

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

Кафедра русской и зарубежной литературы

Русский комикс как литературный жанр XXI века

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 411 группы
направления 45.03.01 «Филология»
(профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)»)
Института филологии и журналистики

Мошниковой Ариадны Алексеевны

Научный руководитель
профессор, д.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

_____ Г.М. Алтынбаева
подпись, дата инициалы, фамилия

И.о. зав.кафедрой
профессор, д.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

_____ А.А. Гапоненков
подпись, дата инициалы, фамилия

Саратов 2026

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию русского комикса XXI века как литературного жанра. В последние десятилетия комикс занимает всё более заметное место в культурном пространстве России. Если ранее он воспринимался преимущественно как продукт массовой культуры, рассчитанный на детскую или подростковую аудиторию, то сегодня отечественные авторы создают произведения, затрагивающие сложные исторические, философские и социально-психологические проблемы. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения комикса не только как визуального медиума, но и как явления литературы.

Цель состояла в комплексном исследовании русского комикса как литературного жанра XXI века, выявлении его специфических жанровых, нарративных и стилистических характеристик в контексте современного литературного процесса.

Актуальность нашего исследования заключалась в том, что в современном мире комиксы получают всё больше внимания как со стороны читателей, так и исследователей. Комикс перестаёт восприниматься исключительно как форма массового развлечения и всё чаще рассматривается как сложное художественное явление, сочетающее визуальный и вербальный уровни повествования.

Комикс как особая форма повествования в последние два десятилетия переживает период признания в качестве полноценного литературного жанра. В российском культурном пространстве этот процесс оказывается особенно сложным и противоречивым, поскольку отечественная комикс-традиция формировалась в условиях иных социокультурных обстоятельств, нежели западная, и долгое время развивалась фрагментарно. Современный этап развития русского комикса характеризуется стремлением авторов к созданию оригинальных произведений, ориентированных не на простое заимствование жанровых формул, а на поиск национальной специфики визуально-нарративного высказывания.

Объект исследования – русский комикс XXI века как литературное явление.

Методологическая база исследования включает комплекс взаимодополняющих подходов и методов. Теоретическую основу составили труды по теории жанра, нарратологии, семиотике визуальных искусств, а также специальные работы по теории комикса. В качестве основных **методов** исследования использовались: сравнительно-исторический метод, позволяющий проследить генезис комикса как жанра; структурно-семиотический анализ, направленный на выявление специфики визуально-вербального повествования; нарратологический анализ для изучения композиционных и повествовательных стратегий; метод интертекстуального анализа для определения связей комикса с литературной традицией.

Научная новизна исследования заключалась в том, что впервые предпринимается попытка комплексного литературоведческого анализа русского комикса XXI века. В работе систематизируются теоретические подходы к изучению комикса, определяется его место в системе литературных жанров, выявляется специфика национальной традиции графического нарратива.

В работе были поставлены следующие **задачи**:

1. изучить научную и критическую литературу, посвященную истории и теории комикса;
2. проанализировать жанровую специфику комикса;
3. выбрать и проанализировать русские комиксы, применив принципы анализа жанра романа и его композиционных элементов.

Работа **состоит** из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава «Истоки и жанровые границы комикса» посвящена рассмотрению истории становления комикса и проблеме его жанровой идентификации.

Анализ научной литературы показал, что вопрос о происхождении комикса остается предметом научных дискуссий. Несмотря на широкое распространение мнения о его американском происхождении, истоки визуального повествования значительно глубже и связаны с развитием различных форм синтеза изображения и слова. Исследование демонстрирует, что элементы последовательного повествования встречаются в европейской культуре задолго до появления газетных комиксов конца XIX века.

Особое внимание уделяется отечественной традиции визуального повествования. В работе рассматривается лубок как одно из важнейших явлений русской культуры, подготовивших почву для появления комикса. Лубочные картинки сочетали текст и изображение, были рассчитаны на массового читателя и выполняли одновременно развлекательную, просветительскую и воспитательную функции. Хотя лубок нельзя считать прямым аналогом комикса, он сформировал важную традицию визуально-словесного повествования.

Наряду с лубком анализируются сатирические журналы XIX века, карикатура и политическая графика. Установлено, что данные формы искусства постепенно вырабатывали механизмы взаимодействия текста и изображения, которые впоследствии стали характерными для комикса. Отдельный раздел посвящен судьбе комикса в советскую эпоху. После революции 1917 года отношение к данной форме искусства оказалось противоречивым. С одной стороны, графическое повествование активно использовалось в агитации и пропаганде. С другой стороны, сам термин «комикс» воспринимался как проявление западной массовой культуры и подвергался критике. В советской критике комикс часто рассматривался как

явление, оказывающее негативное влияние на читателя. Тем не менее именно в этот период продолжали развиваться различные формы визуального нарратива, которые впоследствии оказались востребованными отечественными авторами.

Значительное внимание в первой главе уделено современному состоянию комиксоведения. Анализируются основные научные подходы к определению комикса. Рассматриваются трактовки комикса как разновидности массовой литературы, как формы визуального искусства, как особого медиума и как самостоятельного литературного жанра.

Особый интерес представляет концепция комикса как визуально-вербального текста. Исследование показывает, что смысл в комиксе формируется не только посредством словесного ряда и не только посредством изображения. Художественное высказывание возникает в результате взаимодействия обоих кодов. Именно поэтому комикс нельзя рассматривать как иллюстрированную литературу или разновидность графики. Он представляет собой особую форму художественного мышления, в которой текст и изображение образуют единое семантическое пространство.

Одной из центральных проблем первой главы становится вопрос о разграничении понятий «комикс» и «графический роман». В работе подробно рассматривается история возникновения термина «графический роман», связанная со стремлением повысить культурный статус графического повествования и подчеркнуть его отличие от массовой продукции.

Проведенный анализ показал, что графический роман отличается большей композиционной цельностью, объемом повествования, психологической глубиной и ориентацией на взрослого читателя. Вместе с тем жесткое противопоставление комикса и графического романа представляется недостаточно обоснованным. Графический роман рассматривается в работе как разновидность комикса, обладающая особыми художественными характеристиками.

В результате исследования первой главы сделан вывод о том, что современный комикс представляет собой сложную художественную систему, способную реализовывать функции, традиционно присущие литературе. Именно это позволяет ставить вопрос о его жанровом статусе и литературной природе.

Вторая глава «От комикса к роману» посвящена анализу конкретных произведений русского комикса XXI века и выявлению в них признаков литературного жанра.

В начале главы рассматриваются общие принципы художественной организации комикса. Особое внимание уделяется категориям детали, портрета и композиции. Показано, что данные категории функционируют в графическом повествовании не менее активно, чем в традиционной литературе.

Комикс обладает возможностью одновременно использовать как словесные, так и визуальные детали. Бытовые предметы, особенности интерьера, элементы одежды и окружающего пространства не только создают художественную среду, но и помогают раскрывать характер персонажей. Визуальная деталь приобретает самостоятельную смысловую нагрузку и нередко становится важным элементом композиции.

Отдельно рассматривается проблема психологической детали. Если в литературе внутренний мир героя раскрывается главным образом через речь, внутренний монолог и авторские характеристики, то в комиксе значительную роль играют визуальные средства. Мимика персонажей, жесты, композиция кадра, работа со светом и тенью, особенности штриха и цветового решения позволяют передавать сложные эмоциональные состояния без прямого словесного описания.

Первым объектом анализа становится графический роман Ольги Лаврентьевой «Сурвило».

Данное произведение рассматривается как один из наиболее значительных образцов современного русского графического романа. В

основе сюжета лежит реальная биография Валентины Сурвило, чья судьба оказывается тесно связанной с трагическими событиями истории XX века.

Исследование показывает, что композиция произведения строится по принципу воспоминания. Повествование развивается нелинейно и включает многочисленные временные переходы. Прошрое и настоящее постоянно взаимодействуют друг с другом, создавая сложную структуру исторической памяти.

Особое значение в романе приобретает мотив памяти. Личная история героини постепенно перерастает в историю поколения и становится способом осмысления коллективного исторического опыта. Судьба отдельного человека оказывается неразрывно связанной с судьбой страны.

В ходе анализа выявлена важная роль визуальных повторов. Автор неоднократно возвращается к одним и тем же пространствам, предметам и композиционным решениям. Повторяющиеся изображения выполняют функцию лейтмотивов и создают ощущение целостности повествования. Особенно выразительными являются портреты героини в разные периоды жизни. Они позволяют проследить не только внешние изменения персонажа, но и внутреннюю эволюцию личности.

Установлено, что художественная структура «Сурвило» обладает признаками, традиционно относимыми к романному жанру: масштабностью повествования, многоплановостью, сложной организацией времени, психологизмом и историзмом. Произведение демонстрирует способность графического романа решать те же художественные задачи, что и традиционная литература.

Следующим объектом анализа становится комикс Владислава Погодаева и Евгении Чащиной «Бычий цепень».

Данное произведение сочетает черты социальной драмы, притчи и гротеска. Центральным персонажем становится Иван — герой, обладающий необычными способностями и противопоставленный окружающему миру.

В работе показано, что конфликт произведения строится вокруг проблемы инаковости. Герой оказывается чужим для общества, которое не способно принять его непохожесть. Пространство российской провинции становится своеобразной моделью современного общества, демонстрирующего страх перед всем необычным и непонятным.

Особое внимание уделяется способам создания образа главного героя. Вербальная характеристика персонажа во многом строится через отношение к нему окружающих людей. Однако ведущую роль играет визуальный ряд. Пластика фигуры, особенности мимики, композиционные решения и контрастная графика позволяют раскрыть внутреннюю драму героя значительно глубже, чем текстовые характеристики.

Исследование показывает, что в «Бычем цепне» изображение становится полноценным средством психологического анализа. Благодаря этому произведение приобретает сложность и многозначность, характерные для современной литературы.

Наиболее подробно во второй главе рассматриваются графические романы Алексея Трошина «Диптих» и «Веймарские сны».

Выбор данных произведений обусловлен тем, что они демонстрируют высокий уровень художественной организации и наиболее последовательно реализуют тенденцию сближения комикса с романной формой.

В «Диптихе» композиция строится на сопоставлении двух сюжетных линий. История русского солдата Медка и немецкого лейтенанта Мурнау развивается параллельно, образуя сложную систему смысловых переключек. Такое композиционное решение позволяет автору выйти за рамки традиционного военного повествования и обратиться к философским вопросам человеческой природы, войны и нравственного выбора.

Особенность произведения заключается в том, что значительная часть информации передается не через текст, а через последовательность изображений. Читатель вынужден самостоятельно устанавливать связи

между отдельными эпизодами, интерпретировать визуальные символы и реконструировать скрытые смыслы произведения.

Анализ показывает, что композиция «Диптиха» обладает высокой степенью сложности. Отдельные эпизоды образуют систему зеркальных отражений и параллелей, благодаря чему возникает многослойная художественная структура.

Не менее значимым произведением являются «Веймарские сны». В данном графическом романе особую роль играют исторические аллюзии, символика и работа с культурной памятью. Автор исследует процессы духовного кризиса европейской цивилизации, обращаясь к историческому опыту Германии первой половины XX века.

Произведение отличается насыщенностью визуальных метафор и символических образов. Многие смыслы раскрываются через систему ассоциаций, возникающих между различными фрагментами повествования. Подобная организация текста требует активного соучастия читателя и сближает произведение с интеллектуальной прозой.

Проведенный анализ показывает, что рассмотренные произведения существенно выходят за пределы традиционного представления о комиксе как о развлекательном жанре. Все они обращаются к серьезным вопросам исторической памяти, социальной травмы, одиночества, человеческой ответственности, кризиса идентичности и взаимоотношений личности с обществом.

Общей особенностью исследованных произведений является стремление авторов к созданию сложного художественного высказывания. Смысл формируется не только на уровне сюжета, но и благодаря композиции, системе мотивов, визуальным повторам, символическим и взаимодействию различных повествовательных уровней.

В результате проведенного исследования была подтверждена выдвинутая гипотеза о новом этапе развития русского комикса. Современный отечественный комикс демонстрирует устойчивую тенденцию

к усложнению художественной структуры, расширению тематического диапазона и освоению функций, традиционно принадлежащих литературному роману.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что русский комикс XXI века следует рассматривать не только как явление визуальной культуры, но и как полноценный литературный жанр. Современные графические романы обладают развитой системой персонажей, сложной композицией, психологической глубиной, многоуровневой символикой и способностью осмыслять важнейшие проблемы современности. Именно поэтому комикс становится значимым явлением современного литературного процесса и заслуживает дальнейшего изучения в рамках филологической науки.

Исследование прошло **апробацию** на всероссийской научной конференции молодых ученых «Филология и журналистика в XXI веке» (апрель 2026 г.), результаты изложены в публикации:

Мошникова, А. А. Современный русский комикс: к постановке проблемы / А. А. Мошникова // Филологические этюды : сборник научных статей молодых ученых / редакционная коллегия: И. В. Бибина (ответственный редактор) [и др.]. – Саратов : Саратовский университет [издание], 2026. – Вып. 29, ч. 1–3. – 436 с. С. 110-113. URL: <https://www.sgu.ru/struktura/uprid/nauchnye-izdaniyasgu/sborniki-i-prodolzhayuschiesya-izdaniya/filologicheskie-3-2>. – Режим доступа: Сборники и продолжающиеся издания на сайте www.sgu.ru. eISSN 3034-6606. – Текст: электронный.