

Литература

1. Перепелкин А. Тимур Бекмамбетов: «Зритель, бедный, ничем ответить не может» / А. Перепелкин // интервью с режиссером Т. Бекмамбетовым в издании Slon.ru. – URL: <http://slon.ru/culture/1036780-bekmambetov/>
2. Чегодаева М. Массовая культура и религия / М. Чегодаева. – URL: http://azbyka.ru/tserkov/kultura/5g18_2-all.shtml
3. Culture in the communication age / edited by James Lull. – London and New York, 2001. – 226 p.

КОМИКСЫ КАК ФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

Онкович Анна Владимировна

*доктор педагогических наук, профессор,
Институт высшего образования Национальной академии
педагогических наук Украины, Украина, Киев
e-mail: onkan@ukr.net*

Аннотация. Комикс – рисованные истории, рассказы в картинках. Он соединяет черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Комиксы относят к последовательному искусству, поскольку изображения следуют за изображением, складываясь в единую структуру.

Сегодня некоторые исследователи предлагают понимать рисованные истории как отдельный тип медиа и отмечают, что комикс можно рассматривать как некую медиатехнологию.

В статье идет речь о перспективах использования комиксов в сфере образования.

Ключевые слова: визуальная коммуникация, комиксы, рисованные истории, образовательные комиксы, медиакommunikация, медиаобразование.

Комикс (от англ. comic – смешной) – рисованные истории, рассказы в картинках. Он соединяет черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Среди иных его названий и отдельных его разновидностей – рисованные истории, графические романы – для масштабных комиксов (графические новеллы), стрипы – для коротких. В некоторых странах с развитой индустрией рисованных историй для них есть собственное (национальное)

название, имя. Так, во франкоязычном мире комикс называют *bande dessinée* (с фр. *рисованная лента*), японские комиксы называют *манга*. Существует немало определений, тем не менее все они сводятся к тому, что комикс – это серия изображений, повествующая о какой-то истории. В большинстве определений комикс – это единство рассказа и визуального изображения [6; 7; 9; 11; 17]. По мнению исследователей, сегодня комиксы стали предметом изучения и обучения в университетах, то есть полностью освоились в чуждой для этого жанра академической среде [17].

Молодой украинский исследователь Екатерина Нагорная отмечает, что рисованная литература в западных странах – развитая индустрия, часть книжной культуры с богатой родословной и сформированными традициями. В комиксах не обязательно присутствует текст, существуют и «немые» комиксы с интуитивно понятным сюжетом. Чаще прямую речь в них передают при помощи филактера – «словесного пузыря», который обычно изображают в виде тучки, выходящей из уст или, в случае изображения мыслей, – из головы персонажа. Слова автора обычно помещают над или под кадрами комикса [11; 12].

Сегодня некоторые исследователи рассматривают комиксы (рисованные истории) как отдельный тип медиа и отмечают, что вхождение комиксов чем-то схоже с вхождением Интернета, когда «возникает совершенно новая коммуникативная среда, которая полностью отражает желания потребителя» [17]. Это обязательная черта массовой культуры и литературы, но «здесь она заиграла сильнее, поскольку добавился визуальный элемент, работающий равноправно с вербальным» [17]. Г. Почепцов характеризует это как «очередной прорыв визуальности, сравнимый с появлением кино или телевидения» и готов добавить сюда и Интернет с его «особой визуальной ролью». По мнению исследователя, визуальность всегда влечет за собой массовость, поскольку она понятна и вне языка. Яркими примерами массового воздействия являются кино, и телевидение, что одновременно сопровождается понижением возрастного и интеллектуального уровня потребителя, а это характерно для любого массового явления [17].

Г. Почепцов рассматривает комиксы как медиакommunikации, которые как бы «опущены из будущего в прошлое, настоль-

ко ошеломительно прошла их эволюция и захват массовой аудитории» [17].

Среди характеристик комиксов исследователи выделяют:

- соединение визуального и вербального;
- акцент на действии, а не описании;
- супергерои;
- наличие в структуре разрывов и пропусков, которые должен заполнить читатель.

Комикс можно рассматривать как некую медиатеchnологию, несущую в себе новые способы упаковки смыслов и их доставки. При этом, отмечает Г. Почепцов, технология начинает сама влиять на типы смыслов, о чем в свое время писал Маршалл Маклюэн. Но ни одна технология – от книги до кино и телевидения – не решала глобальных проблем. Это все технологии коммуникации, не призванные решить все проблемы человечества. Они могут помочь их решать только с помощью коммуникаций [17].

Литература, кино, телевидение – суть разные способы упаковки культурных смыслов. До них эту функцию выполняли мифы и сказки [1; 2; 8; 17]. Человек не воспринимает информацию саму по себе, как это делает машина. Ему нужна соответствующая упаковка. Одним из вариантов «культурной упаковки» и стали комиксы. К тому же они особо интересны как объект семиотического исследования из-за сочетания вербального и визуального. Исследователи относят их к последовательному искусству, поскольку изображения следуют за изображением, складываясь в единую структуру. Подчеркивается и такая изобразительная характеристика современных комиксов, как сочетание воображаемого и документального рисунков [11; 17 и др.].

Изучение таких простых и повседневных культурных артефактов, как фильмы массовой культуры, телевизионные программы, графические романы, комиксы, видеоигры и другие формы поп-культуры медиа, предоставляют бесценный материал для исследования формирования и функционирования идеологий и мифологий, влияющих на социально понимаемые нормы, ибо перед нами медиасреда, которая, с одной стороны, имеет самое широкое влияние на население, а с другой – представляет собой поверхност-

ную реализацию идеологий и мифологий, принадлежащих данному типу общества, – так представляет Г. Почепцов в своей статье книгу ДиПаоло (DiPaolo M. War, politics, and superheroes: ethics and propaganda in comics and film. Jefferson, 2011). И продолжает: «Комиксы работают с усиленными до максимума характеристиками: храбрец всегда будет храбрецом, а трус – трусом. Это прием письма, характерный для детей, который потом оказывается перенесенным и на взрослое искусство...» Комиксы породили супергероев, что очень важно, поскольку они практически вернули миру мифологическое сознание, что говорит о нужде человечества в мифах. Точно так же миф возвращается через кино и телевидение [17]. Комиксы могут быть представлены в любом литературном жанре и в любом стиле изобразительного искусства. В них адаптируют даже произведения классиков литературы. Тем не менее наиболее распространенные жанры комикса – приключения и карикатура.

Образовательные комиксы (англ. Educational comics) относительно новая их разновидность. Е. Нагорная отмечает, что они используются как в начальной школе, так и в вузах. Как разновидность адаптированной литературы, они распространены в Италии, США, Великобритании, Южной Кореи и Японии [12].

В XX в. рисованные истории стали одним из популярнейших жанров массовой культуры. К этому времени они преимущественно потеряли комичность, из-за которой получили свое название, их основным жанром стали приключения: боевики, детективы, ужаасы, фантастика, истории о супергероях. Швейцарский психолог Родольф Тепфер в свое время установил, что первое упоминание об образовательном потенциале комиксов относится к 1845 г., за несколько десятилетий перед тем, как они массово стали появляться на полках книжных магазинов. Некоторые историки датируют появление образовательных комиксов 30-ми гг. прошлого столетия. Наибольшую популярность они получили в 1950-е гг., их стали внедрять в учебный процесс [12]. Исследование Е. Нагорной свидетельствует, что критик и историк комиксов Карл Мейсек отмечает, что образовательные комиксы публиковались крупными издательствами уже в 1930-е гг. По подсчетам профессора Питтсбургского университета У.Д. Соунса, в период между 1935 и 1944 гг. в Со-

единенных Штатах вышло более ста публикаций о потенциально возможном использовании комиксов для обучения детей [11].

Образовательные комиксы продолжают оставаться средством обучения в США часто не просто как литература, а основной источник учебной информации, которая во многом заменила собой как учебники литературы, так и другие первоисточники. Ныне комиксы – особая отрасль искусства, которая находит свое место в образовании. Например, почти все произведения классика английской литературы Вильяма Шекспира были адаптированы британской компанией Self Made Hero в форме манги. Как обозначила директор компании Эмма Хейли, маркетинговая политика фирмы направлена, кроме индустрии развлечений, на образовательный сектор [13].

Тем не менее педагоги и исследователи говорят о том, что многие дети под влиянием комиксов вообще перестают читать. Эта проблема затрагивалась противниками рисованных историй еще в 50-е гг., однако сторонники дальнейшего их внедрения в образовательную практику, поддержанные компаниями-производителями комиксов, были твердо убеждены, что чтение рисованных историй не повредит нормальному развитию ребенка.

В качестве примера украинского образовательного комикса можно представить уникальное издание «Рисованная история независимости Украины» («Мальована історія незалежності України») [3], увидевшее свет в 2013 г. в Киеве. Два года известные украинские писатели и общественные деятели братья Капрановы (Виталий и Дмитрий Капрановы), понимая, что простое и понятное изложение отечественной истории – дело не совсем историков, а писателей, работали над источниками, создавали не только текст, но и пантеон героев. Авторам хотелось «вплести» в единую ткань известные факты, но оказалось, что они не всегда вяжутся между собой. В поиске находились утерянные нити, затерявшиеся в черных дырах... Все изложенное в книге базируется на исторических фактах, подтвержденных первоисточниками. Оказалось, что из них можно составить непрерывную, последовательную и понятную историю, которая соединяет в одно целое жизнь всех украинских регионов. «Эта книга – для взрослых, чтобы они читали ее детям, и для детей, чтобы они могли проконсультировать взрослых», – отмечают братья Капрановы.

При работе над изданием авторам помогали историки, культурологи, философы. Конечно, роль художника при создании комиксов переоценить сложно. Два года над проектом работали художники, редакторы, дизайнеры. В книге комиксов братьев Капрановых автором портретов является Юрко Журавель; авторы рисованных историй разных исторических эпох – Александр Костенко, Юрий Васин, Олег Коллар, Александр Бронзов, Роман Барабах. Карты рисовал Евгений Олейников, дизайн обложки и верстка Оксаны Капрановой.

Каждая историческая подтема открывается портретом персоналии, олицетворяющей определенный исторический период, далее на развороте следует текст. Главные события периода отражают рисунки в жанре комикса. Тут же размещена карта, на фон которой нанесен контур современной Украины.

Новые виды медиакультуры – производные технического прогресса. На их знаковую систему влияют общие закономерности развития технической культуры, связанной с техникой передачи действительности. На этом формируется новое видение – новый тип образного мышления, интегрирующего речевые и визуальные формы. Тем не менее если в письменной культуре основой знаковой системы выступают буква, слово, то в визуальной – кадр [4; 8; 10; 17]. Комикс, отмечает вслед за другими исследователями Е. Нагорная, тесно связан с кино и особенно с мультипликацией; фильм на пленке – это очень медленный комикс. Мир рисованных историй владеет собственной системой стилей, авторских школ; там существуют своя мода, свой сленг. Комикс – прекрасный информатор, вопрос только в том, что это за информация, – утверждают исследователи.

Комикс – очень молодое искусство, нуждающееся в профессионалах, устанавливающих уровень качества. Дидактический потенциал рисованных историй нуждается в усилении и обогащении. Ведь вся наша культура движется от вербальной к экранной. Человек сегодня предпочитает не читать и слушать, а смотреть и рассматривать. Лозунг западных книг нового поколения – «не читать, а смотреть». И нам следует активнее и смелее вводить в сферу образования изображения, особенно в младших и средних

классах школы, отмечает Екатерина Нагорная [12]. В контексте развития медиадидактики, отметим, что Е. Нагорная предлагает следующие показатели способностей ученика к восприятию комиксов: 1) многоаспектное осознание восприятия композиции отдельных кадров, их связь; 2) определение логики развития авторской мысли в пространственно-временных измерениях: в изменении планов изображения, в особом ритме повествования; 3) чтение образности кадра, приемов художественного решения; 4) восприятие развития художественной мысли в комплексном единстве: графической организации кадра, повтора визуальных образов, эмоционально-смыслового соотношения отдельных кадров.

Рисованные истории становятся привычным атрибутом нашей жизни.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие: сб. сочинений / Р. Арнхейм / пер. с англ. В.Н. Самохина. – М.: Архитектура, 2007. – 392 с.
2. Барт Р. Мифологии: очерки / Р. Барт / пер. с фр. С.Н. Зенкина. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 459 с.
3. Брати Капранови. Мальована історія незалежності України / Брати Капранови. – К.: Гамазин, 2013. – 80 с.
4. Дзялошинский И.М. Медиаобразование: педагогическая технология или школа гражданских коммуникаций? / И.М. Дзялошинский // Медиаобразование: от теории – к практике / под ред. И.В. Жилавской. – Томск: Изд-во Томск. ин-та информационных технологий, 2008. – С. 84–102.
5. Кириллова Н.Б. Медиакультура как объект исследования / Н.Б. Кириллова // Известия Уральского государственного университета. – 2005. – № 35. – С. 63–74.
6. Кораблева Е. Ученый Ник Соусанис: «Комиксы – естественный способ формулировать наши мысли / Е. Кораблева // Theory&Practice. – 2012. – URL: <http://theoryandpractice.ru/posts/5580-uchenyu-nik-sousanis-komiksy-estestvennyu-sposob-formulirovat-nashi-mysli>.
7. Крупницький Л. УПА в коміксах як бікфордів шнур ... Дещо про «кровожерливих упирів», «москальських душогубів» та полон стереотипів / Л. Крупницький // «Дзеркало Тижня», Україна (12.09.2007). – URL: http://gazeta.dt.ua/CULTURE/upa_v_komiksah_yak_bikfordiv_shnur_descho_pro_krovozhervivih_upiriv_moskalskih_dushogubiv_ta_polo.html

8. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн / пер. с англ. В.Г. Николаева. – М. – Жуковский: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. – 464 с.
9. Максимова С. Комикс в образовании: есть ли польза от дела? / С. Максимова // Журнал Народное образование. – 2002. – № 9 (1322). – С. 131. – URL: http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7908
10. Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации / В.И. Михалкович / под ред. А.С. Варганова. – М.: Наука, 1986. – 221 с.
11. Нагорна К.А. Медіаосвітня роль редактора у створенні коміксів // К.А. Нагорна, Г.В. Онкович, Ю.М. Горун та ін. Медіакомпетентність фахівця: колективна монографія / ред. Г.В. Онкович – К.: Логос, 2013. – 260 с. – С. 222–270.
12. Нагорная Е.А. Медиаобразование в Италии (на примере Ассоциации MediaEducation.bo) / Е.А. Нагорная // Медиаобразование. – 2013. – № 1. – С. 129–132. – URL: http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_55c55bff63758212735dcad17b1f58aa
13. Образовательные комиксы / Материал из Википедии – свободной энциклопедии. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Образовательные_комиксы.
14. Онкович Г.В. Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід: матеріали методологічного семінару / Г.В. Онкович // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій колі України. – К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 206–217.
15. Онкович Г.В. Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі / Г.В. Онкович // Збірник статей методологічного семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив». – К., 2013. – С. 79–89.
16. Onkovich G. Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education / European Conference on Information Literacy, October 22–25, 2013, Istanbul, Turkey: Abstracts / editors: S. Kurbanoglu, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, S. Akca, S. Spiranec. – Ankara: Hacettepe University Department of Information Management, 2013. – 296 p. – P. 101.
17. Почепцов Г. Комиксы как медиакоммуникации / Г. Почепцов. – URL: <http://http://osvita.mediasapiens.ua/maerial/34373>