

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра всеобщей истории

Американский комикс: история возникновения и развитие

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса 412 группы очной формы обучения
направления 46.03.01 «История»

Института истории и международных отношений

Мурадова Микаила Микаиловича

Научный руководитель:

профессор,

доктор исторических наук

Н.С. Креленко

Зав. кафедрой:

профессор,

доктор исторических наук

Л.Н. Чернова

Саратов 2019

Введение. Актуальность избранной темы совершенно очевидна, поскольку осмысление истории возникновения и развития американского комикса позволяет понять некоторые особенности современной массовой культуры в одном из самых выразительных ее вариантов. Кроме того, обращение к этой проблеме приоткрывает истоки и характерные черты менталитета североамериканцев.

Обращение к этому сюжету потребовало основательного знакомства с литературой, дающей представление об особенностях становления и развития североамериканского общества, его духовной жизни в целом и американской периодической печати, в частности.

При написании работы был тщательно изучен первый том «Истории США», изданный под редакцией Г.Н. Севостьянова. Том представляет собой описание периодов от основания английских колоний в Северной Америке в XVII веке до окончания Реконструкции в 1877 году. Главную роль имеют главы, посвященные войне за независимость и образованию США, становлению и развитию капитализма в XVIII – первой половине XIX в., а также гражданской войне и Реконструкции¹.

Работа Э.А. Иваняна. «От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и пресса» затрагивает взаимоотношения президентов США со средствами массовой информации (периодической печатью, а позднее и радио- и телевидением)².

Книга российского историка А.А. Фурсенко «Американская революция и образование США» представляет собой исторический очерк революционно-освободительной борьбы североамериканских колоний Англии второй половины XVIII века, а также войны за независимость 1776–1783 гг., результатом которых явилось образование буржуазной республики – Соединенных Штатов Америки. Основное внимание сосредоточено на таких

¹ История США в четырех томах. 1607-1877. Том 1. / Под ред. Г.Н. Севостьянова. М., 1983. С. 36.

² Иванян Э.А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и пресса. М., 1991. С. 24.

проблемах, как роль народных масс в борьбе за свободу, расстановка классовых сил в колониях, а также взаимоотношения различных групп и классов в ходе революционно-освободительного движения¹.

Известный историк Г.С. Коммэджер написал большую работу «Американский разум: интерпретация американской мысли и характера с 1880-х годов», где анализирует американскую мысль и характер с конца XIX века².

Особенно важными для осмысления избранной темы стали работы, посвященные духовной жизни обитателей США, проблемам становления национального менталитета.

Выдающееся сочинение «Демократия в Америке» французского государственного деятеля, историка и литератора Алексиса де Токвиля, написанное еще в середине XIX века. Автор всесторонне анализирует условия существования, государственно-политическое устройство и духовную жизнь Соединенных Штатов Америки, которые буквально на глазах автора превращались из «окраины цивилизации» в мировую державу со своими культурными особенностями³. А. Токвиль особо отмечает такую особенность национального самосознания американцев, как стремление судить обо всем с наивной самонадеянностью и безапелляционностью.

В книге российского социолога Н.Е. Покровского «Ранняя американская философия» идет повествование о развитии и становлении американской философской мысли начала XVII–середины XVIII веков. Автор выделяет три вехи ранней американской философии, составлявшей неотъемлемую часть американской духовной культуры XVII–первой половины XIX века: 1) пуританизм; 2) просвещение; 3) романтизм. В предлагаемой работе интересен пуританский период истории американской философской мысли. Здесь пуританизм описывается «как совокупность кальвинистских радикальных

¹ Фурсенко А. А. Американская революция и образование США. Л., 1978. С. 28.

² *Commager H. S. The American Mind: An Interpretation of American Thought and Character.* L., 1956. P. 14.

³ Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Tokville_Democracy_1.pdf (дата обращения: 15.03.2019).

течений, которая в протестантизме составила идейную основу переселения англичан в Северную Америку и стала господствующей силой в духовной и общественной жизни Новой Англии на протяжении полутора столетий»¹.

Развернутое понимание американского менталитета предлагает историк А.М. Этель в статье «Конфликт и изменение в американских ценностях, как культурно-исторический подход». Он отмечает: «Американский характер - это оптимизм, уверенность в будущем, вера в прогресс, высокая оценка успеха трактуемого как процветание, которое может быть развито моральной инициативой, высокая мораль, так или иначе связанная с пуританской этикой, а именно с ориентацией на долг, серьезность, уверенность, практичность, религиозную веру, патриотизм»².

Развитию американского характера посвящен и трехтомный труд американского историка и публициста Д.Д. Бурстина «Американцы» (с подзаголовками: «Колониальный опыт», «Национальный опыт» и «Демократический опыт»). Книги представляют собой классическое исследование истории становления американской цивилизации - от первых европейских переселенцев и до середины XX века. Сам Бурстин считает свой труд изображением того, что «американская цивилизация сделала с американцами и для американцев». Автор повествует о формировании американской нации, национального характера, языка, культуры и государственности труд. По словам автора, Америка к началу XIX в. была похожа на большую гостиницу: постоянно кто-то куда-то вселялся, кто-то куда-то уезжал, кто-то зачем-то приезжал³.

Данную мысль подтверждает и другой американский историк – Джордж Пирсон. В своей книге «Подвижная Америка» (1973 г.) он выделил три главных фактора, поспособствовавшие формированию американского характера. Они получили название «фактор трех М»: миграция, подвижность, мобильность

¹ Покровский Н. Е. Ранняя американская философия. М., 1989. С. 37.

² Ethel A. M. Conflict and Change in American Values a Culture-Historical Approach // Ethics. Volume 74, №1. US, 1963. P. 19-33.

³ Бурстин Д. Американцы. Демократический опыт. М., 1993. С. 340.

(migration, mobility, movement). Данный фактор Пирсон противопоставил «гипотезе фронта» Тернера, считая, что освоение западных земель – только часть того процесса, который был характерен для американского общества с его тенденцией к миграции, мобильности и подвижности¹.

Статья российского культуролога Вячеслава Шестакова «История американского искусства. В поисках национальной идентичности» рассматривает особенности становления культуры США, его основные этапы. Автор анализирует основные этапы формирования национальной идентичности и американского характера². Коллективный труд "Лики массовой литературы США" под редакцией Зверева А. М. посвящен исследованию особенностей проблематики и поэтики, развитию, функционированию и трансформации американской массовой культуры³.

Классическая работа "Пресса и Америка: анализ истории СМИ", написанная исследователями Майклом и Эдвином Эмери совместно с Нэнси Робертс, повествует о том, как основные события в истории США освещались журналистами, редакторами и вещателями. Изучая влияние СМИ на ход событий, в этом тексте также указывается, как события определили форму и характер СМИ⁴. Книга "Основные направления американской истории СМИ" Х.Х. Уорда представляет собой отражение проблем, событий и людей, которые повлияли на историю СМИ⁵.

О журналистике пишет и С.А. Михайлов. Его «Журналистика Соединенных Штатов Америки» посвящена периодике Соединенных Штатов Америки от ее зарождения и до наших дней⁶. Также статья И. Гурвича

¹ Шестаков В. П. Американская культура: в поисках национальной идентичности. М. 2013. URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/168.html&j_id=12 (дата обращения: 29.04.2019).

² Там же.

³ Зверев А. М. Что такое «массовая литература»? // Лики массовой литературы США. Под ред. А.М. Зверева М., 1991. С. 19.

⁴ Emery M., Emery E., Roberts N. The press and America: An interpretative history of the mass media. New Jersey, 1988. P. 45.

⁵ Ward H.H. Mainstreams of American Media History. Boston, 1997. P. 39.

⁶ Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. СПб., 2004. URL: <http://evartist.narod.ru/text6/03.htm> (дата обращения: 29.04.2019).

«Американская печать» раскрывает статистические данные о развитии периодической печати в США¹.

Для изучения возникновения и становления такого феномена, как комикс, были проанализированы как западные работы, так и отечественные.

Британский историк Дэвид Канзл является признанным специалистом в исследовании истории раннего комикса и протокомикса². Исторический очерк развития комикса в Америке осуществил и американский писатель Ширел Родес³. Американский художник Скотт МакКлауд осуществляет формальный анализ комикса и специфики его языка⁴. Анализ места комикса среди других видов искусства посвящен сборник эссе Томаса Инджа «Комикс как культура»⁵. Философ Умберто Эко проводит анализ личности супергероя, а также пытается установить его роль в жизни человека в своей статье «Миф о Супермэне»⁶.

Исследователь Брэдфорд Райт в своей работе «Нация комиксов: трансформация молодежной культуры в Америке» изучает образ супергероя, как выразителя определенных идей национального американского сознания⁷, а американский иллюстратор комиксов Кристофер Нолес видит в супергероях новых религиозных идолов⁸. Американский исследователь П. Куган посвятил свою работу «Супергерой: тайное происхождение жанра» жанровой специфике комиксов о супергерое⁹. Проблема идеологического содержания комиксов о супергероях поднимается в монографии «Война, Политика и

¹ Гурвич И. Американская печать // История печати. Том II (Серия «Классика журналистики»). М., 2001. URL: http://evartist.narod.ru/text2/34_8.htm (дата обращения: 29.04.2019).

² Kunzle D. The History of the Comic Strip, Vol. II: The Nineteenth Century. US., 1990. P. 20.

³ Rhoades S. A. Complete History of American Comic Books. NY., 2008. P. 10.

⁴ McCloud S. Understanding Comics. NY., 1993. P. 24.

⁵ Inge M. T. Comics as Culture. US., 1990. P. 31.

⁶ Умберто Э. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., 2007. С. 71.

⁷ Wright, B.W. Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America. US., 2003. P. 56.

⁸ Knowles, C. Our Gods Wear Spandex: The Secret History of Comic Book Heroes. San Francisco, 2007. P. 40.

⁹ Coogan, P. Superhero: The Secret Origin of a Genre. US., 2006. P. 19.

Супергерои» Марк ДиПаоло¹, а также в сборнике под редакцией Криса и Рафаэля Йорков «Книги комиксов и Холодная война»².

Среди отечественных работ стоит отметить диссертацию Д.Г. Дмитриевой «Феномен американского супергероя в контексте визуальной культуры XX века»³, а также статью А.И. Денисовой «Американский комикс: факторы развития и феномен популярности»⁴.

Целью данной работы является изучение истории становления комикса как феномена массовой культуры и определение взаимосвязи между комиксом и политической реальностью.

Для решения данной цели необходимо выполнить ряд **задач**:

1. Установить особенности формирования американского менталитета;
2. Проследить историю возникновения американской периодики;
3. Выявить обстоятельства выделения комикса в отдельный вид периодического издания;
4. Определить и охарактеризовать этапы развития комикса;
5. Соотнести историческую действительность с содержанием комикса на примере одного из популярных персонажей комиксов (Капитана Америка).

Знакомство с формированием основ менталитета нации дают источники, представляющие собой, условно говоря, хроники «отцов-пилигримов». Основополагающими являются записи первых губернаторов, которые вели вперед за собой колонистов. Среди них стоит отметить таких личностей, как капитан Джон Смит («Истинное повествование о достопримечательных событиях и происшествиях, случившихся в Вирджинии со времени учреждения этой колонии»), мореплаватель Уильям Бредфорд («История поселения в

¹ *DiPaolo M.* War, Politics and Superheroes: Ethics and Propaganda in Comics and Film. US., 2011. P. 19.

² *York R., York C.* Comic Books and the Cold War, 1946-1962: Essays on Graphic Treatment of Communism, the Code and Social Concerns. US., 2012. P. 30.

³ *Дмитриева Д. Г.* Феномен американского супергероя в контексте визуальной культуры XX века. СПб., 2014. С. 43.

⁴ *Денисова А. И.* Американский комикс: факторы развития и феномен популярности. М., 2011. С. 5.

Плимуте»)¹ и политик Джон Уинтроп (младший). Они первыми описали начальный этап развития зарождающейся нации. При составлении своих записей «отцы-пилигримы» в большей степени опирались на опыт написания монастырских летописей средневековой Европы. Ранние американские хроники и отчеты были ориентированы преимущественно на европейского читателя того времени, где авторы высказывали свои соображения по поводу наилучшей политической и экономической организации поселений. Следовательно, можно сделать вывод, что первые исторические сочинения колониального периода были созданы с чисто практическими целями.

Сборник «Голоса Америки: из народного творчества США», составленный Л. Переверзевым и И. Хазановым., состоит из образцов народного творчества Америки со времен первых поселенцев и до наших дней, где выражены надежды и чаяния народа, его природный оптимизм².

Несомненно, основное внимание при рассмотрении источниковедческой базы было уделено непосредственно комиксам. За основу анализа были взяты конкретные номера журналов комиксов, где отражены наиболее важные для жизни Америки события.

В частности, персонаж Капитан Америка был создан писателем Джо Саймоном и художником Джеком Кирби и впервые появился на страницах своего одноименного комикса «Капитан Америка»³. Капитан появился во время Второй Мировой войны и являл собой определенный набор американских ценностей, о которых и хотели донести авторы до читателей. Также при помощи первого и седьмых номеров комикса «Капитан Америка»⁴ можно провести анализ образа антагониста персонажа.

¹ Брэдфорд У. История поселения в Плимуте // Брэдфорд У., Франклин Б., Де Кревекер С.Д. История поселения в Плимуте. Автобиография. Памфлеты. Письма американского фермера. М., 1987. С. 34.

² Переверзев Л., Хазанов Ю. Голоса Америки: из народного творчества США. М., 1976.
URL: https://www.e-reading.club/bookreader.php/1031946/Pereverzev_-_Golosa_Ameriki_Iz_narodnogo_tvorchestva_USA.html (дата обращения: 10.04.2019).

³ Captain America Comics. Vol. 1, №1. Marvel Comics, NY. March, 1941.

⁴ Captain America Comics. Vol. 1, №7. Marvel Comics, NY. Oct, 1941.

Позднее Капитан Америка пропал со страниц комиксов, однако получил возрождение к истории «Юноши»¹, где впервые была поднята тема антикоммунизма. Данная тематика получила продолжение в самостоятельных историях о Капитане, получившая общее название «Капитан Америка...Commie Smasher!»², но была закрыта уже в 1954 году³.

Следующий эпизод, который будет изучен в данной работе – Уотергейтский скандал 1972 года. Это событие получило свое отражение в сюжетной арке комиксов под названием «Тайная империя»⁴, которую написал Стэн Ли и проиллюстрировал Джек Кирби.

Нельзя обойти стороной и такое событие, как теракт 11 сентября. Индустрия комиксов на это отреагировало моментально. Помимо отдельных номеров, посвященных трагедии⁵, авторы Марк Миллар и Стив МакНивен написали историю «Гражданская Война»⁶, где подлинные события преломляются в контексте вымышленных ситуаций.

Цель и задачи определили структуру бакалаврской работы, которая состоит из введения, основной части в виде двух глав, заключения, списка используемых источников и литературы, а также приложения с иллюстрированным материалом.

Основное содержание работы. Формирование американского менталитета тесно связано с идеей «американской исключительности», чья суть заключалась в наделении пуритан особым предназначением построить новый мир с идеальными порядками и законами. Данная мысль подкрепляется жизнеописаниями первых колоний, которые были составлены губернаторами поселений Джоном Смитом, Уильямом Бредфордом и Джоном Уинтропом. Зачастую история Новой Англии трактовалась хронистами через

¹ Young Men №24. Marvel Comics, NY. Dec, 1953.

² Captain America. Vol. 1, №76. Marvel Comics. NY, May 1954.

³ Captain America. Vol. 1, №78. Marvel Comics. NY, July 1954.

⁴ Captain America. Vol. 1, №169–175. Marvel Comics. NY, 1974.

⁵ Heroes: The World's Greatest Super Hero Creators Honor the World's Greatest Heroes 9-11-2001. Marvel Comics. NY, 2001.

⁶ Civil War. Vol. 1, №1-7. Marvel Comics. NY, 2006–2007.

сравнение с Ветхим Заветом: Америка – земля обетованная, «отцы-пилигримы» покинули погрязшую в грехах Англию, подобно израильскому народу, бежавшему из Египта.

Все эти идеи и хроники дали старт формированию нового типа человека: «индивид, эмансипированный от истории, по счастью не имеющий предков, незатронутый и неиспорченный историческим наследием семьи или расы; одинокий индивид, полагающийся лишь на самого себя и сам себя побуждающий к деятельности»¹. Однако в период колонизации американская культура носила все же разобщенный характер и еще не обрела общие национальные черты.

Мощный толчок в развитии пришелся на времена важных политических событий в жизни американцев: Американская революция и Гражданская война. Гражданская война способствовала утверждению некоторых типичных особенностей американского менталитета и формированию нового образа американца - янки². С самого начала это было обозначением представителей северных колоний, но с течением времени они становятся лицом всей американской нации. Янки отличались предприимчивостью, были склонны к практицизму, изобретательству и являлись приверженцами перемен.

Проникновение на запад сыграло большую роль в становлении американской нации, ведь впереди шли пионеры, которые заселяли западные земли и жили на границе с индейскими племенами, а за ними и многие другие представители интеллигенции,двигающие вперед развитие страны³.

Новая нация не могла существовать со «старым» языком, поэтому на смену ему пришел американский диалект. Новый язык отражал особенности развития самой Америки. Он стал универсальным в результате проникновения в язык сленга, а также свидетельствовал, о приверженности

¹ Шестаков В. П. Американская культура: в поисках национальной идентичности. С. 5. URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/168.html&j_id=12 (дата обращения: 29.04.2019).

² В США: уроженец или житель Новой Англии (северо-восточных штатов США). См.: Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. М., 1998.

³ Бурстин Д. Американцы. Национальный опыт. С. 333.

американцев к общине и конкретному делу. Американский диалект был идеальным инструментом, при помощи которого комикс общался с читателем¹.

Технологические новшества, которые принесли с собой газеты и журналы, внесли свой весомый вклад в будущее становление комикса. Удешевление печати цветных полностраничных рисунков позволило многим изданиям добавить к содержанию своих газет истории в картинках, которые теперь могли быть достаточно продолжительными.

Во время изучения темы были представлены различные точки зрения, касающиеся понимания комикса. Все они позволили сделать вывод, что комикс представляет собой синтез повествования и визуального компонента, а также серию изображений, в которой рассказывается цельная история. В результате слияния двух компонентов (графики и литературы), комикс стал отдельным жанром искусства и получил ряд основных характеристик. В частности, комикс ориентирован на массового обывателя².

С появлением супергероев комикс вышел на новый уровень развития. Он стал полноправной частью массовой культуры, а в его истории насчитывается несколько периодов. В настоящее время существует большое количество издательств, выпускающих комиксы, однако гигантами индустрии считаются DC и Marvel. Именно они выпустили огромное количество популярных на сегодняшний момент персонажей, с которыми и ассоциируется супергероика.

Крупные игроки рынка всегда старались учитывать потребительские вкусы своего читателя, поэтому с течением времени популярные персонажи комиксов претерпевали всякого рода изменения. Например, если раньше новых персонажей (будь они представителями женского пола или другой расы/ национальности) создавали в качестве второстепенных, то сейчас наблюдается совсем иная тенденция. Если раньше супергерой представлял

¹ Там же. С. 356.

² Комикс как вид искусства. URL: <https://disima.ru/vse-o-komiksax/komiks-kak-vid-iskusstva/> (дата обращения: 16.07.2018).

собой определенную личность, то теперь это скорее должность и костюм, чьи функции и роль может выполнять любой другой персонаж по воле авторов. Через свои комиксы авторы показывают, как разнообразен сам мир, и формируют подобное понимание у читающей аудитории.

Заключение. Комикс, возникший в конце XIX века в качестве газетного дополнения, на данный момент представляет собой довольно значимое явление в художественной жизни и ярким примером доминирования массовой культуры. Изучение данной темы приоткрыло истоки и характерные черты менталитета североамериканцев, который начал складываться во времена освоения нового континента первыми поселенцами.

При помощи сравнительного анализа реальных политических событий и вымышленных был сделан вывод, что комиксы откликаются на вызовы времени. Жизнь героя комиксов проходит на протяжении целых эпох, в разные периоды над его историей работают разные авторы. И это важно, так как происходит не просто развитие персонажа с точки зрения литературного нарратива; изменения его характера, образа, и взглядов на жизнь обусловлены не только событиями сюжета, но, во многом, требованиями времени, меняющимся менталитетом читателя и автора, историко-культурным контекстом. Эти особенности позволяют нам сделать вывод об уникальном месте комикса в ряду других художественных произведений как живого, вечно меняющегося зеркала действительности, своевременно реагирующего и отображающего современных ему людей, взглядов, представлений. Таким образом, комикс предстает перед читательской аудиторией в качестве политически значимого литературного явления.