

МЫ
МАНГАКИ!



ОТ КОМИКСА ДО ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА

История азиатской графической
литературы (манга, манхва, маньхуа)

КОМИКС

Это издание, в котором история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего их текста и находится на стыке литературы и изобразительного искусства.

Комикс — общее название для всех рассказов в картинках, где сюжет рассказывается преимущественно с помощью иллюстраций, а не текста.

Крупные комиксы, где в рисунках излагается полноценное художественное произведение, называют графическими романами, а короткие комиксы объемом в несколько рисунков — стрипами. К комиксам также относится японская манга.



МАНГА

Особый вид литературы, японские комиксы со своей уникальной манерой рисования и сюжетами, превратившиеся в самостоятельную культуру.

Манга, как и другие комиксы, рассказывает историю с помощью рисунков и текста. Однако она наделена своими сюжетными и изобразительными особенностями, которые позволили выделить манга в самостоятельный вид культуры сначала в Японии, а потом и во всем мире. В настоящее время, по некоторым данным, манга занимает четверть издательского рынка Японии.



МАНХВА, МАНЬХУА

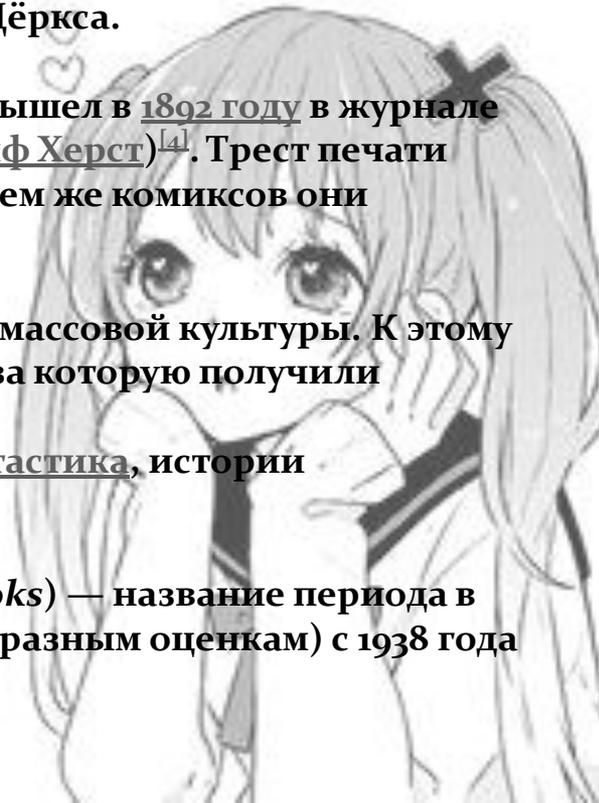
Манхва – корейская разновидность манга-культуры.

Маньхуа – китайская разновидность манга-культуры.



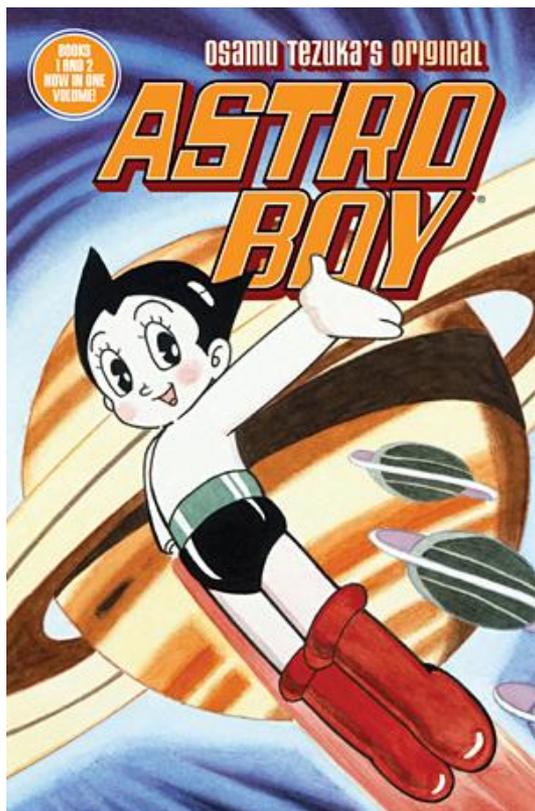
ИЗ ИСТОРИИ

- К предшественникам комиксов можно отнести политические европейские карикатуры XVIII века. Гравюры английского художника, иллюстратора Уильяма Хогарта (1697—1764) были крайне популярны и представляли собой серию рисунков, повествующую определённую историю.
- Одним из основоположников жанра комиксов считается немецкий поэт-сатирик и художник Генрих Христиан Вильгельм Буш (1832—1908) Его остроумные сатирические стихи в картинках популярны во всём мире. Российским читателям он известен, например, по стихотворению «Плих и Плюх» в переводе Даниила Хармса или «Макс и Мориц» (перевод Константина Льдова). Творчество Вильгельма Буша, его истории про Макса и Морица вдохновили одного из первых авторов американских комиксов Рудольфа Дёркса.
- Первый американский комикс «Медвежата и тигр» вышел в 1892 году в журнале «The San Francisco Examiner» (редактор Уильям Рендолф Херст)^[4]. Трест печати Херста широко использовал иллюстрацию, с появлением же комиксов они становятся любимым оружием прессы.
- В XX веке комикс стал одним из популярных жанров массовой культуры. К этому времени комиксы, в основном, утратили комичность, за которую получили название. Основным жанром комиксов стали приключения: боевики, детективы, ужасы, фантастика, истории о супергероях.
- Золотой век комиксов (англ. Golden Age of Comic Books) — название периода в истории американских комиксов, который длился (по разным оценкам) с 1938 года по 1955 год .

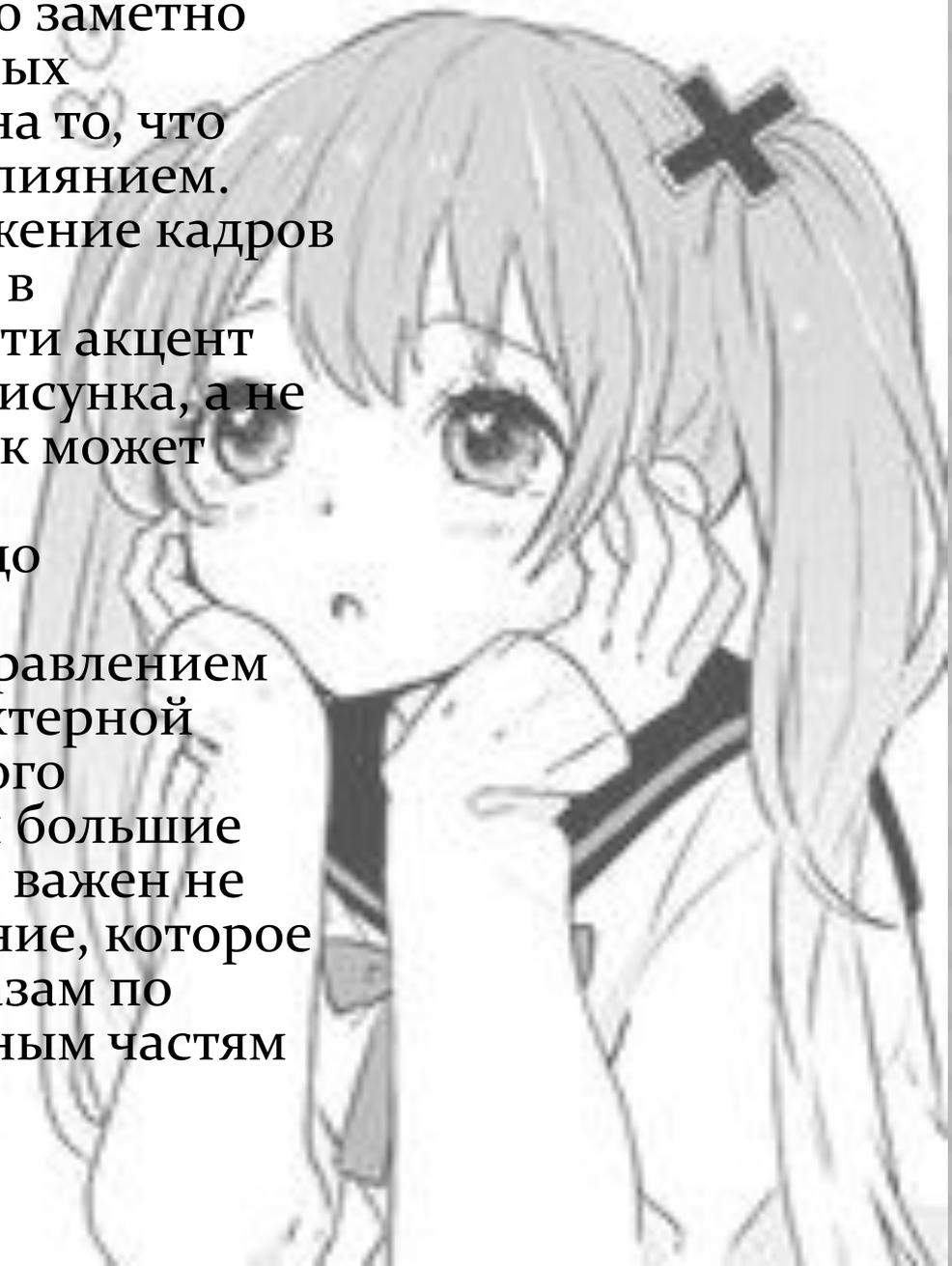


ИЗ ИСТОРИИ

В Японию комиксы попали в 1945 году вместе с оккупирующими войсками. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить себе какое впечатление эти яркие, красочные и таинственные артефакты произвели на детей, годами страдающих от тягот войны. Комиксы были подобны наркотику. Однажды их попробовав, японцы не смогли остановиться. Часть американских серий выходила в неофициальных переводах, но что важнее, японцы начали создавать собственные комиксы. Они отличались от американских более дешевой бумагой и увеличенным во много раз объемом, были черно-белые и дешевые. Постепенно темы новых японских комиксов начали множиться, равно как и их аудитория.



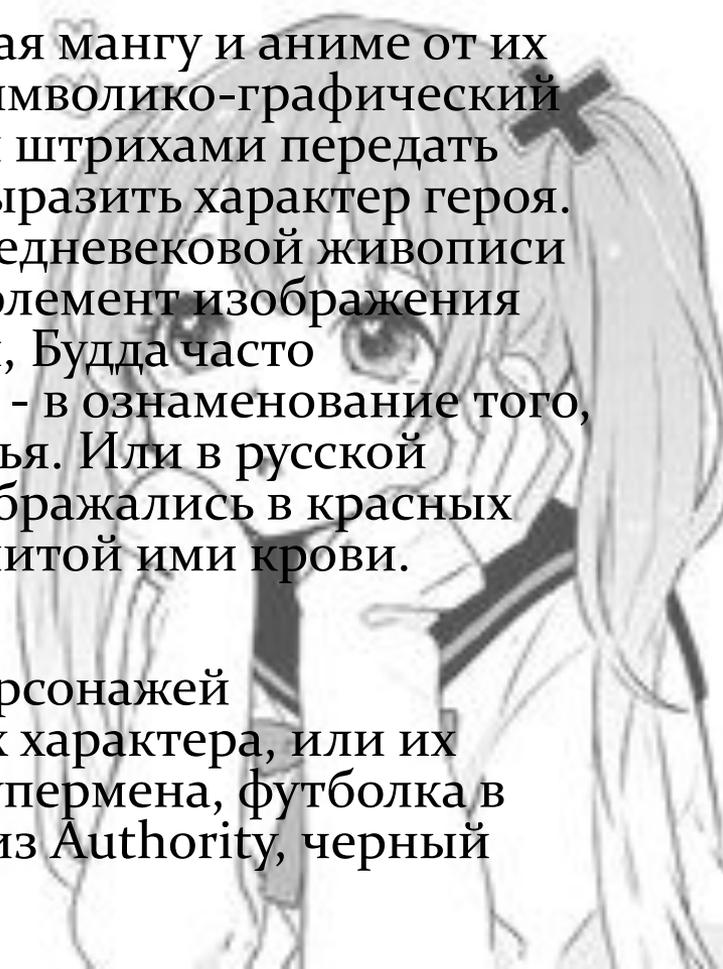
- ◎ Манга по графическому и литературному стилю заметно отличается от западных комиксов, несмотря на то, что развивалась под их влиянием. Сценарий и расположение кадров строятся по-другому, в изобразительной части акцент делается на линиях рисунка, а не на его форме. Рисунок может варьироваться от фотореалистичного до гротескного, однако мэйнстримовым направлением является стиль, характерной особенностью которого ошибочно считаются большие глаза. На самом деле, важен не размер глаз, а внимание, которое художник уделяет глазам по отношению к остальным частям лица, их детальная прорисованность.



ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА АНИМЕ И МАНГИ

Внешний вид персонажа

- ◎ Главная особенность, отличающая мангу и аниме от их западных аналогов, - развитый символично-графический язык, позволяющий несколькими штрихами передать довольно сложные эмоции или выразить характер героя. В этом аниме и манга близки к средневековой живописи и скульптуре, в которых каждый элемент изображения имел свой особый смысл. Скажем, Будда часто изображался с большим животом - в ознаменование того, что он достиг Абсолютного Счастья. Или в русской иконописи святые-мученики изображались в красных сапогах - как олицетворение пролитой ими крови.
- ◎ В комиксах, однако, костюмы персонажей продумываются как отражение их характера, или их миссии: сине-красный костюм Супермена, футболка в виде британского флага Дженни из Authority, черный костюм Бэтмена.



ЗАГРУЖЕННОСТЬ СТРАНИЦ

- В отличие от западно-европейских комиксов, где страница буквально заполнена диалогами и монологами, манга, благодаря своему символическому языку весьма немногословна. Как пример можно привести такую ситуацию: чтобы выразить состояние персонажа американский или европейский герой застынут в одном кадре или нескольких, если не будет хватать места для развернутого монолога, где герой подробно рассказывает читателю, что он сейчас ощущает и почему. В манге же на это уйдет от силы один кадр, где герой замрет с пустым взглядом, и фоновое сопровождение в виде темных полос подскажет читателю в какую мрачную депрессию погрузился герой, или пролетающие лепестки сакуры, символизирующие печаль и рухнувшие надежды и т. д.
- Вообще различие заключается и в фоновой обработке. Западно-европейские художники очень тщательно прорисовывают задний фон персонажа, где бы он не находился, японцы могут обойтись намеками и общими чертами, или вообще пустить на фоне цветочки, рыбки, отпечатки кошачьих лап, что придает эмоциональности рисунку и, что опять же служит читателю подсказкой.
- Если подсчитать, сколько тратиться времени на чтение одной страницы Супермена и чтение одной страницы Сейлор Мун, то разница огромная. Японец в среднем потратит на страницу манги от одной до пяти секунд, тогда как европеец может потратить на страницу комикса более пяти минут, только для того чтобы прочитать, а потом еще и осмыслить, что же он прочитал на этой странице.
- Графическим языком манги овладеть совсем не трудно, достаточно прочитать одну мангу и можно с уверенностью сказать, что читатель уже владеет этим языком фактически в совершенстве.

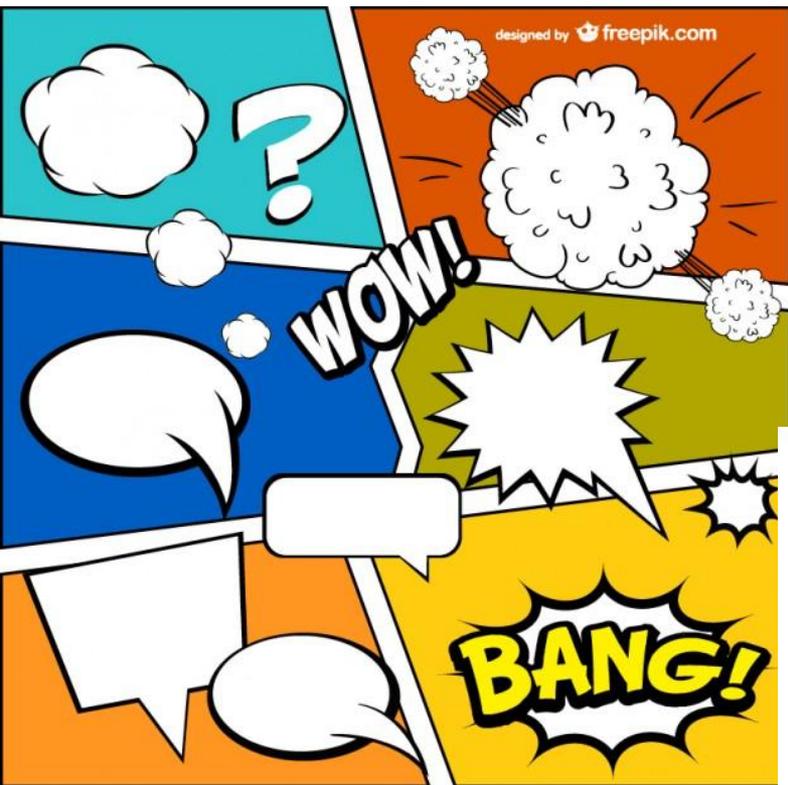


ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ

- Мы уже обратили внимание на подход к рисунку фона. И уже упоминалось, что распространенное мнение о "больших глазах", как о неотъемлемой части особенностей манги - ошибочно. Художники по-разному подходят к прорисовке столь важной и неотъемлемой части лица персонажа, потому что через прорисовку глаз можно выразить очень многое.
- Грубое разграничение для начинающих гласит, что большие глаза - это символ невинности и наивности, открытости миру. Чем уже глаза, тем более закрытый человек перед читателем. На самом деле, глаза начали выделять по той же причине, что в свое время женщины начали красить ресницы и пользоваться подводкой. Большие глаза - вызывают доверие и желание симпатизировать. Кому понравятся маленькие пороссячьи глазки, по которым ничего и не разобрать, какую гадость задумал их владелец.
- Третьим основным художественным приемом, можно отметить необычные ракурсы лица и тела персонажей, которые применяют мангаки. Деформет - искажение пропорций той или иной части тела, а иногда и полностью всего тела - это одно из самых ярких явлений манги. Персонаж должен быть живым, а для этого требуется большое искусство от художника. Прописывать каждое изменение лица в зависимости от эмоций - это не только труд, но и время, чего у мангаки как раз не слишком много. Поэтому встречается непропорционально большой рот, разинутый в крике. Выпученные глаза, сплющенное тело персонажа и прочие изменения. Это тоже относится к системе графического языка мангаки. Выразить озадаченность? Достаточно пририсовать каплю над головой. Детское всепоглощающее состояние? Нарисовать персонажа маленьким, словно он ребенок.
- Комиксы, как и любой другой вид американского искусства, впитывает новые тенденции: стали появляться характерные для манги приемы, персонажи, похожие на героев аниме, с большими глазами, заостренными лицами. В основном пока в сатирических работах, однако, в будущем скорее всего произойдет сращение.
- (пример комикса: звуки, звездочки, обозначение падения)
- (японская манга: деформет, капли, уменьшение в размерах, подсказка фона)

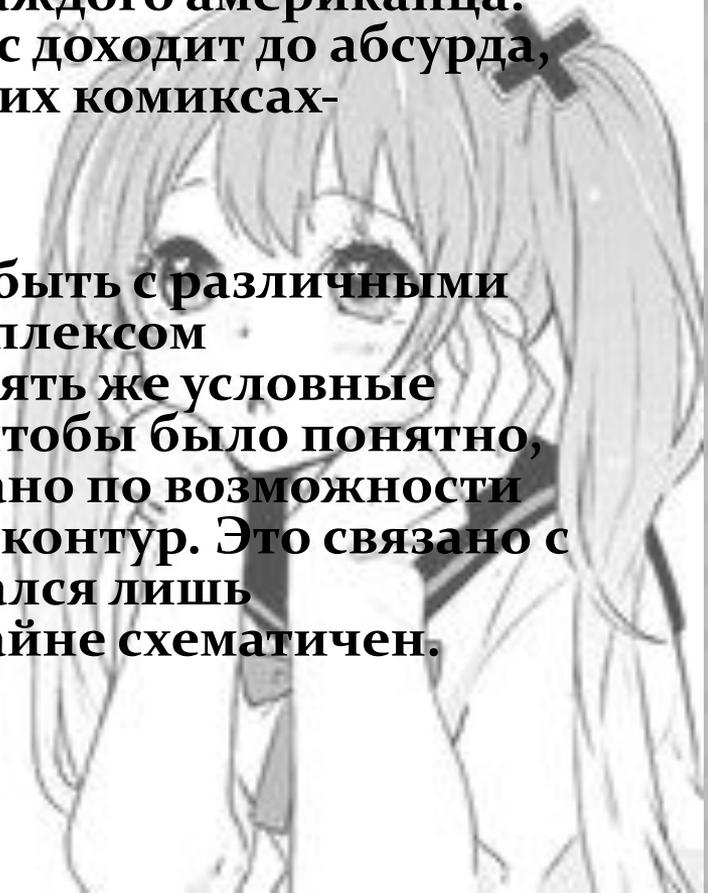


ПРИМЕР:

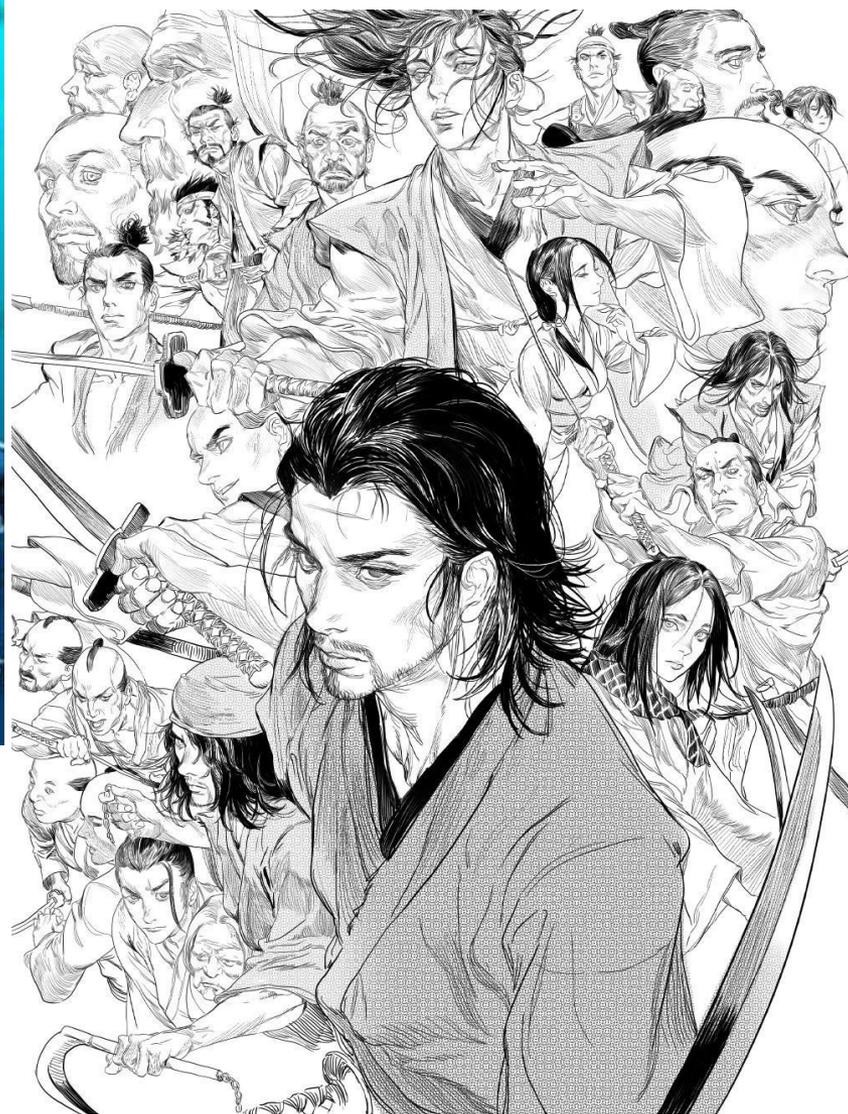


ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕЛА

- ◎ Если мы посмотрим на то, как рисуют тела американские комиксисты, то обратим внимание, что мужчины там накачены, а женщины стройны и большегруды. Каждая мышца тщательно прорисована, и трико, которое обтягивает героя, как вторая кожа, только подчеркивает каждую мышцу этого тела, предела мечтаний каждого американца. Культ тела у американцев подчас доходит до абсурда, иногда это обыгрывается в других комиксах-пародиях.
- ◎ В японской манге герои могут быть с различными дефектами и даже страдать комплексом неполноценности из-за них. Опять же условные линии, мышцы намечены так, чтобы было понятно, что они здесь есть. Все нарисовано по возможности одной линией, словно рисуется контур. Это связано с традицией, когда рисунок считался лишь дополнением к тексту и был крайне схематичен.



СРАВНИ:



АРИГАТО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРИЯТНОГО
РИСОВАНИЯ!

