

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 55» г. Пензы

Учебное исследование по теме:
«Жанр комикса в современной
периодике для детей и юношества»

Выполнила:
ученица 10 «Б» класса
Чернова Дарья Евгеньевна
учитель:
Преображенская
Наталья Александровна

г. Пенза, 2021

Содержание

1. Введение.....	3
2. История возникновения комиксов.....	4
3. Теоретические аспекты жанра комикса.....	6
3.1. Жанрово – видовое многообразие комикса.....	6
3.2. Особенности сюжета и композиции.....	6
3.3. Персонажи комиксов.....	7
3.4. Язык комиксов.....	8
3.5. Визуальное в комиксах.....	9
3.6. Звуковые эффекты.....	10
4. Современный комикс для детей и подростков.....	10
5. Заключение.....	11
6. Социологический опрос.....	11
7. Литература.....	12
Приложение.....	13

1. Введение

Мы не случайно выбрали данную тему исследования, поскольку комиксы – необычный и интересный жанр массовой литературы. Яркие, увлекательные истории в картинках с текстом с удовольствием читают дети и взрослые во всём мире.

Отечественные ученые практически не уделяли внимания этому жанру. Нам не удалось найти ни одного серьезного исследования, посвященного этой проблеме. Литературный энциклопедический словарь дает им следующую оценку: « Комиксы нередко прославляют грубую силу и агрессию. Их широкое распространение вредно влияет на детей».

Между тем, во всём мире комиксы считаются одним из ведущих жанров массовой литературы. К примеру, в Японии они составляют около 40% всей печатной продукции. Огромный успех комиксов отражает тот факт, что персонажи многих из них послужили материалом для создания кинофильмов, спектаклей, произведений живописи, теле- и мультипликационных сериалов, компьютерных игр. В последнее время комиксы используются в изготовлении рекламных проспектов, что позволяет в легкой и увлекательной форме донести информацию о товаре до потенциальных покупателей.

Актуальность исследования состоит в относительной молодости вопроса, в рамках которого проводится исследование: в настоящее время остается малоизученным жанрово-видовое разнообразие как отечественных комиксов для детей и подростков, так и зарубежных.

В своем исследовании мы задались **целью** исследовать комикс как жанр, выявить особенности современного отечественного и зарубежного комикса в периодике для детей и подростков - основной читательской аудитории в нашей стране.

Для достижения поставленной цели мы решали следующие **задачи**:

1. Изучить литературу по данной теме.
2. Провести опрос среди обучающихся с целью выявления причин интереса к комиксам.

Предметом нашего исследования стало языковое содержание, стилистические и лингвистические особенности комикса, его визуальные компоненты.

Объект исследования — учащиеся 8 - 9 классов МБОУ «Лицей №55» г. Пензы.

Гипотеза научно-исследовательской работы: отечественные комиксы развиты слабо и почти не выходят за пределы приложений к периодическим изданиям, хотя существует устойчивый интерес к данному жанру со стороны читателей. Существует много общих черт между российскими и зарубежными комиксами.

2. История возникновения комиксов

В «Словаре литературоведческих терминов» жанр комикса определяется следующим образом: «Комиксы – серия броских картинок, расположенных в строгой последовательности, с линейным текстом, обычно в диалогической форме, часто печатающихся с продолжением. Выделяют три основных элемента комикса: постоянный герой, изложение событий в картинках с продолжением, текст».

Человечество с ранних времен использовало иллюстрации для создания связного повествования, будь то египетские иероглифы (прил. рис.1), греческие фрески (прил. рис.2) или средневековые гобелены (прил. рис.3), но история комиксов в современном понимании этого слова берёт начало в середине XVIII века.

В это время в Европе активно развивалась печать. Однако книги по-прежнему были не для масс из-за дороговизны и трудоёмкости их создания. Книгоиздательство прошло долгий путь, прежде чем печатная книга стала доступной для образованной части населения. Значительную роль в этом сыграло и появление прессы.

Первые газеты выпускались на одном листе и напоминали современные листовки, имеющие сходства с комиксами, которые мы читаем сегодня. Они информировали о наиболее важных темах дня, политических скандалах, содержали религиозную пропаганду и популярные песни. Содержание газетных статей почти всегда было иллюстрировано. Многие иллюстрации содержали пузыри. Таким образом, ранняя газетная иллюстрация содержала основные элементы современного комикса – картинку и текст.

Возникновение печати в России предоставило новые возможности для развития такого популярного жанра как лубок. Лубок (прил. рис.4) - народная картинка с текстом, отличающаяся простотой, доходчивостью образа и предназначенная для массового распространения. Содержание лубков обычно не отличалось изобретательностью: это были яркие картинки комического, любовного или фантастического содержания, иногда довольно грубые. С появлением печати лубок стал с успехом тиражироваться, что способствовало росту популярности жанра.

Следующий этап в развитии комиксов пришёлся на массовое распространение газет и журналов. Издатели быстро сообразили, что иллюстрации станут наглядным способом комментирования окружающей реальности, и вскоре истории в картинках стали постоянными гостями большинства уважающих себя изданий.

В конце девятнадцатого века карикатура и истории в картинках пользовались большой популярностью, но комикса еще не было. Он появился немного позже.

После Второй Мировой войны стал активно развиваться японский комикс, или манга (прил. рис.5), с оригинальными темами, сюжетами и образами. В России долгое время комикс рассматривался как вредный жанр буржуазной литературы.

До 90-х годов 20 века в России не было комиксов. Существовали те самые «истории в картинках», которые печатались в некоторых журналах и газетах («Крокодил» (прил. рис.6), «Мурзилка» (прил. рис.7) и др.) В январе 1999 года в сети Интернет появилась первая русская электронная библиотека комиксов «Комиксолет» (прил. рис.8). Там собраны самые лучшие отечественные комиксы. Комикс «Великолепные приключения» (прил. рис.21) - это серия, которая выходила в одноименном журнале до 2003 года. Основная идея комикса была следующая: «Сделай себя лучше, умнее, сильнее!» Для реализации этой идеи была выбрана тематика о забавных, порой опасных, но всегда жизнерадостных похождениях героя. В комиксе присутствовали многочисленные технические изобретения, герои вели себя очень прилично, занимались спортом.

Но, к сожалению, язык персонажей небогат, речевые конструкции однообразны. Шрифт на пузырях, на наш взгляд, выбран не очень удачно. В комиксе нет звуковых эффектов.

Итак, мы рассмотрели различные формы, предшествующие появлению комикса и по содержанию близкие к нему.

Таким образом, жанр комикса относительно молод, однако на протяжении многих веков успешно развивались лубок, карикатура и другие разновидности историй в картинках, которые нередко сопровождал текст.

3. Теоретические аспекты жанра комикса.

3.1 Жанрово-видовое многообразие комикса.

Как и любому жанру литературы, комиксу присущи жанрово-видовые особенности. Перейдем к их рассмотрению.

Французский исследователь Ф.Локассен в своей статье «Сравнительный анализ архетипов популярной литературы и комикса» пишет «Комиксы - фельетон в картинках, расположенных горизонтальными рядами. Синтаксическая связь между ними строится по принципу монтажа и смены планов; их совокупность представляет собой некое драматическое действие».

Исходя из этого, можно выявить основную жанровую специфику комикса: это серия картинок с текстом.

Можно сопоставить комикс с другими литературными жанрами и выделить следующие жанровые разновидности комикса:

- комикс – роман,
- комикс – новелла,
- комикс – рассказ,
- комикс-повесть.

К наиболее распространенным видам комикса относятся:

- любовные,
- приключенческие,
- юмористические,
- исторические,
- о животных,
- о спорте.

По адресованности определенным возрастным читательским категориям можно выделить следующие группы комиксов:

1. Комиксы для детей (4 – 12 лет)
2. Комиксы для подростков (13 - 17 лет)
3. Комиксы для взрослых (18+)

3.2. Особенности сюжета и композиции.

Сюжет комиксов, как правило, простой, линейный, зачастую схематичный.

В основе сюжетной схемы обычно лежит одно приключение, необычное происшествие и его дальнейшее разрешение. Хотя иногда встречаются комиксы с запутанными сюжетами, большим количеством сюжетных линий. Такие комиксы выпускаются в форме истории с

продолжением. Причём действие должно прерываться в момент наибольшего драматического напряжения (кульминации), усиливая интерес читателей к дальнейшим событиям и заставляя их покупать продолжение.

Действие является главным аспектом в сюжете комикса. Поэтому создатели используют все возможные визуальные и речевые приёмы, чтобы сделать его можно более динамичным. Комикс, в котором ничего не происходит, – плохой комикс.

Другим важным признаком для большинства приключенческих комиксов является их построение на основе классического антагонизма добра и зла. Добро в комиксах почти всегда прекрасное и лучезарное, зло – мрачное и отталкивающее.

Главное правило композиции комикса – языковое и визуальное должны взаимно дополнять друг друга, а не дублировать. Если на картинке герой прыгает, а в тексте говорится «он прыгнул» - это тавтология, которая указывает на неграмотность создателя комикса.

Структурной основой комикса являются развороты (прил. рис.9). Разворот должен иметь относительно законченную композицию, а последний кадр должен представлять собой, так называемый, cliff-hanger, то есть кадр, за которым последует что-то неожиданно интересное.

Разворот комикса делится на листы, которые в свою очередь членятся на «картинки», иначе – панели, разделённые рамкой (прил. рис.10).

Картинка – минимальная структурная единица комикса. Количество, форма и размер картинок определяется замыслом писателя, создающего сценарий, и художника, воплощающего этот сценарий в рисунках. На одном листе может располагаться от одной до нескольких десятков картинок.

Практически каждая картинка содержит языковой и визуальный компонент. Под языковым подразумевается текст в «пузырях» под визуальным – рисунок, графическое оформление «пузырей» и «линий движения». Нерасчленимым соединением языкового и визуального в комиксах являются звуковые эффекты.

3.3. Персонажи комиксов.

Характеры персонажей комиксов обычно делятся на положительных и отрицательных и являются носителями строго ограниченного числа качеств (смелость, мужество или, наоборот, подлость, изворотливость), проявляющихся не только в характере героев, но в их внешнем облике, одежде, атрибутах.

Внешность персонажей играет большую роль в комиксе. Главные действующие лица должны быть запоминающимися и легко узнаваемыми. Поэтому при создании образа героя авторы комикса нередко прибегают к гиперболизации отдельных черт его внешности, что позволяет максимально выделить эти черты и сделать весь образ более ярким.

Героями могут быть мужчины, женщины, подростки или группа людей, фантастическим образом перевоплощающихся в одного супергероя (Лунный рыцарь). Почти все герои имеют гражданский статус, профессию, которые при совершении подвигов они меняют на прозвище, связанное с их сверхспособностями. Здесь можно выделить следующие типы героев:

1. Герои, связанные с животным миром (Бэтмен (прил. рис.11), Человек-паук, Черная кошка и др.)
2. Герои, связанные с природными стихиями (Пламя (прил. рис.14), Воздушный человек (прил. рис.13)).

3. Герои, олицетворяющие определенные морально-нравственные категории (Капитан Слава, Мистер Справедливость).

4. Герои, в облике которых выделены определенные детали одежды (Зеленая маска (прил. рис.12), Женщина в красном).

5. Герои, связанные с потусторонним миром (Бледный призрак, Черный призрак).

Костюм героя соответствует его имени и супервозможностям. Он выполняет двойную функцию: является способом маскировки и знаком отличия героя, своего рода визитной карточкой.

3.4. Язык комиксов.

Языковая часть вводится в структуру комикса с помощью «пузырей» (прил. рис.15). Есть два основных типа пузырей: первый тип – пузыри, содержащие речь персонажей; второй тип – пузыри, содержащие речь автора (повествовательные вставки).

Таким образом, можно сказать, что структура текста в комиксе приближена к структуре текста в пьесе, где пузыри соответствуют речи персонажей, а речь автора – ремарки.

Язык в комиксе стремится к определённой краткости и лаконичности. Это объясняется небольшим объёмом картинки, в которой должны уместиться и рисунок и текст.

Самыми распространёнными тропами в комиксах являются гипербола, метафора и эпитет (например, названия серий – «Загадочная женщина», «Бледный призрак», «Красный ворон» и т. д.)

Преобладают простые предложения, состоящие, в среднем, из трёх слов. Текст выполняет, прежде всего, информативную функцию и поэтому должен быть понятен любому читателю.

Речь персонажей стремится к афористичности, в большинстве комиксов, независимо от жанра используются различные языковые приёмы. Среди наиболее часто используемых приёмов можно отметить **иронию** («Ты говоришь, что паришь? А скоро полетишь и приземлишься в этом уютном мусорном баке»), **гиперболу** («Я не могу жить без тебя! Выходи за меня замуж, и я осыплю тебя золотом!», **гротеск** («Ха – ха! Оказывается, в природе есть коты с хоботом»)

Некоторые исследователи, изучая лексику комиксов, приходят к выводу, что она похожа на отличается выразительностью и стремлением к языковой экономии. Как и в молодёжной лексике, в лексике комиксов встречаются и звукоподражательные слова, которые выражают звук. Например, в комиксе «Куручка Ряба в пересказе Хихуса» дед пытается разбить яйцо, стуча по нему ложкой и воспроизводя звук «тюк», бабушка с кличем китайского воина ударом ноги старается расколоть золотое яйцо.

Часто в комиксах используются англицизмы: гудбай, cool, sorry, feeling; молодежные слова: кайф, чувак, клёво, прикольно, глюки; слова – гибриды: стрекозёл.

3.5. Визуальное в комиксах.

Визуальное в комиксах можно разделить на три части (прил. рис.16):

1. Рисунок – основное визуальное содержание комикса.

2. Оформление пузырей.

3. Линии движения.

Рисунок, наряду с текстом является основной составляющей каждого комикса. Рисунок обычно очень индивидуален. Он зависит, прежде всего, от стиля художника.

Согласно традиции, рисунок представляет собой стилизованное изображение в карандаше и туши. Есть две основных техники: чёрно – белая и цветная.

Пузыри вводятся в комикс для передачи речи персонажей и автора. Их способ оформления играет большую роль. Благодаря нему, мы можем узнать, где речь автора, а где речь персонажа, произносит ли персонаж речь вслух или про себя, говорит спокойно или с повышенной эмоциональностью.

Также большое значение имеет расположение пузырей с речью относительно друг друга в пределах одной картинке. Если пузыри на одном уровне, их последовательность читается слева направо, если на разных уровнях - сверху вниз.

В комиксах специфически передаются движения, особенно резкие, неожиданные, совершённые с применением физической силы. Для их передачи существуют линии движения. Они разделяются на:

- **мелкие** – передающиеся мимическими движениями, а также те движения, которые совершаются небольшими предметами: перемещение стрелок часов, полёт камня и т. д. такие линии выполняются с помощью небольших коротких штрихов;
- **крупные** – движения больших предметов на значительные расстояния (несущаяся по дороге машина, бегущий человек). Линии изображаются с помощью широкой белой полосы, повторяющей траекторию движения, иногда её сопровождают более мелкие.

В некоторых, особенно во взрослых комиксах, линии движения опускаются, что делает изображение более реалистичным. В таком случае визуальная нагрузка переходит на рисунок, он должен быть более выразительным.

3.6. Звуковые эффекты.

Звуковые эффекты (прил. рис.17) – самый яркий пример синкретизма в комиксах.

Здесь языковое и визуальное соединены. К ним относятся звуки, издаваемые неживыми предметами или персонажами (не являются речью), например, крик, плач, звук удара, падения и т. д. Звуковые эффекты выражаются междометиями и звукоподражательными словами и оформляются при помощи крупных печатных букв, иногда стилизованных, выполненных ярким цветом, обычно красным или оранжевым. Иногда для большей выразительности в конце звукового эффекта ставится восклицательный знак.

Следует также несколько слов сказать о специальных знаках. К ним, прежде всего, относятся нотные знаки и математические формулы. Они, как и звуковые эффекты, не входят в состав пузырей. Специальные знаки оформляются так же, как и текст в пузырях (обычным шрифтом), используются для обозначения музыки, песен и различных математических вычислений и соответственно располагаются в произвольной последовательности.

Таким образом, мы рассмотрели основные теоретические положения комикса и выяснили, что комикс является типичным жанром массовой литературы и реализует ее основные принципы.

4. Современный комикс для детей и подростков.

Комиксы как жанр пришли к нам из-за рубежа.

На Западе это классические рассказы про супергероев, на Востоке – манга. Из более современных и популярных российских комиксов можно отметить «Майор Гром» (прил. рис.18) про доблестного полицейского из Санкт-Петербурга, сражающегося с маньяками, террористами и даже сверхъестественными врагами. Флагман издательства BUBBLE не сбавляет обороты: приключения Игоря Грома продолжаются с 2012 года и по сей день. Комикс является бестселлером. Успех майора Грома не расслабил BUBBLE, а только подстегнул: авторы издательства продолжили создавать новых героев и пробовать самые разные жанры. Следующим успехом стал «Экслибриум» (прил. рис.19) – городское фэнтези про тайный орден книголюбцев, охраняющих границу нашего мира от персонажей, сбегающих из своих книг. Фанаты сравнивают её с подобными аниме и мангой. Еще один российский комикс, о котором хочется сказать – «Голубь Геннадий» (прил. рис.20). Геннадий выше всех – потому что он голубь. Самодовольная и высокомерная птица – создание художницы, работающей под псевдонимом Кого. Заметки из неожиданно интересной жизни Геннадия выкладываются в Интернете и обрели такую популярность, что в конце концов вышли в виде полноценной книги. И неудивительно – они не только смешные, но ещё и прекрасно нарисованы.

5. Социологический опрос

Мы провели опрос среди учащихся 8 - 9 классов, задали им несколько вопросов о комиксах:

1. Вы читаете комиксы? (прил. диаграмма 1)
2. Вы читаете печатные комиксы или онлайн? (прил. диаграмма 2)
3. Какие жанры комиксов Вы предпочитаете? (прил. диаграмма 3)
4. Я читаю комиксы, потому что они... (прил. диаграмма 4)

6. Заключение

Таким образом, по результатам научно-исследовательской работы можно заключить следующее:

1. Комиксы в России пользуются популярностью со стороны детской аудитории.
2. Особый интерес вызывает в настоящее время японский комикс манга.
3. Как достаточно молодой жанр (как мы уже упоминали, комикс был официально признан у нас в стране лишь с конца восьмидесятых годов двадцатого века), комикс имеет определенные трудности. Однако в связи появлением в последние годы вполне качественных российских комиксов, надеемся, что у отечественного комикса хорошие перспективы для дальнейшего развития.

7. Литература

1. Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987
2. Мельников Н.Г. Понятие «массовой литературы» в современном литературоведении. // Литературоведение на пороге двадцать первого века. - М., 1998. - С. 229-234.
3. Локассен Ф. Сравнительный анализ архетипов популярной литературы и комикса. // Новое литературное обозрение. - М., №22, 1996. - С. 129-141.
4. Том и Джерри. - М., №30, 2002.
5. Курица Ряба // «Парадокс». - М., №3, 2003. - С. 110-111.
6. [https://cyberleninka.ru › article › manga-segment-sovremennoy-yaponsko...](https://cyberleninka.ru/article/view/manga-segment-sovremennoy-yaponsko...)
7. [https://azbooka.ru › articles › chto-takoe-manga](https://azbooka.ru/articles/cto-takoe-manga)
8. <https://zen.yandex.ru/media/readrate/luchshie-russkie-komiksy-5ef09c2905351b71cdc14f1a>

Приложение

Рис. 1 Египетские иероглифы

Рис.4 Лубок

Рис. 2 древнегреческая фреска

Рис. 3 средневековый гобелен

Рис.5 Манга «Наруто»

Рис. 6 «Крокодил»

Рис. 7 «Мурзилка»

Рис. 9 Разворот

Рис. 8 «Комиксолет»

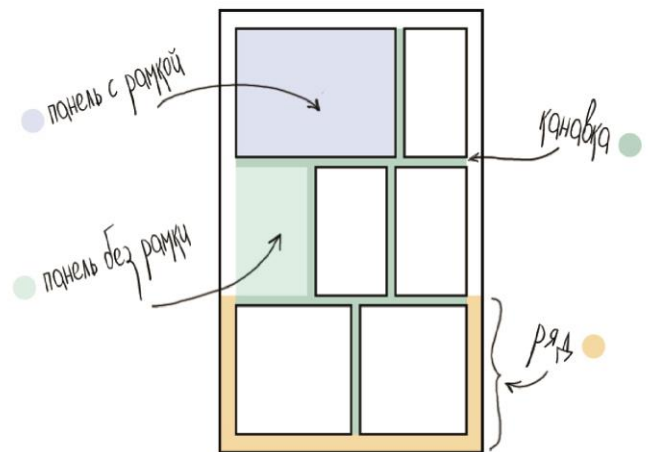

Рис. 10 Лист с панелями

Рис. 11 Бэтмен

Рис. 12 Зеленая маска

Рис. 13 Воздушный человек

Рис. 14 Человек – пламя

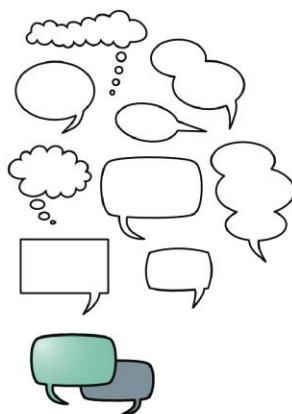

Рис.15 «Пузыри»

Рис.16 Визуальное в комиксах

Рис. 17 Звуковые эффекты

Рис.18 «Майор Гром»

Рис. 19 «Экслибриум»

Рис. 20 «Голубь Геннадий»

Рис. 21 «Великолепные приключения»

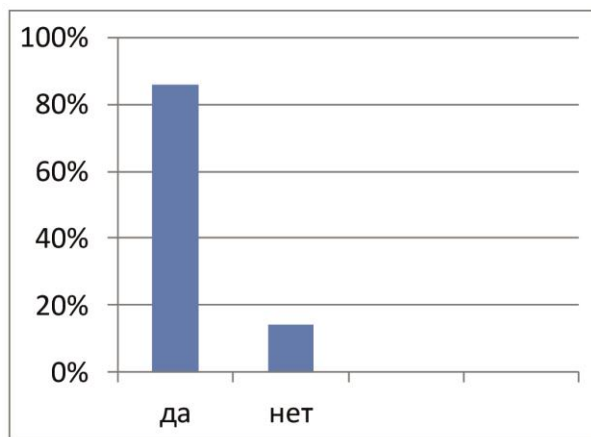

Диаграмма 1. «Вы читаете комиксы?»

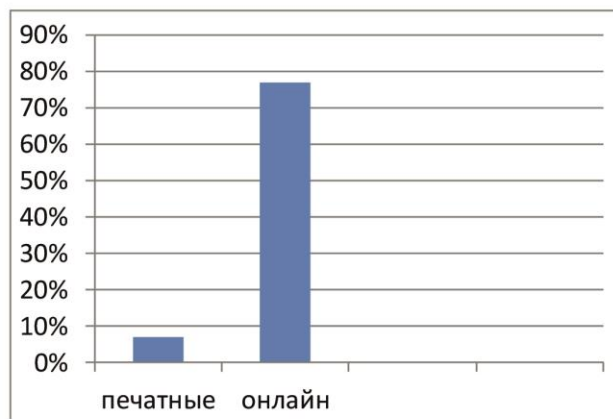

Диаграмма 2. «Вы читаете печатные комиксы или онлайн?»

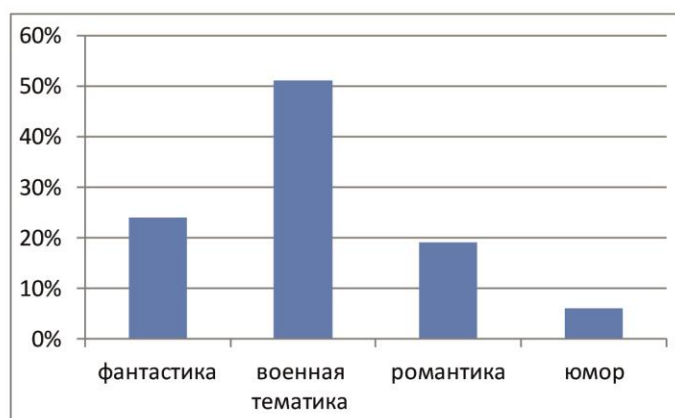

Диаграмма 3. «Какие жанры комиксов Вы предпочитаете?»

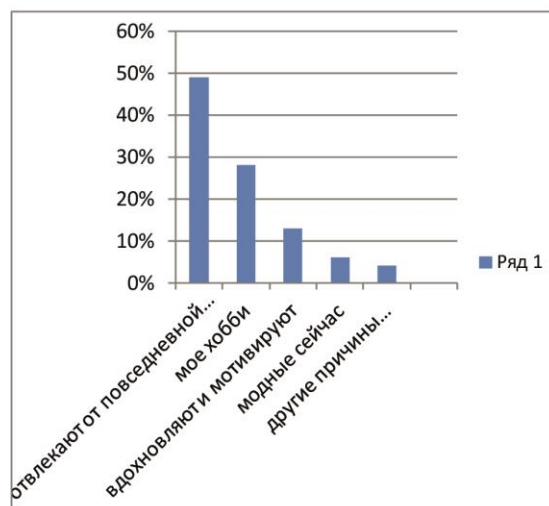

Диаграмма 4. «Я читаю комиксы, потому что они...»

Рецензия

на исследовательскую работу «Жанр комикса в современной периодике для детей и юношества»

ученицы 10 «Б» класса МБОУ «Лицей №55» г. Пензы Черновой Дарьи

Работа Черновой Дарьи посвящена изучению комиксов – необычного и интересного жанра массовой литературы. Выбор темы исследования говорит об интересе девочки к изучению необычных, ярких, увлекательных историй в картинках с текстом, которые с удовольствием читают дети и взрослые во всём мире.

Изучены необходимые источники, хотя их оказалось не так много.

Интерес представляет та часть исследования, которая посвящена конкретному анализу комикса как жанра и позволяет выявить особенности современного отечественного и зарубежного комикса в периодике для детей и подростков -основной читательской аудитории в нашей стране.

Значительна по своей ценности глава, где ученица исследует языковое содержание, стилистические и лингвистические особенности комикса, его визуальные компоненты.

Работа выполнена на высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес.

Рецензируемая работа чётко структурирована: имеются введение, постановка задач, основное содержание, выводы, список изученной литературы.

Исследовательская работа Черновой Дарьи «Жанр комикса в современной периодике для детей и юношества» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Может быть рекомендована к участию в IV открытом региональном конкурсе проектных и исследовательских работ школьников «Высший пилотаж – Пенза» 2022.

Директор МБОУ «Лицей №55» г. Пензы

Е.А.Крालичкина

Рецензент:

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №55» г. Пензы

Н.А. Преображенская

Дата: « 27 » декабря 2021 г.