

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81'25

DOI 10.5281/zenodo.13754396

Филимонова Н.В., Шимолина Я.В.

Филимонова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Россия, 623011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, E-mail: nota1606@mail.ru.

Шимолина Яна Васильевна, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Россия, 623011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, E-mail: yana.shimolina@yandex.ru.

Особенности построения комикса как креолизованного текста

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности комиксов как креолизованных текстов на материале двух произведений - «Зимний солдат. Вторые шансы» (Winter Soldier: Second Chances) и «Бэтмен. Врата Готэма» (Batman: Gates of Gotham). В рамках исследования комикса как креолизованного текста было отмечено его соответствие основным характеристикам данного типа. Креолизованный текст представляет собой произведение, в котором вербальные и невербальные компоненты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Комикс, сочетая в себе графические элементы и текстовые вкрапления, в полной мере соответствует этому определению. Структура комикса, его форма и изобразительные средства также отвечают критериям креолизованного текста. Визуальные элементы не просто иллюстрируют написанное, но и несут самостоятельную смысловую нагрузку, вступая в комплексную взаимосвязь с текстовой частью.

Ключевые слова: комикс, креолизованный текст, вербальный компонент, невербальный компонент, креолизация.

Filimonova N.V., Shimolina Ya.V.

Filimonova Natalya Vladimirovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Higher School of Humanities of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ugra State University", Russia, 623011, Khanty-Mansiysk, st. Chekhova, 16, E-mail: nota1606@mail.ru.

Shimolina Yana Vasilievna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Yugorsk State University", Russia, 623011, Khanty-Mansiysk, Chekhov St., 16, E-mail: yana.shimolina@yandex.ru.

Features of the construction of comics as a creolized text

Abstract. This article examines the characteristics of comics as creolized texts based on two works: *Winter Soldier: Second Chances* and *Batman: Gates of Gotham*. The study of comics as creolized texts noted their compliance with the main characteristics of this type. Creolized text is a work in which verbal and non-verbal components are interconnected and complement each other. Comics, combining graphic elements and text insertions, fully meet this definition. The structure of the comic, its form and visual means also meet the criteria of a creolized text. Visual elements not only illustrate what is written, but also carry an independent semantic load, entering into a complex relationship with the text part.

Key words: comics, creolized text, verbal component, non-verbal component, creolization.

Новые мультимедийные технологии, компьютеризация и тенденция к визуализации, изменили способы человеческого общения и преобразовали традиционные способы кодирования информации. Новые семиотические доминанты, такие как изображения, фотографии и звуки, становятся значимыми в коммуникации и смыслообразовании современных текстов. Информация подается не только через язык, но и через комплексное использование широкого спектра семиотических ресурсов, включая статические и динамические.

Креолизованные тексты сегодня являются основным способом подачи информации в массовой коммуникации: в СМИ, Интернете, учебном процессе, искусстве. Сегодня возможности изображения невербальной составляющей текстов продолжают расширяться и роль невербального языка в жизни человека неуклонно растет. Некоторые исследователи отрицают способность языковых выражений функционировать самостоятельно, без невербальных знаков; невербальные знаки необходимы нам для преобразования синтаксических цепочек в смыслы. Явление креолизации — неотъемлемое свойство большинства современных коммуникаций и человеческой культуры в целом, поэтому возникший интерес специалистов к креолизованному тексту неудивителен.

В самом деле, стремление к визуализации медиаконтента стало характерной чертой современности. По мнению экспертов, в будущем количественная со-

ставляющая визуальной информации по сравнению с текстовой будет увеличиваться. Это связано с тем, что современная эпоха рассматривается как новая информационная цивилизация, характеризующаяся единой информационной средой и деятельностью; новыми товарами и услугами; новыми ценностями и представлениями о качестве жизни; новыми представлениями о пространстве и времени и т. д.

Тексты с вербальными и невербальными компонентами составляют единое визуальное целое [1]. Основу креолизованного текста составляют изобразительные средства, которые интегрированы в вербальное (речевое) сообщение в содержательном, композиционном и языковом аспектах.

Существует огромное количество креолизованных текстов: иллюстрированные литературные тексты, рекламные объявления, плакаты, постеры, комиксы и т.д. Функциональным же преимуществом креолизованного текста является возможность варьировать эмфатический акцент на разных знаковых системах, выбирая в определенном контексте необходимый элемент для достижения прагматической насыщенности [2].

Термин «креолизованные тексты» принадлежит отечественным лингвистам, психолингвистам Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову. Это «тексты, фактура которых состоит из двух негетерогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный

язык)» [3, с. 180]. Такие тексты характеризуются наличием знакового элемента, который интегрирован в вербальное сообщение.

Существует три степени классификации креолизованных текстов: слабая, умеренная и сильная [4]. К слабой категории относятся тексты, представленные в виде графики; к умеренной - с использованием символов или элементов карикатуры; сильная категория характеризуется равенством компонентов.

В зависимости от наличия изображения и характера соотношения вербального и невербального компонентов Е. Е. Анисимова выделяет следующие типы креолизованных текстов:

- Тексты без иллюстраций (нулевая креолизация).
- Тексты с частичной иллюстрацией (частичная креолизация).
- Тексты с полной иллюстрацией (полная креолизация).

При частичной креолизации вербальный компонент не зависит от иллюстрации и является опциональным. Примером частичной креолизации могут послужить научно-популярные тексты, газетные статьи и художественные тексты.

При полной креолизации вербальный компонент не может быть без невербального компонента, где иллюстрация является обязательным элементом текста. Таким образом, роль визуальной информации (иллюстрации), ее сочетание с вербальным текстом помогает четко воспринять текст, понять его содержание и сделать выводы. Визуальный компонент способствует быстрому пониманию информации и приводит к эффективному запоминанию значимых знаний, а также стимулирует создание речевого продукта. Комикс является ярким примером данной группы креолизованных текстов, так как вербальный и невербальный компонент связаны друг с другом и сопровождают друг друга.

Е. В. Козлов дает следующее опреде-

ление комиксу: «комикс – это нарративная форма текста, сочетающая в себе письменный текст и изобразительные элементы» [5, с. 39]. А. Г. Сонин определяет их как «особый способ повествования, текст которого представляет собой последовательность кадров, содержащих, кроме рисунка, вербальное произведение, передающее преимущественно диалог персонажей и заключенное в особую рамку. При этом рисунок и заключенный в него вербальный текст образуют органическое смысловое единство» [6, с. 380].

Комиксы являются одним из наиболее ярких примеров креолизованных текстов. В комиксах вербальные и визуальные элементы находятся в тесном взаимодействии, формируя уникальную форму повествования, где каждая часть текста и изображения дополняют друг друга. Согласно Р. Бартесу, комиксы представляют собой сложное сочетание денотации и коннотации, где текст и изображение работают вместе для создания многослойного смысла [7].

Так, например, комиксы используют несколько основных средств для интеграции текста и изображения:

- Диалоговые «облачка» и нарративные блоки. Эти элементы содержат текстовую информацию, которая объясняет или дополняет визуальные сцены. Диалоги персонажей или мысли героев помещены в текстовые блоки, которые содержат внутренние монологи или описания и тесно связаны с изображениями, создавая глубину и контекст повествования (Рисунок 1).

- Панели и кадры. Визуальная структура комиксов основана на последовательности панелей, каждая из которых содержит отдельную сцену или момент. Эта последовательность создаёт кинематографический эффект, где визуальные изменения от панели к панели передают действие, эмоции и временные переходы (Рисунок 2).

Рис. 1. Пример использования диалоговых «облачков»

Рис. 2. Пример визуальной структуры панелей

Комиксы представляют собой креолизованные тексты, поскольку их структура и содержание основаны на интеграции текста и изображения, создавая уникальное семиотическое пространство. В комиксах вербальные и визуальные элементы не просто сосуществуют, а активно взаимодействуют, усиливая и дополняя друг друга для создания многослойного и богатого нарратива. Этот процесс креолизации позволяет комиксам передавать сложные истории и эмоции, которые невозможно было бы выразить в чисто текстовой или чисто визуальной форме.

В качестве материала для данного исследования выступают два комикса — «Зимний солдат. Вторые шансы» (Winter

Soldier: Second Chances) и «Бэтмен. Врата Готэма» (Batman: Gates of Gotham). Автором комиксов является Кайл Хиггинс, который вместе с другими писателями работал над историей и сюжетом, а также над персонажами.

Так, комикс «Зимний солдат. Вторые шансы» представляет собой захватывающее повествование, сосредоточенное на одном из самых сложных и трагичных персонажей вселенной Marvel — Баки Барнсе, также известном как Зимний солдат. В этом произведении Баки пытается искупить свои прошлые грехи, совершенные под контролем врагов, когда он был безвольной марионеткой. Его цель — защитить людей, которых он когда-то

подверг опасности, и предотвратить создание новых убийц по его подобию.

Комикс «Бэтмен. Врата Готэма» представляет собой захватывающее детективное повествование, углубляющееся в историю и тайны Готэм-сити. Сюжет фокусируется на раскрытии загадок прошлого города и их влиянии на современность. В ходе расследования Бэтмен и его союзники погружаются в историю Готэма, раскрывая давно забытые тайны и зловещие интриги, коренящиеся в прошлом. Они узнают о трагедиях и заговорах, связанных с основателями города, что позволяет им понять мотивы и личность нового загадочного врага.

Оба комикса направлены на взрослую аудиторию, включающую поклонников супергеройского жанра, а также читателей, интересующихся глубокими психологическими драмами. Темы искупления и моральной ответственности делают данные произведения особенно привлекательным для зрелых читателей, способных оценить сложность и многослойность главного героя.

Исследуемые комиксы, как форма нарративного искусства, следуют определённым универсальным правилам построения, которые обеспечивают связность и эффективность повествования. Эти правила основаны на интеграции визуальных и текстовых элементов для создания целостного нарратива.

Композиция и макет панелей являются основными элементами, которые направляют взгляд читателя и управляют темпом повествования. Компоновка панелей на странице определяет последовательность событий и прохождение времени.

Уилл Айснер утверждает, что последовательный художник должен тщательно структурировать композицию панелей, чтобы контролировать опыт читателя и темп повествования [8]. Это означает, что каждая панель и её место на странице должны быть выбраны с учётом общего воздействия на читателя.

Панель — это граница, ограничивающая один момент в комиксе. Её задача — содержать иллюстрацию, передающую определённую идею. Содержимое каждой панели должно представлять собой завершённую мысль, хотя иногда эта мысль может быть выражена в целом абзаце или, напротив, быть короче одного слова. Панель сама по себе служит инструментом повествования, наряду с её содержанием. Каждая панель отделяет мысль от предыдущей.

Одним из важнейших аспектов при создании комикса является плавное перетекание панелей друг в друга. Это можно достичь, используя разнообразные варианты расположения и размеров панелей. Чрезмерное использование панелей одинакового размера и формы может сделать повествование статичным.

Комиксы читаются слева направо и сверху вниз, поэтому панели направляют читателя в этом направлении, имитируя привычную схему чтения комиксов в западном стиле. Все действия внутри панелей должны вести читателя через страницу или вниз к следующему уровню панелей.

Фокус также является инструментом для управления вниманием читателя и усиления нарративного воздействия. В иллюстрациях, как правило, есть несколько фокусных точек, и каждая из них будет иметь больший или меньший приоритет над остальными. Для направления внимания читателя в комиксах используются следующие самые распространённые виды фокуса: композиционный фокус, панельный фокус, цветовой фокус и фокус детализации. Каждый из этих видов фокуса играет важную роль в управлении вниманием читателя и усилении нарративного воздействия.

Композиционный фокус достигается посредством расположения элементов внутри панели. Он направляет взгляд читателя к ключевым аспектам сцены через использование линий, форм и пространственного расположения (Рисунок 3).

Рис. 3. Пример использования композиционного фокуса

«Композиция в комиксах играет ключевую роль в управлении вниманием читателя, помогая акцентировать важные элементы нарратива» [9, с. 57]. Композиция также часто используется для акцентирования драматических моментов. В сценах, где персонажи ведут важные диалоги или происходит динамичное сражение, их лица занимают большую часть панели, привлекая внимание к эмоциям и взаимодействиям.

Панельный фокус определяется размером, формой и расположением панелей на странице. Крупные панели привлека-

ют больше внимания и акцентируют ключевые моменты повествования, в то время как небольшие панели могут использоваться для передачи быстрых действий или диалогов.

Крупные панели используются для эпических боевых сцен, при этом подчёркивая их значимость и интенсивность. У. Айснер отмечает, что «размер и форма панелей влияют на восприятие событий читателем, что позволяет создателям комиксов управлять темпом и акцентами повествования» [8, с. 38] (Рисунок 4).

Рис. 4. Крупная панель комикса

Цветовой фокус используется для выделения важных элементов или создания определённого настроения. Яркие и контрастные цвета могут привлечь внимание к ключевым аспектам, в то время как использование монохромных палитр может усилить эмоциональное воздействие сцены.

Г. Кресс и ван Лиувен подчеркивают, что «цвет является мощным инструментом в визуальных нарративах, таких как

комиксы, и может использоваться для создания акцентов и передачи настроения» [10, с. 157]. Так, например, в комиксе «Зимний Солдат. Вторые шансы» яркий синий цвет главного действующего лица выделяет его среди других персонажей и окружения, подчёркивая его сверхчеловеческую природу, эмоциональное состояние, а также некую отстранённость (Рисунок 5).

Рис. 5. Пример использования цветовых акцентов

Фокус детализации основан на уровне проработки отдельных элементов панели. Высокая детализация может привлечь внимание к ключевым аспектам, таким как мимика персонажей или важные объекты. Обратное также верно: упрощённый задний фон может сделать акцент передний план.

«Уровень детализации в комиксах может варьироваться в зависимости от необходимости акцентировать внимание на определённых элементах повествования» [11, с. 204]. Детализация лиц и жестов персонажей часто акцентируется на фоне минималистичных задних фонов, что усиливает эмоциональное восприятие сцены и концентрирует внимание на вза-

имодействиях между персонажами (Рисунок 6).

Для создания визуально привлекательных и гармоничных макетов в комиксах также используется золотое сечение. Золотое сечение (лат. *sectio aurea*) представляет собой пропорциональное соотношение, которое исторически использовалось в искусстве и архитектуре для создания гармоничных и эстетически привлекательных композиций. В контексте комиксов, применение золотого сечения в композиции панелей и страниц может значительно улучшить визуальное восприятие и структурную целостность нарратива.

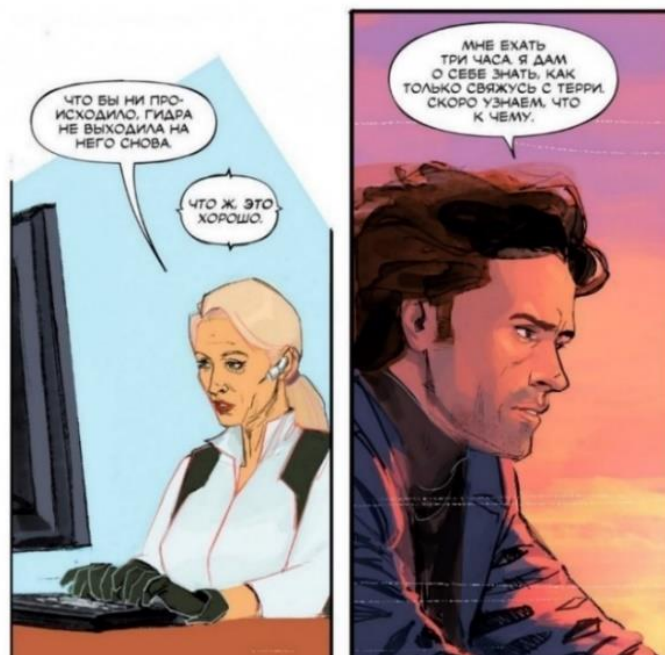

Рис. 6. Пример использования минималистичного фона

Использование этой пропорции помогает авторам структурировать страницы, выделять ключевые элементы и создавать динамику, что в конечном итоге улучшает восприятие и понимание нарратива. Золотое сечение способствует более глубокому погружению читателя в историю и усиливает эмоциональное воздействие визуального повествования.

Итак, комикс представляет собой уникальный пример мультисемиотического креолизованного текста, в котором взаимодействуют элементы различных семиотических систем: вербальной (текстовой) и невербальной (визуальной). Сочетание слов, изображений, композиции, шрифтов и цветовой гаммы создает единое целое на визуальном, структурном, смысловом и функциональном уровнях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова, Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов) / Е. Е. Анисимова. М.: Academia, 2003. 122 с.
2. Каменская О.Л. Лингвистика на пороге XXI века // Лингвистические маргиналии: сб. науч. трудов МГЛУ. Вып. 432. М., 1996. С. 13–21.
3. Сорокин Ю.А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. М.: Наука, 1990. С. 180–186
4. Девяткова, М.И. Методика анализа креолизованных текстов / М.И. Девяткова // Педагогическое образование в России. 2016. № 4. С. 31–34. ISSN 2079-8717. Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/journal/is-sue/298701> (дата обращения: 16.06.2024).
5. Козлов Е.В. Комикс как явление лингвокультуры: знак – текст – миф / Е.В. Козлов. Волгоград: ВолГУ, 2002. С. 156–173.
6. Столярова, Л.Г. Анализ структурных элементов комикса / Л.Г. Столярова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 383–388. ISSN 2071-6141. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/journal/is-sue/296127> (дата обращения: 16.06.2024).
7. Barthes, R. Image, Music, Text / R. Barthes. London : Fontana Press, 1977. 220 с..

8. Eisner, W. *Comics and Sequential Art: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist* / W. Eisner. – New York City : WW Norton & Co., 2008. 192 с..
9. Groensteen, T. *The System of Comics* / T. Groensteen, N. Nguyen. Jackson : University Press of Mississippi, 2009. – 204 с. – ISBN 978-1-6047-3259-7.
10. Kress, G. *Reading Images The Grammar of Visual Design* / G. Kress, T. Van Leeuwen. – London : Routledge, 2020. 310 с.
11. Hatfield, C. *Alternative Comics: An Emerging Literature* / C. Hatfield. United States : Univ. Press of Mississippi, 2005. 256 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anisimova, E. E. *Lingvistika teksta i mezhkul'turnaja komunikacija (na materiale kreolizovannyh tekstov)* / E. E. Anisimova. M.: Academia, 2003. 122 s.
2. Kamenskaja O.L. *Lingvistika na poroge HHI veka* // *Lingvisticheskie marginalii: sb. nauch. trudov MGLU*. Vyp. 432. M., 1996. S. 13–21.
3. Sorokin Ju.A. *Kreolizovannye teksty i ih kommunikativnaja funkcija* / Ju.A. Sorokin, E.F. Tarasov // *Optimizacija rechevogo vozdejstvija*. M.: Nauka, 1990. S. 180–186
4. Devjatkova, M.I. *Metodika analiza kreolizovannyh tekstov* / M.I. Devjatkova // *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii*. 2016. № 4. S. 31–34. ISSN 2079-8717. Tekst: jelektronnyj // *Lan' : jelektronno-bibliotechnaja sistema*. URL: <https://e.lanbook.com/journal/is-sue/298701> (data obrashhenija: 16.06.2024).
5. Kozlov E.V. *Komiks kak javlenie lingvokul'tury: znak – tekst – mif* / E.V. Kozlov. Volgograd: VolGU, 2002. S. 156–173.
6. Stoljarova, L.G. *Analiz strukturnyh jelementov komiksa* / L.G. Stoljarova // *Izvestija TulGU. Gumanitarnye nauki*. 2010. № 1. S. 383–388. ISSN 2071-6141. Tekst : jelektron-nyj // *Lan' : jelektronno-bibliotechnaja sistema*. URL: <https://e.lanbook.com/journal/is-sue/296127> (data obrashhenija: 16.06.2024).
7. Barthes, R. *Image, Music, Teht* / R. Barthes. London : Fontana Press, 1977. 220 s..
8. Eisner, Shh. *Comics and Sejaquential Art: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist* / Shh. Eisner. – Neshh Jork City : ShhShh Norton & Co., 2008. 192 s..
9. Groensteen, T. *The System of Comics* / T. Groensteen, N. Nguyen. Jackson : University Press of Mississippi, 2009. – 204 s. – ISBN 978-1-6047-3259-7.
10. Kress, G. *Reading Images The Grammar of Visual Design* / G. Kress, T. Van Leeushhen. – London : Routledge, 2020. 310 s.
11. Hatfield, C. *Alternative Comics: An Emerging Literature* / C. Hatfield. United States : Univ. Press of Mississippi, 2005. 256 s.