

РУССКОМУ КОМИКСУ – БЫТЬ?

Комикс-индустрия в России

Данная отрасль в России на сегодняшний момент находится на уровне США 1937 года

«Комиксы – это такие детские книжки с картинками» – именно так представляет себе рисованные истории среднестатистический россиянин, в то время как «книжки с картинками» – это огромный бизнес на Западе.

Однако сейчас в России начинается подъём комикс-индустрии, это подмечают как производители и распространители комиксов, так и фанаты, читатели и просто люди, которые стали интересоваться данным направлением массовой культуры. Растущее число магазинов комиксов и всё большее количество посетителей комикс-фестивалей говорит само за себя. Но действительно ли это старт расцвета графических историй, или же в нашей стране жанру комиксов суждено потухнуть, даже не развившись?

Посетители фестиваля "КомМиссия"

Сейчас самую большую концентрацию любителей комиксов можно найти на фестивалях – туда они приходят поговорить с такими же «гиками» (так называют себя поклонники комиксов, сериалов или определённых узких направлений в массовой культуре), прикупить комиксов, получить скетчи (рисунки-наброски) от любимых художников, а некоторые особо ярые фанаты приходят покрасоваться в костюмах супергероев (что называется «косплеем»).

Чего только было не увидеть на прошедшем фестивале рисованных историй «КомМиссия»! В этом году он проходил уже в четырнадцатый раз. На аллее авторов сидят начинающие и уже именитые художники – приглашают посмотреть свои комиксы. Среди авторов комиксов за стендами расположился и Алексей Волков – сотрудник центра комиксов в Российской государственной библиотеке для молодёжи, ведущий клуба «Четвёртая стена», посвящённого истории американского комикса, по совместительству организатор фестиваля «КомМиссия», а также автор собственного комикса «Доктор Люцид».

В библиотеке Алексей Волков занимается ломкой стереотипов россиян в отношении комиксов. Там же он вместе с Кириллом Кутузовым проводит лекции об истории комиксов для посетителей клуба «Четвёртая стена».

«У нас в Российской государственной библиотеке для молодёжи в комикс-центре постоянно проходят мастер-классы, открытия выставок, приглашаем специалистов из-за рубежа. Мы сотрудничаем с клубами в других городах, где тоже идёт работа по ломке стереотипов и привычек россиян, которые не рассматривают покупку и прочтение комикса как форму досуга»

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля
"КомМиссия", автор комикса "Доктор
Люцид"

История комиксов в мире и в России

Кирилл Кутузов и Алексей Волков ведут лекции по истории комиксов в РГБМ

Прежде чем стать эталоном и примером для всех других комикс-индустрий, в США индустрия рисованных историй прошла немалый путь. Если кратко характеризовать этапы её развития, то можно выделить несколько этапов.

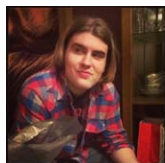
1. XVII в. – конец XIX века: «Протокомикс». Время становления основных формальных черт комикса как в США, так и в европейской культуре.
2. Конец XIX века – 1933 год: «Платиновый век». Становление визуального языка американского комикса, его отличительных черт и национальных характеристик.
3. 1933-1937 годы: рождение и развитие индустрии комикса, которая сделала возможным возникновение жанра комикса о супергерое. В её недрах сложились все предпосылки для формирования его визуального образа.
4. 1938-1955 годы: «Золотой век». Появление супергероя и обособление его визуальных черт, становление особенностей жанра и решение идеологических задач, связанных с преодолением Великой депрессии, Второй мировой войны и изоляционизма США на мировой арене.
5. 1956-1971 годы: «Серебряный век». Вторая волна супергероев, новый подход к их внешнему облику, решение новых задач и обновление идеологического содержания, теперь связанного с проблемами Холодной войны и изменениями в американском обществе 1960-х годов.
6. 1970-1985 годы: «Бронзовый век». Новое осмысление жанра, попытка разобраться в психологии поведения супергероев и постепенный уход от идеологических задач. В комиксах преобладает стилистика «нуар», а визуальный язык несёт на себе печать авторских решений.
7. 1986-2000 годы: «Железный век». Глубокий кризис, как жанра, так и индустрии в целом. Ситуация в США и во всём мире меняется и остаётся неустойчивой в самом широком диапазоне – от бурных восторгов до глубокой депрессии. Вместе с обществом меняется и супергерой. Появляется интерес к суперзлодеям, их непростым отношениям с супергероями. Кроме того, наблюдается постепенный переход к компьютерному производству комиксов.
8. 2001 г. – настоящее время: «Современный период». Возврат к корням, интерес к героям «Золотого века», рост числа экранизаций и свободных интерпретаций супергероев.

Архив "Мурзилки", содержащий выборки из старых номеров журнала с момента его основания

В нашей стране несерьёзное отношение к комиксам сложилось не только из-за огромного и мощного литературного пласта, и даже не столько из-за него. Сначала в СССР не хватало бумаги и было дорого печатать графические романы, затем наступили годы идеологического прессинга, когда считалось, что это искусство чуждо, и все попытки сделать советский комикс упирались в основном в детские комиксы: они печатались в журналах «Мурзилка», «Весёлые картинки». В перестройку началось зарождение комиксов как самостоятельного направления в искусстве, но с приходом 90-х это было разрушено.

«Сейчас по развитию индустрии мы находимся примерно как США в 1937 году. В 1938 году в штатах появился Супермен, и продажи комиксов резко поднялись. К этому начинают относиться как к серьёзному бизнесу: в журналы комиксов стало даваться больше рекламы, тиражи стали увеличиваться. А у нас сейчас нет такого хита, который мог бы породить какие-то новые отечественные жанры и потянуть индустрию вперёд»

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля

"КомМиссия", автор комикса "Доктор
Люцид"

Комиксы в современной комикс-индустрии

В каждой стране комиксы по форме издания имеют какой-то абсолютно индивидуальный вид. В Америке – это комик-бук, то есть журналы на 30 страниц. В Англии – это журналы большого формата, они раньше на газетной бумаге печатались, сейчас уже на обычной, журнальной. Если вот, например, в Америке предпочтительная форма выхода раз в месяц, то в Англии это еженедельник. Фуметто (fumetti) в Италии, манга, естественно, в Японии. То есть, в каждой стране есть какие-то свои уникальные вещи. У нас пока нет уникальной формы комикса,

но это придёт со временем. Русские комиксы по идее должны быть по формату ближе к БД (цветная книжка в твёрдой обложке), но люди на это пока не могут адекватно ответить, потому что подобного рода издания будут стоить очень дорого

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ, организатор фестиваля "КомМиссия", автор комикса "Доктор Люцид"

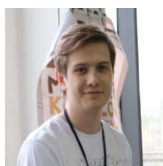
Что представляет из себя российская комикс-индустрия

Любители комиксов сейчас могут найти довольно широкий ассортимент в специализированных магазинах – комикс-шопах. Какие комиксы сейчас читают и покупают?

Владельцы магазина комиксов Rocket Comics

Мы работаем со всеми издательствами в России, которые издают комиксы. Можно назвать таких гигантов, как «Азбука», мы с ними напрямую работаем, «XL Media», «Комильфо», «Рамона», «Zangavar», с «Ашет-Коллекцией» – практически напрямую. То есть, русские комиковые издательства мы обхватили абсолютно все. Англоязычными издательствами мы только-только начали заниматься. Комиксы на английском покупают намного меньше, чем на русском. На русском языке, во-первых, сейчас издаётся очень много всего. А, во-вторых, на английском языке из-за всех этих скачков курса доллара проблематично что-то возить. Например, мы привезли зимой первую пробную партию: у неё ценник получился просто катастрофический. Люди в принципе не готовы за такие деньги покупать комиксы на английском. Если взять любую ТПБ (несколько выпусков комиксов, в основном с единой сюжетной линией, изданные в мягком переплёте) на английском – она будет стоить в районе 900-1000 рублей. Это банальный перевод типичного американского ценника на издания такого формата (обычно это 20 долларов). Если бы был нормальный курс доллара, в России бы был вполне адекватный ценник. Когда же ТПБ издают на русском, издательства стараются делать это максимально дёшево, так что русскоязычная ТПБ такого же формата будет стоить в районе 250 рублей. Разница колоссальная, поэтому люди стараются ждать, когда комикс выйдет на русском.

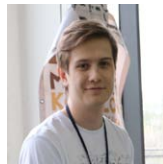
Евгений Лоншаков

Владелец магазина комиксов Rocket Comics

Среднестатистический ценник на оригинальные американские комиксы формата ТПБ (сборник в мягкой обложке) и БД (сборник в твёрдой обложке)

Пик комиксовой индустрии в России начался где-то с появления фильмов Marvel на экранах кинотеатров. С этого момента у людей начал появляться интерес к комиксам, поскольку комикс – это всё же оригинальная история, и многим было интересно, как сюжет того или иного фильма изначально выглядел в комиксе. За последние два года аудитория сильно выросла. Летом, когда я анализировал рынок (с помощью статистики по поисковым системам), по России суммарный охват людей, интересующихся комиксами, был где-то около 120 тысяч человек, а перед Новым годом, когда я повторно анализировал рынок, было уже 180 тысяч человек. Аудитория растёт, издательства поняли, что охотнее комиксы покупают в печатном виде, поэтому даже такие большие издательства, как «Азбука», начали выпускать комиксы, потому что это выгодно, на этом можно зарабатывать реально. У них, наверное, пришло озарение, что комиксы очень выгодно издавать, после того, как они выпустили «Хранителей». Сейчас продаётся уже четвёртый тираж этого графического романа, здесь нужно представлять объём: каждый тираж по десять тысяч экземпляров, то есть это сумасшедшая сумма и сумасшедший заработок, как для издательства, так и для магазина. «Хранители» – это, конечно, культовое произведение, его многие ждали.

Евгений Лоншаков

Владелец магазина комиксов Rocket Comics

Графические романы Алана Мура: "V — значит вендетта" и "Хранители"

Комиксы можно разделить на массовые и немассовые. Массовые комиксы выпускают издательства Bubble и в какой-то степени «42» и «Комильфо». Самыми читаемыми на данный момент в России являются комиксы компании Bubble.

Издательство *Bubble*

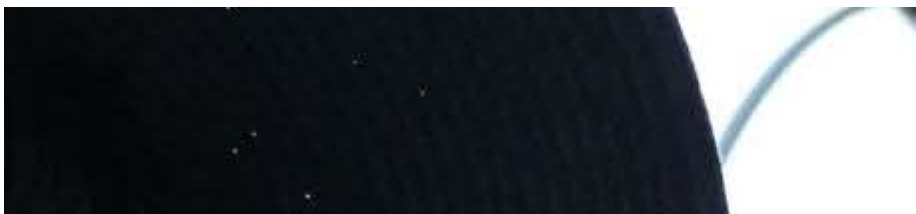
Издательство Bubble, существующее уже третий год, выпускает на данный момент шесть серий комиксов (две из них они запустили в октябре 2014 года): «Бесобой», «Майор Гром», «Инок», «Красная Фурия», «Метеора» и «Эклибриум». Также они сотрудничали с телеканалом ТНТ и выпустили комикс по сериалу «Закон каменных джунглей». Серьёзной работой стал приуроченный к 70-летию Победы первый графический роман «Хроники Инока: штурм Берлина», который был представлен на «КомМиссии». Кроме комиксов компания Bubble работает над производством атрибутики по ним: от настольной игры «Осада Асульбурга» по мотивам комикса «Красная Фурия» до фигурок с персонажами.

Ошеломительным известием стало то, что издательство Bubble уже готовит переводы своих комиксов на английский язык и в июле едет на фестиваль массовой культуры Comic-Con в Сан-Диего и, по сути, выходит на интернациональный уровень.

Артём Габрелянов подписывает плакаты для читателей

По словам Артёма Габрелянова, главного редактора издательства Bubble, индустрия комиксов в России развивается семимильными шагами, и это заслуга как Bubble и всех остальных издательств комиксов, так и простых читателей, которые все вместе взаимодействуют, создают сообщества, и таким образом дают огласку событиям комикс-индустрии, привлекая всё больше читателей, художников и авторов.

Лилия

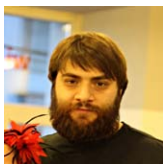
Главная героиня комикса «Эклибриум»

Сергей Разумовский и Игорь Гром

Главные герои комикса «Майор Гром»

«Я думаю, что из наших серий популярнее всего сейчас «Майор Гром» и «Экслибриум», они спорят за лучший комикс от Bubble среди фанатов. А так, сложно судить, какие комиксы среди русских читателей будут популярны – тут дело не в национальности, а в возрасте, в воспитании, в обучении. Сейчас вот я вижу, что основной упор у подростков и молодёжи делается на жестокость. Если кто-то будет делать у нас что-то подобное, то мне кажется, это будет иметь большую популярность. Лично я всегда за то, чтобы истории были интересными, увлекательными и без излишней жестокости»

Артём Габрелянов

Главный редактор
издательства Bubble

У Bubble хорошая база поклонников, что также обеспечивает им популярность. Работа с фанатами – это одна из главных составляющих успеха. Зарубежные компании всегда мониторят настроения читателей в социальных сетях и часто подмигивают публике. Издательство Bubble также не упускает этот рычаг влияния.

Мне всегда нравилась работа Bubble со своими читателями, они полностью открыты для общения и всегда готовы ответить на вопросы. Они часто проводят конкурсы и разыгрывают призы. Да и поговорить с создателями комиксов не составляет труда, так как они общаются с фанатами, например, у Phobs (*псевдоним художницы Анастасии Ким – прим. автора*) есть аккаунты во многих социальных сетях, где она отвечает на вопросы или рисует по просьбам читателей.

Галина Власик

Читательница комиксов Bubble

Художница Анастасия Ким (вторая справа) с фанатами

Многочисленные конкурсы косплея, открытый бета-тест игры «Осада Асульбруга», а также недавно прогремевший конкурс на лучший фан-арт – это, наверное, только верхушка айсберга, которую предоставили читателям Bubble. Надеюсь, компания и дальше будет радовать нас подобными конкурсами. Наверное, самыми лучшими мероприятиями, организованные компанией Bubble, были две тематические вечеринки, посвященные Новому году и Дню Святого Патрика. Уютная обстановка, прекрасное кафе, и море позитива сделали их незабываемыми. Хотя Bubble этим не ограничились. Их первое (и надеюсь не последнее) участие в первом российском Comic Con заслуживает отдельного внимания.

Наталья Мардусина

Начинающая художница

На фестивале Comic Con Russia они явно превзошли самих себя: были и мастер-классы, и косплееры, и автограф-сессия с авторами комиксов. Как по мне, Comic Con Russia для Bubble послужил мощным толчком к развитию. С тех пор они сделали такой прогресс, которого у них не было с момента запуска четырёх основных линеек комиксов. Они начали выпускать два новых комикса, решили заняться производством фигурок, а теперь готовятся выходить на мировой рынок. И всё это несказанно радует. Очень приятно удивляют такие комиксы как «Бесобой», «Инок» и «Экслибриум». Первые два перешли на новый качественный уровень, и выдают очень интересные и красивые выпуски. «Экслибриум» же с самого начала мощно стартовал и теперь тягается за любовь фанатов вместе с «Майором Громом». Отдельно хотелось бы отметить художников, которые в последнее время стали выдавать очень качественные рисунки и невероятно красивые обложки. Что касается первого графического романа «Штурм Берлина», то он стал приятной неожиданностью. Долгое время Bubble расширили свою вселенную, но не углубляли. Они отправляли героев в новые миры и по разным планетам, при этом не вдавались в сильные подробности прошлого тех или иных героев, тем более не рассказывая про их семью или предков. А «Штурм Берлина» это делает, и делает весьма неплохо. Более того, у них есть все возможности для продолжения этой истории, которую хотелось бы увидеть. Стоит отметить, что у Bubble есть свои фанаты на западе, с которыми я активно общаюсь. И они уже много раз писали им на почту, с просьбой перевести комиксы на английский. И вот теперь их попытки увенчались успехом.

Галина Власик

Немассовые комиксы российской индустрии

Немассовые комиксы выпускают менее известные издательства или издательства, которые обычно не занимаются этой индустрией. Такие комиксы обычно не имеют развлекательный характер, а автор вкладывает в них особую идею и глубокий смысл. Например, необычные комиксы Николая Писарева «Не один» и «Предметы» (а также его новый комикс «Карнавал», представленный на «КомМиссии») о многом заставляют задуматься: о смысле жизни, о мечтах, о чувствах человека. Стоит отметить, что его комиксы воздействуют на читателя лишь графикой: в них нет слов.

Так, на данный момент в России практически нет комиковых компаний, которые бы выпускали оригинальный контент. Всё, что производится, – это эксперименты крупных арт-студий (например, студии Артемия Лебедева, которая выпустила серию комиксов Олега Тищенко «Кот») или одиночные выпуски небольших компаний. Например, издательство «42», которое выпускало, в основном, серии американского издательства Image Comics, запустило две серии: «И Немножко Рока» и «Второй», также о готовящейся новой русской серии заявляло издательство «Комильфо».

Радик Садыков на презентации своего издательства "Тиен"

Совсем недавно открылось издательство «Тиен», которое делает упор на национальную черту русских комиксов: за основу сюжетов взяты легенды малых народов России, былины, русские народные сказки. Стоит отметить, что у этого издательства давняя история: в начале 1990-х гг. на Урале выходит журнал комиксов «Велес». Практически 80% их историй посвящены героическим жанрам с преобладанием фэнтези и фантастики. Их герои – новые славяне, «новые русы», которые ведут себя на западный манер и соседствуют с заимствованными персонажами из западной комикс-индустрии: Человеком-Пауком, Бэтменом, Черепашками Ниндзя и другими.

Единственное же издательство, которое может позволить себе ежемесячно выпускать не одну, а даже несколько серий комиксов, – это Bubble.

«Они, как лидеры этой индустрии, вроде тянут её вперёд, но на деле оказывается, что они тянут её назад. Цены Bubble – это жёсткий демпинг, и он достаточно преступен, потому что ни у кого больше в стране фактически нет возможности

выпускать комиксы на таком уровне. Хотя к издательству Bubble я отношусь хорошо, потому что они хоть что-то пытаются делать практически на пустом поле в большом бизнесе»

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля

"КомМиссия", автор комикса "Доктор Люцид"

Чтобы какое-либо издательство могло выпускать комиксы на таком уровне, ему необходимо публиковать рекламу. Любой западный комикс наполовину состоит из рекламы. Проблема заключается в том, что в нашей стране некому инвестировать в комиксы.

«У нас нет продукции для подростков, и получается, что нам некому давать рекламу в комиксы. Вообще, будущее индустрии возможно тогда, когда у нас в стране начнётся целенаправленное развитие сегмента культуры для подростков. У нас существует культура для детей и культура для взрослых, с молодёжью не работает никто. А комиксы должны вырастать из этой прослойки. Самое главное в индустрии – это не художники, не писатели, не распространители, а читатели. Когда у нас появится читатель комикса – тогда индустрия будет развиваться»

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля
"КомМиссия", автор комикса "Доктор
Люцид"

Комикс-фестивали

Косплей – неотъемлемая часть комиксных фестивалей и вообще фестивалей массовой культуры в целом. Костюмы любимых персонажей надевают как дети, так и взрослые. Всегда приятно почувствовать себя сильным супергероем или прекрасной принцессой.

За последние несколько лет в России стали организовываться фестивали, где могут собраться единомышленники, приобрести новые комиксы, товары с любимыми героями, встретиться со сценаристами или художниками, в том числе приглашёнными из-за рубежа, и получить их автографы. Такие фестивали стали рождаться по аналогии с зарубежными гигантами, проходящими уже несколько десятков лет. Один из самых крупнейших фестивалей – San Diego Comic-Con International в США.

Те русские, кому удалось побывать на фестивале массовой культуры в Сан-Диего, пребывают от него в восторженном состоянии, потому что, по их словам, ничего более красочного и увлекательного они не видели.

Наталья Кушнарёва на фестивале San Diego Comic-Con International

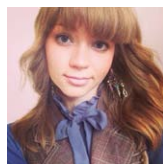

Наталья Кушнарёва на фестивале San Diego Comic-Con International

Наталья Кушнарёва на фестивале San Diego Comic-Con International

В 2011 году я выиграла поездку в Сан-Диего. В первый день фестиваля в 11 утра мы уже были в Convention Centre, место, где проводится Comic-Con – большое, закрытое, вытянутое здание с необычным дизайном. Надо отметить, в России все по-другому, начиная от обслуживания и архитектуры до манеры общения и поведения. Толпы людей с этими «very big bags»: их выдали при регистрации всем участникам, чтобы складывать туда сувениры. Людей тут 130 тысяч человек: разных возрастов и типов внешностей. Масштабно! Мы пошли сначала на выставку в Exhibition hall – выставочный комплекс, где были разные площадки, посвященные киностудиям, мультфильмам, аниме, комиксам, героям, тв-шоу, новым фильмам.

Поразило обилие костюмов на обычных зрителях. Это странно наблюдать в будни. Но для жителей Сан-Диего и его гостей Comic-Con является праздником! В эти три фестивальных дня тысячи людей не пошли на работу. Их объединила любовь и увлечение к комиксам и кино. Фантазия у этих людей безгранична: от самой идеи до воплощения костюмы великолепны. Мы гуляли по выставке, смотрели, фотографировались, насобирали кучу «promotion materials». Благо на это денег они не жалеют, нам подарили много маек, значков. Выставка была слишком большая, мы треть не обошли даже.

Наталья Кушнарёва

Посетительница фестиваля San Diego Comic-Con International

Справка о русских фестивалях

Первым комиксным фестивалем можно считать КомМиссию, организованный в 2002 году по инициативе художника комиксов Хихуса и выставочного организатора Натальи Монастырёвой.

Сейчас в Москве, Петербурге и других городах России проходит огромное количество даже несколько подобного рода фестивалей в год. Среди них: Comic Con Moscow, Роскон, проходящие в Москве, питерские Старкон, Бумфест.

Фестиваль Comic Con Russia, прошедший в октябре 2014, стал первым крупным фестивалем такого плана в России, собравшим воедино всё, что существует в мире развлечений. Этот фестиваль был создан по принципу знаменитого Сан-Диегского Comic-Con.

Comic Con Russia

О Comic Con Russia многие говорят как о большом толчке для российской комикс-индустрии. В основном, люди отзываются о нём положительно.

Минувший Comic Con показал то количество людей, которое интересуется комиксами.

Я общался с магазинами, которые там находились (наш магазин ещё просто не открылся до Comic Con) – BizarreBook, Чук и Гик: у них скупили всё, что они привезли, а привезли они очень много. Я считаю, что Comic Con Russia полностью себя оправдал с точки зрения, по крайней мере, продажи комиксов. Несмотря на то, что среди посетителей было много геймеров или фанатов Миши Коллинза, людей, на самом деле интересующихся комиксами, было огромное количество.

Евгений Лоншаков

Владелец магазина комиксов Rocket Comics

Оценили фестиваль Comic Con Russia даже иностранные гости.

Я был рад видеть, как многие русские люди с энтузиазмом откликнулись на мой костюм Капитана Америки! Это говорит о том, что даже в трудные для наших стран времена русские и американцы могут объединиться на основе общих интересов и хорошо провести время вместе.

Адам Ергович

Представитель посольства США в Москве, посетитель фестиваля Comic Con Russia

Однако есть и другое мнение. Алексей Волков считает, что, по сути, Comic Con Russia мало что дал именно для любителей комиксов. Отмечают это и фанаты. По мнению Алексея Волкова, в России ещё слишком рано проводить такие масштабные мероприятия, как Comic Con Russia, так как на развитие комиксовой культуры, по сути, они влияют мало – по тем же экономическим причинам.

Comic Con Russia был шагом вперёд, но получилось, что человеку, который интересовался комиксами, там, по большей части, делать было нечего. Около стенда нашего магазина «PINComics» сидел Дэвид Ллойд и раздавал автографы. Посетители, как только узнавали, что это художник комикса «V for Vendetta», интересовались, можно ли его здесь купить. Но завезённые где-то с десятков экземпляров были проданы ещё в первый день: получилась такая странная ситуация, что товар можно продать, но товара просто нет.

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ, организатор фестиваля "КомМиссия", автор комикса "Доктор Люцид"

«КомМиссия»

Сборник работ конкурсантов фестиваля КомМиссия-2015

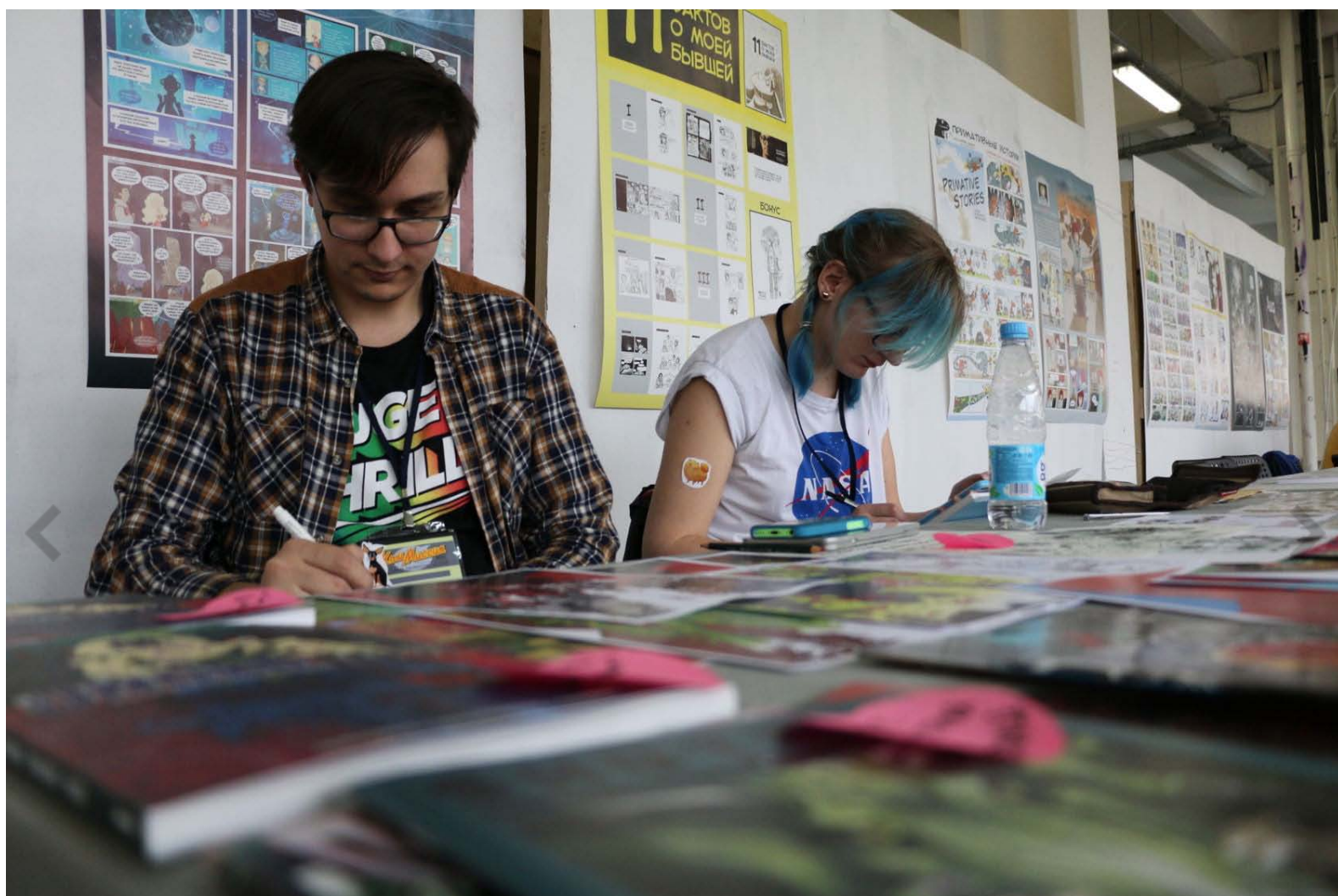
Небольшие мероприятия, посвящённые комиксам, проходят более информативно и насыщенно, считает Алексей Волков, так как они не расплываются на массовую культуру в целом, а концентрируют внимание именно на комиксах. На «КомМиссии», например, можно было увидеть всё, что угодно, касательно

комиксовой индустрии. Среди участников были как мэтры, так и начинающие авторы.

Артём Траханов

Художник

Артём Траханов на аллее авторов фестиваля "КомМиссия"

Артём Траханов когда-то начинал самоучкой, а теперь он – уважаемый художник среди своих коллег в российской комикс-индустрии, да и не только в российской. Артём работает на американское издание Image Comics, а также сотрудничает с некоторыми другими издательствами, например «BOOM! Studios». На фестивале он презентовал свой комикс «Undertow», выпущенный издательством Image Comics (позже переведён на русский и выпущен издательством «Комильфо» под названием «Прибой») и встретился с фанатами на автограф-сессии.

Кот Эрик и его хозяйка Анна Ганенко

Такие мероприятия – это ещё и возможность заявить о себе начинающим комиксистам. На фестивалях «КомМиссия» и «День открытых миров» распространяются комиксы начинающих авторов, которые выпускаются их силами небольшим тиражом. В этом году на фестивале «День открытых миров», который прошёл в первых числах ноября, был придуман интересный ход: за стендом с такими комиксами сидел рыжий кот Эрик, который «продавал» их и «собирал на вкусняшки».

Ева Савельева

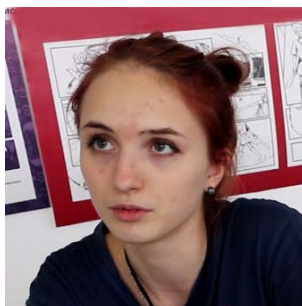
Начинающая художница

Авторы комикса «Аша»: Ева Савельева (художник) и Михаил Афонюхин (редактор)

На аллее авторов фестиваля «КомМиссия» все начинающие комиксисты воодушевлены. Жизнерадостная Ева с распростёртыми объятиями встречает каждого посетителя. Она всем улыбается, рисует для заинтересовавшихся, предлагает взглянуть на её комикс или приобрести атрибутику с её персонажами. Она представляет комикс в жанре драмы. По весёлому настрою девушки и не скажешь, что её комикс посвящён серьёзной теме – трогательной истории девочки с синдромом Ушера (слепоглухота).

Евгения Добрая

Начинающая художница

Самый молодой автор – двадцатилетняя Евгения Добрая. По её словам, на аллее авторов никого моложе она не нашла. Однако она наравне с мэтрами индустрии привлекает внимание посетителей своими яркими комиксами, атрибутикой по ним и рисунками на заказ.

Вэб-комикс

Многие авторы, участвующие в КомМиссии начинали свою деятельность на просторах Интернета. Вообще, большинство начинающих авторов пытаются самостоятельно раскручивать свои проекты в Интернете. И они также пользуются успехом. Однако у вэб-комиксов как у коммерческих проектов не будет развития в нашей стране.

Страница вэб-комикса "Блюстители": Капитан Почта

Комикс-кариатура о российских проблемах – коррупции, цензуре, медленной работе почты и других, – метафорически представленных в образах супергероев

Страница вэб-комикса "Блюстители": Блюстители против Рональда "Клоуна" Макдональда

Страница вэб-комикса "Блюстители": Блюстители против Рональда "Клоуна" Макдональда

«С вэб-комиксами сложилась странная российская вещь: что попало в Интернет – то никто больше не купит. Живущие на пожертвования фанатов достаточно популярные проекты,

как «Блюстители», к комиксам имеют косвенное отношение – это просто политическая карикатура, которая вряд ли когда-нибудь сможет вылиться в отдельный комикс»

Алексей Волков

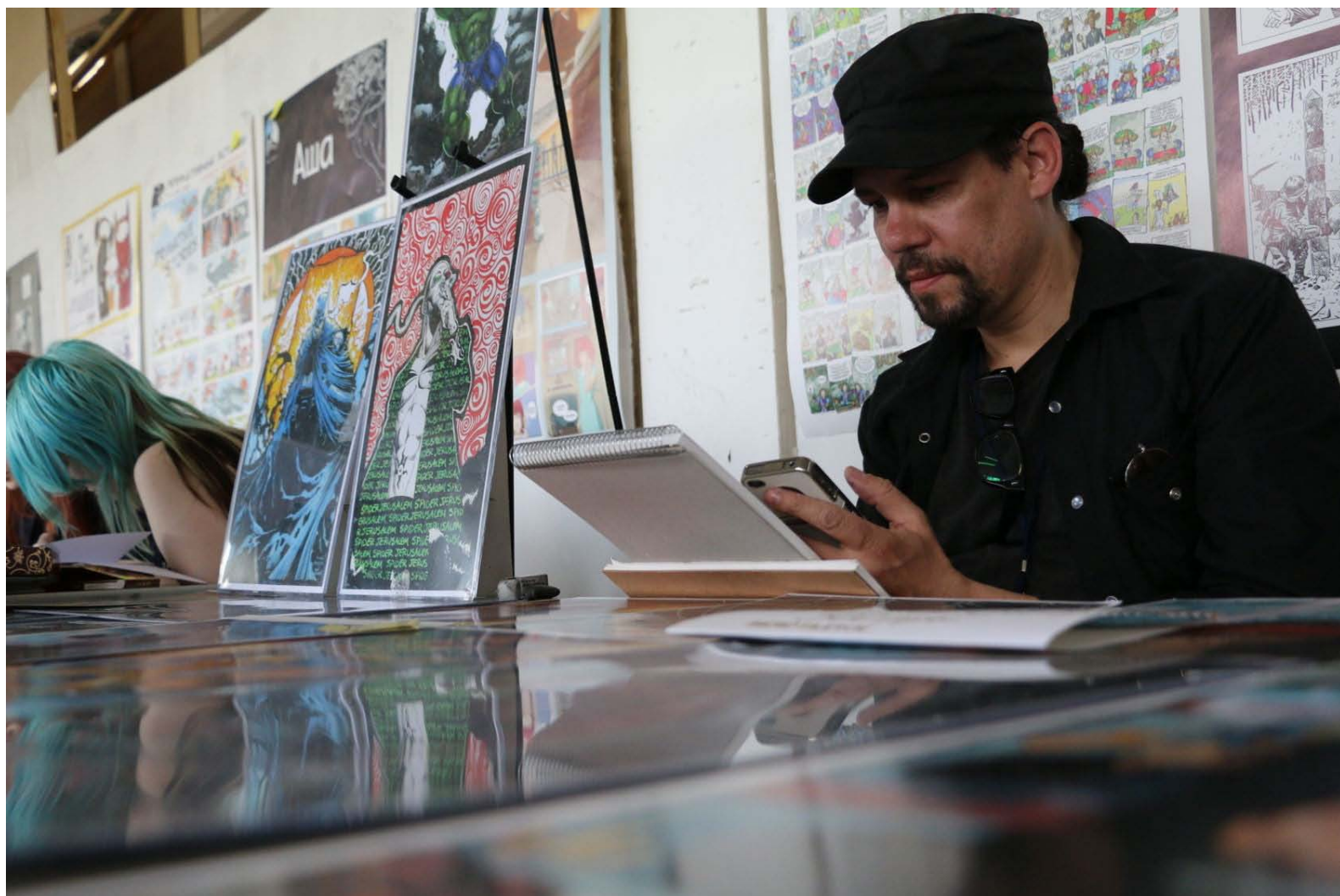
Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля

"КомМиссия", автор комикса "Доктор
Люцид"

К чему мы в итоге придём?

Продвижение в российской комикс-индустрии на данный момент, несомненно, есть. Это отмечается даже иностранными экспертами комиксов.

Американский художник Родни Рамос (работает на издательства Marvel и DC) высказался о российской индустрии, как сравнимой с США, разве что намного менее масштабной. Он отметил, что в России множество талантливых художников, и ему нравятся те русские комиксы, которые он увидел на «КомМиссии» (особо он оценил художников комикса «Пантеон»), но вот сама индустрия не очень развита, хотя у неё есть потенциал.

Родни Рамос на аллее авторов фестиваля "КомМиссия"

Французский коллекционер и эксперт в области комиксов Донасьен де Рошамбо отметил, что российская индустрия комиксов развивается и сейчас находится на уровне французской комикс-индустрии 1950-1960-х годов.

Другой вопрос: в какую сторону будет идти развитие индустрии, и не затухнет ли оно? Каковы же пути развития российского комикса? В каком формате он станет выходить, будет ли у нас национальный супергерой и кем он будет? Артём Габрелянов считает, что русский читатель ждёт экшена и боевиков; Радик Садыков думает, что русским нужен национальный комикс; Ева Савельева полагает, что упор будет сделан на драму и психологизм. Артём Траханов же затруднился выделить какой-то определённый жанр, потому что интерес читателя не зависит от национальности, а комикс – это почти та же книга в отношении жанровых предпочтений.

Долгое время я считала, что собственной комиксной индустрии как таковой в России нет. Поэтому была крайне удивлена, обнаружив, что это дело, во-первых, активно развивается, а во-вторых, уже находится на вполне высоком уровне. Открытием стал комикс «Майор Гром» от издательства Bubble. Теперь я хочу познакомиться и с другими произведениями отечественных художников. Но любимый мой тип комиксов – это манга. Знаю, что и он уже есть в исполнении российских авторов: как «официально», так и в самиздате. Самая главная моя мечта – чтобы у наших комиксов появились какие-то общие национальные особенности, и зритель мог сразу выделить их из общей массы, как те же азиатские или американские творения. Пока же, к сожалению, очень многое создаётся «под копирку» того или иного стиля.

Надежда Сидорова

Начинающая художница

Вообще, развитие комикс-индустрии в России, и собственно самих комиксов, находится в первичной стадии и требует много доработок.

Несомненно, компания «Bubble» – первопроходцы в российской индустрии комиксов. Меня, как художника, особенно радует, что компания не стремится делать своим ориентиром американские гипертрофированные комиксы: большинство художников придерживается европейского стиля рисования.

К сожалению, в данный момент мы не можем похвастаться огромным количеством комиксов, как Запад и США, но я искренне верю, что в будущем мы будем ничуть не хуже, а может, и лучше их.

Наталья Мардусина

Начинающая художница

Алексей Волков уверен, что у нас обязательно сформируется своя особая комиксная индустрия, но это дело случая: у нас должен появиться хит, который будет основываться на национальных традициях, но неизвестно, что именно станет отправной точкой.

«Литературные традиции – это заведомо тупиковый путь, так же как и комиксы по фильмам, мультфильмам. Это стало

понятным по попыткам обращения к былинам: студия «Мельница» делает каждый год мультфильмы по мотивам русского фольклора, но с интерес к ним всё меньше и меньше»

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля

"КомМиссия", автор комикса "Доктор Люцид"

Любая комиксная культура произрастает из традиций национального искусства. Французские комиксы основываются на истории, в США комикс стал полноценным комиксом, когда появилась супергероика, так как Супермен – это синтез всех тенденций своего времени, а в Англии комикс превратился в большое явление, которое стало возможно экспортировать, когда случился бум научной фантастики, связанный со «Звёздными войнами».

«У нас есть огромные массивы фантастики, городские легенды, национальные образы, такие как Ванька-Каин, Платон Кречет, но у нас никто не синтезирует это. Той почвой, которая у нас есть, не пользуются, а пытаются создать русскую супергероику, которая до западной недотягивает, а на русской почве она не может выполнять должную функцию»

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля
"КомМиссия", автор комикса "Доктор
Люцид"

Сам Алексей Волков при создании собственного комикса постарался учесть эти критерии. «Доктор Люцид» – комикс с необычной подачей, форматом и жанром: палп-фикшн, наложенный на русские городские легенды. Формат первого выпуска – антология, это оптимально для русских комиксов, как думает автор, так как русские хотят за меньшую цену получить большее.

Как оказалось, русский читатель и не ожидает увидеть в русском комиксе супергероику – потому что это не есть наша повседневная русская действительность.

«Про Bubble я знала с момента запуска их четырёх основных комиксов, но читать их начала только полтора года назад. Они заинтересовали меня связью с русской культурой и действительностью. Зарубежные комиксы Marvel и DC успели надоесть в силу огромного количества пафоса и супергероики. У Bubble нет супергероев, как бы они ни пытались это преподнести. У них есть просто герои, которые не лишены недостатков и могут с лёгкостью потерпеть поражение»

Галина Власик

Читательница комиксов
Bubble

Российская «ментовская» традиция: «Глухарь» и «Майор Гром»

Из нелитературной и неисторической почвы на данный момент в России можно выделить мощную сериальную индустрию, в которой очень популярны криминальные сериалы. Эти так называемые «ментовские» сериалы зародились в 90-е и оформились в 2000-е, и сейчас в голове телезрителей сложился некий образ русского супергероя, народного мстителя, честного, принципиального и неподкупного – «супермента». Сейчас комикс про такого полицейского выпускает издательство Bubble, и его можно считать перспективным.

«Мне бы очень хотелось дать аванс Bubble, потому что у них есть серия «Майор Гром», у которой сейчас огромное количество фанатов»

Алексей Волков

Сотрудник РГБМ,
организатор фестиваля
"КомМиссия", автор комикса "Доктор
Люцид"

Вообще, в области искусства нельзя без экспериментов и здесь сложно что-либо предугадать. Когда найдут направление, которое определит всё дальнейшее развитие комиксовой индустрии, появится читатель, и индустрия таким образом сформируется, инвесторы заинтересуются вложением денег в комиксы, а люди захотят платить за это и иметь это у себя дома.

Над проектом работали

Текст: *Софья Сандалова*

Фото: *Софья Сандалова, Zoé Grey (фото с San Diego Comic-Con), из личного архива Натальи Кушнарёвой, из личного архива Галины Власик, из личного архива Алексея Волкова*

Видео: *Софья Сандалова*

Музыка: *GGC ft. Василиса Старшова «Красная Фурия», GGC ft. Красивый: «Майор Гром», Александр Панайотов «Супергерой»*

Дизайн и верстка: *Софья Сандалова*

Справочные материалы: *Алексей Волков, Кирилл Кутузов, Дарья Дмитриева, пресс-служба фестиваля «КомМиссия»*

Выпускающий редактор: *Софья Сандалова*

© 2015

