском языке была издана, пожалуй, самая важная рисованная книга XX века. Книга, которая должна быть в любой серьёзной публичной коллекции. Речь, конечно же, о биографической истории «Маус» Арта Шпигельмана.

Арт Шпигельман — крупнейший американский комиксмейкер, чье имя первым приходит на ум, когда речь заходит об автобиографических комиксах. В России он достаточно широко известен — но в основном в кругах литераторов, искусствоведов и историков.

Первая публикация комиксов Шпигельмана на русском состоялась в 1994 г. в нулевом номере журнала «Пиноллер»; помимо перевода большого интервью с художником там можно было просмотреть несколько фрагментов его известнейшей книги «MAUS».

И только в 2013 г., благодаря усилиям издательства «Корпус», у отечественного читателя появилась возможность ознакомиться с «Маусом» на русском языке.

Эта книга занимает важное место на полке мировой классики рисованных историй. И мы считаем необходимым подробнее рассказать нашим читателям об этом, без преувеличения, эпохальном произведении и об истории его появления.

Раздел первый,
социальный

A. Кунин. История не должна повторяться!

Арт Шпигельман (Art Spiegelman) родился в 1948 г., в уже освобождённом от фашистов мире, однако ужасы нацистских концлагерей были ещё живы в памяти людей, окружавших ребёнка. Всё свое детство, проведенное на окраине Нью-Йорка, в районе Квинс, мальчик не единожды выслушивал странные для него и гнетущие для рассказчиков истории о проявлениях нацизма.

«...Много позже я осознал, — вспоминает художник, — что это был, видимо, не самый лучший вариант — родиться евреем, поскольку ты рискуешь в дальнейшем поплатиться за это своей жизнью. Лишь позже, в университете, я понял, что мне пришлось расти в клаустрофобной, перенапряжённой, населённой призраками атмосфере...»

Надо отметить, что впервые Холокост¹ стал темой для публичных обсуждений лишь в 1960-х гг.

Спусковым крючком для мирового общественного резонанса тогда послужила поимка израильскими спецслужбами нацистского палача Адольфа Эйхмана, который был ответственен за «окончательное решение еврейского вопроса».

Надо сказать, еврейская тема была одной из ключевых в политике нацистской Германии: еще в 1919 г. в письме командованию немецкой армии Гитлер пишет, что евреи (которых он считал «расово неполноценными созданиями») должны быть жёстко ограничены в правах, и призывает к разработке специального закона об инородцах. С 1939 г. в немецких

городах началось активное создание еврейских гетто². А с 1940 г. фашисты приступили к массовому уничтожению евреев в созданных для этого концлагерях.

Всего в результате политики «окончательного решения еврейского вопроса» было уничтожено более 6 млн. человек.

После окончания войны Эйхману удалось скрыться от правосудия, а разведка США, владея информацией о местонахождении убийцы, не спешила её обнародовать, опасаясь, что это повлечёт за собой раскрытие сведений о фашистском прошлом некоторых высокопоставленных американских чиновников, учёных и военных.

Сегодня информацию по делу Эйхмана легко найти в Википедии, но в 1960-х гг. обнародование этих сведений стало настоящим переворотом в СМИ.

Родители Арта Шпигельмана, как и миллионы других жертв фашизма, буквально не отходили от телевизора, они всячески комментировали процесс и обменивались воспоминаниями. Тогда Арт впервые серьёзно заинтересовался поиском информации на тему Холокоста и прочитал массу книг, относясь, впрочем, к полученным знаниям, как человек, которого события прошлого некоснулись непосредственно.

«Действительно, в течение определенного периода я неуично чувствовал себя евреем, — говорит он в одном из интервью³. — Я старался сделать так, чтобы мое еврейство было незаметным, пото-

¹ Холокост (от англ. holocaust, из др.-греч. «всесожжение»): в узком смысле — систематическое преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими европейских территориях во время Второй мировой войны (на протяжении 1933—1945 годов).

Наряду с геноцидом армян в Османской империи считается одним из самых известных примеров геноцида в XX веке. В широком смысле — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадёжно больных и инвалидов и др.) в период существования фашистской Германии.

² Гетто — районы крупных городов, где проживают этнические меньшинства, добровольно, либо принудительно. Термин появился в 1516 году в Венеции, когда венецианский Совет Десяти, не желая полностью изгонять евреев, как того требовал папский указ, выделил для обособленного проживания иудеев район Каннареджо, известный как Getto Nuovo (итал. «новая литеяная»), отделённый от остального города каналами и запирающимися воротами.

Раздел первый, социальный

му что я считал себя атеистом и религия меня абсолютно не волновала.

Быть евреем — это нечто вроде этикетки, которую на меня наклеили без моего согласия. Но одновременно я испытывал какое-то нездоровое любопытство к тому, что произошло в концлагерях».

Родители надеялись, что их сын станет стоматологом, но вместо этого он поступил в Харпур-колледж Бингемтонского университета (Binghamton University's Harpur College of Arts and Sciences) для изучения изобразительного искусства и философии. Параллельно он придумывал комиксы для вузовской газеты и был редактором небольшого юмористического журнала. Правда, учёбу он так и не закончил. И с 1968 г., после серьёзного нервного срыва, окончательно погрузился в альтернативную культуру и андеграундные комиксы.

Судя по всему, первоначально Шпигельман вовсе не собирался создавать эпохальный комикс о Холокосте, тем более — с участием зверушек. Обстоятельства жизни сами подтолкнули его сделать это.

В 1971 г. андеграундный рисовальщик Джастин Грин⁴, известный впоследствии как «отец автобиографического комикса», пригласил Шпигельмана принять участие в журнале «Funny animals». Среди авторов оказалось немало весьма известных в мире альтернативного комикса художников — Роберт Крамб⁵, Майкл МакМилн⁶, Джим Осборн⁷...

От Шпигельмана требовалось всего лишь создать трёхстраничную историю. В комиксе могли затрагиваться даже недетские темы, но при условии, что главные персонажи будут представлены в виде животных.

Шпигельман вспоминает: «Мне дали полную свободу, я мог делать, что захочу, — но я не знал, что делать!

Тогда же один мой друг, Кен Джакобс, занимался андерграундным кинематографом, а также читал лекции по киноискусству, на которые я иногда захаживал в поисках идей. И вот однажды он показывал там отрывки из мультфильмов тридцатых годов.

Фильмы эти были расистскими — там рисовали негров с огромными выпущен-

³ Favret, C., Kaganski, S. «Pour memoire», interview d'Art Spiegelman, in Les Inrockuptibles # 42, decembre 1992. — Paris, 1992. — p.104.

⁴ Джастин Грин (Justin Considine Green) — создатель первой автобиографии средствами комикса. В конце 60-х в Америке получает широкую известность его книга «Binkie Brown meets the Holy Virgin Mary» («Бинки Браун встречает св. Деву Марию»), целиком посвященная сексуально-религиозному становлению автора.

«Бинки Браун» произвел революцию в кругах альтернативных комиксмейкеров, надолго определив дальнейший вектор развития этого жанра.

⁵ Роберт Крамб (Robert Dennis Crumb) — американский карикатурист, основатель андеграундного комикс-движения, один из самых видных деятелей контруктуры в 1970-х гг. Создатель сверхпопулярного во всем западном мире персонажа, кота Фрица, существа довольно гнусного, жуликоватого, склонного к сексуально-уличному юмору. В 1972 г. Фриц был «убит» его автором; Крамб прекратил работу над серией о коте, сняв неудачную попытку его коммерциализации (права на образ были проданы дорогому порнографическому журналу «Cavalier», а затем кинорежиссёру Ральфу Бакши; в итоге художник был сильно недоволен тем, что из этого получилось). Считается, что «убийство» кота Фрица привело к жесточайшему кризису в мире американского, в особенности сан-францисского андеграундного комикса, который из некогда широко популярного направления превратился в замкнутый узкий мирок.

⁶ Майкл МакМилн (Michael McMillian) — американский скульптор, график и аниматор. Был широко известен и популярен в период 1970-80 гг. как андеграундный художник и комиксист, сотрудничавший с журналом «ZAP», публиковавшийся в антологиях «Arcade», «Young Lust» и «Short Order Comix».

⁷ Джим Осборн (Jim Osborne, 1943-2001) — андеграундный автор комиксов, приехавший в Сан-Франциско из Техаса в 1967 г. Карьера художника оказалась довольно краткой — он публиковался примерно до середины 1970-х гг., после чего по неизвестным причинам бросил рисование. Его работы отличались тщательным вниманием к деталям, графика походила на странную смесь Обри Бердслея и Крамба (хотя именно он повлиял на крамбовскую манеру, а не наоборот), а тематика касалась ужасов, преступлений и оккультизма.

A. Кунин. История не должна повторяться!

ными белыми губами. Кстати, и Мики Маус, если убрать у него его большие уши, становится похожим на карикатурный портрет Эла Джолсона⁸.

И вот эти-то мультфильмы и натолкнули меня на идею сконструировать повесть, посвященную истории расизма в Америке. Причем, я решил изобразить негров мышами, а куклуксклановцев — кошками из организации Ku Klux Kat.

Однако этот первый замысел просуществовал у меня в голове лишь десять минут. Дело в том, что я недостаточно хорошо “чувствовал” сюжет, хотя и работал в свое время в одной гарлемской газете под псевдонимом Artie X.

Очень быстро я перешел к рассмотрению другого вида расизма, гораздо более близкого к моему личному жизненному опыту.

Получалось так, что идея с использованием животных очень хорошо сочеталась со всеми упомянутыми выше историями, которые родители рассказывали мне, когда я был маленьким. Так я и начал работать, восстанавливая эти истории по памяти...»

Чтобы обогатить свой комикс реалистичными деталями, Шпигельман решил посоветоваться с отцом.

До того, в силу несовместимости характеров, они общались нечасто. «Впервые мы смогли так долго находиться в одной комнате, — усмехался он, — и не орать друг на друга из-за конфликтов, которые возникали порой даже по поводу моей стрижки».

С этого разговора, в общем-то, и началась история «Мауса», каким мы его

знаем. С одной стороны, эти встречи и воспоминания о страшном прошлом неизменно укрепили связь художника с отцом. С другой — помогли Шпигельману осознать те вещи, которые оказали на него столь сильное воздействие в детстве. Кроме того, для молодого комиксиста это был первый и потому бесценный опыт классического повествования в рисованных историях.

Дело в том, что прежде Шпигельман делал арт-комиксы, где стройность сюжета не имела значения, а сама система визуализации больше служила анализу и разделению образа на составляющие, нежели синтезу и созданию оригинального образа или истории.

Работая над «Маусом», Шпигельман хотел выяснить и своё собственное отношение к прошлому через опыт своих родителей. Поэтому в книге он выстроил два параллельных и взаимопроникающих повествования, одно связанное с прошлым, другое — с настоящим.

История, которая развёртывается в настоящем, такова: рисовальщик комиксов приходит в гости к своему отцу, чтобы побольше узнать от него о том, что происходило во время Второй мировой войны.

А история «в прошлом» является плодом творчества рисовальщика, который работает в настоящем... Иными словами, «история из прошлого» не претендует на то, чтобы быть точным воспроизведением действительно происходившего с отцом Шпигельмана, — это всего лишь то, что рисовальщик понял и запомнил из рассказов своего отца о его историческом опыте. «Маус» — это история,

⁸ Эл Джолсон — популярный в 1920-е гг. певец американского мюзик-холла. В 1927 г. снялся в первом в истории кино звуковом фильме «Певец джаза» (The Jazz Singer; реж. Аллен Кросленд), где исполнил роль молодого еврея, выступающего в мюзик-холле в гриме негра.

Гротесковая заостренность характерных черт (вытаращенные глаза, белоснежная улыбка на фоне черного лица) превратила эту кинематографическую маску Джолсона в своего рода трафарет для карикатурных изображений негров в расистских журналах того времени.

Как символ целой эпохи, Эл Джолсон был даже включен в число действующих лиц романа Курта Воннегута «Синяя борода» (1985).

внутри которой прошлое и настоящее находятся в диалоге.

Шпигельман признаётся, что, создавая этот комикс, он хотел, чтобы история имела структуру и интенсивность романа. До «Мауса» комиксист был ориентирован на проблемы формы, а здесь появилась возможность поработать непосредственно с драматургическим материалом.

Правда, формировать этот материал было непросто.

Особенность памяти в том, что одно воспоминание неминуемо отсылает к другому, а то – к третьему... И не всегда эта цепочка складывается из хронологически последовательных событий. Пытаясь же как можно вернее приблизиться к реальности, мы рискуем деформировать её.

И Шпигельман понимал это: «...вот почему “Маус” – это не то, что произошло в прошлом, а то, что сын понимает из истории, рассказанной его отцом», – признаётся художник.

Безусловно, работая над книгой Шпигельман не ограничивался одними только отцовскими воспоминаниями. Он исследовал всё, что удалось найти: исторические труды, мемуары жертв Холокоста, теоретические работы, книги о нацистах, а также визуальные документальные материалы, которые начали распространяться в США с конца 70-х гг. (для их получения Арт дважды ездил в Освенцим: первый раз в 1978 г., когда только начал работу над «Маусом», затем – в 1986-м, когда пришло время работы над второй книгой комикса).

В Освенциме во время войны почти не фотографировали. Все имеющиеся на сегодня подлинные снимки и рисунки в большинстве своём были сделаны с огромным риском для жизни, но их авторы готовы были на всё, лишь бы оставить хоть какое-то свидетельство. Некоторые рисунки сделаны с большим мастер-

ством, другие созданы людьми, едва умевшими рисовать. Но все они имеют две общие черты – это быстрые зарисовки, и сделаны они совершенно объективно и честно. Эти работы, многие из которых были собраны и каталогизированы музеем Освенцима, очень помогли Шпигельману при воссоздании картины существования людей в лагерях смерти.

Несмотря на серьёзный подход и аккуратность Шпигельмана в работе с материалом, отношение к «Маусу» в обществе остаётся весьма неоднозначным. Некоторые критики обвиняют автора в бесчеловечности в силу того, что он придал персонажам черты животных (с этим даже был связан курьёзный случай, когда власти Польши запретили эту книгу в своей стране – их оскорбило, что автор изобразил поляков в образе свиней).

«Если вы действительно полагаете, что всё вышеупомянутое делает историю менее человечной – что ж, это ваше право, это ваш вариант прочтения книги, – парирует Шпигельман. – Я могу вам даже сказать (это любимый мой финал), что я сотрудничаю с Гитлером! Ибо это ведь была его идея – создать тысячелетний рейх с мощной иерархией от человека до недочеловека.

В таком процессе дегуманизации нет ни малейшего уважения к другому человеку – к нему относятся как к таракану. Это людей *убивают*, а тараканов просто *уничтожают*.

Могу вам сообщить также, что в немецких пропагандистских фильмах евреев традиционно представляли как крыс. Или рассказать, что газ, применявшийся в Освенциме, “Zyklon B”, был пестицидом. Всё это и содействует дегуманизации, системе, когда один человек считается ниже сортом, чем другой – только на основании национальности.

Так что, “снизив” повествование до уровня кошек и мышей, я создал себе условия для лабораторного эксперимен-

A. Кунин. История не должна повторяться!

та на животных. Мне нужно было узнать, что даёт введение различия человеческих существ по породам».

Действительно, «Маус» — весьма непростое чтение. Это жёсткая и откровенная взрослая история. Её задача — раскрыть страшную правду, предостеречь от повторения подобной трагедии. И при этом произведение не нацелено на то, чтобы «сделать людей лучше».

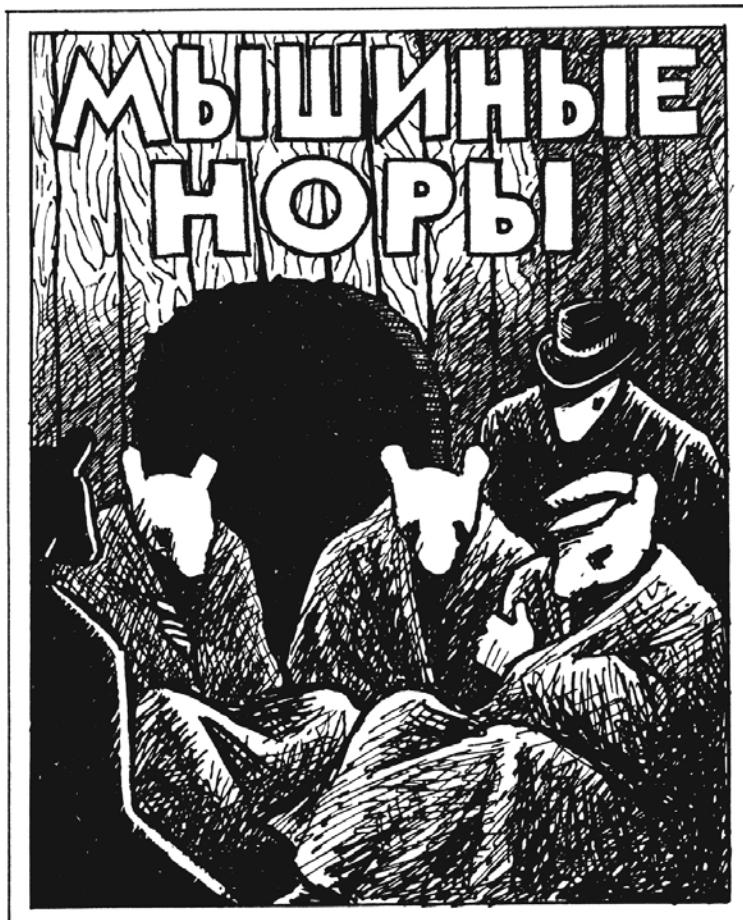
По мнению Шпигельмана, польза в героических фантазиях — мнимая. Что толку отгораживаться от реальности красивыми выдумками о человеческом благородстве и о святости идеалов? XX век

доказал: люди остаются людьми, и если им свойственна возможность становиться зверьми, то никакой высокохудожественный роман не изменит их.

Задача книги (по крайней мере, этой) — открыть людям глаза на неприятную реальность, которая касается каждого.

Возможно, после прочтения книг, подобных «Маусу», ужасы этого мира, случись им свершиться, не застанут нас врасплох.

ГЛАВА ПЯТАЯ

* Фрагмент книги публикуется по изданию:
Шпигельман А. «Маус». — М.: Корпус, 2013. (С. 97-129). Перевод – В. Шевченко.
Фрагмент публикуется по соглашению с издательством «Корпус».

Примерно через неделю, днем...

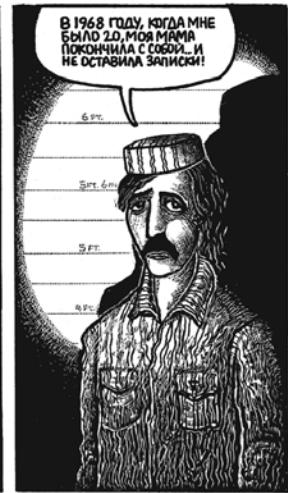

МОЙ ОТЕЦ НАШЕЛ ЕЕ, КОГДА ВЕРНУЛСЯ С РАБОТЫ...
ЕЕ ЗЛАЯТЬ БЫЛИ ПЕРЕЗДАНЫ, НЕПОДАЛЕКУ
ЛЕКАЛ ПУСТОЙ ПУЗЫРЕК ИЗ ПОД ТАБАКОВ...

ПРИНЯВ ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ,
Я ЖИЛ С РОДИТЕЛЯМИ.

Я КАК РАЗ ПРОВЕЛ ВЫХОДНЫЕ
С ПОДРУЖКОЙ, ИЗАБЕЛАДИ.
(РОДИТЕЛИ ЕЕ НЕДОЛЮБИВАЛИ).
Я ОПАЗДЫВАЛ ДОМОЙ...

ДУМАЮ, ВЕРНИСЬ Я ВОВРЕМЯ, ИМЕННО Я ОБНАРУЖИЛ БЫ ЕЕ ТЕЛО...

КОГДА Я УВИДЕЛ ТОЛПУ, МЕНЯ ПРОНЗИЛ УЖАС... Я ПРЕДОПЛАГАЛ ХУДШЕЕ, НО НЕ ГНАЛ ОТ СЕБЯ ЭТУ МЫСЛЬ...

КУЗЕН ОТВЕЛ МЕНЯ В СТОРОНУ...

ДОКТОР ОРЕНС ЖИЛ НЕПОДАЛЕКУ...

ТВОЯ МАМА СОВЕРШИЛА САМО-
УБИЙСТВО... ОНА МЕРТВА!

Я БОЛЬШЕ НЕ МОГ ИЗБЕГАТЬ ПРАВДЫ... В ГОЛОВЕ ЛЯЗГАЛИ СЛОВА ДОКТОРА... Я БЫЛ
В СМЯТЕНИИ, Я ЗАЛЯСЬ, Я ОЦЕПЕНЕЛ!.. ПЛАКАТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ, Но Я РЕШИЛ, ЧТО
ДОЛЖЕН!..

МЫ ПОШЛИ ДОМОЙ... МОЙ ОТЕЦ,
БЫЛ СОВСЕМ РАЗБИТ!..

ОН ЖДАЛ МОЕЙ ПОДДЕРЖКИ!

КАК-ТО ШЛА ПОДГОТОВКА К
ПОХОРОНАМ...

Ночь была ужасна...
ОТЕЦ НАСТОЯЛ, ЧТОБЫ МЫ
СПАЛИ НА ПОЛУ-ДУМАЮ, ЭТО
КАКАЯ-ТО ДРЕВНЯЯ ЕВРЕЙСКАЯ
ТРАДИЦИЯ. ОН ОБНИМАЛ МЕНЯ
И ПРИЧИТАЛ ВСЮ НОЧЬ. МНЕ
БЫЛО НЕ ПО СЕБЕ... НАМ
ОБОИМ БЫЛО СТРАШНО!

В похоронном бюро было еще хуже...

ОТЕЦ ПЫТАЛСЯ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ И МОЛИЛСЯ...
А Я В ЭТИ ДНИ БЫЛ КАК ПОТЕРЯННЫЙ... Я ЦИТИРОВАЛ
МАМЕ ТИБЕТСКОЮ КНИГУ МЕРТВЫХ!

„О СЫН БЛАГОРОДНОЙ СЕМЬИ...
НА ТВОЕМ ПУТИ СКВОЗЬ ЧИСТУЮ
ПУСТОТУ, ПОМНИ О ЕДИНСТВЕ
ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ...“

Ко мне подошел друг семьи...

Следующую неделю мы провели в трауре... но в соболезнованиях друзей отца мне слышалась враждебность...

...НО ЧАЩЕ Я ОСТАВАЛСЯ ОДИН НА ОДИН С СОБСТВЕННЫМИ МЫСЛЯМИ...

...Я ВСПОМНИЛ НАШ ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР...

ОНА ЗАШЛА КО МНЕ В КОМНАТУ. БЫЛА УХЕ ДЛУБКАЯ НОЧЬ...

Я ОТВЕРНУЛСЯ, С ПРЕЗЕРВИЕМ ОТВЕРГЛА ЕЕ ПОПЫТКИ ПОТЯНУТЬ ЗА ПУПОВИНУ...

ТАК ВОТ, МАМ, ЕСЛИ ТЫ СЛЫШИШЬ...

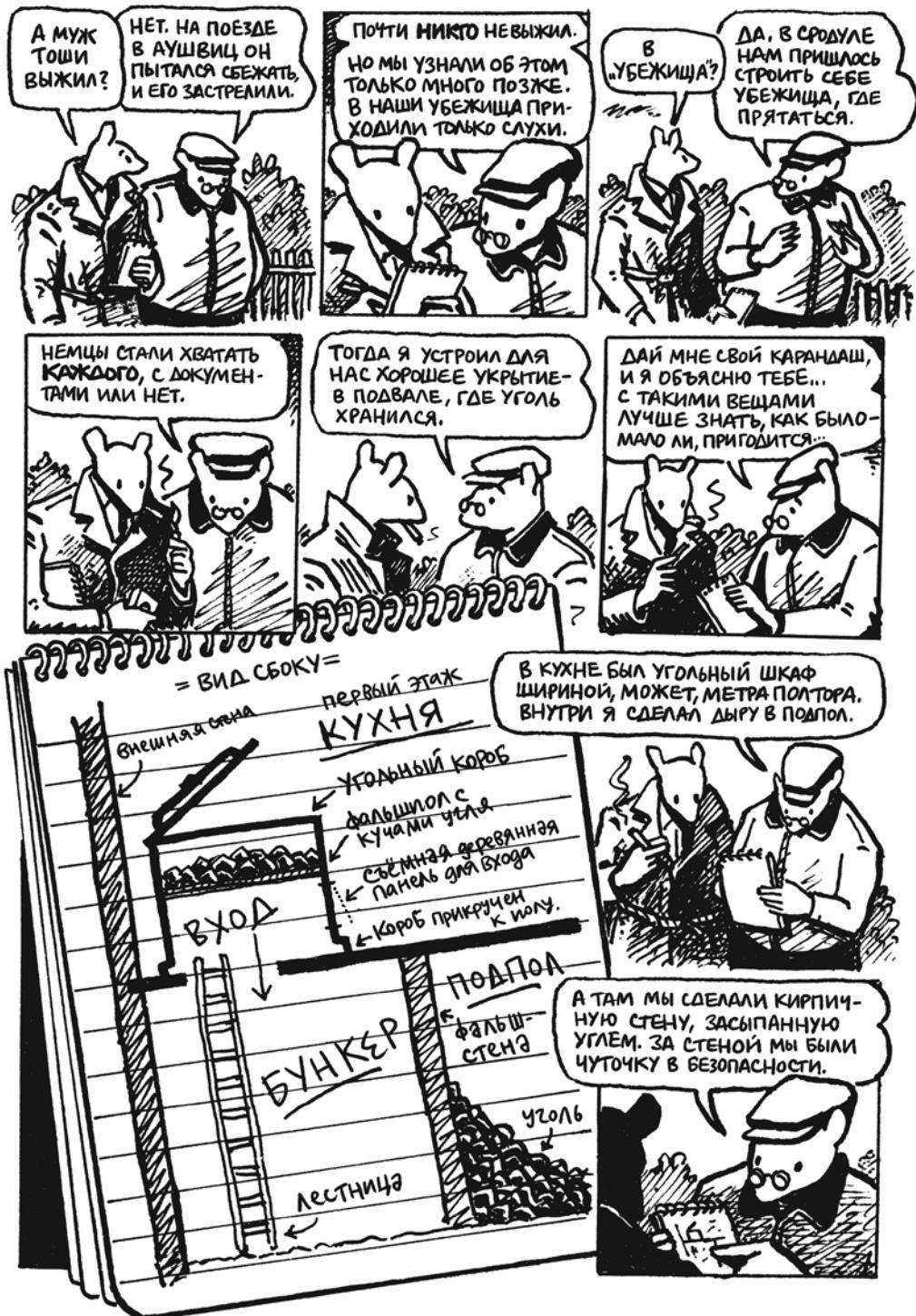
...КАЖДЫЙ ВЕЧЕР НАС ВЕЛИ ОБРАТНО, ПЕРЕСЧИТЫВАЛИ НАС И ЗАПИРАЛИ.

КАК-ТО НОЧЬЮ МЫ ХОТЕЛИ ВЫБРАТЬСЯ ЗА ЕДОЙ...

МЫ ЗАТАЩИЛИ ЕГО В УБЕЖИЩЕ.

У НАС С ЖЕНОЙ ГОЛОДАЕТ РЕБЕНОК.
Я ИСКАЛ КАКИЕ-НИБУДЬ ОБЪЕДКИ.

УТРОМ МЫ ДАЛИ ЕМУ НЕМНОГО ЕДЫ
И ОТПУСТИЛИ ИДТИ К СЕМЬЕ...

НАВЕРНЯКА ОН ИНФОРМАТОР.
ПРИДЕТСЯ УБИТЬ ЕГО!

НАС ОТВЕЛИ В ЗДАНИЕ, ОТДЕЛЕННОЕ
ОТ ОСТАЛЬНОЙ СРОДУЛЫ СЕТКОЙ.
ГЕТТО ВНУТРИ ГЕТТО, ОСТАВАЛОСЬ
ТАМ СИДЕТЬ И ЖДАТЬ.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИШЛИ ДВЕ ДЕВУШКИ С ЕДОЙ.
С НИМИ ПРИШЕЛ ХАСКЕЛЛ, ШЕФ ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИЦИИ.

ДВУХ ДЕВУШЕК ОН ОТПРАВИЛ ОБРАТНО НА КУХНЮ.

ИЗ ОКНА МЫ ВИДЕЛИ, КАК ЛЁЛЕК УШЕЛ.

ТЫ ДОЛЖЕН ВЫТАЩИТЬ НАС С МАТУШКОЙ. ОДАЙ СВОЕМУ КУЗЕНУ ЭТИ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ, БРИЛЛИАНТЫ. ВСЕ ЧТО УГОДНО!

ОБЕЩАЮ, Я СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТО В МОИХ СИЛАХ.

НАЗАВТРА МЫ С АНЕЙ НЕСЛИ МИМО ОХРАННИКОВ ПУСТЫЕ БАКИ.

Я РАССКАЗАЛ ХАСКЕЛУ И МИЛОШУ ОБ ЭТОМ ПОТОМ.

...МЫ ВСЕ И КАЖДЫЙ БЫЛИ БОЛЬНЫ, КАК СОБАКИ.

К концу 1943-го грузовики каждую среду увозили все больше и больше людей из города в Аушвиц, пока не осталось очень мало.

ВСЕГДА ЛЁЛЕК БЫЛ НЕМНОГО МЕШУГА...

ГЕТТО ЗАКОНИЛОСЬ ТАК, КАК МИЛОШ СКАЗАЛ. ПРИМЕРНО ДВЕНАДЦАТЬ ИЗ НАС СПРЯТАЛИСЬ В БУНКЕРЕ. С НАМИ БЫЛ МИЛОШ, ЕГО ЖЕНА И ЕГО ТРЕХЛЕТНИЙ СЫН.

НАС ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО. ЧУТЬ ДО РАССВЕТА МЫ ВЫШЛИ ИЗ СРОДУЛЫ...

МЫ СМЕШАЛИСЬ С ПОЛЯКАМИ, ЧТО ШЛИ НА РАБОТУ.

ВОТ ЗДЕСЬ МЫ БУДЕМ ПРЯТАТЬСЯ.
КОГДА БУДЕТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ,
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ВЛАДЕК.

УДАЧИ,
МИЛЫ.

У ЖЕНЩИНЫ АБРАМА БЫЛИ
ДРУЗЬЯ ПРИЮТИТЬ ИХ.

...

У АНИИ МЕНЯ НЕ БЫЛ КУДА ИДТИ.

Деррил Каннингем | Darryl Cunningham
английский автор рисованных историй
Перевод Ю. Лаговой, О. Шамариной

Психиатрические истории

Раздел первый, социальный

Важная особенность рисованной истории в авторском стиле – исключительное ощущение достоверности, документальности повествования. Особенно, когда речь идёт от первого лица и описываются жизненные ситуации. Пожалуй, в этом основное достоинство биографического жанра в изотексте. Такой эффект достигается благодаря характерности авторского стиля рисования, специфике построения кадров, нетипичности сюжета.

Наглядность таких историй может играть важную роль в стирании границ между различными социальными группами, может служить поводом для выхода человека из социального и культурного гетто.

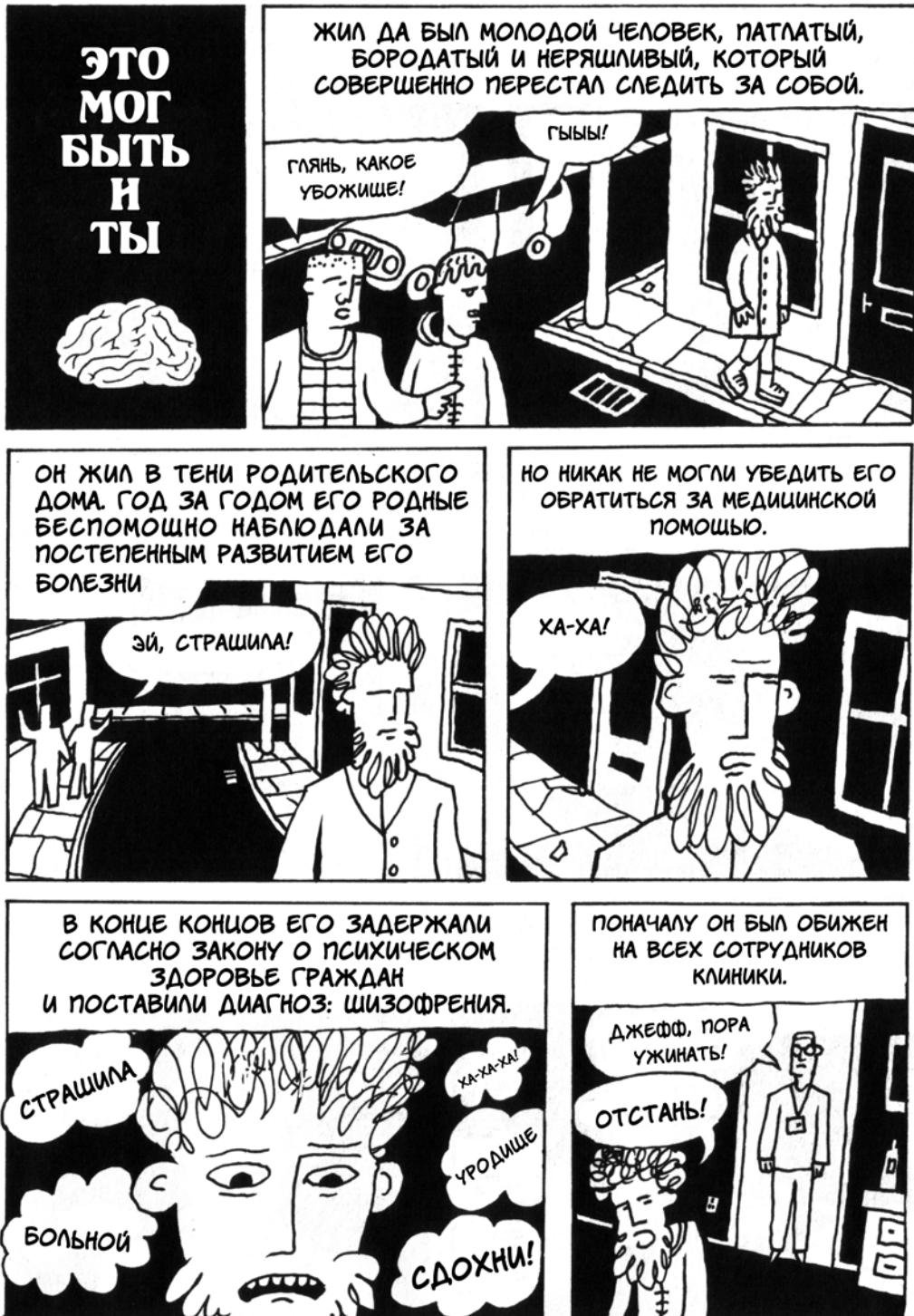
Основой сюжета биографической рисованной истории может быть любая социальная коллизия, и это не обязательно должно быть нечто эпохальное, как в «Mayse» Арта Шпигельмана. В качестве альтернативного примера мы предлагаем вам ознакомиться с работой английского автора Деррила Каннингема.

Деррил Каннингэм учился в художественном колледже города Лидс (Западный Йоркшир, Англия). Он весьма плодовитый мультипликатор, скульптор и фотограф.

В предлагаем вашему вниманию фрагменты его книги «Психиатрические истории» (*Psychiatric Tales*), на создание которой его вдохновил опыт продолжительной работы санитаром в отделении острых психических заболеваний. Кроме того, Деррил также создал серии веб-комиксов «Супер-Сэм и Джон-в-ночи» (*Super-Sam and John-of-the-Night*), «Улицы Сан-Дьябло» (*The Streets of San Diablo*).

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

ГАЛЮЦИНАЦИИ ШИЗОФРЕНИКОВ
МОЖНО СМЯГЧИТЬ И ДАЖЕ
ПОДАВИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЛЕКАРСТВ.

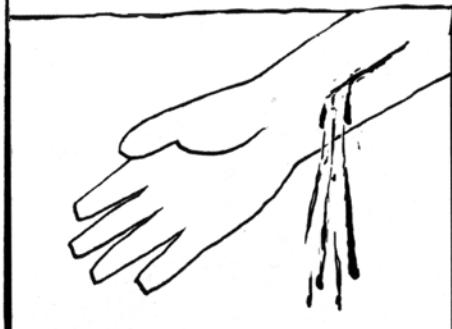
СОЛИТИИ ПОЗВОЛЯЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
УСТРАШАЮЩИЕ ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ ПРИ
БИПОЛЯРНОМ РАССТРОЙСТВЕ.

МАГНИТОЗИФАЛОГРАФИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО
В МОЗГУ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ ДЕПРЕССИИ,
НАРУШЕНЫ НОРМАЛЬНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ.

ДЕПРЕССИЯ – ШТУКА ПООПАСНЕЕ
ПРОСТОЙ ТОСКИ. ЭТО СЕРЬЁЗНОЕ
РАССТРОЙСТВО, КОТОРОЕ
СПОСОБНО УБИТЬ.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО –
ТАКОЕ ЖЕ НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЗГА,
КАК ИНСУЛЬТ ИЛИ МОЗГОВАЯ
ОПУХОЛЬ.

ТАК ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ
НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЗГА.

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ УВЕРЕНО, ЧТО ПСИХИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – РЕЗУЛЬТАТ ТОГО, ЧТО КТО-ТО ПРОСТО РАСКИС И НЕ СПОСОБЕН НА САМОКОНТРОЛЬ.

ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЕТ ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫПАДАЮТ НА ДОЛО ПОСТРАДАВШИХ.

ИМ ОБЕСПЕЧЕНО ИЗГНАНИЕ ЗА ОБОЧИНУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ГДЕ НАСТИГШИЕ ИХ ОДИНОЧЕСТВО И ОТЧУЖДЕНИЕ ДОВОДЯТ СВОЁ ЧЁРНОЕ ДЕЛО ДО КОНИА.

ОТ 15 ДО 20 ПРОЦЕНТОВ ТЕХ, КТО ИСПЫТАЛ ДЕПРЕССИЮ, НАХОДЯТ ВЫХОД В САМОУБИЙСТВЕ.

ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ТАКЖЕ НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА И БЛИЗКИ К СУИЦИДУ. ЭТОТ ФАКТ ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

ПОТОМУ ЧТО СЛЕДУЮЩИМ ПОСТРАДАВШИМ МОЖЕШЬ ОКАЗТЬСЯ ТЫ.

КАК Я ВНОВЬ ВЕРНУЛСЯ К ЖИЗНИ

МОЯ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
НАД ЭТОЙ КНИГОЙ БЫЛА
СВОЕГО РОДА БОРЬБОЙ.

МЕЖДУ ГЛАВОЙ ОБ АНТИСОЦИАЛЬНОМ
РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ...

И ГЛАВОЙ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЯХ,
СТРАДАВШИХ ДУШЕВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
ПРОШЛИ ГОДЫ.

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРОШЛО.

И ВСЕ ЭТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА Я КАТАСТРОФИЧЕСКИ СТРАДАЛ ОТ СОБСТВЕННЫХ ДУШЕВНЫХ ПРОБЛЕМ.

ГНЕТУЩЕЕ
БЕСПОКОЙСТВО
И ДЕПРЕССИЯ...

ПРОЙДЯ ДВУХЛЕТНЮЮ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ РАБОТЫ МЕДБРАТОМ В ОТДЕЛЕНИИ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ И ПРОРАБОТАВ ВСЕГО ГОД, Я ПОНЯЛ, ЧТО НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОДОЛЖАТЬ.

Я УШЁЛ ОТТУДА С ЧУВСТВОМ СТЫДА И УНИЖЕНИЯ.

Я СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ И СИЛ ПОЛОЖИЛ НА ТО, ЧТОБЫ СТАТЬ МЕДБРАТОМ! И ЧТО ВЫШЛО В ИТОГЕ? НИЧЕГО.

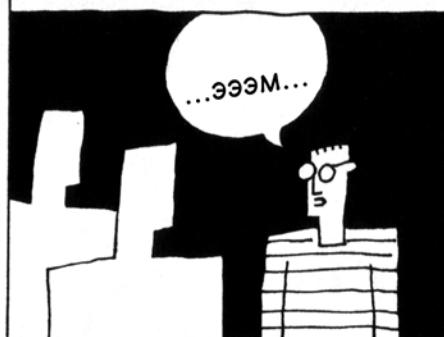
Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

ЭТО СОЗДАЛО НЕПОМЕРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Я БЫЛ НАСТОЛЬКО ОЗАБОЧЕН КОНТРОЛЕМ СВОИХ И ЧУЖИХ ДЕЙСТВИЙ...

ЧТО ОДНАЖДЫ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ТЕРЯЮ НАВЫК БЕГЛОГО РАЗГОВОРА.

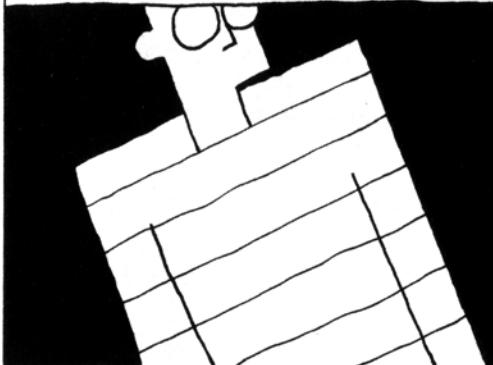
В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ Я ПРЕДПОЧИТАЛ ОТМАЛЧИВАТЬСЯ.

ЭТО БЫЛО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ – ЭТО БЫЛ ТРЕВОЖНЫЙ НЕВРОЗ НА ПОЧВЕ КОММУНИКАЦИИ, ПРИЧЁМ С ТЯЖЁЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

ЭТО ПОСТОЯННОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ НАПРЯЖЁННОСТИ И СТРАХА...

Я БЫЛ СТОПРОЦЕНТНО УВЕРЕН, ЧТО НЕСОВМЕСТИМ С СОЦИУМОМ И ХУЖЕ ВСЕХ ПРОЧИХ.

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

РЕБЁНКОМ Я БЫЛ МОЛЧАЛИВЫМ,
И ТОШИМ, В ИГРАХ – БЕСПОЛЕЗНЫМ,
В УЧЁБЕ – НИЖЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ.

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ НЕ БЛИСТАЛ,
И САМ СЕБЯ СЧИТАЛ ЖАЛКИМ
И ТУПОВАТЫМ.

ДУРИЛА
ДЕРРИЛ!

ХА-ХА-
ХА!

ПО МЕРЕ ВЗРОСЛЕНИЯ
СТРАХИ, ВЛАДЕВШИЕ МНОЮ,
ТОЛЬКО КРЕПЧАЛИ.

ВСЁ ТО, ЧТО НОРМАЛЬНЫЕ, ХОРОШО
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ЛЮДИ С ЛЁГКОСТЬЮ
ДЕЛАЮт ВСЮ ЖИЗНЬ, МНЕ БЫЛО НЕ ДАНО.

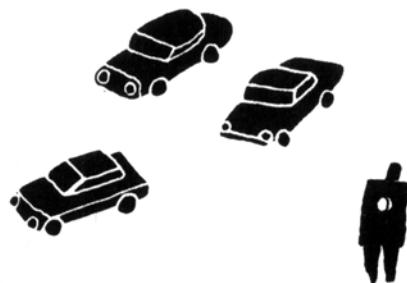
РАБОТА, ДРУЖБА,
ВЛЮБЛЁННОСТЬ – ВСЁ ЭТО
ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО НЕДОСЯГАЕМО,
КАК СОН.

Я БЫЛ СЛИШКОМ ЗАМКНУТ И БОЯЗЛИВ,
ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ СО СЛУЖБОЙ;
СИДЕЛ БЕЗРАБОТНЫМ ГОДАМИ.

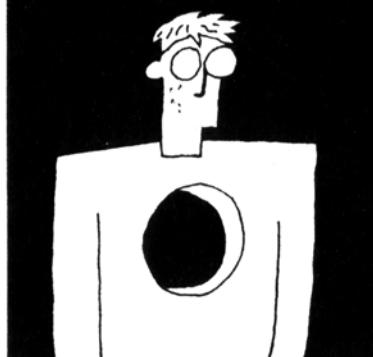
ОДИНОЧЕСТВО. ЧУВСТВО
СОБСТВЕННОЙ НИКЧЁМНОСТИ.
НЕПРИКАИННОСТЬ И БЕЗНАДЁЖНОСТЬ.

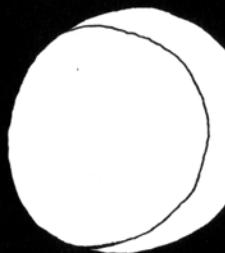
А ЕЩЁ Я ЖАЖДАЛ ОБЩЕНИЯ
ХОТЬ С КЕМ-ТО – ЭТО ЖЕЛАНИЕ
БЫЛО ОСТРЫМ ДО БОЛИ.

ВО МНЕ БЫЛА ПУСТОТА,
КОТОРАЯ, КАЗАЛОСЬ,
НИКОГДА НЕ ЗАПОЛНИТСЯ...

НЕВЫРАЗИМАЯ ТОСКА,
ПОХОЖАЯ НА ВОЛЬ
ОТЧАЯНИЯ...

САМЫЕ ЯСНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ БЫЛИ
БЕСПРОСВЕТНЫ ОТ ОДИНОЧЕСТВА.

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

ЖИЗНЬ ПРОТЕКАЛА
С ЛЕДЕНЯЩЕЙ
НЕТОРОПЛИВОСТЬЮ.

ПОСТЕПЕННО Я РАЗВИЛ МАЛОУ ТОЛИКУ
САМОУВАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ СВОЙ ТАЛАНТ
ХУДОЖНИКА.

У МЕНЯ ОКАЗАЛОСЬ ЖИВОЕ
И ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ.

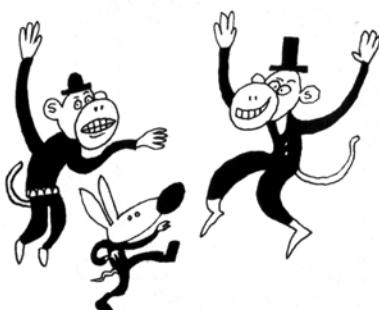
ОСОБЕННО МНЕ УДАВАЛИСЬ
ЗАРИСОВКИ ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ.
УЛИЦЫ, РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ...

Я ИСКАЛ ОБЩЕСТВА
ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ.

НАЧАЛ ОШУЩАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ
СООБЩЕСТВА КАРИКАТУРИСТОВ И
ИЛЛЮСТРАТОРОВ.

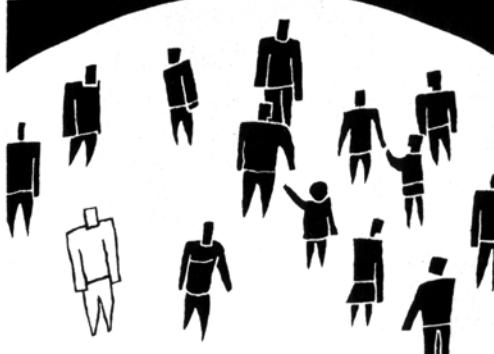
ЭТО ЧУВСТВО
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ ВНОВЕ...

НО Я ВСЁ ЕЩЁ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ
СЛИШКОМ НЕУВЕРЕННО, ЧТОБЫ
ПЫТАТЬСЯ ЗАРАБОТАТЬ
НА СВОИХ РИСУНКАХ.

Я НЕ ЗНАЛ, КАК СЕБЯ
ПРЕПОДНОСТИТЬ.
ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ
БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

А ЭТО СЕРЬЁЗНЫЙ НЕДОСТАТОК
В СФЕРЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ УСИЛЕННОЙ
САМОРЕКЛАМЫ ДЛЯ УСПЕХА.

И САМ ПО СЕБЕ
ТРУДНОПРЕОДОЛИМЫЙ.

У МЕНЯ ОБНАРУЖИЛИСЬ И ДРУГИЕ
ЦЕННЫЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ
НЕПЛОХО БЫ РАЗВИТЬ.

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

ВОТ ТОГДА-ТО Я
И ПЕРЕОЦЕНИЛ СВОИ СИЛЫ.

ТОГДА-ТО Я И СЛОМАЛСЯ.

СИТУАЦИЯ СТАЛА БЕЗНАДЁЖНОЙ.

КАРЬЕРА МЕДБРАТА ЗАКОНЧИЛАСЬ;
И КАК ХУДОЖНИК Я ВПАЛ В
ТВОРЧЕСКИЙ СТУПОР.

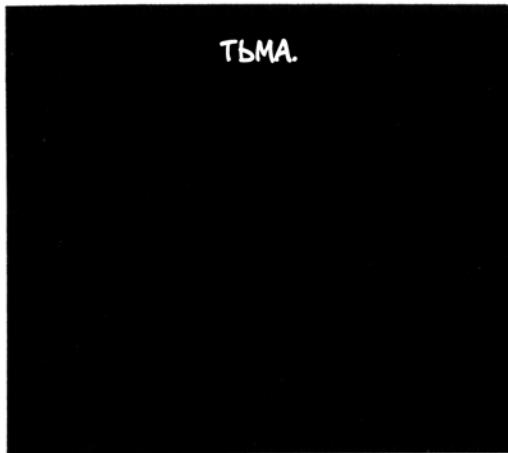
В БУДУЩЕМ Я НЕ ВИДЕЛ НИЧЕГО,
КРОМЕ ЕШЁ БОЛЬШЕГО НЕСЧАСТЬЯ.

ОДИНОЧЕСТВО И МРАК НИШЕТЫ.

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

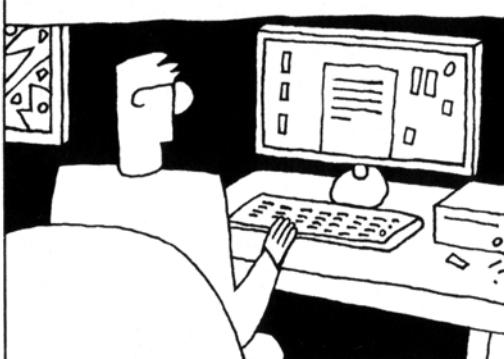
Я влез в непомерные долги,
думая, что это не имеет значения,
поскольку я не буду их
выплачивать.

НО ПОСТЕПЕННО, ВОПРЕКИ
СВОИМ ОЖИДАНИЯМ, Я
ВЕРНУЛСЯ В МИР ЖИВУЩИХ.

ДВЕ ВЕШИ ИЗМЕНИЛИ МОЮ ЖИЗНЬ –
ПРОЗАК И ИНТЕРНЕТ.

ПРОЗАК ПОМОГАЛ ПОДНЯТЬ МОЁ
НАСТРОЕНИЕ...

А ИНТЕРНЕТ ПОМОГ МНЕ ПРОДВИНУТЬСЯ
КАК ХУДОЖНИКУ.

У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ
АУДИТОРИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

Я СМОГ ПОКАЗАТЬ ОНЛАЙН
МОИ СТАРЫЕ РИСУНКИ.

СРЕДИ ПРОЧЕГО БЫЛИ И НЕСКОЛЬКО
ГЛАВ ЗАБРОШЕННОГО МНОЮ ПРОЕКТА
«ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ».

Я ПОЛУЧИЛ СТОЛЬКО ОТЗЫВОВ О НИХ,
ЧТО ЭТО ВДОХНОВИЛО МЕНЯ НАПИСАТЬ
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, Я
ИСПОЛЬЗОВАЛ СВОИ ЗНАНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛ ЗА
ВРЕМЯ РАБОТЫ В ГОСПИТАЛЕ.

Я ВЫРОС
В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ.

УЧЁБА НА МЕДБРата БОЛЬШЕ УЖЕ
НЕ КАЗАЛАСЬ ПУСТОЙ ТРАТОЙ ВРЕМЕНИ.
ОЩУЩЕНИЕ ПРОВАЛА
НАЧАЛО РАССЕИВАТЬСЯ.

Я НАШЁЛ НОВЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С ТАКИМ ТРУДОМ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ

ОБЪЕДИНИВ МОЙ ИНТЕРЕС
К ДУШЕВНЫМ БОЛЕЗНЯМ И
СТРАСТЬ К РИСОВАННЫМ
ИСТОРИЯМ.

ПРЕЖДЕ В МОЁМ ВООБРАЖЕНИИ ТАМ,
ГДЕ СЛЕДОВАЛО БЫТЬ БУДУЩЕМУ,
ВЫСИЛАСЬ ЧЁРНАЯ СТЕНА

ЗА КОТОРОЙ Я НЕ ВИДЕЛ
НИЧЕГО.

ТЕПЕРЬ ТАМ ПРОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ПЕЙЗАЖ

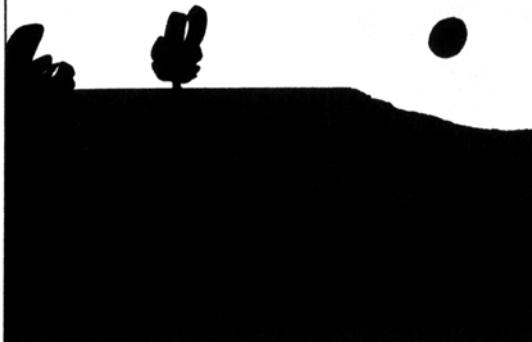

ПОЛНЫЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Деррил Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты)

ТАК Я СНОВА ВЫУЧИЛСЯ
ЖИТЬ.

Я ИСПОЛЬЗОВАЛ СВОИ МЕТОДЫ,
КОТОРЫЕ МОГУТ
ОКАЗАТЬСЯ НЕЛЕГКИ
ДЛЯ КОГО-ТО ДРУГОГО.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ВОТ ЧТО Я СКАЖУ:
ПРИНИМАЯ ЛЕКАРСТВА И ИЩА ПОДДЕРЖКИ
У ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ

СТРАДАЮЩИЕ ДЕПРЕССИЕЙ ЛЮДИ
НЕ ДОЛЖНЫ СТЫДИТЬСЯ СЕБЯ ИЛИ
ВЕРИТЬ В СВОЮ НИКЧЁМНОСТЬ.

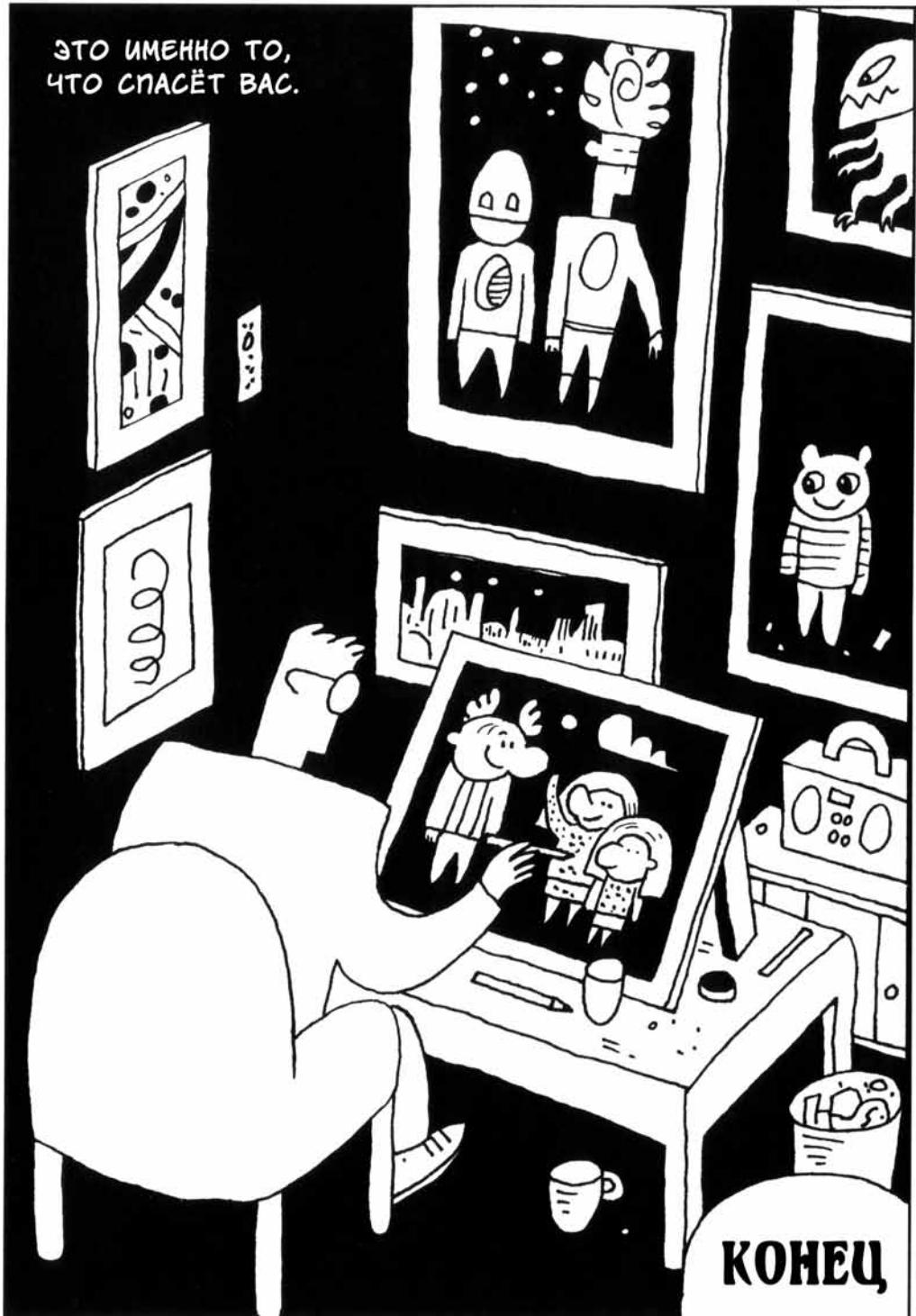
ЗАГЛЯНТЕ ГЛУБОКО В СВОЮ ДУШУ,
ТАМ ЕСТЬ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ВАМ,
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ.

ВАШИ ТАЛАНТЫ,
НАДЕЖДЫ, МЕЧТЫ
И ЖЕЛАНИЯ.

Раздел первый, социальный

Анна Воронкова
переводчик, куратор

Комиксы завоёвывают МГУ

Раздел второй, теоретический

О том, что язык рисованных историй можно использовать в образовательных целях, известно ещё с советских времен. Также давно известна и особая польза этого вида творчества в целях межкультурных коммуникаций. Однако до сих пор практическое применение всех этих возможностей изотекста у нас не особо развито.

Предлагаем вниманию читателей статью Анны Воронковой, переводчика и куратора. В статье идёт речь об опыте работы со скандинавскими комиксами в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Примечательно, что описываемый эксперимент был инициирован самой университетской средой. Никаких специальных методик у коллег не было, и большинство из тех любопытных находок, о которых пойдёт речь в статье, были сделаны исключительно методом проб.

К нашему большому удовольствию, сотрудникам Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ на определенном этапе удалось принять непосредственное участие в мероприятиях филологического факультета МГУ, пообщаться со студентами и педагогами, организовавшими исследование.

Надеемся, у этого начинания будет продолжение. А если что-то подобное практикуется в регионах страны, то будем крайне признательны за любую информацию и сотрудничество.

Раздел второй, теоретический

12 октября 2013 г. на Фестивале Науки в МГУ случилось нечто, доселе неслыханное: в качестве тем для выступления филологи выбрали не анализ давно известных литературных классиков или структуру языка, а... комиксы. Между прочим, как часть лингво-культурологической компетенции будущих переводчиков скандинавских языков!

Почему именно скандинавских? Началось всё с того, что профессор МГУ Надежда Братчикова, заведующая кафедрой финно-угорской филологии и преподаватель, хотела придумать что-то интересное для своих студентов, чтобы мотивировать их к изучению финского – этого довольно сложного языка. Советник по культуре Посольства Финляндии в Москве Хелена Аутио-Мелони эту идею поддержала, предложив объединить в рамках проекта все скандинавские языки (хотя финский-то как раз единственный не скандинавский, зато близкий территориально), а ваша покорная слуга предложила в качестве экспериментальной площадки комиксы.

Мы решили начать объединённое исследование таких разных языковых культур с двух общих тем: перевод на скандинавские языки американских комиксов о Дональде Даке и передача звукоподражаний в комиксах.

У нас были некоторые опасения по поводу того, насколько убедительно будет для преподавателей наше предложение в течение месяца участвовать в таком странном проекте. Но всё сложилось как нельзя лучше! Преподаватели и студенты с большим интересом откликнулись на приглашение. И вот 12 октября состоялась встреча под названием «Комиксы: слово и образ в движении. Скандинавские комиксы по-русски». На ней присутствовали представители посольств Финляндии, Норвегии и Швеции.

Оказалось, что одна из преподавателей шведского языка в МГУ, Ирина Матыцина, уже давно и с удовольствием использует комиксы на уроках: «Комиксы представляют собой уникальный и очень благодарный материал для тренировки переводческих навыков, поскольку задают жёсткие стилистические рамки и предъявляют высокие требования к лаконизму и структуре фразы».

В своём выступлении Ирина выделила три основные характеристики комикса, которые позволяют студентам развивать эти переводческие навыки:

«**Во-первых, лаконизм.** Объём русского текста обычно на 20-30% превышает объём оригинального текста на английском или шведском языке, поэтому переводчик вынужден очень строго подходить к выбору слов и конструкций, чтобы уместить текст в размеры баббла, речевого «пузыря». Кстати, тот же навык необходим переводчику при переводе субтитров к фильму: если в языке оригинала допускается 40 слов на кадр, в русском – максимум 45.

Структура фразы должна быть динамичной, чтобы соответствовать стилю

A. Воронкова. Комиксы завоёвывают МГУ

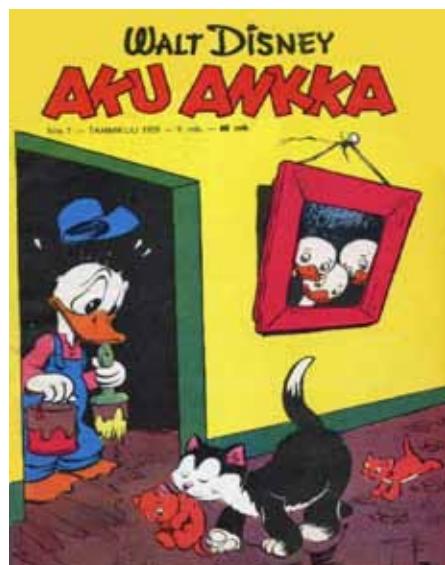
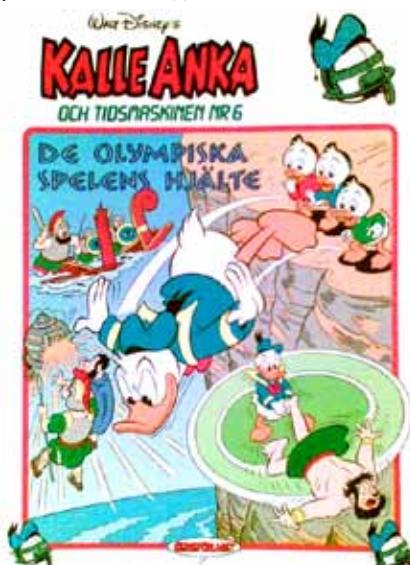
комиксов, передающему живой диалог персонажей. Свойственная неопытным переводчикам вялость фраз, перенасыщенных подчинительными союзами, здесь сразу становится очевидна и требует безжалостной переработки.

Настоящий бич переводчиков-непрофессионалов — прямые кальки с иностранного языка, которые сразу бросаются в глаза; они должны заменяться идиоматическими конструкциями русского языка, более компактными и ёмкими. Например, перевод фразы *Slutar du inte snart får du ett nervsamtanbrott* — *Если ты сейчас же не перестанешь [ругаться], у тебя будет нервный срыв*, — вроде бы в целом выглядит по-русски, но из-за недостатка места его лучше бы заменить на что-то вроде «Перестань, а то кондрашка хватит!» Этот компактный вариант в данном случае является наиболее органичной идиомой.»

Работая с текстами комиксов, будущие переводчики также сталкиваются с проблемой традиции и инноваций, поскольку постоянно занимаются передачей на русский язык различных названий и имён. При этом переводчику приходится проверять, есть ли для имён собственных

устоявшиеся русские аналоги, а если их нет — самому придумывать русское соответствие, проявляя всю имеющуюся у него изобретательность и такт. Например, одна из студенток Ирины придумала замечательное название для города, где живет Дональд Дак — *Птичбург* (хотя в русском языке его так и не стали переводить, оставили английское *Дакбург*). Кроме названий и имён персонажей в комиксах встречается достаточно большое количество реалий, передача которых, из-за недостатка места и невозможности сделать сноску или ввести в текст комментарий, также представляется сложной, и здесь переводчику приходится подыскивать реалиям равнозначное соответствие или замену. В своем выступлении Ирина Матыцина рассказала также, как Дональд Дак в Швеции получил при переводе новое удивительное имя — *Kalle Anka* (*Калле-утка*):

«В шведском журнале дебют утёнка Дональда состоялся в 1935 г. Вначале его звали *Ankapetus*, в том же году его переименовали в *Kalle Anka*, но кто придумал ему это имя — неизвестно. Потом этот персонаж стал постоянным героем *Musse Pigg-tidningen*, первого и (по сей

день!) единственного шведского журнала, где печатались диснеевские комиксы. Здесь Дональда почему-то называли *Onkel Magnus*, поэтому теперь его полное шведское имя *Karl Magnus Anka*.

Студентка 5-го курса Ирина Загоскина рассказала немного о финском Дональде Даке — *Aku Ankka* (*Аку-утка*). Ежемесячный журнал комиксов про Аку Анкка появился в Финляндии лет на 20 позже, чем в Швеции — в декабре 1951 г., зато уже с 1961 г. стал выходить каждую среду. Хелена Аутио-Мелони призналась, что она с детства читает комиксы об Аку Анкка, что ей очень нравится язык, которым говорят персонажи... к тому же, это весело!

Финский Дональд Дак, кстати, даже получил премию «Языковая жемчужина» за перевод и богатство языка. Ира отметила также, что ни в одной иноязычной версии комиксов о Дональде Даке нет такого количества забавных переименований, как в финской.

Впервые «финнанизированное» имя в комиксе появилось ещё в 1955 г.: итальянский певец Беньямино Джильи (*Beniamino Gigli*) стал *Penu Kili*.

Переводчики оригинальных комиксов щедро заменяли имена комиксных персонажей на свои варианты, отсылающие к известным их современникам реалиям. Так, среди вымышленных сограждан финского Дональда можно встретить светскую львицу Пэрис Хилтунен и красотку Памелу Анкерсон, в галереях Дакбурга полюбоваться на шедевры велико-го Миккель Анккело, а на сон грядущий почтать психологические романы писателя Анккаевского.

В комиксах об Аку Анкка довольно часто встречаются отсылки к финской литературе и её героям. Дело в том, что в Финляндии «Утиные истории» не переводятся, а сочиняются. Компания Disney определяет для каждой страны процент шуток, которые те могут добавить в историю «от себя».

Как видно при сравнении этого оригинала комикса и его перевода, произошла замена английской фамилии романиста Scribble (*«каракуля»*) на финскую Koltari — что является отсылкой к имени финского писателя Мики Валтари¹.

В другой истории Аку Анкка, пытаясь поразить подругу своим интеллектом, читает роман «*Minuhe Egyptilainen*» (от-

сылка к известному роману Валтари «Синухе, египтянин»). Студентка из Финляндии Тереса Сихвонен пояснила, что в данном случае комический эффект создан за счёт игры местоимений: *minen* — я, *sinen* — ты.

Для создания комического эффекта в «Утиных историях» финны используют слово *ankka* или *sorsa* (*«утка»*), трансформируя реалии. Так, авиакомпания FinnAir становится *AnkkAir* или *SorsAir*,

¹Мика Тойми Валтари (*Mika Toimi Waltari*; 1908-1979) — выдающийся финский писатель, академик АН Финляндии. Окончил Хельсинкский университет в качестве кандидата философии, сдав курс «laudatur» по практической философии, эстетике и современной литературе. Его научные работы были посвящены проблеме связи религии и эротики, а также Полю Морану, модному писателю того времени. Валтари — автор исторических романов «Турмс, бессмертный» (1955), «Феликс счастливый» (1958), «Государственная тайна» (1959) и «Враги человечества» (1964). Всемирную известность Валтари принёс написанный им в 1945 году роман «Синухе, египтянин», быстро ставший бестселлером (в 1954 году он был экранизирован режиссёром Майклом Кёртисом и вышел в прокат под названием «Египтянин»). Фильмы по книгам Валтари снимались в Финляндии, Швеции, США и даже в Иране.

A. Воронкова. Комиксы завоёвывают МГУ

Национальный Банк Финляндии *Kansallispankki* и Национальный Музей *Kansatmuseo* превращаются, соответственно в *Ankkallispankki* и *Ankkalismuseo*, а город Акапулько — в Анкапулько.

Преподаватель норвежского языка Анна Васильева в течение всего проектного месяца вместе с группой первокурсников переводила норвежские комиксы наших весенних гостей — Иды Невердалль и Торбьорна Лина², а также графическую новеллу Стеффена Квернланда³ «Мунк» и истории из популярной серии газетных стрипов «Ланч». Это был её первый опыт работы с комиксами на уроке, но результаты оказались превосходны. Студенты и преподаватель соревновались, кто сможет придумать лучший перевод, кто ухитрится выстроить фразу покороче, чтобы та уместилась в баббл, кто предложит самый интересный перевод национальных культурных реалий (таких, например, как **фланеллограф** — доска, затянутая тканью, на которой благодаря силе трения прилеплялись бумажные фигурки; с их помощью детям рассказывали сказки).

Сама Анна, как переводчик, предпочитает оставлять инокультурную реалию и просвещать читателя комментарием. Но в комиксе такой подход не работает. Приходится искать решение, которое позволило бы сохранить шутку.

Так, в одном из комикс-стрипов «Ланч» герои пытались угадать, что изображено на логотипе фирмы. К счастью, сам логотип читателю показан не был,

и переводчикам предоставилась полная свобода фантазии. Поэтому в уста одного персонажа вложили предположение, что это граммофон, штука такая же редкая и полузабытая как фланеллограф, но всё же многим понятная. Другой герой предположил, что на логотипе — *juleneket* (рождественский сноп). Среди русских читателей не каждый уже сразу и вспомнит, что такое сноп, а вот норвежцы с детства знают, что к Рождеству, когда в зимних лесах и полях птичкам становится совсем туга с поиском корма, для пернатых друзей надо вывешивать на воткнутом в землю шесте связку колосьев. Здесь при переводе сразу две при-

² Комиксы по мотивам путешествия норвежских комиксистов в Россию см. на стр. 75-95.

³ Стеффен Квернланд (Steffen Kverneland; род. 1963) — норвежский художник. Дебютировал в 16 лет публикацией в юмористическом журнале «КОПК». В 1980-х гг. Квернланд много экспериментировал: попробовал себя и в классической манере франко-белгийского band dessiné (очень сходного со стилем «Тэнтэна»), и в авангардной манере. В 1993 г. выпустил свой первую графическую новеллу — «Jonas Fjeld: De knyttede pæver» (комикс-адаптация острожюжетного романа Овре Рихтера Фрича «Сжатый кулак», 1911 г.). Книга стала лауреатом норвежской комикс-премии SPROING-prisen. В 1994 г. Стеффен начал серию работ под названием «Нарезка из классики» (Amputerte klassikere), где в юмористической форме излагалось содержание разных произведений (в итоге в серии за период 1994-2000 вышло 4 тома). В 2004 году совместно с художником Ларсом Фиске (Lars Fiske) Стеффен работал над биографическим комиксом «Olaf G.: A Life In Pictures» (о жизни и творчестве норвежского художника, графика и карикатуриста Олафа Гульбрансона). В 2006 г. Фиске и Квернланд начали работу над комикс-проектом «Kanon» (как раз в рамках этого проекта Стеффен и создал графический роман «MUNCH: Эдвард Мунк и его жизнь»).

чины не позволяют оставить оригинальную реалию: «рождественский сноп» не только малопонятен, но и слишком «размашист» в написании, в то время как норвежское слово состоит всего-то из 9 букв. Так и появился в норвежском комиксе вместо juleneket обычный русский скворечник, а комический эффект сохранился.

Вторая, практическая часть конференции была посвящена переводу звукоподражаний в комиксах. Мастер-класс вела Юлия Кушнаренко, автор диплома по междометиям и звукоподражаниям в шведских комиксах о Дональде Даке. В течение двух недель преподаватели и студенты исследовали разные комиксы, собирая архив всевозможных звукоподражаний – от перестука клавиатуры до звука, издаваемого кремом, который выдавливают из бутылки. Конечно, какие-то звуки находились в одном языке и не существовали в других, но самым весёлым делом оказался совместный со студентами и широкой публикой поиск русских аналогий. Неожиданно выяснилось, что такой богатый русский язык довольно скучен пока на звукоподражания. В то время как в одном только датском, например, столько синонимов на разные типы ударов!

Мы не можем просто писать кириллицей иностранные звуки – необходимо придумать свои, непохожие на них, но близкие и понятные нам.

Из удачных находок семинара – «жвах» или «бряк» (звук, издаваемый консервной банкой, когда её пинают), «фших» (звук резко задираемого свитера), «чорх-чорх» (звук почёсывания; взят, между прочим, из лезгинского языка).

Может статься, не все звуки мы с лёгкостью найдём в русском языке, и у нас нет института, который придумывает «исконно русские» звукоподражания, но, поскольку живём мы в многонациональной и многоязыковой стране, можно свободно использовать ресурсы и других российских языков. Возможно, это новый виток в развитии отечественной лингвистики.

Преподаватель датского языка Йонас Ехольм занялся со студентами третьего курса МГУ поиском междометий в датских комиксах. И обнаружил, что зачастую даже словарь не помощник при переводе комиксов. Так, в комиксе «Far til fire» («Отец четверых детей») отец говорит своему сыну: «Hov! Lad mig lige se dine hænder!» (русск: «?? покажи-ка мне ручки!»). Основное значение междометия «hov!» во многом соответствует значению английского «ups!» (которое, кстати, тоже имеет хождение в разговорном датском), а согласно датско-русскому словарю «hov!» переводится «эй». Любой датчанин знает, что «hov!» выражает удивление, но как в данном контексте перевести «hov!» на русский? Оказалось, что самым правильным в этом случае будет междометие «а ну-ка».

Примеры разнообразных вариантов передачи близких по значению звуков.

Английский	Датский	Норвежский	Русский
Garfield	Garfield	Pusur	Гарфилд
Donald Duck	Anders And	Donald Duck	Дональд Дак
Calvin and Hobbes	Steen & Stoffer	Tommy og Tigern	Кальвин и Хоббс

Датский и норвежский – очень близкие языки. Когда-то это была одна страна. Однако теперь даже норвежский комикс «Неми» переводят на датский язык.

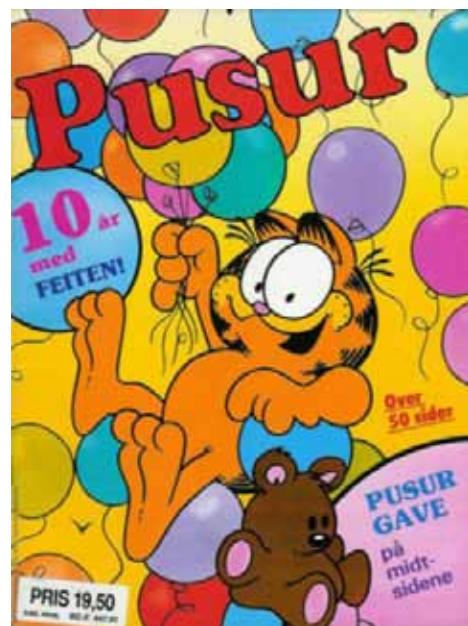
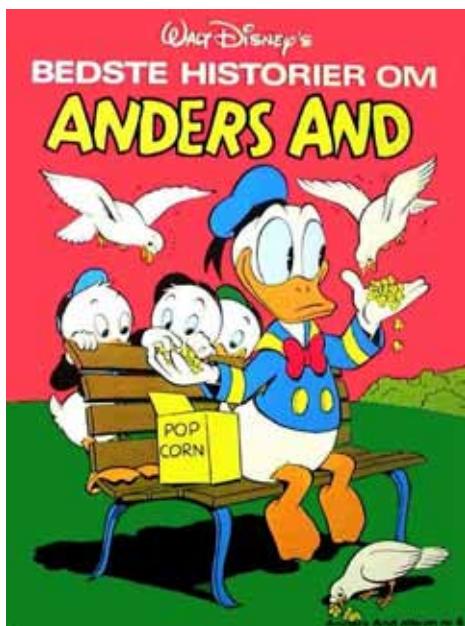
Думаю, сравнение перевода и оригинала дадут прекрасный материал для определения, где языки расходятся.

Интересно, что в датском и норвежском переводе наблюдается определённая закономерность: названия американских комиксов переводятся в них по-разному (см. таблицу выше).

Думаю, этой встречей на Фестивале науки в МГУ было положено хорошее

начало, объединившее студентов, преподавателей и любителей комиксов. Наверное, в первый раз тема для обсуждений оказалась такой интересной для всех участников вне зависимости от возраста – и многогранной (поскольку включала в себя не один язык, а целый ареал).

Поскольку школа перевода комиксов у нас пока только зарождается, есть ещё много открытых вопросов и большое поле для поиска креативных решений.

Ида Невердал | Ida Neverdahl
Ойстейн Рунде | Øystein Runde
норвежские авторы рисованных историй
Перевод А. Воронковой и А. Васильевой

MOSKVA

Иностранные комиксисты – нечастые гости в России. В большинстве случаев их визиты связаны с участием в международных фестивалях комиксов, коих у нас пока два: «Бумфест» осенью в Санкт-Петербурге и «КомМиссия» весной в Москве.

Поскольку Россия для иностранцев до сих пор остаётся территорией непознанного, связанной с невообразимыми предрассудками и мифами, то эти редкие поездки для них – сродни фантастическому путешествию.

Безусловно, комиксисты не упускают возможности запасаться путевыми набросками, зарисовками с натуры, чтобы по возвращении на родину нарисовать историю о своём путешествии. И вот тут-то полным цветом раскрывается потенциал биографического комикса!

Для нас, живущих в России, эти их истории представляются как минимум необычными. Оно и понятно: вот вам наглядное различие в менталитетах! Смеем предположить, что именно через такие комиксы, а не через переводную литературу, быстрее и проще почувствовать разницу и сходства между «нами» и «ими».

В бонусном разделе предлагаем вашему вниманию биографическую историю Иды Невердал и Ойстейна Рунде об их приезде в Москву для участия в фестивале «КомМиссия» весной 2013 г. Это два взгляда, мужской и женский, на одно событие.

Комиксы опубликованы с подстрочным переводом, чтобы читатель смог оценить игру автора с рукописным текстом в оригинальном произведении.

БОНУС!

Ida Neverdahl, Øystein Runde. MOSKVA

ØYSTEIN RUNDE

— ...Алло? — Старина Рундэ? Привет, это Арильд Вернесс. — Что... — Слушай, тут в Москве со 2-го по 5-е мая фестиваль комиксов! — Ага... — Государство даёт деньги, чтобы я привёз сливки нашего комиксообщества!

— Да ну?!.. Надо проверить, свободен ли я в эти дни... столько дел, знаешь ли...

— А Стеффен Квернланд отказался. Вот я тебе и позвонил. — Как мило. Это большая честь, эээ, только ...

— Я ёщё Арильду Мидтуну предлагал, но и он не смог. Придётся проглотить пиллюлю... — Да, да! Я поеду в Россию!

Arild er sjef for Raptus teikneseriefestival. I og med at Bergen er planetens midtpunkt for han, går turen til Moskva sjølvsagt frå Bergen.

Арильд — директор фестиваля комиксов «Раптус». А раз Берген — мировой центр всего и вся, то и дорога в Москву началась в Бергене.

— Старина Рунде!

DU BUR HOS MEG OG MAY I NATT. JA? LAKENET DITT ER IKKJE HEILT NYVASKA, MEN KUN BRUKT AV DATTERA TIL MAY.

ARRIVALS →

EI NAKEN UNGPIKE, RRRUNDE!

— Переношуешь у нас с Май. Правда, не свежие, но на них спала только дочка Май. Представь, Рунде, голая девушка!

Перед отлетом в Берген я побрился, а то борода в еду лезла, да еще и прыщ под ней вскочил...

— С Май ты уже знаком.
— Конечно, знаком!

(No som eg må teikne meg sjølv, innser eg at eg såg ut som ein nykonvertert muslimsk fundamentalist, eit därleg utgangspunkt for å steppe inn i Russland.)

Когда пришло время рисовать себя, я понял, что был тогда похож на свежеобращённого исламского фундаменталиста. Не лучший образ для въезда в Россию.

— Завтра полшестого едем в аэропорт. Ида будет ждать в центре. Ида клёвая. И ей всего 19 лет. Мы ей первой позвонили.

БОНУС!

Летучка на съемной квартире в Москве.

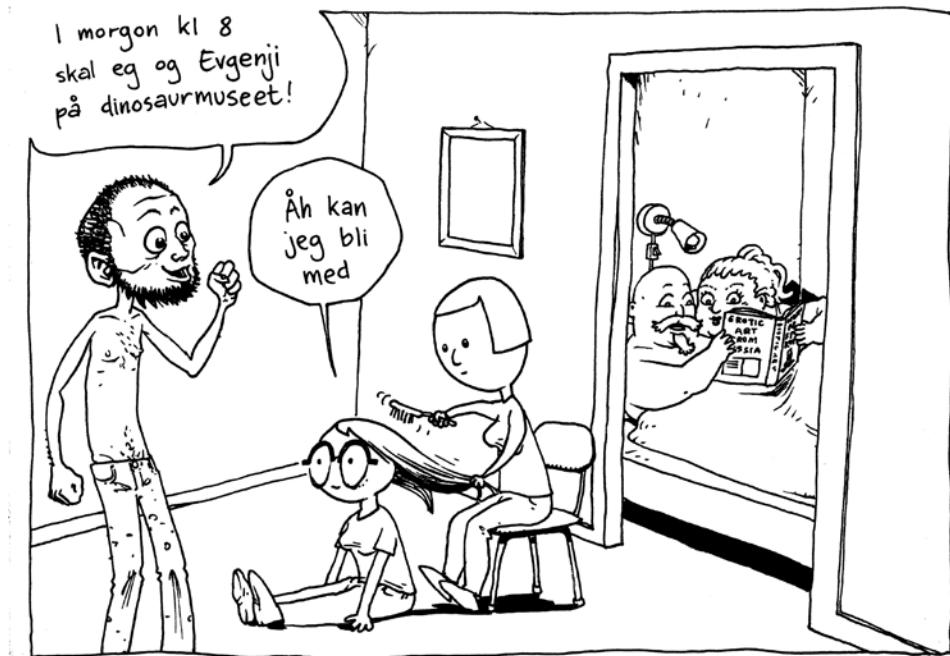
— На блошиный рынок в 8 утра мы не пойдем. Анне надо высаться.
— Ok. Кстати, надо бы сфотографировать тебя в таком... наряде.

— К слову, Ойстейн, если тебе что-то не по вкусу в моём наряде, ты только скажи!..

— Ха-ха, что ты, он великолепен. А вот то, что ты считаешь, будто я постеснялся бы сам сказать — оскорбительно.
— Прости, прости! Рядом с тобой во мне просыпается материнский инстинкт.

— Материнский? Тина, мы же ровесники...
— Я на пять лет старше. Вполне могла бы быть твоей мамой!

— Завтра в 8 мы с Евгением идем в музей динозавров.
— Можно с вами?

— Нет, тебе всего 19 лет.
— Поэтому я должна посещать музей вязания?
— Да, и музей подростковых прыщей.
— О да, я бы и туда сходила!

БОНУС!

IDA NEVERDAHL

Началось мое путешествие в Бергене, и началось оно холодным ранним утром.

Вот кто были мои спутники:

Я отправлялась в странную страну Россию в компании странных типов — комиксистов. Мы ехали в Москву, чтобы поучаствовать в местном большом комикс-фестивале.

MY TRAVEL COMPANY WAS AS FOLLOWS:

АРИЛЬД

МАЙ

ТИНА

ТОРБЬЁРН

ОЙСТЕЙН

ИДА (я сама)

- * самый главный тут * подруга Арильда * подруга Торбьёрна * комиксист * тоже комиксист * комиксистка
- * спец по комиксам * крутизна неимоверная Торбьёрна * комиксист * юная * талантливая

— Би-бииип! — Ида, прыгай в машину!

— ПРЕВЕД! Я Ойстейн.
— Уй-ё...

Пристёгивать ремень безопасности в крохотной машинке — уникальная возможность безнаказанно цапнуть за попу абсолютно незнакомого человека.

И вот мы в единственной и неповторимой — Российской Федерации.
Российские Медведиалинии!..

WE HAD RENTED A FLAT IN THE 'BARRICADES' AREA,
QUITE CLOSE TO THE CITY CENTRE, WITH ITS RED
SQUARE, ST.BASIL CATHEDRAL AND SO ON.

Мы сняли квартиру в районе «Баррикадной», совсем рядом с центром, Красной площадью, собором Василия Блаженного и всем прочим.

THE OTHERS QUICKLY LEFT TO EXPLORE THE LOCAL CUISINE

Все ринулись знакомиться с национальным напитком (знаменитая VODKA!)

I DIDN'T WANT TO GO THOUGH,
SINCE I WAS DOWN IN A FUNK

PEEPS DON'T KNOW
ABOUT THIS, BUT BEHIND
MY FAÇADE OF CUTE, YOUNG
AND TALENTED GIRL...

А я не пошла, потому что струсила.

Вот никто знает, а под маской милой, юной и талантливой девушки...

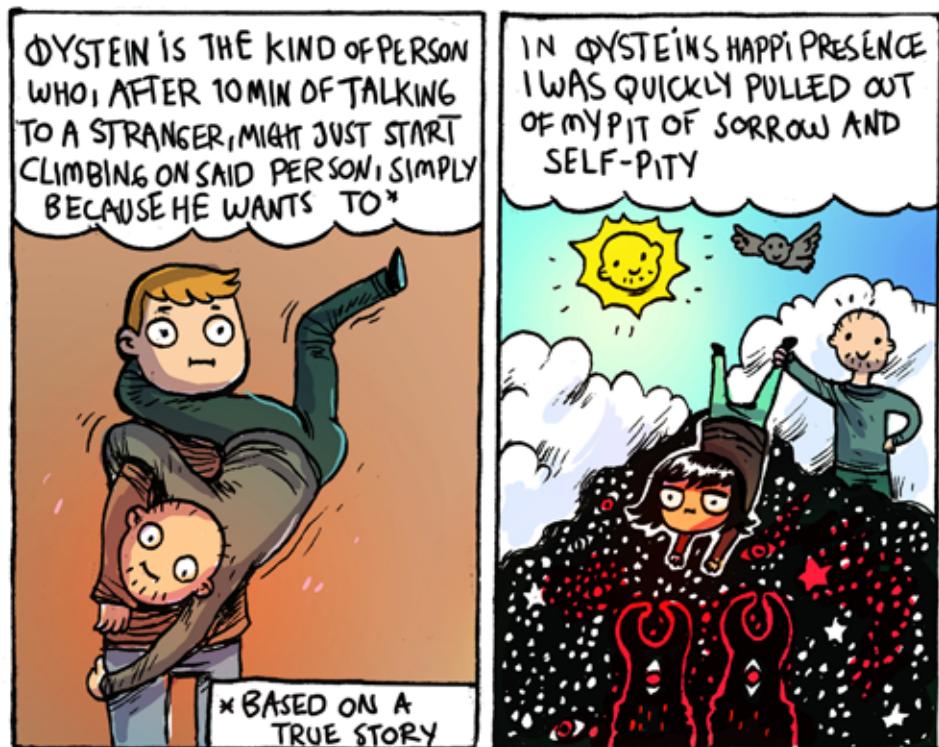

... в глубине души прячется боязливая, застressedованная и депрессивная девочка. Обнаружив себя внезапно в каком-то непонятном городе, в компании странных типов, я почувствовала, что лечу в бездну безнадёги.

Я попалась, я влипла, я московская пленница, и не выбраться мне отсюда никогда и ни за что, и...

— Превед, а вот и я!

Ойстейн из тех людей, что через 10 минут после знакомства могут вдруг взять, да и повиснуть на тебе — просто потому, что такой порыв почувствуют.

Это было на самом деле!

В присутствии жизнерадостного Ойстейна я быстро вынырнула из пучины скорби и жалости к себе.

— Мы сдружились — не разлей вода! Тусить с Ойстейном по всей Москве вместо того, чтобы сидеть одиноко в квартире во власти унылых помыслов, оказалось восхитительно! С ним московские впечатления стали ярче на 76 процентов :)

— Ойстейн, а вот подвернулась такая возможность — ты бы попробовал отгрызть кусочек от мощей Ленина? — Ступудов да! — Я тоже! Дай пять!

THE FOLLOWING DAY ØYSTEIN, MAY, ARILD, ANNA (OUR EXQUISITE RUSSIAN GUIDE) AND I STROLLED DOWN TO A COSY CAFE' TO ENJOY PEACEFUL BREAKFAST.

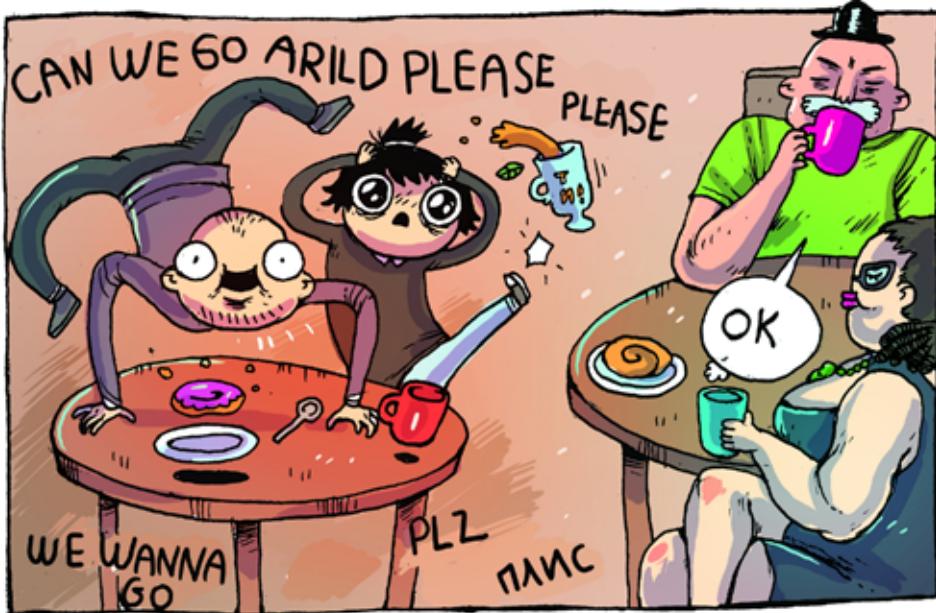
На следующее утро Ойстейн, Май, Арильд и я встретились с Анной (нашей изящной русской переводчицей) в уютном кафе за завтраком.

Горячие пончики с кофе — вкусные овощные блюда — «копчёный» зелёный чай.

— Знаете, ребята, а ведь сегодня в паре кварталов отсюда в честь первомайской демонстрации вместе собираются старые коммунисты и фашисты.

— Старые коммунисты!!! — Ф-фашисты!

— Можно пойти туда, Арильд?!! Ужасно хочется!!! Пожа-пожа-пожаааалста!!!
— ... Ладно.

Для демонстрации было отведено специально огороженное место, охранялось оно серьёзного вида полицейскими в забавных головных уборах. Чтобы попасть внутрь, мы проходили через рамки металлоискателя. Было немножко стрёмно.

Но внутри было просто чудесно! Пёстрая фауна разных политических партий. Флаги, лозунги, крики, музыка. Речи. Такая концентрация энергии на крошечном пятаке! Столько живости, задора и юношеского пыла! Я сама ещё очень юна, и всё это буйство чувств...

весь этот пир духа меня захлестнул с головой — моё сердце преисполнилось таким же жаром и щенячим восторгом.

О да, там было на что подивиться...

Но алмазами моего сердца стали парни из ОМОНа.

Википедия: ОМОН — отряд милиции особого назначения в российском (ранее советском) МВД.

I WANTED TO BRING THEM HOME AND BE BEST FRIENDS

Я немедленно захотела взять одного из них домой, чтобы дружинить!

— Смотри, Омон, я поймала морскую звезду!

— Омон, ты такая прелестная бабочка...

— Я назову этого пёсика Омон-младший!

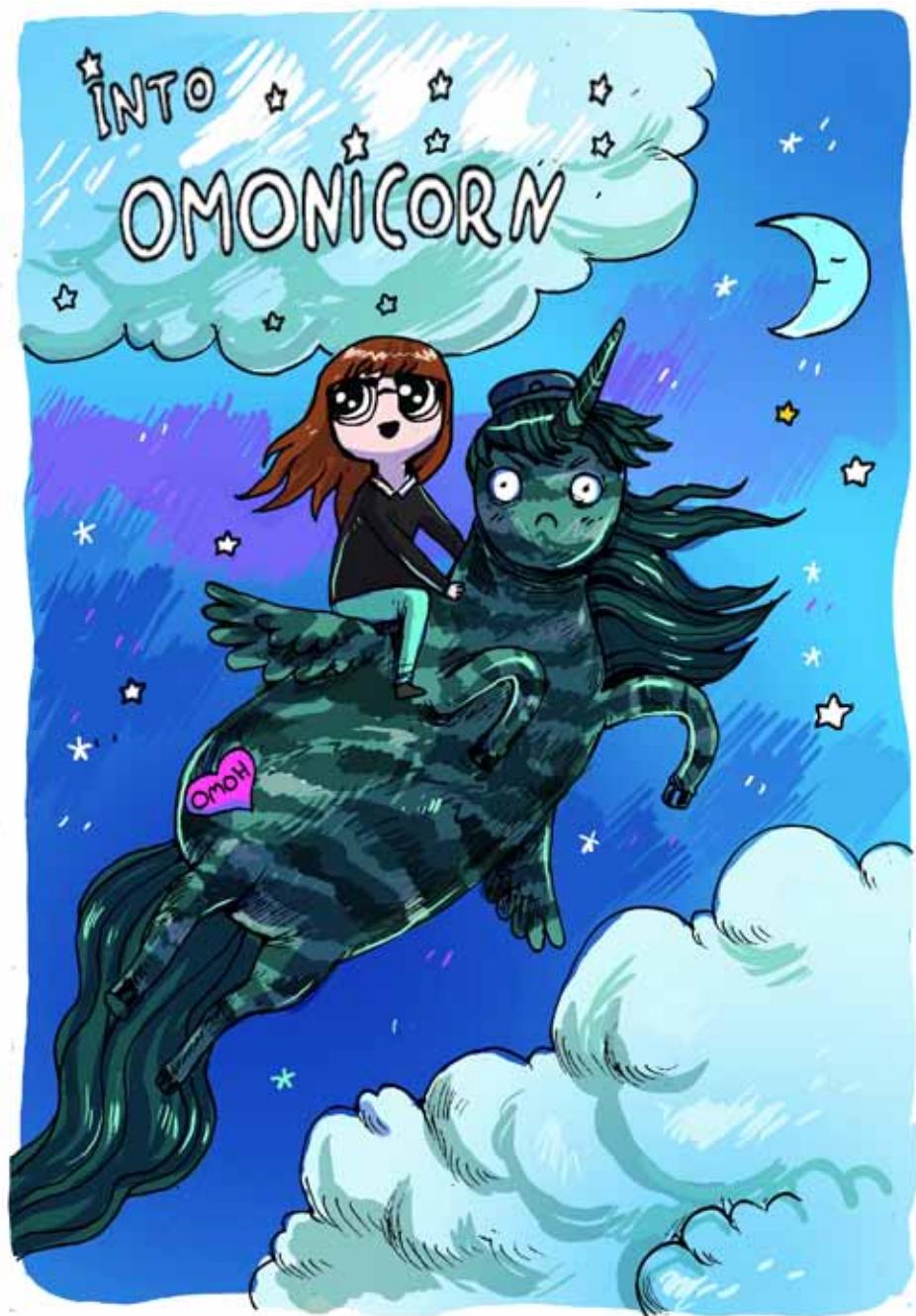
— Омон, ты сладкий, мой вкус — корица, мы тили-тесто, нам вместе спиться-ааа!...

— Омон! Примени к нему Полицейский Беспрепдел!

А потом — о, что это?!.
Омон преображается!

БОНУС!

...в ОМОНОРОГА!

Катрин Феррероль | Catherine Ferreyrolle
директор библиотеки
Международного городка комикса
и изображения (Ангулем, Франция)
Перевод с фр. – М.Хачатуров

Комиксы во Франции

*Цифры, читательская аудитория, история,
библиотеки, текущее состояние и перспективы*

Раздел второй, теоретический

В рамках III Международного конгресса «Современная молодёжь в современной библиотеке» нам удалось организовать ряд выступлений, посвящённых работе с изотекстом в профессиональной библиотечной среде.

Ключевой была лекция Катрин Феррероль, директора Библиотеки Международного городка комикса и изображения (Ангулем, Франция), которая приехала в Москву специально для участия на форуме.

Это уже не первый наш контакт с французским Национальным центром комиксов, но впервые – на таком солидном уровне. Конечно, мы мечтаем об организации стажировок российских библиотекарей в Ангулеме... Да и по другим подобным исследовательским центрам поездить хотелось бы... посмотреть, узнать, оценить... Но, согласитесь, даже то, с чем удаётся нам работать сегодня, уже немало!

Общение с Катрин было весьма продуктивным. Мы обменивались опытом, узнали, с какими трудностями приходилось сталкиваться французским библиотекам в работе с новым форматом и с новой «визуальной» молодёжью.

Проблемы, в общем-то, у нас оказались схожими. С той лишь разницей, что наши актуальные сложности им пришлось преодолевать десятки лет назад.

По нашей просьбе к конгрессу Катрин подготовила доклад, а для публикации в настоящем сборнике – подробную статью, которую мы и спешим предложить вашему вниманию.

На сегодняшний день во Франции комикс является одной из самых популярных литературных форм; он составляет 7,38% от общего объёма издательской продукции, а 32% французов называют себя читателями комиксов. Долгое время комикс считался развлечением для детей и имел не самый выигрышный имидж, однако сегодня ситуация резко изменилась: он приобрёл статус самостоятельной культурной ценности. Поменялось и его место в библиотечной системе: в 1990-м г. Франсуа Миттеран, тогдашний президент Французской Республики, подписал акт о создании Национального центра комикса и изображения (CNBDI – Centre national de la bande dessinée et de l'image) в Ангулеме – городе, знаменитом своим комиксным фестивалем.

С этого момента библиотека Центра ведёт свою деятельность по популяризации комиксного искусства и работе с богатейшим комиксным наследием, причём не только на локальном, но также на национальном и международном уровнях (об этом пойдёт речь чуть ниже).

Однако вернёмся к вопросу о положении комикса в современном французском обществе, о его истории и месте в библиотечной системе.

Комиксная продукция и читательская аудитория в цифрах

Начиная с 2000-х гг., во Франции наблюдается экспоненциальный рост комиксных изданий: от 1 563 альбомов в 2000-м до 5 565 – в 2012-м; иными словами, за 12 лет рост продукции превысил 350% (а это 7,38% от общей книгопродукции на французском рынке, предлагающем в общей сложности 65 500 издательских новинок)¹. Это можно объяснить сокращением стоимости издания, а также общим падением индивидуальных ти-

Катрин Феррероль на конгрессе в РГБМ, 2013 г. Фото Дм.Боганова

ражей альбомов. Отныне издатели могут позволить себе риск решиться на сомнительный проект, публикуя альбомы, от которых ещё несколько лет назад они бы наверняка отказались.

Верхние строчки в списках продаж по-прежнему занимают бестселлеры – такие серии, как «Титёф» (1 000 000 экземпляров каждого тома) и «Наруто» (250 000 экземпляров).

Большая часть комиксной продукции представлена в виде серий (это 64% без учета манги и американских комиксов). Данная продукция распределена главным образом по 4-м основным группам:

- традиционная франко-бельгийская «банд дессине», или БД (bande dessinée, BD): 1 731 новинка в 2012 г. (42,13% от общего числа новинок);
- манга, или азиатский комикс: 38,6%

¹ Цифры предоставлены Жилем Ратье (Gilles Ratier), генеральным секретарём Ассоциации комиксных критиков и журналистов.

Подробнее см.: <http://www.acbd.fr/category/les-bilans-de-l-acbd/>

Катрин Феррероль. Комиксы во Франции

от общего числа новинок в 2012-м;

- американские комиксы (10,9%);
- графические романы и экспериментальный комикс, которые составляют 9,51% от общего числа новинок.

Рынок комиксов во Франции резко поляризован: 4 издательские группы — Delcourt, Média-participations, Glénat и Gallimard — покрывают 44,87% от общей продукции, хотя всего в 2012 г. на рынке было представлено 326 комиксных издательств.

В 2011-м году Публичная информационная библиотека центра Помпиду провела среди читательской аудитории во Франции масштабное исследование, которое показало, что:

- 32% французов являются читателями комиксов;
- среди детей 11-14 лет количество читателей комиксов достигает 90%;
- комиксы читает 38% мужчин и 21% женщин.

При этом 27% французов предпочитают традиционные франко-бельгийские «банд дессине», 16% — американские комиксы и 15% — мангу. В среднем француз за год прочитывает 9 новых «банд дессине», а вот среди любителей манги эта цифра достигает 18 книг. Лишь 9% французов скромно называют комикс «особой культурной практикой», тогда как 80% считают его самостоятельным видом искусства. 49% французов имеют комиксы у себя дома; 60% юных читателей 11-14 лет предпочитают брать их у друзей или в библиотеке.

Во Франции чтение комиксов — заня-

тие очень распространённое, особенно среди молодёжи с высоким уровнем образования. Вне всякого сомнения, это связано, во-первых, с широким присутствием комикса на книжном рынке, а во-вторых — с общим богатством комиксного наследия, как в историческом, так и в современном контексте. Комиксы представлены практически во всех возможных издательских формах — в виде отдельных стрипов, публикаций в прессе, фрагментов альбомов, серий с продолжением и т.д.²

Комиксы в библиотеках

Любопытный парадокс: несмотря на то, что история французского комикса берёт начало в середине XIX века, факт его наличия в публичных библиотеках датируется всего лишь 70-ми годами века XX-го. Долгое время комиксы считались своего рода недолитературой и, в отличие от детских иллюстрированных книг, получили право присутствовать на библиотечных полках исключительно благодаря протесту самих библиотекарей — в частности, организации «Книга в радость».

Раньше в библиотеках то и дело звучала сакральная фраза: «Читай настоящие книги!», ибо комиксы воспринимались исключительно как «лёгкое чтение», а количество выдаваемых на дом комиксов было совсем невелико. Сегодня выбор, а также количество обращений в библиотеку за комиксами, во-первых, не ограничены, во-вторых — больше не носят негативной окраски в глазах окружающих. Библиотеки оказались вполне готовы к переменам в обществе: рост спроса, увеличение женской аудитории, признание со стороны школь-

² В качестве примера можно назвать графический роман «Тайная жизнь молодых» Риада Сатуффа (*Riad Sattouf, «La Vie secrète des jeunes»*). Серия комикс-стрипов об анекдотических «случаях из жизни», публиковавшаяся в сатирическом еженедельнике *Charlie Hebdo*, быстро стала популярной, и в 2007 г. вышла под твёрдой обложкой в виде отдельного альбома.

В 2008 г. этот том получил премию «Хрустальный глобус» (*Globe de Cristal*) в номинации «Лучший комикс». Успех второго тома, вышедшего в 2010 г., привёл к решению об экранизации комикса в виде молодёжного сериала для сети французских платных телеканалов *Canal+*.

ной системы (комиксы вошли в список рекомендованной литературы для образовательных учреждений) – в одной из школ департамента Шаранта даже был сформирован «комиксный класс», в расписании занятий которого входит обучение рисованию комиксов. Иными словами, комикс стал одним из популярнейших направлений у массового читателя, и работа с ним ведется теми же методами, что и в традиционных секторах литературы (встречи с авторами, выставки, мастер-классы, фестивали и пр.).

Большинство французских библиотек выделили под комиксы самостоятельные, специально оборудованные под альбомы пространства, локализованные как в детском, так и во взрослом отделениях. Последняя тенденция: размещать комиксы в общих залах, среди обычных книг – например, комикс-адаптации литературных произведений часто стоят в разделе «Художественная литература», специализированные издания о комиксах – в разделе «Справочная литература», а биографии комиксистов – в общем разделе биографий. Так же в последнее время в библиотечном деле Франции всё настойчивее стала внедряться инициатива по распространению комиксов в сельских регионах страны через посредничество региональных библиотек, оказывающих помочь сельским библиотекам своего региона.

В ответ на всё возрастающий спрос комиксные фонды начали развиваться и в университетских библиотеках, где они считаются досуговым чтением, повышающим уровень комфорта и уюта в стенах заведения, строго ориентированного на учебный процесс.

Библиотека Международного городка комикса и изображения в Ангулеме

Международный городок комикса и изображения (La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image) является общественной структурой с промышлен-

но-комерческой составляющей. Он был основан в январе 2008 г. с целью объединения двух близких по задачам структур: Национального центра комикса и изображения (CNBDI) и Дома Автора. На сегодняшний день в структуру Городка входит три учреждения:

- **Дом автора**, созданный в июле 2002 г. по инициативе единого профсоюза работников изображения (Magelis), предлагает профессионалам-комиксистам гранты на создание произведений и приглашает их в Ангулем, где они могут посвятить себя работе над авторским проектом.

- **Музей комикса**, заново открытый в июне 2009 г. уже в новом помещении, полностью оборудованном для решения поставленных задач. Он входит в сообщество «Музеи Франции» и хранит в своих архивах более 8 000 оригинальных страниц и большую подборку альтернативных единиц хранения, так или иначе связанных с комиксом. Здесь же сосредоточены фонды библиотеки, в которых собрано национальное комиксное наследие, расположены Информационный центр и книжный магазин с богатым ассортиментом, насчитывающим несколько тысяч позиций. Здание, спроектированное Роланом Кастро, носит имя «Корабль Мёбиус»; здесь расположены кинозал, выставочные пространства и публичная библиотека.

- **Библиотека** – важнейший элемент всей структуры; она предоставляет читателям широкий спектр услуг и не собирается останавливаться на достигнутом, стремясь постоянно идти в ногу со временем.

Библиотека комиксов и визуальных материалов

Библиотека открылась в 1990 г., одновременно с музеем. Её фонды не имеют аналогов в Европе: их смело можно назвать уникальными, поскольку здесь собрана практически вся французская продукция и наиболее репрезентативная

Катрин Феррероль. Комиксы во Франции

часть продукции европейской начиная с 1984 г. Главное направление — это, безусловно, комикс как таковой. Отсюда происходят три основных вида деятельности библиотеки: сохранение национального комиксного наследия, формирование исчерпывающей коллекции изданий о комиксах и, наконец, развитие сферы публичного чтения в дополнение к выставочным проектам, осуществляемым музеем.

Сохранение комиксного наследия

Задача хранилища национального комиксного наследия состоит не только в стремлении собрать в одном месте всю выходящую в стране комиксную продукцию, но и сделать максимально презентативную выборку продукции международной. На сегодняшний день собрание фонда состоит из 67 000 французских и зарубежных альбомов, а также 124 000 периодических изданий, что соответствует более чем 4 300 названиям — как продолжающим выходить, так и давно законченным.

Это стало возможным благодаря партнерству с Национальной библиотекой Франции — начиная с 1984 г. все французские издатели, занятые в области комиксоиздания, начали отправлять в библиотеку Городка второй обязательный экземпляр; в свою очередь, библиотека берёт на себя обязательства не только обеспечивать этим экземплярам сохранность, но также предоставлять их для временного пользования, консультаций и исследований; полная библиографическая база доступна и в цифровом формате через интернет³. Однако, несмотря на то, что основная часть фондов представляет собой обязательные экземпляры, с 2005 г., благодаря всему же партнерству с НБФ, библиотека также имеет возможность пополнять коллекцию зарубежных изданий.

Впрочем, пополнению фондов способствует не только поступление обязательных экземпляров, но и передачи в дар целого ряда коллекций, причём не только от французских дарителей (можно упомянуть, например, знаменитое американское издательство «Марвел»).

Библиотека Городка регулярно представляет хранящиеся в её архивах издания культурным учреждениям (НБФ, музеи) для выставочных и прочих проектов — точно так же, как Музей комикса предоставляет оригиналы художников.

Консультационный центр

В Консультационном центре собрана информация о франкоязычных и иностранных комиксах; сюда попадают монографии, научные труды, диссертации, каталоги выставок и аукционов комиксов, специализированная пресса — иными словами всё, что так или иначе относится к «девятому искусству». Здесь же можно ознакомиться с архивными экземплярами, редкими изданиями и старой периодикой. Цель этого отдела — создание исчерпывающего информационного архива по всем направлениям деятельности Городка (в том числе в цифровом формате).

Библиотека Городка принимает активное участие в информационном обмене между культурными учреждениями страны; ее усилиями создан информационный интернет-портал по всем вопросам, касающимся исследования мирового комикса⁴.

Читальные залы

Успешное функционирование Библиотеки и её достоинства базируются главным образом на единстве и взаимодополняемости основных направлений её деятельности — хранения и обработки с одной стороны, публичного чтения — с другой.

³ <http://serv-biblio.citebd.org/opacweb/>

⁴ Исследовательский портал Библиотеки англемского Международного городка комикса и изображения (на фр. языке): <http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?page=rubriquerevuesscientifiques>

На момент открытия библиотеки альбомы на руки не выдавались – их можно было читать только в зале.

Однако в 2000-м г., когда подобная служба наконец была внедрена, читатели, имеющие абонементы, получили доступ к более чем 30 400 альбомам.

В одном только 2012-м г. библиотека выдала на руки более 81 000 изданий своим наиболее активным абонентам (число которых составило 1 128 человек), в общей сложности приняв в своих стенах 28 600 читателей.

Часы работы библиотеки совпадают с часами работы Городка в целом (включая воскресенье), что даёт возможность посетителям музеиной части, пришедшем посмотреть экспозиции, без дополнительной платы расширить рамки своего визита знакомством с комиксными новинками.

Культурные связи

Для своих читателей коллективом библиотеки разработан ряд удобных возможностей, а именно:

- тематические подборки и подборки рекомендуемых изданий (так называемый «выбор Городка»);⁵
- программа «Книжный чемоданчик»: в течение ряда лет библиотека Городка осуществляет программу, в рамках которой коллективный абонент (например, школьная библиотека) имеет возможность заказать большую подборку книг – до 80 единиц – на период 5 недель, что открывает для читателей возможность познакомиться с книгами без посещения самой Библиотеки;
- блог под названием «Что новенького в 9-м искусстве?», ориентированный на детскo-юношескую аудиторию. В нём публикуются написанные самими читателями рецензии на комиксные альбомы, размещаются работы, выполненные

учениками на мастер-классах, и анонсы мероприятий музея и библиотеки.

Открытость современным формам развития комикса

Библиотека Городка создала подборку авторских блогов художников-комиксистов, а также блогов, посвящённых комиксу в целом; с ней можно ознакомиться в читальном зале. Это позволяет читателям узнать не только о традиционных, но и о новейших формах комиксного творчества.

Каждый месяц в библиотеке проводится «Комикс-кафе», где читатели могут собраться и обсудить полюбившиеся альбомы.

Помимо этого, ежегодно в январе Городок проводит стажировки библиотекарей. В это время гости знакомятся с новыми тенденциями в 9-м искусстве, встречаются с авторами и посещают экспозиции, благодаря чему получают богатый материал к размышлению и для дальнейшего совершенствования своей профессиональной деятельности. Эти стажировки рассматриваются как дополнение к «Летним университетам комикса», организуемым Городком; в ходе их проведения обсуждаются базовые вопросы развития сектора.

Популяризация комиксного наследия

Оцифровка. Начиная с 2007 г. библиотека Городка приступила к реализации масштабной программы по оцифровке своих коллекций. Этому есть две основные причины: во-первых, популяризация наследия как такового, а во-вторых – переведение уникальных материалов, многие из которых с трудом поддаются хранению и практически не поддаются обработке, в принципиально новую форму доступа.

Благодаря партнерству с Национальной библиотекой Франции (НБФ) подобные программы в области детскo-юношеской

⁵ Ознакомиться с «выбором Городка» можно по адресу: <http://www.citebd.org/spip.php?rubrique98>

Катрин Феррероль. Комиксы во Франции

литературы появятся уже в 2014-м г., что даст Городку возможность подключить к цифровым сетям НБФ собственные коллекции детско-юношеской периодики. В настоящий момент в онлайн-доступе находится около 84 000 оцифрованных страниц из 13 фондов хранения; в ближайшее время к ним добавятся электронные версии материалов — хранящихся в нашем фонде изданий о Первой мировой войне.

Выставки. Помимо оригинальных работ в Музее комиксного искусства представлены также коллекции принтов, которые по мере необходимости дополняют выставки оригиналов. Каждая выставка сопровождается информационным досье в помощь преподавателям, которые приводят в музей свои классы. Эти досье содержат общий план визита и всю необходимую библиографию, концентрируя внимание на наиболее интересных деталях экспозиции.

Заключение

В течение вот уже более чем 20 лет библиотека Городка вносит весомый вклад

в популяризацию комиксного наследия, способствует продвижению современного комиксного искусства и творчества молодых авторов; среди её читателей, как групповых, так и индивидуальных — люди всех возрастов и самых разных слоёв населения.

В 2014 г. Библиотека запустит масштабный проект по реструктуризации своей библиографической базы; важнейшей частью проекта станет создание полноценной цифровой библиотеки. Для более успешного продвижения к этой цели библиотека вскоре примкнёт к библиотечной сети города Ангулема. Принимая во внимание технологическую революцию, затронувшую современный комикс, в котором всё активнее используется цифровой формат и онлайн-публикации, библиотекари Городка намерены создать нечто вроде «мозгового центра» по переосмыслинию значимости электронных ресурсов, которые в самое ближайшее время вполне могут занять лидирующее место в издательской практике... а то и попросту вытеснить привычную всем бумагу.

Дарья Дмитриева
исследователь современной культуры,
специалист по супергероям

Люди Икс: уроки политической эволюции в школе мутантов

История американского комикса изобилует примерами использования социального потенциала рисованной истории. И популярный супергеройский комикс — не исключение.

Общепризнанный факт, что супергеройские образы разрабатывались издателями или на основе типовых для общества моделей поведения, или предлагали образцы новых моделей, которые, будучи удачно организованными, захватывали внимание общества, меняли его отношение к той или иной социальной проблеме.

Примеров тому предостаточно: Капитан Америка в контексте включения США во Вторую Мировую войну, Чудо-женщина в контексте эмансипации женщин, Фантастическая Четвёрка в контексте развёртывающейся Холодной войны и международных шпионских интриг в противостоянии Востока и Запада...

В статье автор предлагает сосредоточить внимание на известном в России супергеройском американском комикс-сериале — «Люди Икс».

Люди Икс (англ. X-Men, иногда переводят как Икс-Мэны) — команда супергероев-мутантов, придуманных Стэном Ли и Джеком Кирби для издательства «Marvel Comics». Впервые появились в 1-м выпуске «The X-Men» (1963). Издатель отверг изначальное название серии «Мутанты»; пришлось придумывать альтернативу. Название объяснялось тем, что все мутанты обладают геном «Фактор Икс», который и вызывает мутацию. Есть и другая версия — что Люди Икс названы так в честь их харизматичного предводителя, профессора Чарльза Ксавьера (Xavier).

**Раздел второй,
теоретический**

«...Когда свободе мы звенеть позволим, когда звенеть позволим ей со всех сторон и сёл, со всех городов и штатов, – тогда приблизим мы тот день, когда все чада Господа Бога нашего, чёрные и белые, иудеи и неевреи, католики и протестанты, смогут, сомкнув руки, спеть слова из старого церковного гимна: «Мы свободны, наконец! Свободны, наконец!»

Это фрагмент речи «У меня есть мечта», произнесённой Мартином Лютером Кингом¹ 28 августа 1963 г. перед тысячами американцев.

То выступление стало символом толерантности и поворотным моментом в жизни американского общества. В 60-е гг. менялось многое, и, прежде всего, отношение к таким болезненным вопросам, как расовая сегрегация, права женщин и вторая волна феминизма, принятие ЛГБТ-сообщества, религиозные конфликты... Кинг был застрелен в 1968 г., но процесс культурных изменений, часто тяжёлый и болезненный, шёл уже полным ходом. Массовая культура отражала эти изменения в кино, литературе и, конечно, в комиксах.

Серия комиксов о Людях Икс анализируется и изучается современными американскими исследователями в первую очередь с точки зрения социальных конфликтов внутри американского общества 60-70-х г., но политический пафос этих историй актуален и сегодня – благодаря не только многочисленным выпускам в виде журналов и книг, но и экранизациям.

«Добиваясь своего законного места под солнцем, да не станем повинны мы в дурных поступках. Да не станем мы

Первый выпуск комикса «Люди Икс», сентябрь 1963 г.

утолять жажду свободы глотками из чаши ненависти и злобы», – сказал Мартин Лютер Кинг, и не случайно именно он стал прототипом Профессора Икс, Чарльза Ксавьера, человека с ограниченными возможностями, перемещающегося в инвалидном кресле, и одновременно мутанта с невероятными телепатическими способностями. Речь Кинга прозвучала всего за месяц до выхода первого выпуска комиксов о Людях Икс.

Какими идеями связаны Ксавьер и Кинг? В чём суть противостояния Профессора Икс и условного «главного злодея» Магнето? Какова специфика комиксов и фильмов о Людях Икс, и чем эти

¹ Мартин Лютер Кинг (Martin Luther King) – самый известный афроамериканский баптистский проповедник, яркий оратор, первый активный деятель и лидер Движения за гражданские права чернокожих в США. В своих выступлениях Кинг протестовал против дискриминации, расизма и сегрегации, а также против колониальной агрессии США (в частности, во Вьетнаме). За важный вклад в демократизацию американского общества в 1964 году ему была присуждена Нобелевская премия мира; четыре года спустя Кинг был застрелен снайпером в Мемфисе, штат Теннесси. Посмертно награждён высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса. (здесь и далее – примечания редактора, если не указано иное).

существа отличаются от других супергероев? Почему все так любят Росомаху?²? Кто такие мутанты, в конце концов?

Эти и другие вопросы мы обсудим в данной статье.

Итак, мутанты и мутация... Что это за явление, и в чём его привлекательность для массовой культуры? Для начала нам нужно ответить на вопрос: благодаря чему виды живых существ различаются между собой? Современная наука отвечает: благодаря генетическому коду.

Словарное определение гласит: мутация (лат. mutatio – изменение, перемена) – внезапное изменение в организме, сразу же передающееся по наследству.

У изолированных индивидов мутации происходят внезапно и чаще всего без видимой причины; они вызваны модификацией генов или хромосом. Мутация – изменение, переход от одного биологического вида к другому, то есть подобие границы, водораздела между «своими» и «чужими», между «я» и «Другой», между «я» и «не я».³

Таким образом, в центре конфликта, затрагивающегося комиксами и фильмами о людях Икс, стоит проблема инаковости. Прежде всего, биологической. И, что гораздо важнее, – социальной.

Истории о Людях Икс – сложный и многосторонний продукт современной популярной культуры, в них содержится много гуманистических идей, которым, однако, противостоит и угрожающий идеологический фон.

Человечество во все времена проводило межличностные, очень чётко осознаваемые границы: вот античные граждане и вот варвары, вот цивилизованные европейцы, а вот дикие племена Америки, это белые люди, а это чёрные, вот немцы, а вот евреи...

Тот, кому некоей группой лиц отказано в праве быть «своим», чаще всего исключался из человеческого вида как такового, переставал называться «человеком» (можно вспомнить русскую пословицу «курица не птица, баба не человек»), попадал в маргинализированное подчиненное положение (будь то женщина, старик, еврей, негр, гей и так далее), лишался права голоса, а часто и права на жизнь.

ХХ век преподал человечеству множество уроков толерантности, но обучение идёт до сих пор; далеко не всегда мы терпимы к инаковости своих ближних.

Итак, мутация как зримая печать инаковости. Насколько важен этот знак для современной культуры?

Популярность Людей Икс говорит сама за себя.

Выпуск The X-Men #1 (сентябрь 1963 г.) до сих пор является самым продаваемым за всю историю комикса в мире (8 млн. копий).

Сложилось так благодаря тому, что сценарист Лен Уэйн (Len Wein) и художник Дэйв Кокрум (Dave Cockrum) в 1975 г. подняли серию на блестательную высоту.

² Росомаха (настоящее имя Джеймс «Логан» Хоулетт; англ. Wolverine, James «Logan» Howlett) – вымышленный персонаж, супергерой Marvel Comics, созданный сценаристом Леном Уэйном и художником Джоном Ромита-старшим в сотрудничестве с Хербом Тримплом. Впервые появился в 180-ом выпуске комикса «Incredible Hulk» в октябре 1974 г.

Росомаха – мутант, имеющий сверхчеловеческие способности: ускоренную регенерацию, устойчивость к большинству ядов и болезней, повышенную выносливость и ловкость, замедленное старение организма. Его скелет отличается от человеческого наличием шести «выдвигающихся» кинжалообразных когтей (по 3 на руку), острых, как бритва. После участия в эксперименте «Оружие Икс» его скелет был покрыт неразрушимым сплавом – адамантием. Росомаха – эксперт многих видов рукопашного боя, работал разведчиком, наёмником и агентом ЦРУ. Участвовал в Первой и Второй мировых войнах, воевал в Испании и Вьетнаме, великолепный тактик и стратег. Чаще всего изображается с очень резким характером, бесстрашным и неукротимым, обладающим большой силой воли. Член многих суперкоманд, включая Людей Икс и Новых Мстителей. С 1982 г. Росомаха посвящена отдельная серия комиксов.

³ См.: Философский словарь. Пер. с франц. – М.: Междунар. Отношения, 2000. – 544 с. – Прим. автора.

Юный Эрик Леншерр, будущий Магнето (концепт-арт к обложке «X-Men: Magneto Testament» №2).

А после не менее великолепной серии *Uncanny X-Men*, начатой Крисом Клермонтом⁴ в начале 90-х гг., франшиза *X-Men* стала самой популярной в комиксной индустрии.

Издательство Marvel предоставило Крису полную свободу творчества, и Клермонт с радостью отдался разработке сюжета⁵, делая это в остроактуальном социальном ключе, усложняя психологическую трактовку характеров геро-

ев, наделяя их длинными биографиями и детально проработанным прошлым, объясняя их поступки сложными мотивами. Читатель ответил благодарностью, мгновенно раскупая свежие выпуски и требуя ещё и ещё историй о мутантах.

Столь широкая популярность франшизы вдохновляла Marvel на создание так называемых «X-books» — многочисленных дополнительных серий и спин-оффов⁶, наиболее значимыми среди которых стали *The New Mutants*, *X-Factor*, *Excalibur*, *Wolverine*.

Благодаря работе многочисленных авторов, характеры героев усложнялись, сюжеты становились все более отточенными, многоплановыми и захватывающими.

Ну и, конечно, Люди Икс стали неотъемлемой частью *Marvel Universe*, во многом формируя и определяя ее состояние.

С самого начала создателей Х-серии, многие из которых были еврейского происхождения, занимали темы геноцида, «еврейский вопрос», межрасовые конфликты.

Так, Клермонт усложнил характер Магнето, создав ему происхождение из польских евреев и потерю семьи в нацистском лагере (что в дальнейшем стало источником ненависти Магнето к любому потенциальному геноциду).

Позднее, помимо уже развитых в комиксах тем и сюжетов, в экранизациях комиксов многократно усиливается внимание к проблематике нетерпимости и сексуальных меньшинств.

⁴ Крис Клермонт (Chris Claremont) — американский писатель и сценарист, работавший во славу Marvel более 17 лет. Именно он создал характеры и расписал биографии самых известных персонажей — Росомахи (*Wolverine*), Джин Грей в ипостаси Феникса, Шельмы (*Rogue*), Мистик (*Mystique*), Китти Прайд (она же *Shadowcat*), Злыдня (*Mister Sinister*), Саблезубого (*Sabertooth*), Капитана Британии (*Captain Britain*) и многих других.

⁵ См.: Rhoades S. A Complete History of American Comic Books. NY: Peter Lang, 2008. — р. 107. — Прим. автора.

⁶ Спин-офф (англ. spin-off) — художественное произведение (книга, фильм, игра, комикс и т.д.), в котором основными действующими лицами являются персонажи, ранее уже фигурировавшие в исходном произведении с тематически иным сюжетом. Также используются термины «ответвление сюжета», «сайдстори», «побочное произведение» и «отпочковавшееся произведение», а иногда в шутку «вбоквел» (сравн. сиквел).

Фрагмент постера к кинофильму «Люди Икс – 2» (2003 г.).

В интервью каналу BBC в 2003 г. режиссёр Брайан Сингер⁷ сказал, что он почувствовал глубокую связь между собой и людьми Икс, потому что сам он не только еврей (как Китти Прайд⁸ и Магнето) и гей (как Северная Звезда⁹), но ещё и сирота, не имеющий семенного и личного прошлого (как Росомаха)¹⁰. Брайан рос в атмосфере насилия и ненависти, и поэтому всегда интересовался темой Холокоста (что ярко отражено и в «Людях Икс», и в других его фильмах, например, «Операция Валькирия»¹¹).

При адаптации комиксов для киносценария Сингер усилил политический подтекст происходящего, по максимуму отказавшись от буквального воплощения научно-фантастической составляющей, активно использованной в комиксах (например, от гигантских андроидов).

В чём причина успеха его фильмов? «Люди Икс» открыли новую эпоху кино-комиксов, явив миру сбалансированную формулу успеха: идеальный кастинг (Хью Джекман ещё не был широко известен в 2000 г., но с той поры образ

⁷ Брайан Сингер (Bryan Singer) — американский киносценарист и режиссёр, ставший известным благодаря фильмам «Обычные подозреваемые» (детектив в жанре нео-нуар, 1995 г.) и «Способный ученик» (драматический триллер 1998 г. по повести Стивена Кинга). В 2000 г. Сингер при поддержке компании 20th Century Fox снял фантастический боевик «Люди Икс» (X-Men) по мотивам комиксов; фильм собрал в прокате почти 300 млн. долларов, что стало поводом для продолжения съёмок: в 2003 г. в прокат вышли «Люди Икс-2» (X2), в 2011-м Сингер написал сценарий и спродюсировал съёмки фильма «Люди Икс: Первый Класс» (X-Men: First Class; режиссёр Мэттью Вонг).

⁸ Китти Прайд (англ. Katherine Anne «Kitty» Pryde) — персонаж комиксов Marvel, впервые появившийся в Uncanny X-Men #129 (январь 1980) и созданный Джоном Бирном и Крисом Клермонтом. Китти обладает способностью проходить сквозь живые и неживые предметы, перемещая атомы своего тела между атомами предмета. Носила разные прозвища, наиболее известное — Призрачная кошка (англ. Shadowcat).

⁹ Жан-Поль Бобье, он же Северная Звезда (Jean-Paul «Northstar» Beaubier) — персонаж комиксов Marvel, придуманный Крисом Клермонтом и Джоном Бирном. Северная Звезда способен летать со сверхскоростью и проецировать ослепительное сияние, соприкоснувшись руками со своей сестрой-близнецом Жанной-Мари «Авророй». Образцовый спортсмен, акробат и лыжник, олимпийский медалист, Северная Звезда шокировал общественность открытым признанием своей гомосексуальной ориентации (хотя намёки на это давались ещё в ранних выпусках комиксов, с 1992 г.; в 51-м выпуске Astonishing X-Men от 20 июня 2012 г. Северная Звезда и Кайл Джинаду заключили первый во Вселенной Marvel однополый брак).

¹⁰ См.: Brian Singer: «X-Men 2» (interviewed by Stephen Applebaum) — http://www.bbc.co.uk/films/2003/04/25/bryan_singer_x_men_2_interview.shtml — Прим. авт.

¹¹ «Операция «Валькирия»» (англ. Valkyrie) — фильм режиссёра Брайана Сингера о заговоре германского движения Сопротивления во главе с высокопоставленными офицерами вермахта. Целью заговора было убийство Адольфа Гитлера, затем государственный переворот и свержение нацистского правительства. Сюжет основан на реальных событиях, имевших место в 1944 г. и названных впоследствии «Заговор 20 июля» или «Заговор генералов».

Росомахи ассоциируется именно с ним), звёздные актеры¹², продуманная долгоиграющая сюжетная концепция, позволившая создавать интересные сиквелы, тонкая работа с комиксами: Сингер снимал фильмы так, чтобы аудитория, совсем не знакомая с продукцией Marvel, могла воспринять концепцию Людей Икс без каких-либо трудностей, а для искушённых фанатов режиссер «спрятал» в видеоряде множество намёков, без труда расшифрованных поклонниками комиксов – например, подвеску в виде птицы Феникс у Джин Грей («Люди Икс-2»), симулятор битвы с андроидами («Люди Икс: Последняя битва») и т.п. В итоге сборы кинопроката в три раза превзошли затраты на съёмку: 296 млн. долларов дохода против 97 млн. затрат! Успех «Людей Икс» дал серии новый импульс, подняв франшизу на ещё более космическую высоту.

Чтобы разобраться, какие проблемы и идеологические посылы попали в сферу общественного внимания благодаря этому успеху, вернёмся к разговору о мутации и к периоду Холодной войны. Первые создатели комиксов о Людях Икс, Стэн Ли и Джек Кирби, видели своих персонажей детьми атомного века. Индекс X – это отсылка к рентгеновским лучам (X-ray) и одновременно к жаргонному сокращению «X-power» (от англ. «eXtrapower» – «сверхсилы»); например, телепатические способности Джин Грей изначально являлись генетической мутацией и активизировались слишком рано, в десятилетнем возрасте, из-за гибели под-

руги, а способности Росомахи к быстрой регенерации и почти что неуязвимости – плод как генетических мутаций ещё до рождения, так и особых облучений уже в зрелом возрасте. Не будем забывать, что после Второй мировой войны, прорыва в области ядерной энергетики и открытия ДНК человека очень остро встал вопрос о влиянии (и опасности) техники и новых технологий для человечества. Люди не понимали, какие технологии представляют реальную опасность, и насколько большую. Неудивительно, что появляется масса фантазий на данную тему, и комиксы о супергероях становятся прекрасным полигоном для сублимации социальных страхов и фобий в символической форме. Что такое страх? Это сильное эмоциональное переживание, которое в XX веке часто оказывалось связано с неизвестным влиянием технических инноваций, тревогой о будущем, ожиданием техногенного или экологического апокалипсиса, с угрозой Третьей мировой войны, наконец.

Страх в контексте того, что было сказано о мутации как символе инаковости, воплощается в фигуре мутанта – гонимого маргинала, невообразимо могущественного и при этом жаждущего социального признания и интеграции в современном ему мире. В нём сходится сразу несколько упований – приручение «опасных» новых технологий, освоение космоса, расшифровка генома человека, победа в гонке вооружений... Всё это уже есть в серии комиксов о Фантастической Четвёрке¹³, но в историях о Лю-

¹² Так, в фильме «Люди Икс» приняли участие: в роли Чарльза Ксавьера – Патрик Стюарт (Гурни Халлек, «Дюна», 1984; Генрих II, «Лев зимой», 2003), в роли Магнето – Иэн МакКеллен (Курт Дюссандер, «Способный ученик», 1998; Гэндалльф, трилогия «Властелин Колец» 2001-2003 и «Хоббит» Питера Джексона, 2012-2014), в роли Шторм – Хэлли Берри (Хенцинца-кошка в одноименном фильме 2004 г.; Иокаста Кроммелин / Луиза Рей / Мероним в «Облачном атласе» 2012 г.), в роли Шельмы – Анна Пэкун (Флора Макграт, «Пианино», 1993; юная Джейн, «Джейн Эйр», 1996; Сьюки Стакхаус, сериал «Настоящая кровь» 2008-2014) и др.

¹³ «Фантастическая четвёрка» (англ. Fantastic Four) – первая команда супергероев компании Marvel, придуманная Стэном Ли и Джеком Кирби в пике Лиге справедливости (команде героев от конкурирующего издательства DC Comics). Впервые Четвёрка появилась в комиксе The Fantastic Four #1 (1961): исследователь Рид Ричардс со своим приятелем Беном Гриммом, своей любимой Сью Шторм и её братом Джонни угоняют спецракету, дабы изучить аномальную волну космо-энергии. Из-за странного облучения, из космоса герои вернулись уже сверхлюдьми: Ричардс – человеком-резиной, Сью – с умением становиться невидимой и создавать силовые поля, Джонни – как повелитель огня, а кожа Бена окаменела и приняла оранжевый цвет.

дях Икс добавляется ещё и политическое измерение. Мутант Икс – носитель идеи иного политического порядка, более прогрессивного (под коим в США, естественно, понимается демократический строй со всеми его ценностями).

Отличная иллюстрация вышеизказанного – персонаж Зверь (Beast), дебютировавший в самом первом выпуске X-комиксов. Генри Филипп Хэнк Маккой (англ. Henry Phillip Hank McCoy) – блестящий учёный, интеллектуально развитый и одарённый изобретатель, но в нём же скрывается сила зверя, ассоциирующаяся с неуправляемой энергией – казалось бы, налицо классический техногенный конфликт: сила техники, которую разрабатывает человек, может выйти из-под контроля. Однако разум Зверя полностью контролирует эту силу: технологии (как и его тело) находятся в его власти. А в фильмах он выступает ещё и как политик – как министр по делам мутантов. Проблема не просто в технологиях и силе атомного (или любого другого) оружия, а в политической регуляции всех – социальных и технических – процессов.

Постепенно Люди Икс, «дети атомного века», в комиксах и в фильмах превращаются в «новый виток эволюции». Процесс этот начался ещё в 1975 году с выхода спецвыпуска серии «Giant-Size X-Men». Речь уже не о внешнем воздействии (радиации), а о внутреннем изменении, гене мутации («mutant x-gene»). Обратим внимание на этот сдвиг. Новая точка зрения такова: мутация, понимаемая как основа биологической эволюции, является символом прогресса, и, следовательно, не изгнанничества индивидов, а альтернативности развития человечества в целом. Итак, технологические фобии уходят на задний план (никогда не исчезая до конца), а на первый выступает вопрос социально-нравственных отношений. Отныне идеи толерантности и принятия инаковости Другого становятся

в центр сюжета. Что, помимо прочего, позволяет обратить внимание на явления, которые находились на дальнем крае культуры – на гонения и насилие, которым долгое время подвергались те, кто не имел своего голоса в «стройном хоре народного единства»; эти люди наконец обретают голос, политический и культурный, в рамках различных движений – за права чёрного населения США (к которому обращается Мартин Лютер Кинг), за права женщин, за права сексуальных и религиозных меньшинств, и так далее.

Так рождённые тревогами времён Холодной войны Люди Икс превращаются в современном мире в носителей демократических ценностей – равных возможностей и свобод для всех и каждого.

Речь идет уже не о существовании людей как структурного единства – речь о сосуществовании в качестве множества¹⁴. Именно по оппозиции единство VS множество разворачивается конфликт Ксавьера и Магнето. Магнето, еврей, переживший геноцид и ожесточившийся, становится апологетом идеи единства мутантов и вооруженной борьбы против всех, кто иначе уже по отношению к этому единству. Ксавьер предлагает другой путь – мирное сосуществования многих в качестве множества. Перед нами две политические возможности: путь развития автономного национального государства, чётко видящего свои границы и своих врагов, и путь развития глобализованного мира, в котором границы размыты, а на первый план выходит индивидуальность. Можно долго спорить, о том, что для кого лучше, но очевидно, что конкретно для США, сильного, богатого государства, с заметным культурным влиянием в мире (доходящим подчас до экономической и культурной экспансии), второй путь, безусловно, предпочтительнее – что и находит своё отражение в комиксах и фильмах о мутантах.

¹⁴ О проблеме множества как политического субъекта подробнее см.: Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. – М.: Ад Маргинем. – 2013. – Прим. автора.

На конфликт Магнето и Ксавьера можно посмотреть и под другим углом. Проблема политического контроля может быть сведена к оппозиции «сила оружия против силы идеологии». Если Магнето движением руки способен управлять ядерными боеголовками, то Ксавьер может управлять разумом самого Магнето¹⁵. Недаром главный технологический аппарат Людей Икс, машина Церебро (от исп. cerebro, «мозг») – это машина, дающая Ксавьеру возможность телепатически общаться с любым разумным существом в мире.

Фактически мы видим, что самое сильное оружие в мире – это идеология; то, что может влиять на наше мнение и поступки, каким бы собственным ресурсом физических возможностей мы ни обладали. Неудивительно, что оба мутанта старые друзья – ведь речь в конечном итоге всегда идёт об одном и том же – о власти. И вопрос о её распределении всегда сложен и неоднозначен.

Итак, мы видим, что комикс несет определенные идеи. И идея «множества» – лишь одна из них. Другая важная тема для размышлений, напрямую связанная с предыдущей – это сообщество. Уникальность комикса о Людях Икс в том, что он порождает новый для массовой культуры способ идентификации читателя с героем. Раньше такие герои как Супермэн или Бэтмэн становились зеркалом – отражением целой нации, того самого единства, о котором шла речь, они были «каждым» (every man) и «каждый был ими». Люди Икс разбивают это символическое зеркало на десятки осколков, на персонажей, в которых каждый может увидеть не нацию целиком, а именно свою социальную группу, своё сообщество: этническое, гендерное, религиозное... Например, такой персонаж как Ночной Змей (Nightcrawler)¹⁶ представляет довольно немногочисленную социальную группу – американских немцев, приверженцев римско-католиче-

¹⁵ В конфликте Магнето и Ксавьера можно увидеть метафору Холодной войны; при этом шлем Магнето – железный занавес, который не дает проникнуть демократическим идеям запада в мир восточной Европы и ССР, по версии США, агрессивный и «силовой». Подробнее см.: DiPaolo Marc. War, Politics and Superheroes. – McFarland and Company. – 2011. – Прим. автора.

¹⁶ Курт Вагнер, он же Ночной Змей или Попрыгун (Kurt «Nightcrawler» Wagner) – персонаж Marvel Comics, созданный Леном Уэйном и Дэйвом Кокрумом. Впервые появился в Giant-Size X-Men #1 в мае 1975 г. Синекожий, желтоглазый, с трехпалыми руками и ногами, он, ко всему прочему, – обладатель длинного заостренного хвоста. Несмотря на внешность демона, является добрым католиком и даже мечтал стать священником.

ской церкви (при том, что большинство немцев не католики, а протестанты).

Американские исследователи любят использовать понятие «метафоры» для указания такого типа отношений героя к его аудитории. Так, уже упомянутый Ночной Змей – метафора сообщества эмигрантов немецких католиков. А, например, в мутации Шельмы (*Rogue*)¹⁷, которая не может поддерживать нормальные отношения с окружающими, так как её прикосновения смертельно опасны, исследователь Марк ДиПаоло видит метафору СПИДа¹⁸. Такая болезнь как СПИД не просто несёт опасность, но и делает человека «прокажённым» в глазах окружающих; максимально закрытая одежда Шельмы и длинные перчатки, не позволяющие состояться физическому контакту с другими, становятся метафорой преграды, отделяющей девушку и от нормальных социальных контактов.

Метафорой может быть не персонаж, а ситуация, в которую он может попасть. Так, в фильме «Люди Икс-2» (X2: X-Men United, 2003) одной из центральных является сцена своеобразного каминг-аута¹⁹ Бобби Дрейка²⁰, подростка, решившегося признаться семье, что он – мутант. Эта ситуация легко экстраполируется на положение, в которое попадает любой подросток, осознавший, например, свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и ищущий понимания у родных.

Итак, мы видим типичный американский дом и типичную гостиную, в которой самая обычная семья узнает, что их сын... мутант. Реакция родных героя крайне негативна: родители не могут принять его, младший брат вызывает полицию; юноша уходит с другими мутантами, которые образуют сплочённую группу. Здесь важно подчеркнуть, что сообщество Людей Икс (в отличие, например, от Фантастической Четверки) структурно отражает систему отношений не семьи, а коммуны со своим кодексом и этикой. Наблюдая конкретные модели поведения в стане подопечных профессора Ксавьера и Магнето, можно сказать, что идеология взаимоотношений Людей Икс обладает сильной педагогической направленностью. Мы видим героев, принадлежащих к трём поколениям: это старшие «патриархи» Ксавьер и Магнето, средневозрастные «взрослые» – Джин, Циклоп, Зверь, Шторм, и, конечно «молодняк» – Китти, Бобби, другие подростки и дети. В этой коммуне, где все обо всех заботятся, строго соблюдаются границы личного пространства каждого; здесь избегают авторитарных отношений. Комиксы и фильмы показывают, как икс-мены общаются между собой, какие словесные формулы используют для обозначения любви, ревности, привязанности, недовольства, и так далее. Например, в фильме «Люди Икс: Последняя битва» Шельма, собираясь из-

¹⁷ Анна-Мари, она же Шельма (Anna Marie / Rogue) – персонаж Marvel Comics, член команды Людей Икс. Создана Крисом Клермонтом и Майклом Голденом, впервые появляется в *Avengers Annual № 10* (август 1981). Шельма считает свой дар проклятием: даже при лёгком прикосновении к человеку она поглощает его жизненную силу и читает память, а если это мутант – на время перенимает его способности. Чем больше контакт, тем сильнее урон. Именно поэтому Шельма всегда носит перчатки, дабы обезопасить окружающих.

¹⁸ DiPaolo Marc. War, Politics and Superheroes.) – McFarland and Company. – 2011. – p.235– Прим. автора.

¹⁹ Каминг-аут (сокращ. от англ. устойчивого выражения coming out of the closet – букв. «выйти из чулана») – процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству. Обычно термин применяется по отношению к ЛГБТ, переставшим скрывать свою сексуальную ориентацию или несоответствие психического пола биологическому.

²⁰ Бобби Дрейк, он же Человек-лёд (Айсмен или Айсберг; Robert Louis «Iceman» Drake) – супергерой Marvel Comics, член команды Людей Икс. Созданный Стэном Ли и Джеком Кирби, впервые появился на свет в первом выпуске Людей Икс в сентябре 1963 г. Человек-лёд способен экстремально понижать температуру своего тела вплоть до превращения себя самого в лёдяную движущуюся фигуру (безо всякого вреда для здоровья), он может излучать сильный холод и замораживать предметы одним прикосновением руки; кроме того, Дрейк умеет создавать из окружающего влажного воздуха оружие – ледяные снаряды, ножи и т. д.

бавиться от гена мутации, спрашивает Росомаху, почему он её не отговаривает, на что тот отвечает: «Я не отец тебе, а друг. Ты просто хорошо подумай, прежде чем принять решение». Этот диалог показывает высокую степень взаимного доверия и невмешательства в жизнь соседа, и в то же время даёт идеальную модель поддержки и принятия другого.

Оптимальным образом демонстрируемые модели работают благодаря сильным типажам главных героев. Если герои второго плана, такие как Ночной Змей, выступают в роли метафор отдельных сообществ и социальных групп, то главные герои – это более общие типажи, причём очень современного типа.

Поговорим о трёх главных женских X-персонажах – Джин Грей, Шторм и Мистик. Все они сильные и самостоятельные женщины, каждая из них обладает индивидуальными особенностями. Американская исследовательница Ребекка Хаусел видит в Шторм и Мистик пару антиподов, героя и антигероя.²¹

Действительно, Шторм²², сирота из Каира, потерявшая родителей из-за арабо-израильского конфликта – положительный персонаж, её способности отсылают к культурным прототипам, чаще пред-

ставлявшимся как мужчины (управлять молнией, например, – с архаических времен прерогатива верховного бога; вспомним Перуна или Зевса).

Шторм на обложке выпуска «*Storm In Stories*», 19 июля 2006.

Шторм независима, не нуждается в романтических отношениях, хотя иногда и вступает в них; осознавая свою мощь, она спокойна и уравновешенна. Она как бы сверх-женщина, современная, эмансипированная и свободная, в которой соединяются лучшие качества мужчин и женщин.

Ей противоположна Мистик²³, которая может принять облик любого человека, как женского, так и мужского пола, изначально являясь женщиной с весьма спе-

²¹ Housel, Rebecca. *Myth, Morality, and the Women of X-Men // Superheroes and Philosophy*. – Chicago and La Salle, Illinois – Open Court, 2008. – pp. 75- 88. – Прим. автора.

²² Ороро Монро, известная как Шторм (иначе – Грозда; Ororo «Storm» Monroe) – персонаж комиксов компании Marvel. Была создана Леном Уэйном и Дэйвом Кокрумом; впервые появилась в выпуске Giant-Size X-Men #1 (май 1975), став первой темнокожей женчиной-супергероиней среди персонажей двух самых крупных комикс-издательств – Marvel и DC (до неё темнокожими персонажами были только мужчины). Шторм обладает способностью полёта, управления погодой (метелью, штормами, циклонами), манипулирует стихийными энергиями (молниями, холодом, зноем и ветром); она владеет тайными знаниями магических ритуалов и способна защититься от телепатов благодаря электромагнитным полям, которые генерирует вокруг себя. С 1975 по 2005 гг. Шторм была одним из ведущих персонажей, часто выступая как лидер команды.

²³ Рейвен Даркхольм, известная как Мистик (Raven Darkholme, «Mystique») – супермутант, живущий не первое столетие; выглядит как желтоглазая женщина с синей кожей. Она была способна принять внешность любого гуманоидного существа, примерно одного с ней веса и роста (даже мужчины), причём копировать не только внешность, но и такие индивидуальные черты, как голос, походка и даже отпечатки пальцев и рисунок сетчатки. Копированию мутантки поддавались не только биологические компоненты, но и оказавшаяся на объекте копирования одежда, а также аксессуары (очки, ювелирные украшения и пр.).

После получения опасной дозы радиации Мистик пережила усиление мутации, отчего кожа её покрылась чешуеподобными образованиями, а способности усилились: она обрела возможность выращивать новые конечности (крылья, когти, панцирь) и органы (местоположение жизненно важных она изменила, чтобы избежать смертельных ранений).

цифической внешностью — синяя кожа, медно-красные волосы, пронзительно-жёлтые глаза... Непостоянство и коварство Мистик противостоит однозначности и прямоте Шторм; изменчивость — это основное состояние, которое делает синекожую бестию уникальной.

Мистик. «Change X-Factor» №108, 1994.

Брайан Сингер видит в Мистик трансгендерного персонажа, уделяя этой теме много внимания в фильме «Люди Икс: Первый класс». Здесь он подчеркивает связь между Мистик и Зверем, между которыми завязываются тёплые, даже романтические отношения. Перед обоими стоит проблема принятия себя в качестве мутанта. Мистик хочет сохранять облик красивой белокожей девушки, но её естество отличается от этого идеального образа. Зверь же хочет быть обычным мужчиной с конечностями нормального размера, но, в конце концов, после неудачного эксперимента с генетическим материалом Мистик, обретает ещё более выраженную «нечеловеческую» внешность: его шерсть синеет, губы ста-

новятся яркими, а брови — высокими и тонкими, что создает впечатление андрогинности. Обоих персонажей роднит то, что их природа лежит не только за границами привычных представлений о человеке (проще говоря, они мутанты), но также и за границами нормативных представлений о гендерной идентичности (он выглядит как представитель другого пола, она вообще способна менять пол по собственному желанию).

Третий интересующий нас женский Х-персонаж — это Джин Грей, дебютировавшая в составе самых первых Людей Икс в 1963 г. (то есть на десять лет раньше Шторм и Мистик).

Она тоже красива, умна и образована, но при этом гораздо более зависима от окружающих мужчин и постоянно вовлечена в отношения с ними. Изначально она была одним из слабейших мутантов, но в 1976 г. всё изменилось — её образ переосмыслился в качестве вместилища невероятной силы. Как Феникс она возвышается до уровня сильнейших существ во Вселенной и получает способность возрождаться. Она приносит себя в жертву и в комиксах, и в фильмах, но всякий раз возрождается и возвращается ещё более могущественной.

Джин Грей, воскресшая как Феникс в «Uncanny X-Men» №101, 1963.

Её образ – это мессианский, глубоко архаический образ. Герой, переживший смерть и воскрешение, становится сильнее прочих и обладает всей полнотой власти. Традиционно такие герои-полубоги – мужчины, но в истории Людей Икс мы снова видим, что эта роль отдана женщине.

Итак, в середине 70-х гг. создаётся ряд сильных женских персонажей, которые указывают на изменение положения женщины в американском обществе и предлагают новые модели поведения как самих женщин, так и окружающих их людей. Мужские ряды тоже пополняются новыми героями, и среди них нет никого популярнее, чем Росомаха. Он стоит особняком, и не случайно, ведь этот персонаж – дань уважения героям фронтира, одиночкам, вечно странствующим крутым и бесстрашным парням вроде героев Клинта Иствуда в классических вестернах Серджио Леоне или триллерах типа «Грязного Гарри»²⁴.

Одиночный странник – важный тип культурного героя США, имеющий долгую историю в американском искусстве XX века (здесь можно вспомнить о героях романов Кормака МакКарти и Керуака, персонажах Джармуша²⁵ и т.д.). Образ Росомахи универсален: если ты не можешь ассоциировать себя с какими-то сообществами, группами или типажами,

ты всегда можешь найти себя в нём – вне сообщества, вне системы. Росомаха – предел индивидуализма, который и есть основа политического сосуществования множества индивидуальностей.

Лучше понять роль Росомахи в мире Людей Икс можно, рассмотрев его в связке с другим центральным персонажем – Циклопом²⁶. Эти двое располагаются на разных полюсах: сильное, инстинктивное, бессознательное еество Росомахи выступает в оппозиции к Циклопу – постоянно контролирующему себя рациональному суперэго. Их борьба за любовь Джин Грэй зеркально отражается в её двойственности: она суперженщина и она же – огненный Феникс, разрушительная и мощная стихия. Любовный треугольник позволяет не только внести мелодраматический элемент в сюжет комиксов и фильмов, но и акцентирует внимание зрителей на проблеме контроля. Что же является инстанцией, уравновешивающей эти крайности?

Контролирующий центр – социальное сознание, обусловленное единой целью. Циклоп заботится обо всех вокруг, Росомаха только о себе, но в момент, когда возникает союз, объединение, команда Людей Икс, эти крайности нивелируются: Росомаха действует в составе боевых групп, Циклоп даёт возможность другим принимать коллективные решения. То

²⁴ Гарри Каллахан по прозвищу «Грязный Гарри» («Dirty Harry Callahan») – вымышленный полицейский детектив из Сан-Франциско, герой пяти кинофильмов 1970–1980-х гг. (где его сыграл Клинт Иствуд) и двух компьютерных игр 1990 и 2007 гг. Ангlosаксонец по происхождению, Гарри презирает бюрократию в любом виде, свято верует в убойную силу своего «Магнума» и использует жёсткие методы работы по отношению к преступникам: ему незнакомы выражения типа «неоправданное применение силы» и «соблюдение прав человека».

²⁵ Так, в контексте образа «одинокого странника» автор статьи подразумевает таких персонажей, как Отец из романа Маккарти «Дорога» («The Road», 2006; в экранизации 2009 г. его роль сыграл Вигго Мортенсен), Дин Мориарти из романа Керуака «В дороге» («On the Road», 1957); в фильмах Джармуша это Уильям Блейк («Мертвец» – «Dead Man», 1995; в роли Блейка – Джонни Депп) и Пёс-призрак («Пёс-призрак: путь самурая» – «Ghost Dog: The Way of the Samurai», 1999; в роли Пса – Форест Уитакер) и пр.

²⁶ Циклоп, он же Скотт «Слим» Суммерс (Cyclops, Scott «Slim» Summers) – персонаж Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Джеком Кирби. Впервые появляется в X-Men #1 (сентябрь 1963). Скотт был первым учеником, завербованным Чарльзом Ксавьером; его глаза обладают способностью выпускать лазерные лучи, что заставляет молодого человека постоянно носить специальные блокирующие очки, заменяя их в бою на усиливательный прибор. Циклоп присутствует почти во всех мультсериалах и видеоиграх о Людях Икс. В 2006-м сайт IGN назвали его «номером 1» в своём списке «25 лучших Людей Икс за прошедшие сорок лет», а в 2011-м поставил на 39 место в списке «Сто лучших персонажей комиксов всех времён».

Китти Прайд: инаугурационная речь перед людьми и мутантами.

есть, индивидуальности могут объединяться, создавая закон – правила взаимодействия для достижения общей цели.

В заключение обратимся к ещё одному образу мутанта – Кэтрин «Китти» Прайд. Это еврейская девочка, умевшая проходить сквозь стены. Читатель следил за её взрослением, подростковыми проблемами, попытками выстроить любовные отношения с Колоссом²⁷ и даже с Человеком-Пауком... Но с возрастом всё отчёлтивее формировалась политическая составляющая её образа. Повзрослевшая Китти стала претендентом на пост мэра Чикаго, провозглашая ценности свободы и демократии в противовес ненависти и неприятию мутантов. Комикс заканчивается образом будущего через 20 лет, когда Кэтрин оказывается первым мутан-

том на посту президента США.²⁸ В своей инаугурационной речи Кэтрин говорит, что она еврейка, женщина, мутант, – но всё это не имеет значения, ведь люди могут быть разными и при этом жить вместе, работая ради общего блага. В образе Китти Прайд идея равных возможностей для всех, бытия многих в качестве множества, и политический идеал демократической партии находит свое максимальное символическое воплощение. И случается это всего за три года до избрания Барака Обамы на пост президента США! Первый президент – женщина-мутант в комиксах и первый президент-афроамериканец в реальности... Времена меняются. Не о том ли мечтал Мартин Лютер Кинг?

²⁷ Коллесс, настоящее имя Пётр Николаевич Распутин (Piotr Nikolaievitch Rasputin, «Colossus») – персонаж Marvel Comics, созданный Леном Уэйном и Дэйвом Кокрумом. Впервые появился в Giant-Size X-Men #1 (1975). Мутант родом из Сибири, Коллесс пока что самый физически сильный из Людей Икс; он может по желанию трансформировать тело в уникальную органическую сталь, не теряя при этом подвижности; крайне вынослив, не нуждается в еде, воде и воздухе, хорошо защищён от электричества, чрезвычайно устойчив к травмам и выдерживает температуру от -234 до 4982 градусов Цельсия. Ещё подростком, Пётр мог поднять груз весом около 70 тонн, в зрелом возрасте – свыше 100 тонн. Талантливый художник, Коллесс неохотно принимает участие в боевых действиях, считая, что его призвание – направить свои способности на благо рода людей и мутантов, а не на цели разрушения.

²⁸ Подробнее см. трилогию «X-men: The End» (2004 – 2006). – Прим. автора.

Akeema
российский автор рисованных историй

«Вася — не гей»

инструкция к чтению

БОНУС!

В бонусном разделе предлагаем вашему вниманию юмористическую работу отечественного автора на социальную тематику. Вот что сама Акеема говорит о своём комиксе:

«Комикс про Васю не задумывался мной как что-то серьёзное. Место действия и персонажей я придумала задолго до начала работы над этой историей — они принаследуют большой вселенной под названием Hospital. Госпиталь — мир, похожий на огромную психбольницу, и люди там живут... ммм... не очень вменяемые в силу некоторых обстоятельств. Поэтому персонажи «Васи» могут показаться не совсем обычными.

Серия «freak hospital» — это отвлечённые от основного «Госпиталя» эпизоды с второстепенными идеями и предельно простыми подсюжетами. Конкретный эпизод под названием «Вася не гей» по сути — отклик на засилие в интернете яйной манги, и на обсуждение вопросов гендерной идентичности, поднятых представителями секс-меньшинств в творческой среде.

Почти все страницы я нарисовала либо в транспорте, либо в кафе, в обычном блокноте простым карандашом, и обрабатывала потом на компьютере, чтобы рисунок приобрёл более аккуратный и читабельный вид.

Вся история нарисовалась за 2 месяца и была опубликована в интернете, где «Вася» стал неожиданно популярным. Комикс планировался как лёгкое развлекательное чтение, призванное вызвать у читателя смех. Есть ли в нем ещё какой-то смысл, провокация или нравоучение — решать уже читателю.»

БОНУС!

Серия комиксов DFH: FREAK HOSPITAL

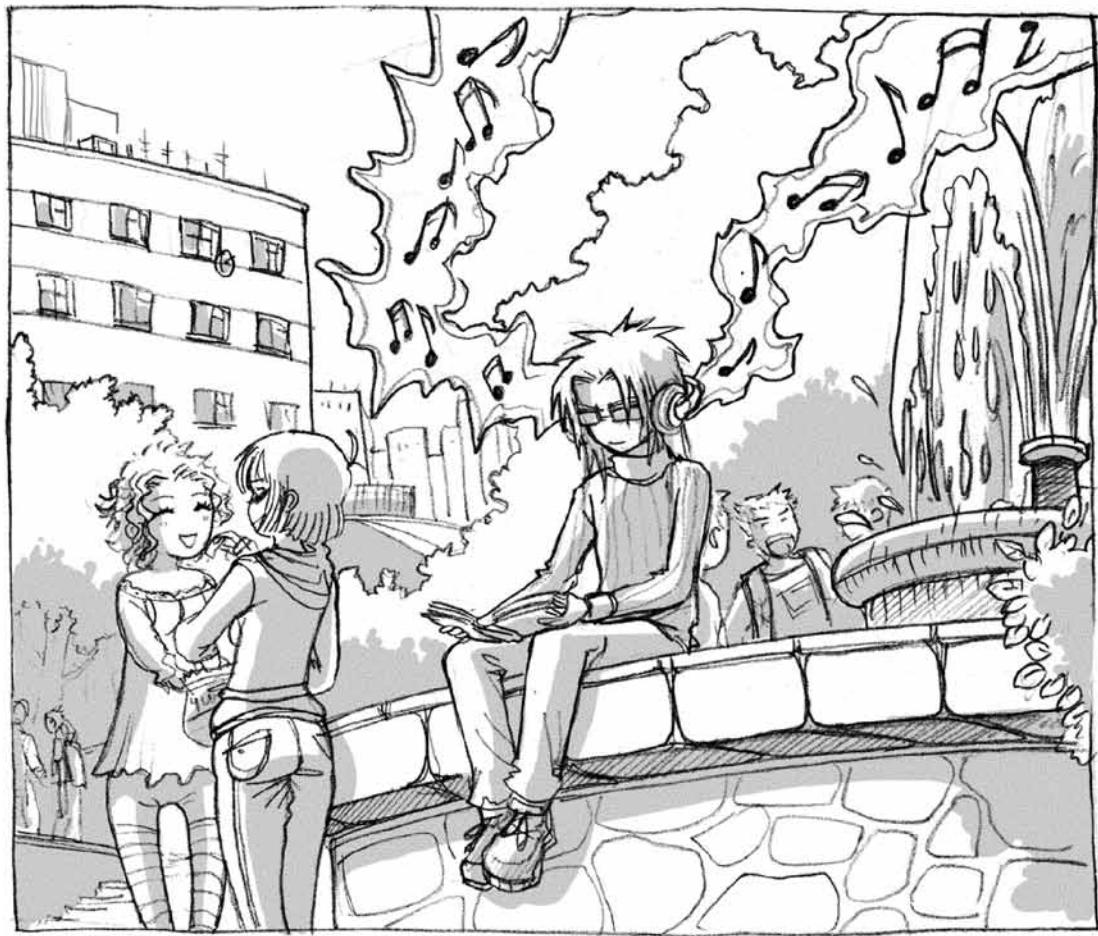

Akeeta. Вася — не гей!

ЧАСТЬ I.

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

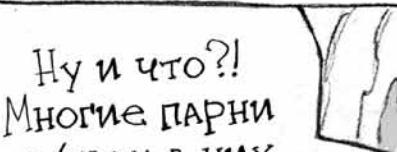

Akeeta. Вася – не гей!

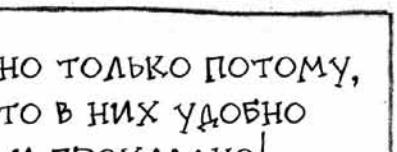
У нас всё получится, потому что Вася говорит, что я – копия его вредной мамаши, я тоже буду издеваться над ним, как она, и покупать ему женскиеочные рубашки!

Он спит
в женских
ночных
рубашках?

Ну и что?!
Многие парни
тайком в них
спят!

Да, но только потому,
что в них удобно
и прохладно!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

БОНУС!

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

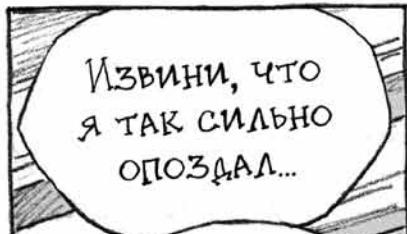
БОНУС!

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

А в чем дело? Что-то стряслось?

Я не хочу об этом говорить.

Ну... ладно...

Или клубничное мороженое?

Ну... может, со взбитыми сливками...

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася — не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

П... ПОГОДИ!!!

Ты так решил только потому, что я смог тебя развеселить?!

БОНУС!

Акеета. Вася — не гей!

ЧАСТЬ II.

Котовася

Акеета. Вася — не гей!

Я вообще
очень люблю
кошечек...
А какой
у тебя кот?..

Мурзик-то?
По правде, он
котёнок ещё...

Хорошенький
и полосатый...

Моя сестра его
затискала!

Он, когда её видит,
писается от страха...

А у тебя дома
есть кошка?

Или прячется
куда-нибудь...

Или там тебя
уже хватает?..

Akeeta. Вася – не гей!

ЦА ПОКАЖУ... ВООБЩЕ,
МАМА ТЕРПЕТЬ НЕ МОЖЕТ
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ...

Но я всё же
её сфоткал!

БОНУС!

Акеета. Вася – не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

ДА, ПОЖАЛУЙ, БЫЛО
В ЭТОЙ КАТЕ НЕЧТО
ДЕМОНИЧЕСКОЕ!

Поэтому у неё
ТАКИЕ ЗУБЫ!

ТАК У НЕЁ ЖЕ ПАПА СТОМА-
ТОЛОГ, У НИХ В СЕМЬЕ У ВСЕХ
ТАКИЕ!

МАМА КАК-ТО РАЗ ВЛО-
МИЛА КАТЬКИНУМУ ОТЦУ ЗА ТО,
ЧТО ОН ПЯЛИЛСЯ НА ЕЕ ГРУДЬ...

Мне она тоже как-то
раз вломила...

шурх
шурх

Ой... как
приятно!..

КАВАЙ...

ГЛАДЬ-
ГЛАДЬ

Акеета. Вася — не гей!

Akeeta. Вася – не гей!

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

Зря ты так
про Катю, ой, зря...

Зря?!
ЛШИ

ЭТА ВЕДЬМА МУЧАЕТ
МЕНЯ И ОБРАЩАЕТСЯ
СО МНОЙ, КАК С ДОМАШ-
НИМ ЖИВОТНЫМ!!!

Может, ты влюблён в неё?

Ты чё?
Она же
дуря
страшная!

БАЛ!

Почему тогда ты позволял
ей так с собой обращаться?

Ай...

Ой! Так я же рыбка
по гороскопу!

Хи!
Хи!

Мы все ведомые
и по течению плыём!

Вася, ты -
идиот?

ДА!

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

БОНУС!

Это было очень... мило,
но твоя ориентация
от этого всё равно
не изменится.

Да что ты
за человек
такой?!

Я только что
поцеловал тебя
взасос! Сидя
на столе!!!

А как я должен был
отреагировать?

Офигеть, как
минимум!!!

Ну... Извини.

Ты мне нравишься!
ТАК ЧТО Я ЗНАЮ СВОЮ
ориентацию!

А я всем нравлюсь.

И я - гей!!!

Не-а.

ДА!!!

Только потому,
что ты - милый,
чувствительный
и не можешь
справиться
с двумя бабами?

Я могу
с ними
справиться!!!

Да неужели?..

Akeeta. Вася – не гей!

БОНУС!

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

Акеета. Вася – не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася — не гей!

БОНУС!

Акеета. Вася — не гей!

БОНУС!

Akeeta. Вася – не гей!

При съёмках этого
комикса ни одного
Лёши и яоя реально
не пострадало.

Александр «Чедр» Ку닌,
Олеся «Ольгерд» Шамарина
исследователи «девятого искусства»

3 года Центру комиксов и визуальной культуры РГБМ

Центр комиксов и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодёжи был создан в конце лета 2010 г. Первоначальный фонд Центра составляли 230 наименований французских комиксов и несколько десятков книг, приобретённых библиотекой специально для создания комиксного угла.

Сегодня на хранении в фонде РГБМ более 2 500 единиц комиксов на разных языках, два просторных зала для работы читателей, несколько клубов и много прочего, что воспринимается уже как само собою разумеющееся. Центр стал неотъемлемой частью РГБМ, ведущей исследовательской площадкой в области рисованных историй в России, привычным местом для столичной молодёжи. Но ещё три года назад, когда он существовал только в замысле, положение было совершенно иным.

Как ни странно, это историческое для отечественной культуры рисованных историй событие — создание Центра комиксов — приключилось неожиданно для всех: и для будущих сотрудников, и для самой библиотеки. Поскольку сборник, который вы держите в руках, вышел в канун трёхлетия Центра, то мы решили подвести небольшой промежуточный итог нашей работы. Попробуем вспомнить и описать, что знаменательного и важного произошло у нас за эти три года.

Раздел третий,
информационный

А. Кунин, О. Шамарина. 3 года Центру комиксов и визуальной культуры РГБМ!

Торжественное открытие нового зала Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ. На фото: О. Шамарина, И. Михнова, А. Билько, Л. Тишков, А. Кунин. 17 октября 2011 г. Фото А. Велитова.

Итак, началось всё в 2010 г., когда уже подходила к завершению работа по реорганизации РГБМ в модную и высокотехнологичную библиотеку нового, европейского типа. Интернет стал пестрить сообщениями об обновлённой библиотеке – и в некоторых статьях, среди прочего, отмечалось, что РГБМ настолько продвинута, что в ней есть даже комиксы. Поскольку в ту пору подобное явление казалось совершенно необычным, представители молодого комикс-сообщества России восприняли эту новость с привычным недоверием. Тем не менее, оказалось, что это правда. Более того, познакомившись с руководством библиотеки, мы, группа исследователей и авторов рисованных историй, воодушевились возможностью более серьёзной и обширной работы с комиксами, которая открывалась перед нами в случае сотрудничества с этой солидной организацией.

А после участия в круглом столе издателей, книготорговцев и библиотекарей, который мы организовали на фестивале «КомМиссия-2010», уже и дирекция РГБМ

посчитала целесообразным уделить исследованию комиксов и манги больше внимания, поскольку стало ясно, что интерес к этому виду изданий у современной молодёжи действительно велик.

Первоначальная концепция Комикс-центра, которую мы сразу и предложили библиотеке, была прекрасной... и совершенно оторванной от российской реальности. Это мы поняли уже в первые месяцы работы.

К тому же мы оказались в новом для нас библиотечном пространстве. А это значило, что теперь на первое место в списке своих приоритетов мы должны были поставить не историографические и не семиотические вопросы, а проблемы чтения в молодёжной среде и роль рисованной истории в этом контексте.

Что ж, начало было положено. Через месяц после открытия Центра мы выпустили первый сборник статей и комиксов – «Изотекст». Работа над материалами этого сборника уже больше года велась в рамках деятельности сай-

та chedrik.ru, и переориентировать их с учётом нового читательского адреса было не сложно. В первом сборнике мы пытались решить две задачи. С одной стороны — объяснить читателю, что же собой представляют рисованные истории, комиксы и манга как вид книжной продукции, способ подачи информации и формат чтения. С другой — рассмотреть один из социальных и эстетических форматов, в рамках которого существует рисованная история. А именно — арт-комикс, комикс в контексте современного искусства.

К участию в сборнике были приглашены такие популярные деятели искусства, как Леонид Тишков, Андрей Бильжо, Георгий Литичевский, Илья Фальковский, Людмила Горлова и малоизвестная тогда Вика Ломаско... их всех объединяло использование языка рисованных историй в творчестве.

В статьях, предваряющих публикации их работ, авторы предлагали свой взгляд на роль комикса в художественном про-

странстве и пытались объяснить, почему они решили прибегнуть именно к такой манере изложения своих идей.

Ну и безусловным достоинством этого первого нашего издания была статья Олеси Шамариной «Толковый словарь жанров манги». Впоследствии эта публикация станет важным источником для многих новых молодых исследователей, студентов и аспирантов, и мы ещё не раз найдём ссылки на неё в работах будущих специалистов.

Тогда мы хотели взглянуть на мир рисованных историй в целом, без обязательной привязки к национальным стилистическим особенностям.

Но этого было сложно добиться, используя слово «комикс» для обозначения предмета разговора. Поэтому мы придумали новое обозначение — «изотекст», условившись с читателем, что на страницах сборника под этим словом будем подразумевать и американские комиксы, и мангу, и все прочие разновидности подобных произведений.

A. Кунин, О. Шамарина. 3 года Центру комиксов и визуальной культуры РГБМ!

А в поддержку нашей оперативной работе был создан сайт Центра, расположенный по адресу izotext.rgub.ru. Сайт до сих пор служит и информационной площадкой, где мы анонсируем предстоящие события и размещаем отчёты об уже прошедших, и площадкой дискуссионной и методической, где можем не только делиться опытом работы, но и предлагать информацию о наработках наших иностранных коллег.

Международная деятельность для Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ со временем стала одним из важных направлений. Дело в том, что, в отличие от России, где и фотоискусство то долгое время находилось на обочине общественных интересов, культура рисованных историй за рубежом привлекает пристальное внимание исследователей уже больше тридцати лет. Важные центры исследования «изотекста» есть в Европе, Америке и Азии.

При поддержке французских, финских,

японских культурных организаций в Москве нам удалось организовать для наших читателей встречи с выдающимися иностранными авторами рисованных историй. Среди наших гостей были Бенуа Сокаль (Benoît Sokal), Ойстейн Рунде (Øystein Runde), Филипп Жирар (Philippe Girard), Торбьёрн Лин (Torbjørn Lien), Паскаль Рабатэ (Pascal Rabate), Ида Маргрет Невердал (Ida Margrethe Neverdahl), Айно Сутинен (Aino Sutinen), Жан-Кристоф Шози (Jean-Christophe Chauzy), Жан-Пьер Жибра (Jean-Pierre Gibrat), Анни Гётцингер (Annie Goetzinger), Эммануэль Лепаж (Emmanuel Lepage), Маркус «Мавил» Витцель (Markus «Mawil» Witzel), Люк «Птилюк» Лефевр (Luc «PTILUC» Lefebvre), Жиль «Буле» Руссель (Boulet), Андрей Аринушкин, Андре Жюйяр (Andre Juillard), Юри Такаги (Takagi Yuri), Матье Боном (Mathieu Bonhomme), Оливье Таллек (Olivier Tallek) и другие.

Эти визиты, с одной стороны, послужили хорошим информационным поводом

Бенуа Сокаль, комиксист, автор знаменитой компьютерной игры «Сибирь». Почетный гость фестиваля «КоМиссия – 2013», проходившего в РГБМ. Фото О. Шамариной.

Раздел третий, информационный

для поддержки интереса СМИ к деятельности Центра, с другой – были очень полезны начинающим российским комиксистам, которые смогли больше узнать о работе профессионалов, о возможных сложностях при создании собственных произведений, о технических хитростях, позволяющих ускорить процесс работы над рисованными историями.

Нам также удалось выйти на руководителей большинства важных мировых центров исследования рисованных историй, а с некоторыми из них даже начать совместную работу. Например, мы осуществили обмен книгами со шведской библиотекой комиксов «Serieket», а также, при поддержке первого директора этой библиотеки, Кристины Колхемайнен, устроили большую выставку русского комикса в Стокгольме.

Такие же хорошие отношения у нас сложились и с французским Центром рисованных историй и изображений, что в Ангулеме. (Кстати, в сборнике «Изотекст-2010» в своё время были опубликованы две прекрасные статьи – «Музей комиксов в Ангулеме» известнейшего французского историка и теоретика комикса Тьерри Грэнстена и «Фестиваль в Ангулеме: ковровая дорожка комиксменов!» российского исследователя Михаила Хачатурова.)

В 2012 году, благодаря поддержке Отдела книги Посольства Франции в России и усилиям Французского института в Москве, представителям Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ выпала удивительная честь представлять нашу библиотеку и комикс-центр в Ангулеме. Визит состоялся в рамках 39-го Международного фестиваля рисованных историй, который каждый январь собирает в Ангулеме любителей девятого искусства со всей Европы.

На фестивале мы приняли участие в специальном семинаре для библиотекарей и представителей комикс-центров со всего мира.

Наше общение с Центром комиксов и изображений Ангулема продолжается до сих пор. Так, в октябре 2013 г. в рамках библиотечного форума «Современная молодёжь в современной библиотеке» мы устроили специальную секцию, посвящённую комиксам и визуальной культуре. И специально для участия в этом проекте была приглашена директор Библиотеки Центра комиксов и изображений Ангулема Катрин Феррероль (Catherine Ferreyrolle). Её подробный доклад вы можете найти на страницах нынешнего сборника.

Надеемся, что наши контакты будут продолжаться. И в будущем мы сможем организовать более сложные проекты по обмену опытом с иностранными коллегами.

Конечно, с первых дней существования нашего Центра отдельная большая работа была связана с формированием библиотечного фонда рисованных историй. Мы были первоходцами на этом пути. Ведь даже в главной библиотеке страны подобные издания никак не были выделены, с ними нигде не велась серьезная библиографическая работа. Случалось, на сайтах любителей комиксов в Интернете изредка были представлены некие «комикс-хронологии», но при ближайшем рассмотрении сведения об изданиях в таких списках оказывались, как правило, неполными или недостоверными. Озарённые желанием собрать наиболее полную коллекцию комиксов, вышедших на русском языке, мы взялись за поиски библиографических сведений сами. Во многом нам помогли читатели. В первый год работы было получено в дар от читателей более тысячи уникальных изданий. Около пятидесяти наименований из этого числа представляют особое значение, так как были изданы ещё в советское время.

Первая сложность, с которой мы столкнулись при организации закупок в фонд – отсутствие специального раздела, по-

свящённого комиксам, в прайсах книготорговых организаций, с которыми сотрудничала библиотека. Но у нас была полная информация о существующих в России издательствах комиксов и манги, а с большинством издателей уже имелись личные контакты. Так что какое-то время мы оформляли закупку книг непосредственно через издательства. Этот путь был связан с большой и утомительной бумажной волокитой, но результат оправдывал средства. Да и общая ситуация на книжном рынке менялась, что облегчило и нашу работу по закупке книг.

К 2013 г. комиксы и манга стали фигурировать отдельной графой у большинства книготорговых организаций. Появились фирмы («Берроунз», ИД «Апельсин», «Интернет-буфет» издательства «Фабрика комиксов» и др.), которые стали формировать специальные предложения по комиксам для оптовых покупателей. Причём именно в этих фирмах можно найти редкие и малотиражные книги, которые попадают исключительно в профильные интернет-магазины.

Но вернёмся к библиотеке. В 2010 году своего отдельного помещения у Центра ещё не было, поэтому базироваться первым книжкам комиксов и манги пришлось на небольшой этажерке в том зале, который сейчас приспособлен под кафе со снековыми аппаратами.

Куда ни глянь, от экспериментального зала оказалась сплошная польза: у подростков появилась возможность свободно читать любимые серии комиксов, не тратя на них карманные деньги, у молодых людей, уже начавших работать и способных покупать всё что угодно, появилась возможность освободить полки от серий, из которых они уже «выросли», у родителей перестала болеть голова по поводу того, где гуляет их чадо. А в самой библиотеке начался приток посетителей из числа фанатов комиксов и манги, которые шли сперва просто посмотреть на диковину — комиксы в официальном

учреждении! — а потом влюблялись уже и в прочие залы.

Осенью 2011 г. Центр комиксов и визуальной культуры получил новые залы. В одном разместился фонд комиксов на русском языке, в другом, более просторном, — издания на иностранных языках. Кроме того, большой зал Центра был наилучшим образом оборудован для проведения массовых мероприятий. Именно здесь стали проходить наши клубные встречи, выставки, презентации книг и профессиональные мастер-классы по рисованию комиксов и манги, курсы по раскадровке и анимации. В зале были размещены световые столы для художников, проектор с экраном, специальные выставочные панели. Это новое помещение было торжественно открыто 16 октября 2011 г. С тех пор в его стенах уже успели побывать не только упоминавшиеся выше иностранные комиксмейкеры, но и лучшие российские деятели девятого искусства (а равно и нескольких других):

комиксисты Аскольд Акишин, Хихус, Алим Велитов, Лена Ужинова, Meethos, Константин Комардин, Олег Тищенков, Алексей Иорш, Игорь Баранько, Вика Ломаско и Антон Николаев, Богдан и Хатчett, Наталья и Андрей Снегирёвы, Nedzumi, Елена Воронович и Андрей «Drew» Ткаленко, Сергей «Piton» Христенко и Анна «Люмбрикус» Сучкова, а также многие другие;

художники — Георгий Литичевский, Роман Гуро, Андрей Бильжо, Людмила Горлова, Игорь Олейников, Леонид Тишков, Ольга Громова;

мультипликаторы — художник и режиссёр Владимир «Pleminash» Пономарёв, продюсер Павел Мунтян (мультиплационный проект «Куми-Куми», студия Toonbox), Алексей Лукьянчиков (художник мультфильма «Элька», студия «Тема»); Александр «Sasha Drogov» Дорогов (ведущий аниматор студии «Дисней»);

Режиссёр-документалист Андрей Шемякин. Выступление в рамках проекта «Визуальные образы русского рока». 16 марта 2013 г. Фото О. Шамариной.

кинематографисты — Николай Паршин (режиссёр документального фильма «История комиксов в России»), Павел Фетисов и Душан Глигоров (авторы фильма об «отце русского комикса» Юрии Лобачёве), Андрей Шемякин (режиссёр документального фильма «Рок - уходящая натура», показанного в РГБМ в рамках проекта «Визуальные образы русского рока»).

В ходе различных проектов Центра комиксов в качестве лекторов на мероприятиях выступали настоящие специалисты своего дела: рассказывал о создании шрифтов Захар Ящин, читала лекцию о Данииле Хармсе литературовед и поэтесса Анна Герасимова (известная как рок-исполнительница Умка), знакомили зрителей с классикой французских рисованных историй переводчики Михаил Хачатуров и Михаил Визель, вёл семинар «Школа раскадровщиков» художник Владимир «mormyshka» Сахнов, участвовал в проекте графических зарисовок этномузыкант Антонио Грамши, в рамках проекта «Визуальные образы русского рока» рассуждал о специфике российской рок-сцены журналист и радиоведущий Антон

Чернин.

В том же году стартовали две новые формы работы с читателями — киноклуб «Бардо» и манга-клуб «HIBARI».

Киноклуб «Бардо», начавший в феврале 2011 г. своё эпохальное путешествие по волнам времени под руководством Алима Велитова, знакомил всех желающих с лучшими образцами мирового кинематографа, посвящёнными раздумьям о человеческом предназначении, о поисках себя, о вечном странствии души и Духа. Зрители смотрели избранные фрагменты фильмов, имена режиссёров коих говорят сами за себя — Сергей Эйзенштейн, Терри Гилиам, Аки Каурисмяки, Андрей Тарковский, Жан Кокто, Гай Ричи, Георгий Шенгелая, Джозеф Сарджент, Лех Маевский, Жако Ван Дормаль, Мартин Шулик, Валентин Ольшванг, Хулио Медем, Мел Гибсон (и это далеко не весь список).

Темами обсуждений становились: мультиперсональность личности, архетипы Шерлока Холмса, судьбы женщин-террористок конца XIX - начала XX века, способы смотреть на мир глазами художника, связь кино и сновидений, фильмы жанра «нуар», сверхъестественные способности человека (и последствия их использования), абсурд в кинематографе и ещё много-много интересного!

Здесь устраивали открытые показы своих кинолент современные режиссёры — Аглая Курносенко («Юнгфрау»), Роман Каримов («Неадекватные люди»), Владимир Карабанов («Слон»), Ярослав Иванов («Малгил»), Оксана Бычкова («Плюс один»). Дискуссии со зрителями вели киновед, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Андрей Плахов, актёр Вадим Демчог (он же знаменитый Mr. Freeman), литератор и журналист Валерий Бондаренко (автор пяти книг прозы и сборника эссе «Герои большой литературы на большом и малом экране»), режиссёр документальных фильмов Мария Бял-

A. Кунин, О. Шамарина. 3 года Центру комиксов и визуальной культуры РГБМ!

ко, создатель развивающих пространств «Живые Сны» и «LifeStream» Михаил Иошпа.

Манга-клуб «HIBARI», созданный в марте 2011 г. Олесей Шамариной, действовал на протяжении сезона в качестве экспериментального проекта; эксперимент был признан удачным и, после расширения формата мероприятий, получил название Клуб любителей восточной культуры «HIBARI»; с сентября 2012 г. руководство клубом взяла на себя Лидия Бабинцева, до того проводившая в РГБМ занятия Школы манги (позже – Манга-студии). На встречах клуба наши посетители учились рисовать мангу под руководством Лидии, открывали для себя законы сценарного искусства на лекциях Татьяны «Drike» Лариной, знакомились с шедеврами японского анимэ, учились писать иероглифы у каллиграфа Алексея Беляева, побывали на захватывающей лекции питерских танцоров Буто – Натальи Жестовской и Григория Глазунова,

слушали прекрасную музыку в исполнении дуэта «Кокого», объединившего русскую пианистку Ксению Блинкову и японскую певицу Гокан Риэ. Посетителям особенно запомнилась встреча клуба, на которую пришли мастера косплея, рассказывавшие о том, как создаются поражающие воображение костюмы.

«Встречи в ЦК» – ещё один формат, придуманный для отдельных тематических встреч, которые по своему характеру сложно включить в рамки существующих клубов. Под каждую такую встречу мы выделяем целый выходной день, чтобы у ребят было достаточно времени пообщаться с гостями и узнать как можно больше по теме встречи.

На первую такую «Встречу в ЦК», которая состоялась в феврале 2012 г., мы пригласили известного московского художника, комиксиста, карикатуриста и акциониста Алексея Иорша. Вместе мы пытались понять, что такое «визуальная

Гостья второй «Встречи в ЦК» Надя Плунгян: лекция «Новая женская образность в изобразительном искусстве XX в.» 16 апреля 2013 г. Фото О. Шамариной.

культура»? Как она формируется? Что собой представляет и из каких элементов состоит? Кто занимается визуальной культурой в России?

На следующей встрече мы решили коснуться темы инвалидности в визуальной культуре. Гостья второй встречи в ЦК, историк и искусствовед Надя Плунгян, рассказала, как и при каких историко-культурных обстоятельствах в европейском изобразительном искусстве стали возникать образы «инаких», нестандартных, по каким-то признакам вытолкнутых из социума людей.

Затем мы обратились к теме феминизма, а точнее – к феномену женской об разности в искусстве XX века. Известно, что исторически в нашей цивилизации образ женщины всегда «принадлежал перу» мужчины. Однако в XX веке ситуация разительно изменилась; женщины взялись не только за «интеллектуально мужские» профессии: Коко Шанель открыла европейским женщинам мир мужского гардероба, советская сексуальная революция изменила трудовую дисциплину – появились женщины-сварщики, женщины-строители, женщины-политики...

Во второй половине XX в. в изобразительном искусстве происходит качественный перелом: теперь женщины-художники уже не просто равноправны с мужчинами в корпорации искусства – они создают новую об разность, новые, не «мужские» эстетические эталоны.

А на последней в сезоне-2013 «Встрече в ЦК» мы с руководителями издательства комиксов «42» и культурологом, исследователем американской культуры комиксов Дарьей Дмитриевой обсуждали специфику супергеройского комикса. Пропаганда, идеология и утопия – три столпа, на которых строится популярность самого востребованного жанра современного американского комикса и кинокомикса – super hero comics. Дарья рассказала, как сегодня анализируется

и теоретизируется комикс, какие социальные и политические проблемы видят исследователи под масками супергероев, почему образы этих вымышленных сверхлюдей считают современной мифологией, а иногда и религией. Слушатели узнали, как супергерой взаимодействуют с читателем, напрямую влияя на его мнение, как сублимируют его страхи и во что предлагает поверить. Таким обра-

Культуролог, исследователь американских комиксов Дарья Дмитриева. «Встреча в ЦК» 19 октября 2013 г.

Фото А. Селивёрстова.

зом, супергерой оказался для участников встречи проводником в историю и культуру США XX века. В гостях у Центра комиксов побывали (и в качестве лекторов, и в качестве зрителей) представители большинства отечественных комикс-издательств – «Руманга», «Фабрика комиксов», «Эксмо», «Панини», «Комикс-ЛТД», «Сакура пресс», «Росмен», «АСТ», «Истари комикс», «Нитусов», «Бум книга», «Карьера Пресс» и «ELF», а также их коллеги из Норвегии – директор ежегодного фестиваля норвежского комикса «Раптус» Арильд Вернесс (Arild Wærness) и журналист, издатель Кристиан Хеллесунд (Kristian Hellesund).

A. Кунин, О. Шамарина. 3 года Центру комиксов и визуальной культуры РГБМ!

По итогам практических занятий Комикс-клуба и Манга-студии были выпущены собственные печатные издания: так получились весёлая книжка-малышка «Хармс по кругу» (комиксы по рассказам Даниила Хармса), сборники рисованных историй «Час пробил!» и «Укротители» от Комикс-клуба и два сборника манги от клуба «HIBARI».

В 2011 и 2012 гг. Центр комиксов принимал активное участие в подготовке и информационной поддержке Московского международного фестиваля комиксов «КомМиссия», а в 2013 г. фестиваль прошёл в самой библиотеке! В зале Центра экспонировались работы Бенуа Сокала, звезды французского комиксо-строения, а по совместительству – дизайнера игры «Syberia», получившей известность во всём мире.

Представляете, сколько интересного и многогранного опыта получили и наши сотрудники, которые всё это проводили, и наши посетители, которые приходили на мероприятия Центра комиксов, не всегда будучи «в теме», но всегда уверенные, что им сейчас расскажут и покажут всё в мельчайших подробностях! И вот этим огромным и бесценным опытом

мы с удовольствием делимся с коллегами-библиотекарями. Наши специалисты выезжали с лекциями и выставками-проектами в Санкт-Петербург, в Тулу, в Рязань, в Клин, в Белгород, в Великий Новгород и в Красноярск.

Когда выяснилось, что эксперимент по сотрудничеству комиксистов и РГБМ складывается весьма удачно, примеру Москвы последовал и Санкт-Петербург: благодаря инициативе Дмитрия Яковлева, директора фестиваля комиксов «Бумфест», в МЦБС имени Лермонтова была создана вторая в России библиотека комиксов. Вдохновлённые примером столиц, региональные библиотеки тоже начали сотрудничество с комиксистами, и к своему радостному удивлению встретили горячий отклик со стороны молодых читателей. К настоящему моменту комикс-клубы действуют уже в Екатеринбурге, Пензе, Орле, Воронеже, Самаре, Клину, Нижнем Новгороде, Якутске, Красноярске и Мурманске – и, похоже, это только начало.

*На фестивале в Красноярской краевой молодёжной библиотеке. Март 2013 г.
Фото сотрудников ККМБ.*

Комиксы на русском языке: 1923–2003

Библиографический список

Центр комиксов и визуальной культуры РГБМ с первых дней своей работы занимается сбором и анализом сведений о рисованных историях, изданных в разные годы на русском языке.

На первых этапах в этих поисках хорошим подспорьем послужила «Хронология» опубликованная на сайте «Комиксолет» (comicsnews.org). Немало помогли и отдельные коллекционеры, поделившиеся бесценными сведениями о книгах из своих коллекций. К примеру, педагог и комиксист Рашид Янов собирает коллекцию русскоязычных изданий рисованных историй уже многие годы и сегодня его частная коллекция доступна для исследователей в специальном зале Пензенской областной публичной библиотеки. Консультации Рашида и работа с его коллекцией неоценимо помогли в наших поисках.

Рисованные истории публикуют в России с 1920-х гг. А настоящий бум комиксов случился в 1990-95 гг., когда эти книги издавали тиражами, порой доходившими до нескольких сотен тысяч экземпляров! Но, в силу определённых причин, сведения обо многих книгах утрачены и нам приходится собирать их буквально по крупицам.

В предлагаемом списке мы представляем издания, вышедшие в период с 1923 по 2003 гг. Этот список значительно дополнен и расширен по сравнению со сведениями, которые были представлены сотрудниками Центра в журнале «Библиография»*. Будем рады, если у читателей найдутся сведения об изданиях, еще не учтённых нами.

Раздел третий,
информационный

* Кунин А.И. Комикс в России // Библиография. 2013. №4. С. 45-55.

A. Кунин. Комиксы на русском языке: 1923-2003. Библиографический список

1923 – 1988

1. Мазрель Ф. Политические рисунки / вступ. ст. А.Н. Горлина. — М.: Госиздат, 1923. — 104 с.

Франс Мазерель (Frans Masereel) — бельгийский художник, представитель левого экспрессионизма, мастер больших графических циклов. В годы Первой мировой войны сблизился в Женеве с Роменом Ролланом, присоединившись к группе писателей-антиимилитаристов. Размещал свои рисунки в журнале «La Feuille» и других изданиях левого толка, выработав свой графический язык, основанный на сильных чёрно-белых контрастах и столь же броской и риторичной чёрно-белой символике социального добра и зла. Единственное отдельное издание рисунков на русском языке.

2. Чжан Цзай-сюе. Удивительное путешествие / худож. Лю Цзи-ю. — Пекин: Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. — 66 с.

Комикс по рассказу Янь Вэньцзина о детях, уменьшившихся до размеров насекомых, и об их приключениях в мире малых величин. На каждой странице цветная, в формат листа, иллюстрация и небольшой текст.

3. Антоновский Б. Избранные рисунки. — М.: Крокодил, 1961. — 48 с. — (Мастера советской карикатуры).

Борис Иванович Антоновский (1892-1934) — карикатурист, комиксмейкер, мультипликатор. В книгу вошли сюжеты из его «комикс-сериала» про Евлампия Надькина — простофилю, то и дело попадающего в дурацкие ситуации, но всегда остающегося при своей выгоде!

4. Коломиец А.С. Манга: сб. рисунков Хокусая. — М.: Наука; ГРВЛ, 1967. — 136 с.

Монография посвящена альбому рисунков великого японского художника Хокусая. Собраны самые разнообразные зарисовки: пейзажи, жанровые, исторические и мифологические сценки, пор-

треты, карикатуры, изображения архитектурных и технических сооружений. В приложении публикуются предисловия к 15-ти выпускам этого знаменитого сборника. 32 чёрно-белые репродукции.

5. Гернет Н. Умная Маша / рис. Б. Малаховского. — Л.: Дет. лит., 1969. — 16 с.

6. Карлов Г. Приключения Тяфа. — Харьков: Полиграфист, 1969. — 24 с.

7. Повесть о шляпной картонке, Человек в проулке, Шведская спичка: комикс-детектив / худож. М. Лисогорский, Н. Смирнов, Л. Хачатрян. — М.: Панorama, 1974. — 128 с.

8. Зайдлер Б., Росински Г. Комиксы. О Вавельском драконе и принцессе Ванде. — Варшава, Спорт и туристика, 1975.

9. Зайдлер Б. О короле Попеле и мышах: комиксы по истории Польши / пер. с пол.; граф. оформ. Г. Росински. — Варшава: Спорт и туристика, 1977. — 32 с.

10. Сладков Н. Не долго думая, или Дела и заботы Жалейкина / худож. Г. Ясинский. — М.: Дет. лит., 1978. — 20 с.

11. Зайдлер Б. О Пясте Колеснике: комиксы по истории Польши / пер. с пол.: граф. оформ. Г. Росински. — Варшава: Спорт и туристика, 1979. — 32 с.

12. Тайна третьей планеты / сценарист Кир Булычев; худож. Н. Орлова; предисл. В. Ревича. — М.: Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1983. — 19 с.

13. Сутеев В. Забавные истории. — М.: Дет. лит., 1984.

14. Хайт А. Ребята, давайте жить дружно: приключения кота Леопольда: фильм-сказка / худож. А.И. Резников, В.М. Назарук. — М.: Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1985. — 16 с.

Книжка-комикс по серии мультфильмов «Кот Леопольд и мыши».

15. На задней парте / В.Угаров, Л.Кошкина. — Л.; М.: Союз кинематографии,

Раздел третий, информационный

фистов СССР, 1986. – 18 с. – (Фильм-сказка).

Комикс по мотивам одноименной серии мультфильмов про двоечника Борю Лейкина и отличницу Олю Знайкину.

16. Похищение чародея: кн. для чтения со словарём на англ., испан., нем., фр. яз. / сценарист Кир Булычев; худож. А. Васильев. – М.: Рус. яз., 1987. – 125 с.

В книгу включены две комикс-адаптации повестей Кира Булычева – «Похищение чародея» и «Выбор».

17. Хасэгава Х. Мир компьютеров в вопросах и ответах: в 2-х кн. / пер. с япон. Ю. Н. Чернышов. – М.: Мир, 1988.

Иллюстрированная книга японского специалиста рассказывает детям о компьютерах, рассмотрены принципы построения и работы аппаратных и программных средств ЭВМ, а также компьютерных сетей и т.п.

1989

18. Комиксы. – М.: Гамаюн, 1989. – 32 с. Тираж 100 000.

В сборник вошли переводные комиксы из журнала «Пиф».

19. Тер-Авакян С., Ким В. Космический детектив: комикс. – Ташкент: Узбекистон, 1989.

20. Похищение принцессы: комикс-альбом / пер. с пол. – М.: Польско-совет. изд.-полиграф. о-во «Орбита», 1989.

21. Фан-Фан Тюльпан, маленькая прогулка в тюрьму. – М.: Гамаюн, 1989. – 32 с.

1990

22. 1825 год: Заговор. Рисованная книга / сценарист Е. Добровольская; худож. Г.В. Алексеев. – М.: Прогресс 1990. – 160 с.

23. Батт С., Левин О., Шаров Г. Зайди ко мне, маркиз... – Псков: Псковское от-

деление Всероссийского фонда культуры, 1990. – 18 с. Тираж 200 000.

24. Вова: сб. комиксов. – Новосибирск: Совет. Сибирь, 1990.

Сборник подготовлен новосибирской студией «Тема» при поддержке новосибирской организации Союза театральных деятелей РСФСР.

25. Калейдоскоп: сб. комиксов комикс-студии «КОМ». – М.: Интербук, 1990.

26. КОМпания: сб. комиксов комикс-студии «КОМ» / И. Воронин, Ю. Жигунов, А. Иорш и др. – М.: ПТО АВЭКС; Интерарт, 1990.

27. КОМпозиция: сб. комиксов комикс-студии «КОМ» / А. Акишин, М. Заславский, А. Иорш и др. – М. : Интербук, 1990. – 48 с.

28. Миф: сб. комиксов комикс-студии «КОМ». – Одесса: Моряк, 1990.

29. Муха. Детективы: сб. комиксов. – Уфа, Студия «Муха», 1990. – 76 с.

30. Невероятная планета / О.Халимов, Р.Сулейманов, В.Мухаметзянов. – Уфа: Изд-во Башкирского обкома КПСС; [Студия «Муха»], [1990]. - 20 с.

Комикс по мотивам рассказа Э.Гамильтона.

31. Некрополис: сб. комиксов комикс-студии «КОМ» / А. Акишин, А. Белов, И. Воронин и др. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 60 с.

32. Приключения Микроши / С.Богачев, В.Уборович-Боровский. – М.: Малыш, 1990. – 18 с.

33. Прорыв: сб. комиксов комикс-студии «КОМ» / А. Акишин, Ю. Жигунов, М. Заславский и др.; ред. С. Капранов. – М.: Интербук, 1990.

34. Саков В. Приключения капитана Донки: книга-комикс: в 2 кн. – Новосибирск: Совет. Сибирь, 1990.

A. Кунин. Комиксы на русском языке: 1923-2003. Библиографический список

35. Богачёв С. Таинственный сундук. — М.: Панорама, 1990. — 22 с.
36. Тарзан / А. Коршакевич. — Мн., 1990.
- Комикс-адаптация одноименного романа Эдгара Берроуза.
37. Трудно быть богом: комикс / сценарист и худож. Д. Спивак. — М.: Пресс-оФИС, 1990.
- В книжку вошли комикс-адаптации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и рассказа Бориса Виана «Волк».
38. Ян Каледин. Белая ночь / пер. с фр. — М.: Ключ, 1990. — 48 с.
- 1991**
39. Ангар-2: сб. комиксов комикс-студии «КОМ» / ред. В. Шибаев; А. Акишин, М. Воцаев, К. Яворский. — М.: Интербук, 1991. — 64 с.
40. Аудариня А., Путниш М. Откуда берутся дети: руководство в комиксах. — Б.г., 1991. — 17 с.
41. Грозовые облака / худож. Р.Н. Склар. — Мн.: Изд-во «Юнацтва», Малое предприятие «ИКА», 1991.
42. Диверсия: Сб. комиксов / А.Альметов, П.Панов, С.Федоров, И.Халиуллин, А. и Р. Шайхуллины. — Уфа: Изд-во «Эдэбиэт», [1991]. — 36 с.
43. Дядя Скрудж и Ко. — М.: Эгмонт-Россия, 1991. — 254 с.
44. Жизнь Иисуса Христа и история первой церкви: кн. комиксов / пер. с англ. — Wheaton, USA: Slavic Gospel Assoc. and David C. Cook Publ., 1991.
45. Муха: журнал комиксов. — 1991, январь — 1995, июнь. — Уфа: Студия «Муха», 1991-1995.
46. Тер-Авакян С., Ким В. Безумство метаморфозы: комикс ужасов. — Ташкент: РИО АП ТПК, 1991.
47. О свете в цвете. Оптика. Вып. 1.
- Отражение: рассказал Л. Генденштейн, нарисовал Л. Сторожук. — М.: Мир, 1991. — 48с.
- Книга является первым выпуском в серии учебных комиксов по оптике.
- Созданная в содружестве физика и художника, она представляет собой новый вид учебных материалов, в котором удачно соединяются преимущества логического подхода и образного мышления.
48. Офеня. Вып. 1 / И. Воронин, Ю. Жигунов и др.; ред. С. Капранов. — М.: Фотофильм, 1991.
49. По страницам утиных историй. — Казань: Милосердие, 1991. — 30 с.
50. Происхождение семьи, частной собственности и государства: рис. кн. (комикс) / сценаристы А. Орлов, А. Федулов; рис. Н. Соколовой. — М.: Прогресс, 1991. — 112 с.
51. Сборник комиксов. — №1, 1991 — №3, 1992. — Екатеринбург: Велес-ВА, 1991-1992.
52. Семь моих «я»: комикс-фотоколлаж / сценарист Е. Добровольская; худож. С. Капранов. — М.: Прогресс, 1991. — 96 с.
53. Сокровище громовой луны / О.Халимов, Р.Сулейманов, В.Мухаметзянов. — Уфа: Изд-во Башкирского республиканского комитета КП РСФСР; [Студия «Муха»], [1991]. — 36 с.
- Комикс по мотивам рассказа Э.Гамильтона.
54. Штука-дрюка: сб. комиксов комикс-студии «КОМ» / А. Капнинский, С. Капранов, И. Колгарёв и др.; ред. С. Капранов. — М.: Фотофильм, 1991.
- 1992**
55. Агафонов В. Былинная Русь. О славном и могучем богатыре русском Илье Муромце: книга-комикс. — М.: Панорама, 1992. — 48с.

Раздел третий, информационный

56. Азбука в комиксах / сценарий Г. Ананов; худож. В. Свиридов. — М.: Фотофильм, 1992. — 35 с.
57. Библейские сказания в рисунках. Кн. 1. Сотворение мира. Адам и Ева. Каин и Авель. Потоп. Вавилонская башня. — М.: Панорама, 1992. — 96 с.
58. Велес: журнал комиксов. — №1, 1992 — №7, 1995. — Екатеринбург: Велес-ВА, 1992-1995.
59. Вышинский И., Караджаев Б. Петр Великий: рис. кн. (комикс). — М.; Пермь: Прогресс — Урал-Пресс, 1992. — 96 с. — (Века и люди).
60. Генденштейн Л., Курдюмов М., Вишневский Е. Открываем законы физики. Механика. — М.: Мир, 1992. — 265 с.
- Книга выполнена в жанре комиксов и представляет собой необычное по содержанию и форме введение в механику.
61. Илья Муромец / Ф.Ш. Добрин. — М.: МП «Кинематографист», 1992. — 28 с.
62. История человечества в картинках. Пещерный человек / пер. с фр. — Харьков: Око, 1992. — 72 с.
63. Колгарёв И. Война со снеговиками. — М.: Театр, 1992. — 48с.
64. Кортеджиани, К. Пиф и Геркулес: волшебный шкаф. — М.: Междунар. кн., 1992. — 45 с.
65. Мистер Холмс и его 60 расследований... Выпуск первый. / Иллюстрации, оформление, пересказ Л.Козлов. — М.: Орбита, 1992. — 64 с. Тираж 50 000.
66. Олегов щит. Куликовская битва. Чуден град / Н. Смирнов, А. Медведев, О. Юдин, Г. Филатов. — М.: Панорама, 1992. — (Из истории Отечества).
67. Офеня. Вып. 2 / А. Акишин, А. Егоров, Ю. Жигунов и др. — М.: Фотофильм, 1992.
- Детский сборник сказок в комиксах комикс-студии «КОМ».
68. Приключения Алисы, девочки из будущего: комикс по мотивам повести Кира Булычева / А. и И. Мухины, А. Разуваев. — М.: Крон-Пресс, 1992. — 49 с.
69. Приключения колобков. Кн. 1. Ч. 1-2 / сценаристы В. Саков, Я. Вилелья-Фрейжас; худож. Ю. Якунин; шрифт М. Колобов. — М.: Дело, 1992. — 96 с.
70. Реаниматор: сб. комиксов комикс-студии «КОМ» / И. Воронин, А. Межевич, А. Акишин; сост. С. Капранов. — М.: Фотофильм, 1992.
71. Русские сказки А.Н. Афанасьева: комиксы / худож. К. Яворский, И. Хоменко, С. Смолякова, В. Поверенов, В. Крекнин. — М.; Н. Новгород: Комикс, 1992. — 56 с.
72. Тигрик и Топ / Алвин, Ключок, А.Пьянков. — М.: «Галина»; «Восточный экспресс», 1992. — 32 с.
- 1993**
73. Фантом: журнал комиксов. — №1, 1992 — №3, 1993. — М: СП «Семиф», 1992-1993. — ISSN 0206-3662.
74. Шеварёв Н. Приключения на Розовой планете Тани, Вани и Роби. — М.: Орбита, 1992. — 18 с.
75. Юмор-Комикс: сборник. — Екатеринбург: Велес-ВА, 1992.
76. Янник. Остров тысячи проделок: комиксы. — М.: Междунар. кн., 1992.
77. Тумак: журнал комиксов. - 1992-1993. - М: СП «Семиф».
78. Затерянный мир: кн. комиксов по роману А. Конан-Дойля / худож. Р. Сулейманов; колорист В. Мухаметзянов; сценарист О. Халимов. — Уфа: Башкортостан, 1993.
79. Иванов С. Падал прошлогодний снег / рис. Моттиса. — М.: Век, 1993. — 12 с.
80. История рока в комиксах / С. Датфой, М. Седлер, Д. Феран, С. Берне. —

A. Кунин. Комиксы на русском языке: 1923-2003. Библиографический список

- Смоленск: Ток, [1993]. – 88 с.
81. Карпуша / Р.Губин, И.Кострина. – М.: «Киноцентр», 1993. – 18 с.
82. Кешка: кн. комиксов / А.Снегирёв (графика), Н.Снегирёва (цвет), О. Кургузов (сюжет). – М.: Семейный круг, 1993.
83. Кузьмин Н., Кузьмин П., Федорова О. Дмитрий Донской. Куликовская битва. – М.: Скрижаль, 1993. – 24 с. – (Российская история в картинках).
84. Рыжов Э., Чихачев Н. Зачем нам ваучеры? / худож. А. Калишевский. – М.: Начала-Пресс, 1993. – 32 с. – (Идем к рынку)
85. Рюрик / худож. В. Лошаков. – Воронеж: Студия «Дар», 1993. – 32 с. – (Страницы Русской истории).
86. Северцов П., Булычев К. Андрей Брюс, агент космофлота: комикс: по мотивам повести «Агент КФ». – М.: Авлад, 1993. – 56 с.
- Книга представляет собой своеобразную экранизацию первой повести о приключениях Андрея Брюса, капитана космического корабля.
- Место работы Андрея – отсталая планета Пэ-У на окраине Галактики.
87. СЮП: Секс Юмор Приключения: сборник. – Екатеринбург: Велес-ВА, 1993.
88. Толкиен Дж. Р.Р. Хоббит, или Туда и обратно: книга-комикс / худож. Д. Вензел; пересказ Ч. Диксона и Ш. Деминга; пер. с англ. Л. Каминской. – М.: Интер В.М., 1993. – 138 с.
89. Четыре сказки / Р.Сулейманов, О.Халилов, Д.Ткачев, В.Мухаметзянов. – Уфа: Муха, [1993]. – 32 с.
90. Юмор-комикс: сборник. – Екатеринбург: Велес-ВА, 1993. – 32 с.
91. Мозаика: журнал комиксов. – 1993-1994. – М.: Огонёк.
- 1994 – 1997**
92. Джеймс Бонд: журнал комиксов. – №1 – №2, 1994. – М.: СП «Семиф».
93. Бельчата-летяги и Русский Мишка. – Екатеринбург: Велес-ВА, 1994. – 18 с.
94. Лукьянчиков А. Экипаж. – М.: Студия «Тема», [1994]. – 48 с.
95. Ниндзя-черепашки и Русский Мишка. – Екатеринбург: Велес-ВА, 1994. – 18 с.
96. Мишка: журнал комиксов. – 1994-1995. – М.: Махаон.
97. Микки-детектив: журнал комиксов. 1994 – М.: Эгмонт-Россия.
98. Никаноров А. Чёрная метка. – Уфа: «Муха», 1994г. – 20 с.
- Комикс о приключениях К. Кинчева и группы «Алиса».
99. Чехура Р., Шаламоун И. Макси-пёс Фик / худож. Шаламоун И. – М.: Детская литература, 1994. – 78 с.
100. Черепашки-ниндзя: журнал комиксов. – 1994-1999. – М.: Махаон.
101. Blaster / К.Булычев, П.Северцев. – М.: Эгмонт-Россия, 1995. – 32 с.
102. Иван крестьянский сын и Чудо-Юдо / И.Кожевников (рисунок). – Екатеринбург: «Велес-ВА», 1995. – 18 с.
103. Сага о лесных всадниках. Кн. 1. Изгнание огнём / худож. В.Пини. – М.: Махаон, 1995.
104. Следующий шаг на пути к христианской зрелости. – М.: Протестант, 1995. – 64 с.
105. Алладдин: журнал комиксов. – 1996-1997 гг. – М.: «Эгмонт-Россия».
106. Волшебный камень Съямантака / Джурани Деви Даси. – [М.]: Мадхава Гхош дас, 1996. – 20 с. – (Детская библиотека ведической литературы).

Раздел третий, информационный

107. Канчуга Олег, Канчуга Ольга. Колобоко, или Приключения Колобка-Ниндзя. — Гродно: И.В.Мельников, 1996. — 16 с. — 985-6314-02-X (текст), А.Удерзо (рисунок). — М.: Панглосс, 2001. — 48 с. Тираж 10 000.
108. Русская народная сказка на новый лад, где колобок — ниндзя и действие происходит в Японии. Тираж 30000 экз.
109. Подвицкий С. Глаз волка. — С.-Пб.: Комтехника, 1997. — 32 с.
110. Танаев Р. Мастер и Маргарита: комикс. — М.: Терра, 1997.
- 1998 – 2003**
111. Хармсиада. АнеГдот. Комиксы из жизни великих / худож. А. Никитин, послесл. В.Сажина. — Спб, ЛИК, 1998. — 64 с.
112. Комиксёр: журнал комиксов. — №1, 1999. — М.: Комиксёр.
113. Великолепные приключения: журнал комиксов. — №1,1999 — №12 (24), 2003. — М: ООО «Поместье ВП».
114. Анжела. Вып. 1 / Т. и А. Хромовы, П.Курков. — М.: Прогулка, 2000. — 16 с.
115. Анжела. Вып. 2 / Т. и А. Хромовы, П.Курков. — М.: Прогулка, 2000. — 28 с.
116. Метелица Е. Анна Каренина by Leo Tolstoy: комикс / худож. В. Качаев, И.Сапожников. — М.: Мир новых русских, 2000.
117. Метелица Е. Пиковая Дама by Alex Pushkin: комикс. — М.: Мир новых русских, 2000.
118. А было так... / К. Агеев, Д. Вальдт, Д. Колесников. — М.: Либра-К, 2001. — 18 с.
119. Астерикс и готы. Книга комиксов / пер. с фр.; худож. А. Удерзо; сценарист Р. Госинни. — М.: КИЦ «Панглосс», 2001. — 48 с.
120. Астерикс и Клеопатра / Р.Госсини 121. Миронюк Э. и Е. Обречённые. — Дмитров: Изд-во «Граффити-студио», 2001. — 16 с.
122. Монстры из космоса / А. Большинский, А.Хаджинов. — М.: «Action Direct», 2001. — 28 с.
- Комикс о полёте людей на Марс.
123. Харт К. Как нарисовать персонажей комиксов / пер. с англ. С. Ананина. — Минск: Попурри, 2001. — 144 с.
124. Дед МороZ: журнал комиксов. — 2001-2002. — М.: Комикс ЛТД.
125. Планета приключений: журнал комиксов. — №1, 2001 — №2, 2002. — М.: Союз журналистов Москвы.
126. Несмеяна: журнал комиксов. — №2, 2002 (единственный). — М.: РКК.
127. Садамото У. Евангелион. — Электросталь: Студия Gainax, 2003г. — 186 с.
128. Элька и его мечта / А.Трегубенкова, Г. Свирин, Я. Портнова. — М.: Студия «Тема», 2003г. — 34 с.
129. Лига справедливости: журнал комиксов. — 2003-2004. — М.: ЗАО «Ровесник».

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю!	3
Раздел первый, социальный	
А. Кунин. История не должна повторяться!	5
А. Шпигельман. «Маус». Глава 5: «Мышиные норы» Пер. с англ. В. Шевченко	11
Д. Каннингем. «Психиатрические истории» (фрагменты) Пер. с англ. Ю. Лаговой, О. Шамариной	44
Раздел второй, теоретический	
А. Воронкова. Комиксы завоёвывают МГУ	68
БОНУС!	
Ida Neverdahl, Øystein Runde. MOSKVA Пер. с норв. А. Васильевой, пер. с англ. А. Воронковой	75
Раздел второй, теоретический	
К. Феррероль. Комиксы во Франции Пер. с фр. М. Хачатурова	96
Д. Дмитриева. Люди Икс: уроки политической эволюции в школе мутантов	103
БОНУС!	
Akeema. «Вася — не гей»	116
Раздел третий, информационный	
А. Кунин, О. Шамарина. 3 года Центру комиксов и визуальной культуры РГБМ	177
Комиксы на русском языке: 1923 — 2003 гг.	187

Российская государственная библиотека для молодёжи в сети Интернет:

Официальный сайт библиотеки – <http://www.rgub.ru>

Электронный каталог РГБМ

<http://opac.rgub.ru/>

Информационно-справочный портал – <http://www.LIBRARY.RU>

(совместно с АНО «Институт информационных инициатив»)

Сайт Центра комиксов и визуальной культуры – <http://izotext.rgub.ru>

Экокультура – <http://www.ecoculture.ru>

Методобъединение (Виртуальное методическое объединение библиотек, рабо-

тающих с молодежью) – <http://vmo.rgub.ru>

Планета е-книг – <http://blog.rgub.ru/ekniga>

Библиотеки – молодёжи: зарубежный опыт – <http://blog.rgub.ru/libex>

РГБМ в социальных сетях:

<https://www.facebook.com/rgub.ru>

<http://vk.com/rgubru>

Страницы Центра комиксов и визуальной культуры в соцсетях:

<https://www.facebook.com/izotext>

<http://vk.com/izotext>

ИЗОТЕКСТ

2012-2013

статьи и комиксы

Макет и вёрстка А. Кунин

Комментарии, редактура, корректура
О. Шамарина

Обложка
Akeema

Подписано в печать 15.12.13. Заказ №46. Формат 70x100 1/16
Российская государственная библиотека для молодёжи
107061 Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 4., корп. 1.