

Алексей Янков

социолог, ведущий специалист
Российской государственной библиотеки для молодежи

Графические новеллы и комиксы в контексте приобщения молодежи к чтению

Раздел:

Постфактум

Очень важно понимать, что графические новеллы и комиксы – это не литературный жанр, а формат (и те, и другие являются представителями визуальной литературы, охватывающей практически все традиционные литературные жанры). Между ними есть определенные различия. Так, тексты комиксов построены в форме диалогов, и они являются сериалами, тогда как графические новеллы – это чаще всего самостоятельные истории, в которых основное средство повествования – иллюстрации, а текст находится на периферии. Стандартный физический формат – это периодическое издание на 32 страницах размером 7x10 (дюймов).

В последние годы за рубежом наблюдается настоящий издательский и читательский бум комиксов и графических новелл. В эпоху тотальной компьютеризации неограниченно возросли возможности создания и распространения этого литературного формата, который является необходимым элементом (одной из фишек наряду с Интернетом и привлечением молодежи к участию в библиотечных проектах) современной библиотеки 2.0 и существенным сегментом индустрии поп-культуры. Австралийский библиотечный менеджер Робин Тонкс отмечает, что наличие в библиотечной коллекции комиксов и графических новелл резко увеличивает приток новых молодых пользователей.

Привлечение подростков к чтению

1. Графические новеллы и комиксы – отличное средство для ленивых читателей и тех, кто имеет проблемы с чтением, приобщиться к литературе (за последние 20 лет число 17-летних подростков, которые совсем не читают, удвоилось). Комиксы могут рассматриваться как альтернативное и креативное (интерактивное) чтение, своего рода графический медиум, который многократно усиливает воздействие на читателя текста, изобилующего к тому же метафорами (подтекстами).

2. Многие исследования показывают, что подростки, читавшие графические новеллы или комиксы регулярно, имеют больший словарный запас и опережают одноклассников по числу прочитанных книг. По данным некоторых исследований, комикс (в среднем) предлагает подростку в два раза больше новых слов, чем обычная книга

3. Комиксы формируют привычку читать и получать удовольствие от чтения. Они являются важным элементом программы «Чтение как удовольствие», осуществляемой в Англии и США.

4. За рубежом многие правительственные учреждения, военные ведомства, музеи и библиотеки давно используют комиксы в своих образовательных программах (например, изучение иностранного языка или обучение призывников в американской армии)

5. Комиксы и графические новеллы стимулируют интерес к разным жанрам литературы, включая научную фантастику, мифологию, историю. Самой известной графической новеллой современности (Пуллитцеровская премия за 1992 г.) является MAUS Арта Шпигельмана о Холокосте в Польше.

6. Средний возраст американских читателей комиксов составляет 25 лет, и многие из них сохраняют любовь к ним в зрелом возрасте. Более того, немало любителей этого формата впоследствии становятся читателями традиционной литературы.

Визуальная грамотность

1. Сегодня подростки в большей степени адаптированы к не-текстовым визуальным медиа, и графические новеллы и комиксы помогают им приобрести определенный опыт восприятия картинок, т.к. в этом формате изображение, как правило, доминирует над текстом, а недиалоговые титры внутри картинок иногда являются контрапунктом. Австралийский тинэйджер Тоби Берджес на вопрос, что его привлекает

Постфактум

в графических новеллах, ответил так: «невозможно все объяснить только словами, меня очень привлекают изображения, поскольку с их помощью легче воспринимать повествование».

2. Комиксы являются современным вариантом сиквела (комбинация текста и картинок с одной сюжетной линией и теми же героями, кочующими из одной серии в другую). Иногда общее число серий достигает 20.

3. Для того, чтобы понимать графические новеллы и комиксы, необходимо обладать определенной визуальной грамотностью (разные техники визуализации), которая помогает подросткам лучше ориентироваться в современном графическом окружении.

4. Критическое восприятие контента комиксов помогает развивать у подростков интерес к творчеству. Во многих зарубежных библиотеках существуют клубы любителей комиксов для молодежи. Члены этих клубов сами рисуют картинки и сочиняют тексты.

Привлекательность графических новелл и комиксов

1. Действие(экшен)

Любой комикс представляет собой развитие сюжетного действия по ключевым поступкам (от поступка к поступку) через конфликт к развязке.

2. Сила изображения

Воздействие на читателя изображения многократно усиливает возможности текста, поэтому графические новеллы и комиксы оказывают сильное эмоциональное воздействие.

3. Важные темы

Комиксы способны привлечь молодежь к очень важным для нее проблемам: нонконформизму, проблеме социальной несправедливости, личностному росту, здоровью, общению и многим другим.

4. Супергерои как архетипы современной мифологии

Бэтмен, Человек-Паук, Wonder Women и прочие персонажи современных комиксов являются признанными идолами у современных подростков. Например, комикс «Удивительная Женщина»(1941г.) сформировал целое поколение американских феминисток. Недавно в публичной библиотеке в Нью-Джерси (США) прошла презентация ко-

микса «Библиотекарь - Супер-герой», вызвавшая большой интерес. За первый месяц библиотечный сайт, где был размещен видеоклип этой презентации, посетило 40 тысяч человек.

5. Удовольствие

Стиль современных комиксов (упрощенный язык) делает их чтение приятным и веселым для подростков. Среди основных причин падения интереса к традиционному чтению подростки называют скуку.

Комиксы и креативность

1. Комиксы особенно привлекают (как показывают специальные исследования) одарённых учеников. Фэнтези и научная фантастика являются приоритетными жанрами для таких подростков, которым нравятся в первую очередь правдоподобные детали изображения.

2. Очень многие любители комиксов сами пробуют рисовать картинки и придумывать тексты. В Японии проводятся конкурсы на лучшие рисунки и тексты в формате манги среди поклонников этого стиля комиксов. Возраст участников от 15 до 35 лет. Работы победителей конкурса публикуются в специальных изданиях, которые можно приобрести в любом книжном магазине.

3. Немало известных ныне писателей, сценаристов, иллюстраторов, актеров признаются в своих симпатиях к жанру комиксов в подростковом возрасте, а многие из них читают графические новеллы и сегодня.

4. Наличие коллекции комиксов в библиотеке в большинстве случаев приветствуется родителями подростков и членами муниципалитета, т.к. они и графические новеллы являются одним из действенных стимулов развития творческого потенциала у молодёжи (клубы Манго и Аниме, например), а также способом привлечения подростков в библиотеку и тем самым снижения влияния улицы.

Графические новеллы и комиксы в библиотеке

1. Коллекция комиксов в библиотеке создаёт дополнительное публичное пространство и привлекает новых спонсоров в лице издателей. Многие библиотеки используют символику графических новелл для промоушена своих коллекций.

2. Библиотеки, имеющие коллекции комиксов, чаще пополняются новыми пользователями. Подростки с нетерпением ждут новых серий

Постфактум

о любимых героях. Например, в публичной библиотеке в Синглтоне (Австралия) небольшая коллекция комиксов(150 наименований) была востребована 166 раз в течение одного месяца.

3. Коллекция графических новелл и комиксов может служить отправной точкой в организации различных молодежных программ, таких как дискуссионные и манга-клубы, выступления приглашенных гостей, книгообмен и других.

4. Библиотеки должны серьезно подходить к отбору графических новелл и комиксов, ориентируясь на возрастные, национальные и конфессиональные различия подростков, должны быть готовы к цензурным требованиям.

5. Большинство современных комиксов содержат позитивные установки: помощь другим людям, упорство в достижении цели, стремление быть лучшим. Те же из них, которые пропагандируют насилие, порно, неуважение к властям и т.п., должны отвергаться (например, «Хентай»).

6. Библиотекам очень выгодно закупать комиксы и графические новеллы, т.к. цена подписки заметно ниже, чем на традиционные издания.

7. Комиксы, как правило, представлены в виде периодических изданий, и на долговременное хранение оставляются только самые популярные.

8. Несмотря на имеющиеся случаи воровства или порчи комиксов коллекции библиотек постоянно расширяются благодаря многочисленным дарениям из домашних коллекций молодых пользователей.

9. Библиотекари, равно как и школьные учителя, должны пройти специальную подготовку для работы с этим литературным форматом (могут возникнуть проблемы с каталогизацией, поскольку здесь должны учитываться и контент, и формат). В США этим занимается специальная организация NACAE, а в кампусе университета в Колумбусе (штат Огайо) существует исследовательская библиотека визуального искусства.

10. Существует несколько представлений о системе основных жанров комиксов, вот одно из них: Супер-герой; Фэнтези; Ужасы; Научная фантастика; Экшн; Юмор; Образовательные. Основные жанры графических новелл: Детективы; Реальная жизнь; Историческая литература (включая мемуары); Мифы и легенды; Документалистика.

Источники

Более детально ознакомиться с данной темой можно на веб-сайтах: ublib.buffalo.edu/lml/comics/pages/ и angelfire.com/comics/gnlib/

На них представлены в том числе Интернет-ресурсы графических новелл и комиксов и способы их создания.

P.S. Важно отметить, что этот формат становится все более интересным и для взрослой аудитории, которую в первую очередь привлекает необыкновенное разнообразие тем и возможность предлагать и создавать собственные сюжеты и рисунки. В эпоху Интернета, телевидения визуальная грамотность и визуальные книжные издания просто необходимы. Однако необычность данного формата (расположение текста, его сознательная упрощенность, самостоятельная смысловая функция картинок) может поначалу обескураживать. Требуется определенное время и усилия для того, чтобы освоить этот формат и использовать его достоинства в современных, в том числе и российских библиотеках (на начальных стадиях работы с визуальной литературой в библиотеках желательное привлечение опытного специалиста в этой области).

Это хорошо понимают и американская библиотечная ассоциация (ALA), которая помещает на своем сайте всё больше материалов о визуальной литературе под общим названием «Комиксы – это серьезно», и американское издание «Литературная критика 20 век», посвятившее 100 страниц анализу визуальной литературы и произведений ее ведущих авторов, таких, как Шпигельман, Эйзнер, Крамб, Ли.

В Серiateке (Serieteket)*.
Стокгольм, Швеция.

*Специальная библиотека комиксов в Швеции. Работает уже 10 лет. Является частью сети Городской библиотеки Стокгольма. Располагается в Культурном центре (Kulturhuset) на площади Сергельс Торг (Sergels Torg).

Постфактум

В Серуатеке (Serieteket). Стокгольм, Швеция.

В США имеются 5 телевизионных каналов, которые транслируют только мультипликационные сериалы, созданные на основе графических новелл. Многие комиксы и графические новеллы создаются на основе популярных кинофильмов («Особо опасен», например).

В настоящее время всё больше зарубежных университетов открывают курсы по изучению визуальной литературы. В Интернете очень популярны сайты, где представлены материалы о визуальной литературе. В частности, когда на моем блоге я запустил информацию о комиксах, посещаемость живого журнала в этот день выросла в 10 раз, что свидетельствует о значительном интересе к визуальной литературе среди российских пользователей.

P.P.S. Во командировки сотрудников РГБМ на Байкал в одном из магазинов Улан-Уде мы обнаружили книгу Бурятских народных преданий, изданную в формате комикса. Этот формат широко представлен практически во всех российских книжных магазинах и пользуется повышенным спросом. В Москве много лет успешно работает клуб комиксистов. В Нижнем Новгороде издают комиксы на тему статей из Уголовного Кодекса... Дело за публичными библиотеками, особенно теми, что работают с молодежью. Необходимо формировать коллекции визуальной литературы – составного элемента программ по поддержке чтения и готовить библиотечных специалистов, умеющих с ней работать.