

ИСТОРИЯ КОМИКСА: ОТ ГРАВЮР ДО НАУЧНЫХ СЮЖЕТОВ

Ольга Посух

В России к комиксу зачастую относятся как к западному явлению: для людей в основном это Бэтмен, Железный человек либо еще какой-то супергерой. Однако история вопроса подтверждает, что подобный жанр вовсе не чужд нашей стране — просто в определенные времена по-разному назывался. Сейчас в России есть множество самобытных авторов, в том числе рисующих на научные темы, — обо всем этом мы поговорили с экспертами на Красноярской ярмарке книжной культуры.

Российский комикс

Прародителем комикса является лубок — изображение с подписями, отличающееся простотой и доступностью образов. Самые древние лубки известны в Китае. До VIII века они рисовались от руки. Начиная с VIII века известны первые лубки, выполненные в гравюре на дереве. В России подобные гравюры появились позднее — с сюжетами о житиях святых, портретами государственных деятелей или на основе различных историй.

В 1840-е годы издавались гравюры «Похождение Христиана Христиановича Виольдамура, и его Аршета». Это фактически первое русское произведение, где текст (который, кстати, написал Владимир Даль) и изображение неразрывно связаны, а также первый российский комикс, который выставлялся на аукционе: один из экземпляров продали за 60 000 долларов.

В период с 1876 по 1914 годы в царской России было несколько журналов для детей, а также издания сатирической направленности, — отмечает директор магазина комиксов «Комод» Александр Жуков. — Благодаря множеству карикатур на разные темы комикс набирал обороты в стране: популярными становились как переводные издания, так и русские.

После образования СССР комикс стал использоваться

правительством как инструмент пропаганды: в частности, тогда выходили юмористические журналы с идеологическим подтекстом. Также выпускались издания для детей: первым стал журнал «Мурзилка» (1924 г. — наст. время), а позднее вышел «Ёж» (1928—1935 гг.), где печатался Даниил Хармс (впоследствии арестованный по обвинению в участии в «антисоветской группе писателей») со своими зарисовками.

В 1930 году появилась альтернатива печатным изданиям — диафильмы, которые впоследствии заняли огромную нишу в сфере искусства. Они издавались и для массового зрителя, и в подпольных условиях, показывая истории, которые противоречили советской идеологии — в основном, на политические темы.

— После смерти Сталина в СССР пошел новый виток пропаганды, а в 1956 году появились «Веселые картинки»: первый полноценный журнал комиксов в нашей стране, — рассказывает Александр Жуков. — Однако в целом период характеризовался негативным отношением к комикс-культуре. Если издатель решался перевести какую-то историю на русский, то сталкивались с запретами — в мягкой либо жесткой форме. Такое отношение к комиксам бытует и сейчас: непонимание со стороны определенной прослойки населения, воспитанной на негативном отношении к западной культуре.

Современные в нашем понимании комиксы выпускались с 1988 года: в то время образовалось множество «мелких» издательств.

Так, студия «Муха» создала комикс о персонаже с таким же именем — его можно сравнить с Человеком-пауком (только в нашей стране история была о девушке). Переводились и печатались первые тиражи книг о создании комиксов, появился легендарный журнал «Трамвай» (1990—1991 гг.).

Множество авторов, неофициально запрещенных в Советском Союзе, впервые публиковались на страницах именно этого издания.

— Вторая волна популярности охватила период с 2001 по 2008 год: многие переводили издания самостоятельно — ведь именно тогда стал активно использоваться Интернет, — добавляет Александр Жуков. — В России появились первые комиксы Marvel и DC, графический роман «Город грехов» Фрэнка Миллера. Однако на рынке произошло перенасыщение супергероикой, а потому читатель начал искать некую альтернативу. В стране стало популярным

придумывать и самим рисовать комиксы: много авторов и художников даже выпускают мини-сборники, где рассказывают небольшие истории на различные темы.

Научные комиксы среди нас

Такой самобытный художник есть и в новосибирском Академгородке — это научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН кандидат биологических наук Ольга Посух. Идея нарисовать первый комикс появилась у исследовательницы в рамках международного фестиваля рисованных историй «Бумфест».

Представленная тогда история не была научной, а свой первый комикс про мух-космонавтов она сделала для конкурса научно-популярных статей «Био/мол/текст» от «Биомолекулы»: портала, посвященного современной биологии и применению научных достижений в медицине и биотехнологии.

— Мне очень хотелось участвовать, а статью писать было лень, — рассказывает Ольга Посух. — Так что вместо нее я нарисовала комикс: он получил приз и потом был опубликован в онлайн-версии журнала «Наука и жизнь». С тех пор я регулярно рисую, ведь комиксы — потрясающая, уникальная форма, позволяющая рассказывать важные, пусть иногда и тяжелые для восприятия истории графическим языком.

В жанре научного комикса работает мало художников — как в России, так и в мире. Глубокие знания таким способом передать непросто (да и не нужно), однако достаточно, чтобы читатель впитал основную мысль и логику того или иного процесса. Для прочтения учебников и научных статей нужны долгие часы, а на комикс уходит всего несколько минут. К тому же грамотные подобранные визуальные метафоры упрощают понимание и запоминание научной информации.

— Я нахожусь под влиянием огромного числа авторов комиксов и конкретных графических историй, — добавляет исследовательница. — Стиль, по сути, — интонация, с которой можно рассказать ту или иную историю, поэтому для каждого рисунка он будет своим. Нельзя говорить о репрессиях 1937-го года и о похождениях отважных молекул в одном и том же тоне.

Супергероика Ольге не слишком интересна, поэтому ее персонажи — «обычные ребята», даже если речь идет о палочках и колбочках в сетчатке глаза. Сейчас она

работает над серией коротких научно-популярных комиксов для детей: там появятся сквозные герои, хотя раньше постоянных персонажей у художницы не было. Иногда она делает ненаучные комиксы на острые социальные темы: эти истории так или иначе основаны на реальных событиях.

— Со временем я стала серьезнее относиться к этому творчеству, уделять ему больше времени и сил, — заключает

Ольга Посух. — Сейчас уже не совсем представляю свою дальнейшую деятельность вне контекста комиксов: всё чаще меня зовут проводить разные мастер-классы и читать лекции. Пока у меня нет планов заниматься издательской деятельностью самостоятельно, но я не исключаю такого в будущем.

Алёна Литвиненко
Фото предоставлены
Ольгой Посух

