

Российский комикс
и культурная память:
комиксное искусство между
травмой и ностальгией

Алексей Павловский

apavlovskiy@eu.spb.ru

План лекции

I. Краткая история российского комикса (1988 – 2019)

II. Культурная память, комиксы и фантастика

III. Автобиографический поворот в комиксах

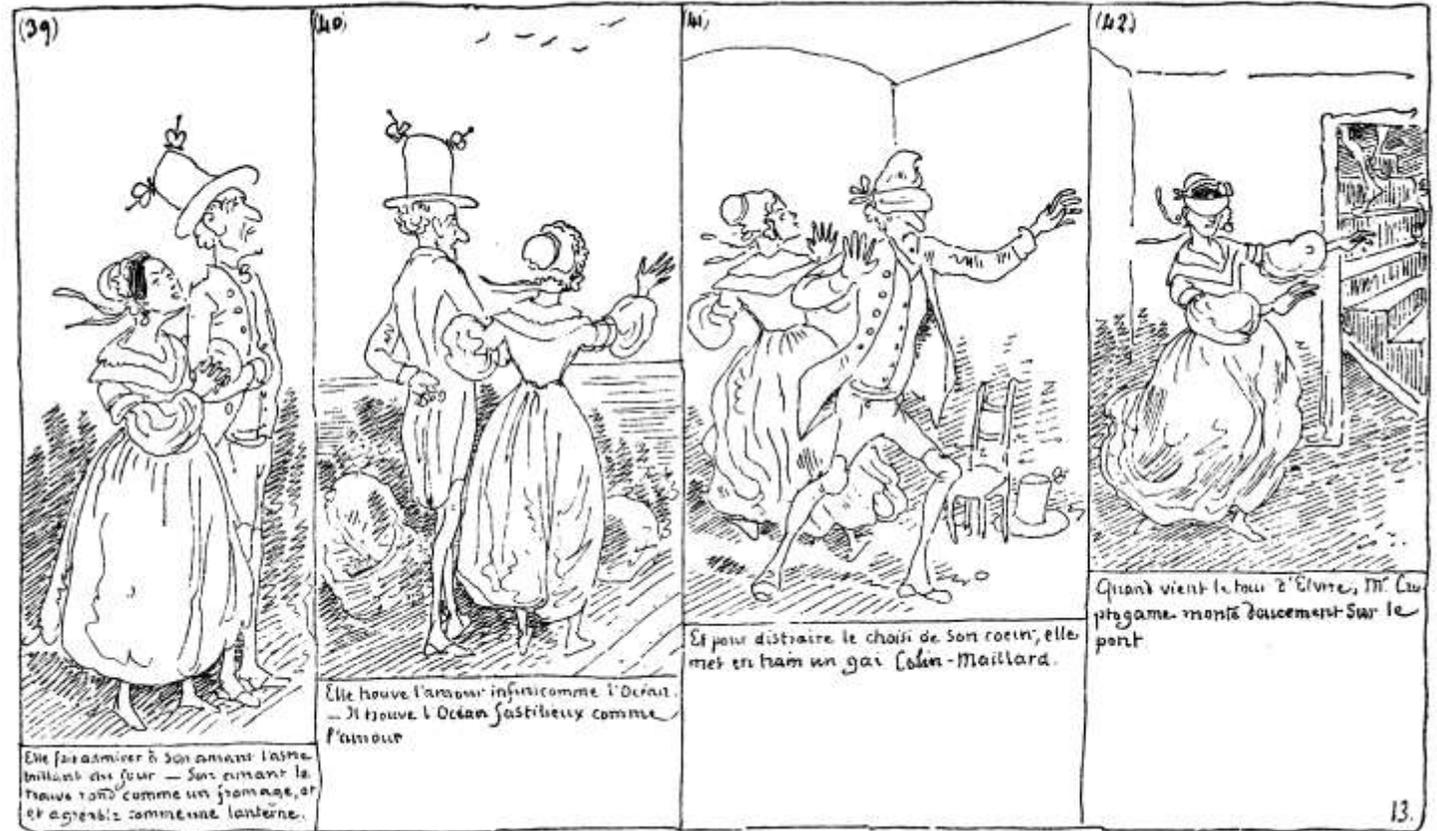
IV. «Трудное прошлое» в российском комиксе

Эпизод I

Краткая история российского комикса (1988 – 2019)

Что такое КОМИКС?

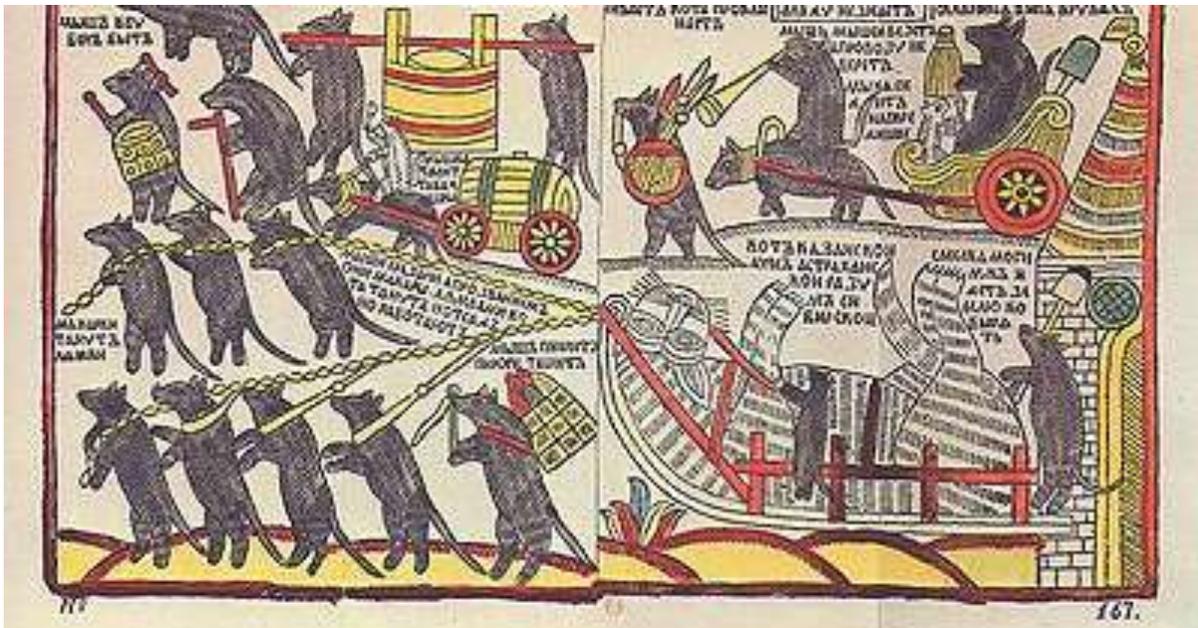
Современный
КОМИКС =
последовательное
искусство (sequential
art) + изотекст
(imagetext)

1. ХОЧЕШЬ ПОГОРИТЬ ХИЛИА?

1. ХОЧЕШЬ ПОГОРИТЬ ГОЛИА?

КАК МУРЗИЛКА МАЛЬЧИКА НАШЁЛ

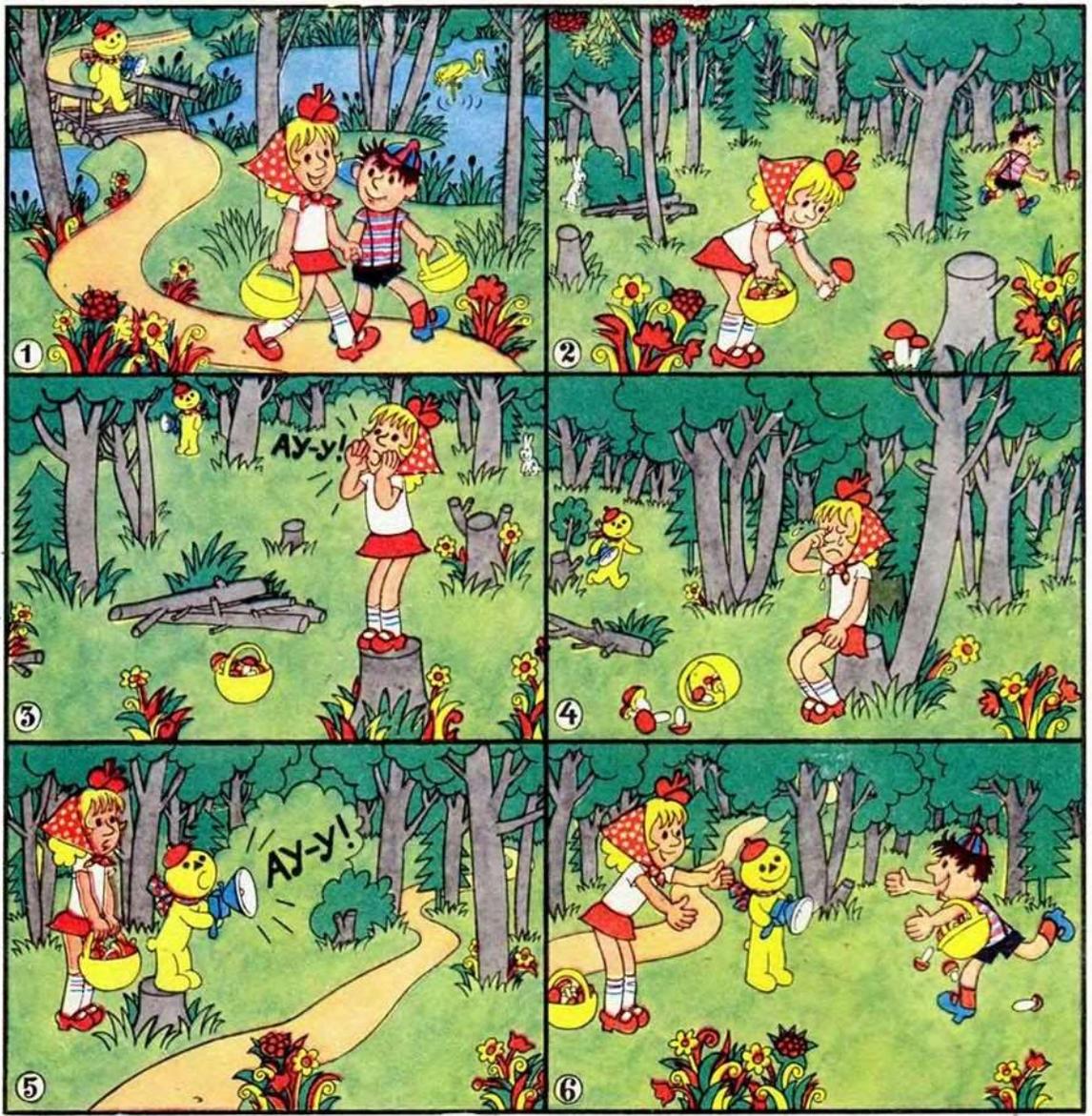
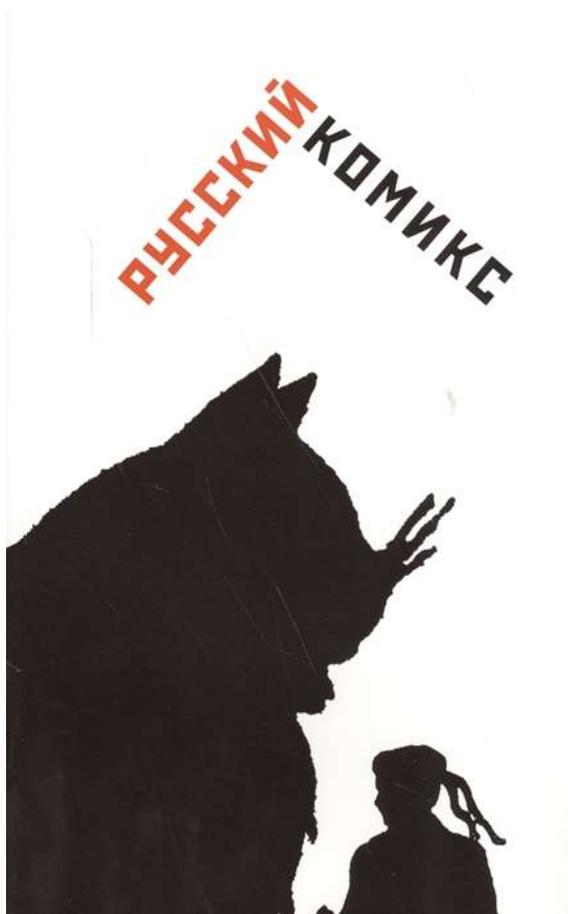

Рис. Г. ОГОРОДНИКОВА

Индекс 70553

Цена 10 коп.

Исследования русского комикса

Периодизация

Дикий век
российского
комикса (1988 –
кон. 1990-х)

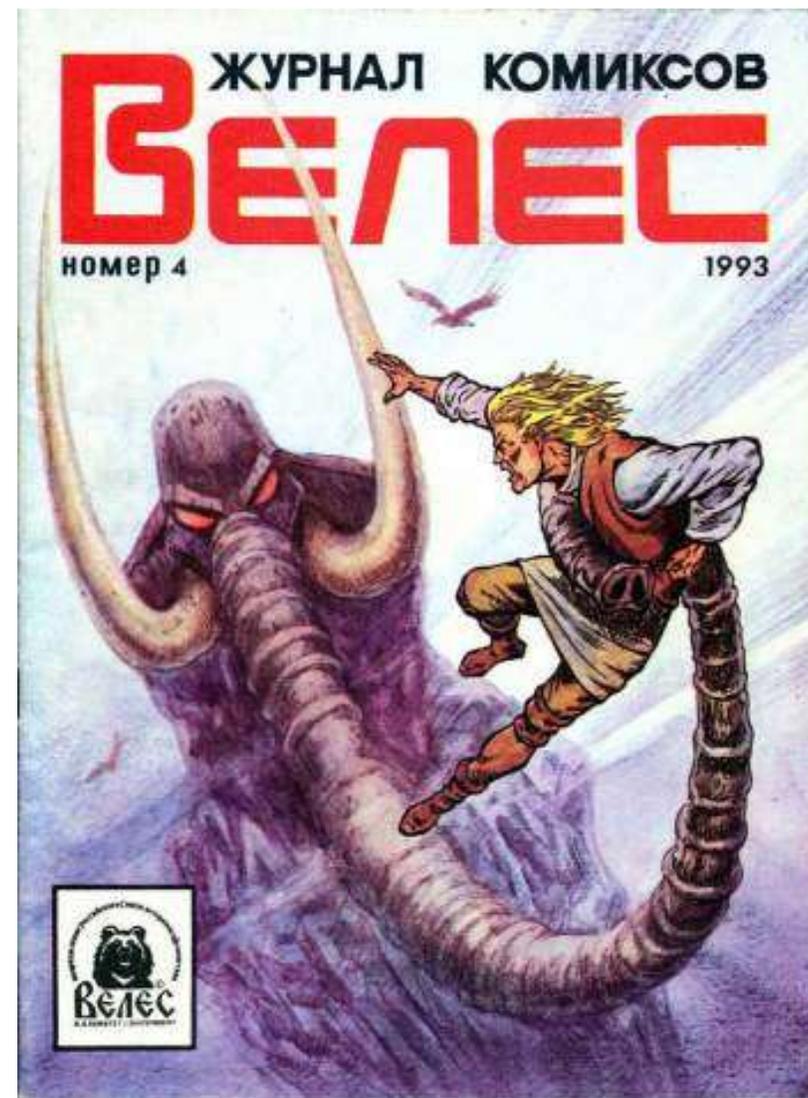
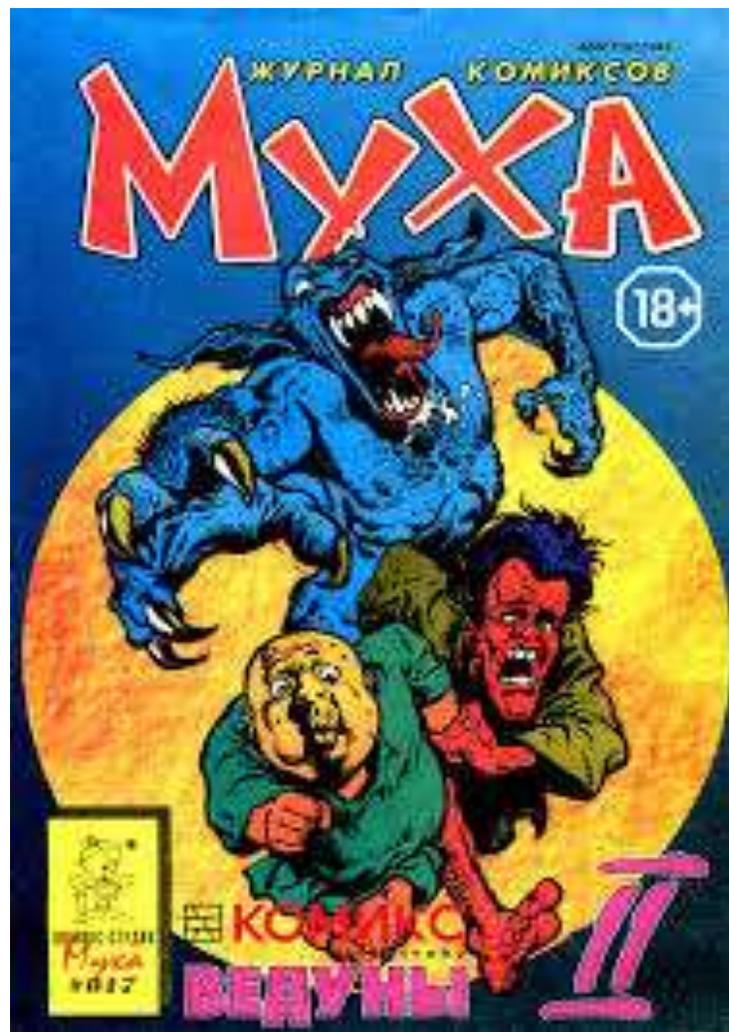
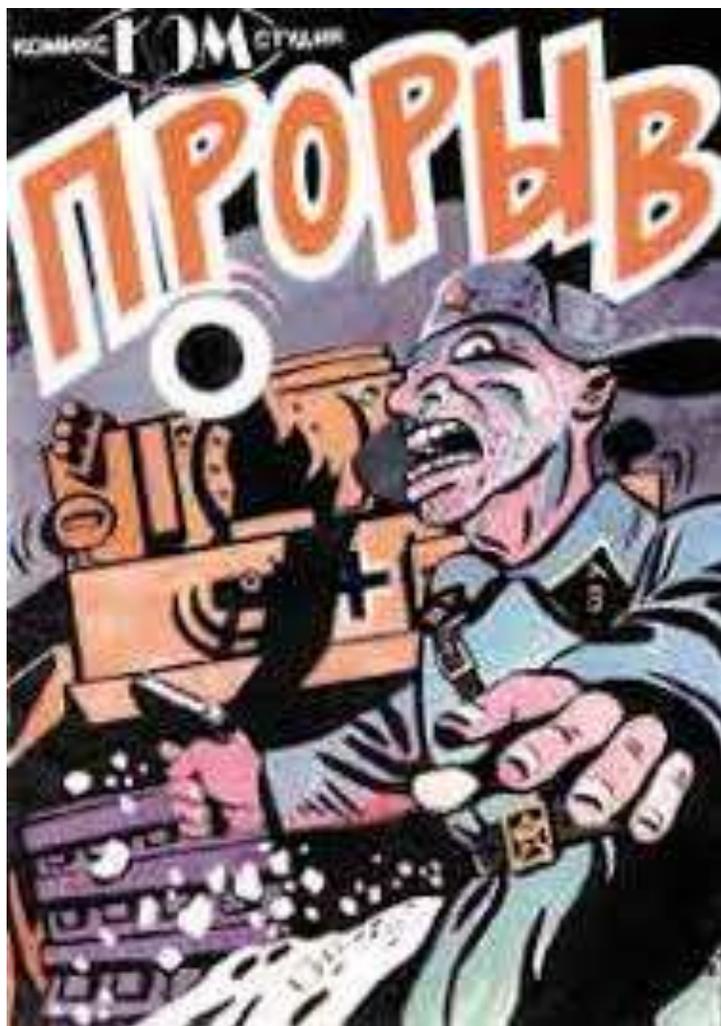
Фестивальный
период (2000-е)

Современный
этап (2010 – н.в.)

Дикий век российского комикса

Дикий век российского комикса

Учительница французского языка показала подшивку журналов «РІФ». Их использовали в учебных целях.

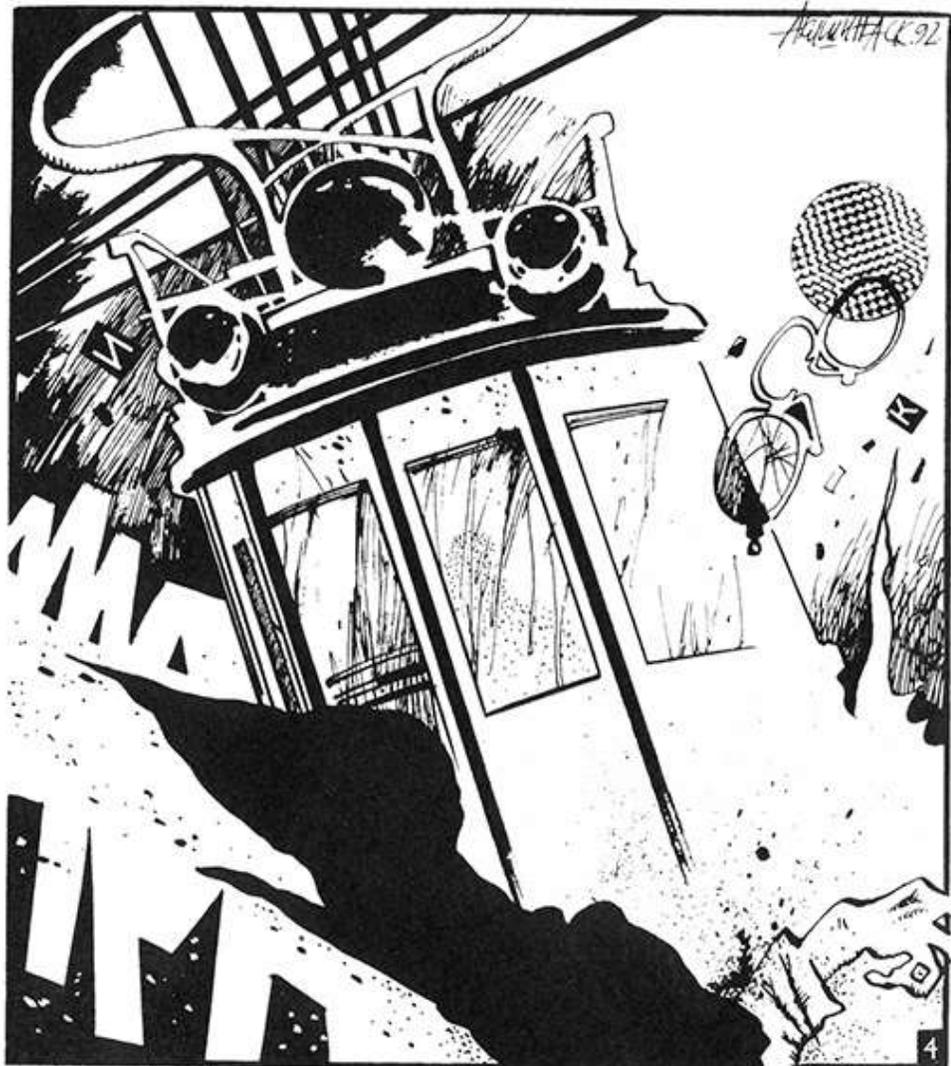
Лето 1977г. Здравствуйте дорогие родители. Сегодня мы ходим взвешиваться, я вешу 47кг. Вчера у нас была первая линейка. Я записался в два кружка, в Изю и Керамику. Ну до скорой встречи.

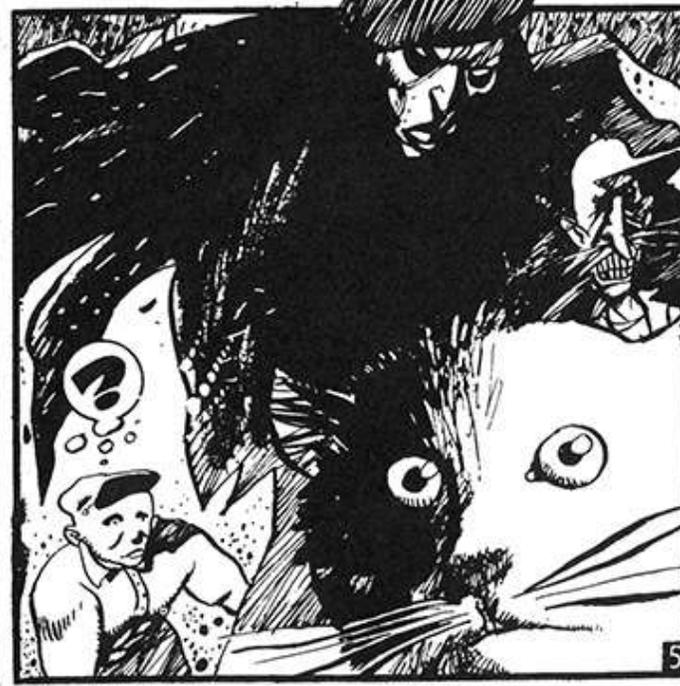
VOUS CHERCHEZ
UNE CABINE
TÉLÉPHONIQUE ?
TRAVERSEZ
LES RAILS DU
TRAMWAY !

C'EST À CAUSE
D'ANNOUCHKA, CELLE DE
LA RUE SADOVIAA ! ELLE A
CASSÉ UNE BOUTEILLE
D'HUILE DE TOURNESOL
SUR LES RAILS, ET LUI,
LE MALHEUREUX, IL A
GLISSÉ SOUS LE
TRAMWAY !

ANNOUCHKA ?...
L'HUILE !... ALORS
LE CONSULTANT SAVANT
TOUT À L'AVANCE !

На совете в Москве. Князья и воеводы решают, как одолеть войско Мамаи.

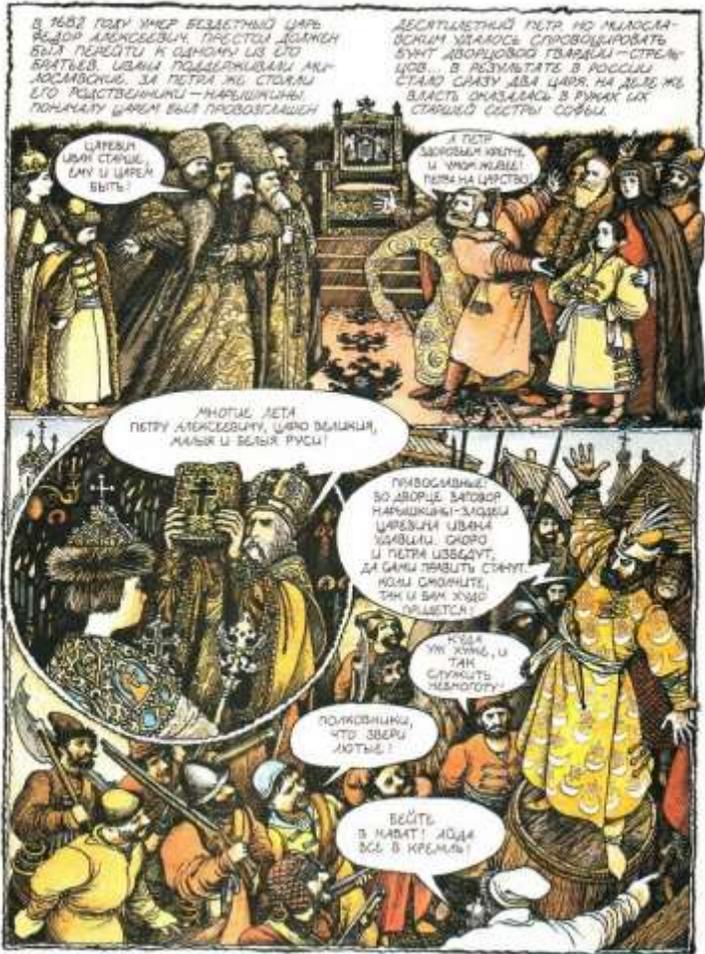
Да, да! По этой стороне татары всегда на наши земли ходили.

Встретим ордынцев на берегу Дона!

Надо бы передовые отряды выслать в степи да присмотреть за ордой. Пусть Мамай знает, что мы к встрече готовимся!

C'EST A CAUSE D'ANNOUCHKA, CELLE DE LA RUE SADOVAIA ! ELLE A CASSE UNE BOUTEILLE D'HUILE DE TOURNESOL SUR LES RAILS, ET LUI, LE MALHEUREUX, IL A GLISSE SOUS LE TRAMWAY !

В 1682 ГОДУ УМЕР БЕЗДЕТНЫЙ ЦАРЬ БОДИСЛАВ ЛЯХОВИЧ. ПРЯМО ТАК ДОЛЖЕН БЫЛ ПЕРЕЙТИ К ОДИНУ ИЗ СВОИХ БРАТЬЕВ. ЦАРИЦА ПОДДЕРЖИВАЛА МЯСЛОСЛОВСКОГО, ЗА ПЕТРА ЖЕ СТОЯЛИ ЕГО ПОСЛОВСКИНИ — НАРЫШКИНЫ. ПОЧТИ ТАК ЦАРЕМ БЫЛ ПРОВЪЗГЛАШЕН ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕТР. ПО МЛАДОСЛОВСКИМ УМЫСЛАМ СПРОБОВАТЬ БЫЛИ ДВОРОВЫЕ ГВАРДИИ — СТРЕЛЬЦЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ В РОССИИ СТАЛО СРАЗУ ДВА ЦАРЯ. НА ДАЛЕЖЬ ВЛАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ В РУКАХ ИХ СТАРШЕГО СЕСТРЫ СОБЫ.

ЦАРЕВИЦА СТАРЕША И ЦАРЕМ БЫТЬ!

А ПЕТР ЗАБОРИМ КРЕМЛЬ И УМОЛЮМ ПЕТРА НА ЦАРСТВО!

МНОГИЕ ЛЕТА ПЕТРУ АЛЕКСЕВИЧУ, ЦАРЕВЬИЧУ, ЖИТЬ И БЕЛЫХ РУСЬ!

ПРИСОБЛАННЫЕ ВО ДВОРЦЕ ЗАТОРМОЖИЛИ ЦАРИЦУ И ЦАРЕВИЦУ. СКОРО И ПЕТРА ИЗБЕДУТ, ДА СКАЖУ ПРАВДУ СТАНУТ. КОМУ СМОЖЕТЕ, ТАК И ВЫ ЖЕЛО ОРАЧЕТАС!

КТО УЖЕ ХОДИТ, И ТАК СЛУЖИТЬ НЕДОЛГО!

ПОЛКОВНИКИ, ЧТО ЗВЕРИ ЛЮТЫЕ!

БЕЖИТЕ В НАВАТ! ЛЮДИ ВСЕ В КРЕМЛЬ!

А ДИКОМУ... НИ И ГРОМКИ НЕ СТОИТ! ДОНЕКОМУ ВПРАВИТЕ ТЫСЯ, ВАШЕ СЛОЖИТЕ НЕ ПОЖЕЛИ АСЛАНУ СТО!

ВОООО! МОИ УЧЕНИКИ ВЕЩАЮТ, ЧТО ОНА БОЛЕЕ ЧТО УМОРТВИТ АМЕР! ПРОВАЙ, КОМУТА АМЕР!

Хорошо! Но если будет, что кто-то из нас догонит оленя и выпьет молока, я тогда поймаю его оленя!

Но если ты выдерживаешь, это означает, что ты достоин оленя и молока! Я тогда поймаю его оленя!

УХ!

Бессмысленно, оленю из-под снега, зорким оленем и красноречивой оленю Борова-Борова Мидера.

БЭТМЭН

1921 год... Союзные Штаты Америки... Город Готхем.

Бэтмен-человек-летучая мышь летит над городом Готхем от ж... (partially obscured)

Утром анжонкер мр Брюс Уэйн читал свежую газету.

В Советской России разразился страшный голод. Отмечены многочисленные случаи каннибализма.

Покажи мне хламось счастья Горди от Сибири.

Мистер Харби, я хочу помочь голодающим детям Поволжья.

О мистер Уэйн! Эта идея достойна крестителя.

И вот корень с проголодавшимися уже детьми в далекой, неведомой России

Ленин и Троцкий не могут накормить голодающих. И поэтому для них нужны люди - промисловцы, страдающие в России.

Не сомневайтесь народ и правительство будут вам благодарны.

Но Россия встретит их не ласково.

А-а, господа капиталисты - гуманисты пожаловали. Считались над пролетариатом. Предупреждало, за контрреволюционную деятельность будем карать беспощадно! Понятно?

Не пытайтесь нас обмануть. ЧК не дремлет!

Мистер Брюс Уэйн и его помощник мр Харби были шокированы таким приемом. Но, несмотря на это, они сумели широко развернуть благотворительную деятельность. Для спасения беспризорных и голодающих детей в Самаре был создан специальный приют.

Наша миссия проходила успешно. Но все-таки мы не в силах спасти всех.

К сожалению, особенно жалко детей.

Предприятия хватают не на всех. И даже если бы все предприятия работали в очереди ради тарелки супа.

Ужасный голод! А ведь мы же уже начали принят... (partially obscured)

Ужасный голод! А ведь мы же уже начали принят... (partially obscured)

Куда-то, куда-то ребята, я не дам вам умереть с голодом.

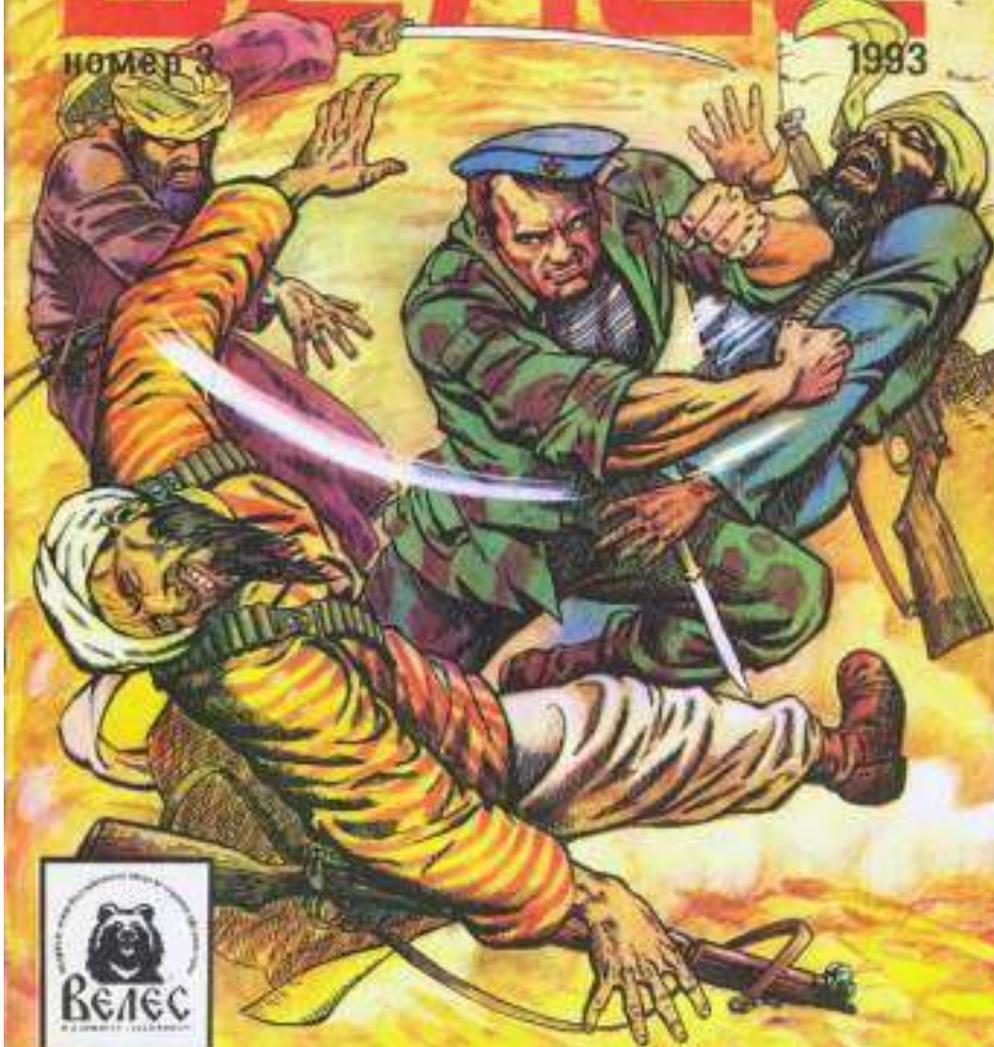
УХ!

И, что в этот день в Москве... (partially obscured)

ЖУРНАЛ КОМИКСОВ ВЕЛЕС

номер 3

1993

И ВОТ НОЧЬЮ
С ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЯМИ ОНИ
В ДАВНОЕ, НЕ-
ВЕДОМОЕ РОССИЮ

ЛЕНИН И ТРОЦКИЙ
НЕ МОГУТ НАКОПИТЬ
ГОЛОДОВОК, И ПОЭТО-
МУ ДОЛГ ЦИВИЛИЗАЦИ-
ОННЫХ ЛЮДЕЙ - ПОМОЧЬ
СТРАДАЮЩЕЙ
РОССИИ.

НО РОССИЯ
ВСТРЕТИЛА ИХ
НЕ ЛАСКОВО.

НЕ СОВ-
НЕВАРОДИМО
НАРОД И ПРИ-
ВИТЕЛЬНОСТЬ
БУДУТ ВАМ
ПОМОГАТЬ.

А О ДЕНЬГАХ,
КОТОРЫЕ МЫ
ПОЛУЧИМ ...

ДУШИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, ПОЛНЫЕ
ЗЛОБЫ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
РАДИАЦИИ, НАЧАЛИ РАЗРУШАТЬ
ИХ ТЕЛЕСНУЮ ОБОЛОЧКУ. ОНИ
ПОСТЕПЕННО ТЕРЯЛИ СВОЙ
ОБЛИК, ПРЕВРАЩАЯСЬ В
ОТВРАТИТЕЛЬНЫХ, БЕСПОЩАД-
НЫХ МОНСТРОВ!

ЗАГОВОР THE PLOT

ЭТА ТОВАРИЩ
ДОСТАВА
КРИСТИНА

И, ЧТО
П ДНЯ
П ИЗ-
КА» В
ИЗМОЩЕ
КРЕПКИМ
ИЛАСЬ.

Щедрин
Аскольд
Акишин

Георгий Жуков

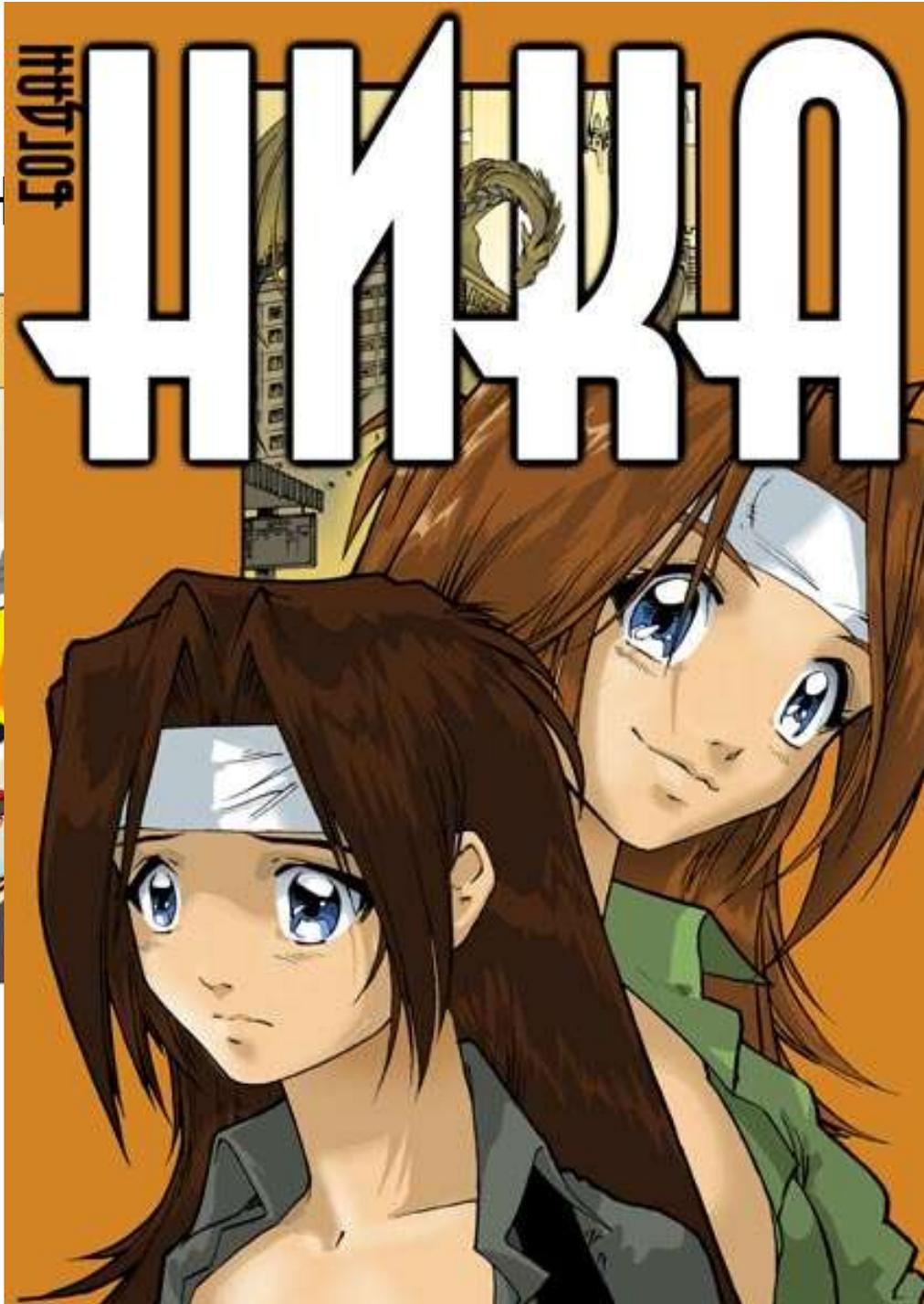
РАГОВОР THE PLOT

Фестивальный период (2000-е)

Фестиваль

Современный этап

- Смена поколения
- Комикс-индустрия
- Комиксшопы
- Библиотеки / наука
- Комикс-образование

Современный этап

- **Смена поколения**
- Комикс-индустрия
- Комиксшопы
- Библиотеки / наука
- Комикс-образование

Современный этап

- Смена поколения
- **Комикс-индустрия**
- Комиксшопы
- Библиотеки / наука
- Комикс-образование

Современный этап

- Смена поколения
- **Комикс-индустрия**
- Комиксшопы

- / наука
- зование

Современный этап

- Смена поколения
- **Комикс-индустрия**
- Комиксшопы
- Библиотеки / наука
- Комикс-образование

Современный этап

- Смена поколения
- Комикс-индустрия
- **Комиксшопы**
- Библиотеки / наука
- Комикс-образование

Современный этап

- Смена поколения
- Комикс-индустрия
- Комиксшопы
- **Библиотеки / наука**
- Комикс-образование

Современный этап

- Смена поколения
- Комикс-индустрия
- Комиксшопы
- **Библиотеки / наука**
- Комикс-образование

Современный этап

- Смена поколения
- Комикс-индустрия
- Комиксшопы
- Библиотеки / наука
- **Комикс-образование**

Эпизод II

Культурная память, КОМИКСЫ и фантастика

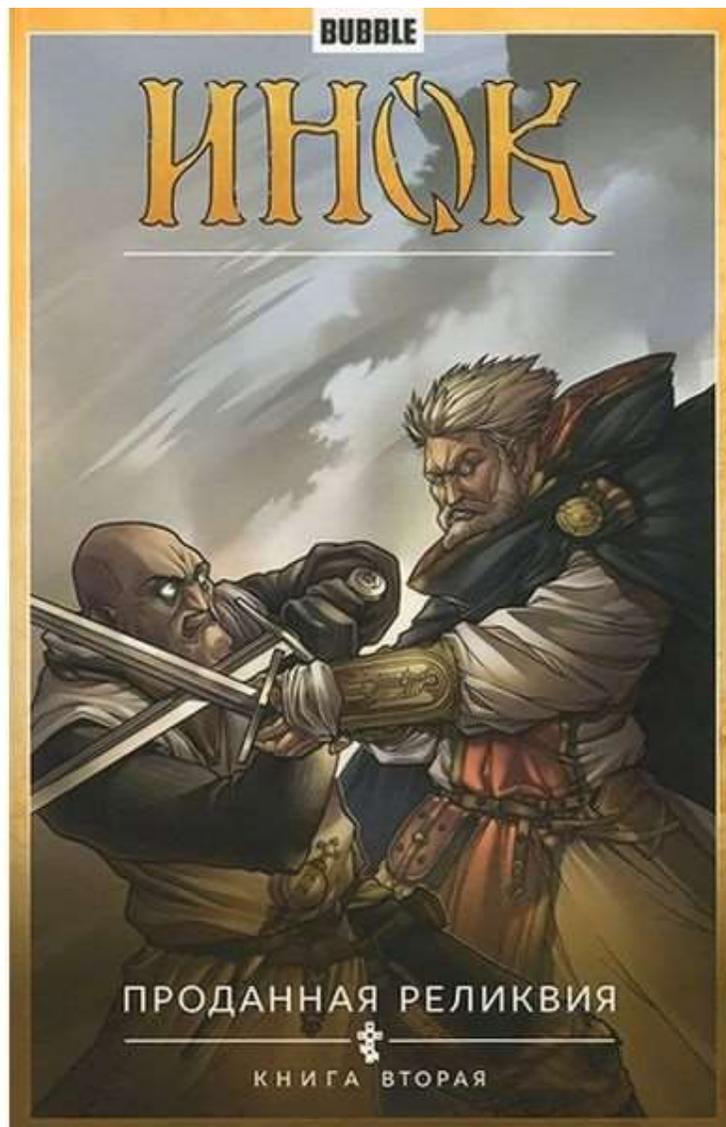
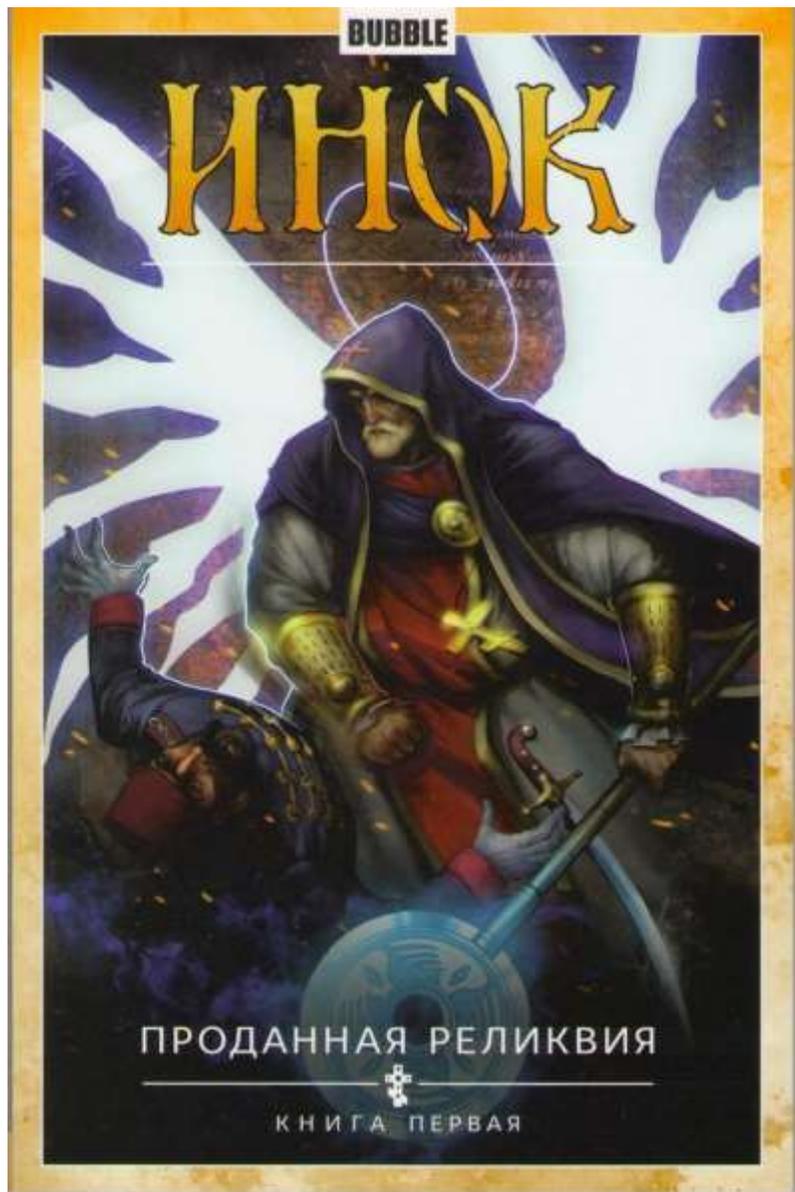
Комикс и память

- История как товар
- Историческая политика
- Ностальгия

Bubble: «Инок»

Реставрирующая
ностальгия

МНЕ
НИКОГДА НЕ БУДЕТ
РАСКОШАТЬСЯ!

11

ИНОК

16+

BUBBLE

11

«Первый отряд: Момент истины»

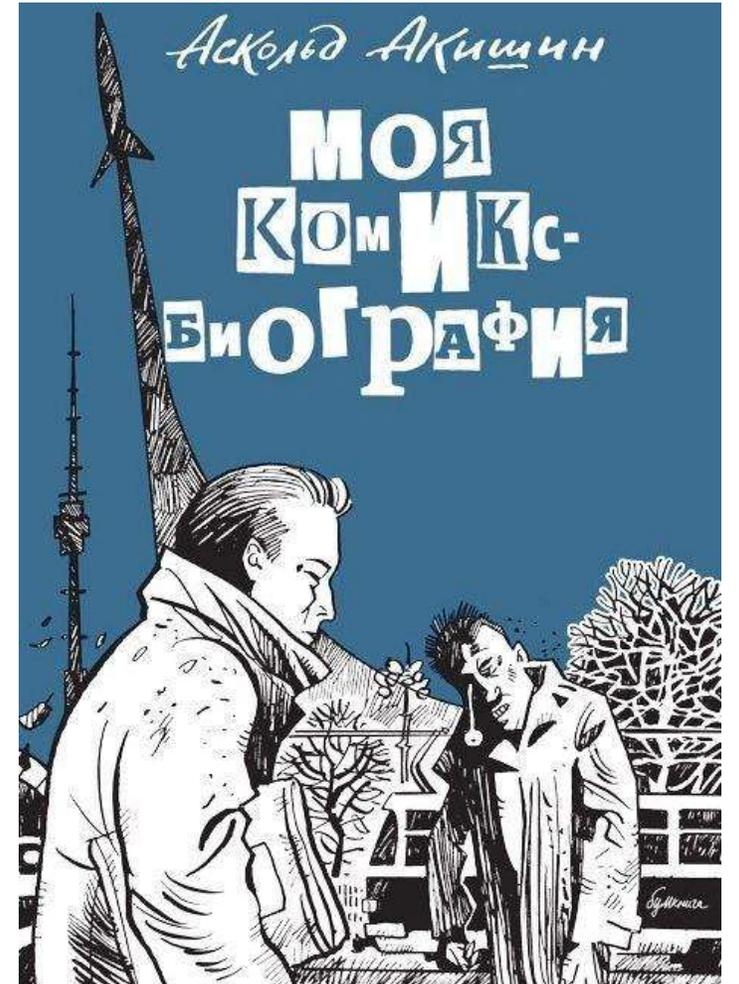
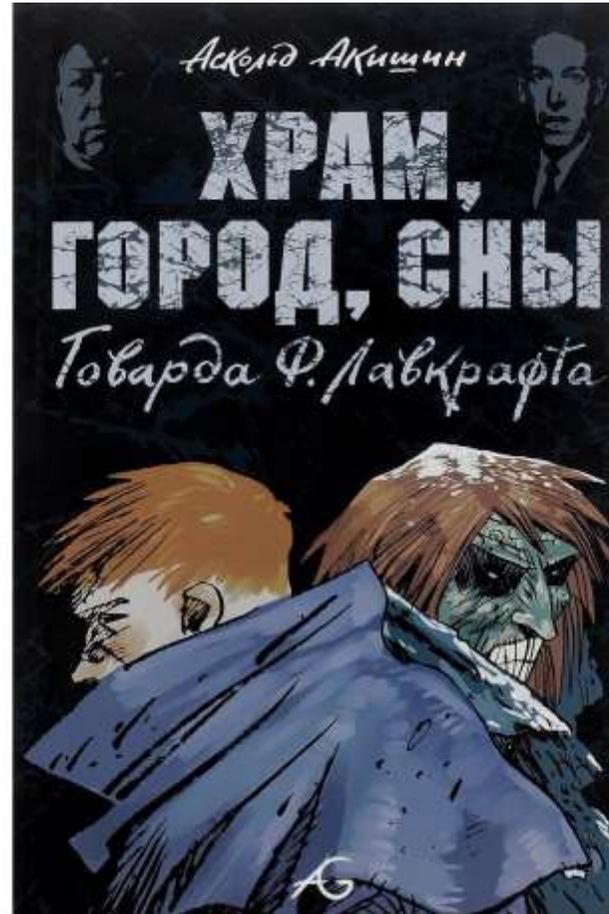

-ХРОНИКИ ИНОКА-

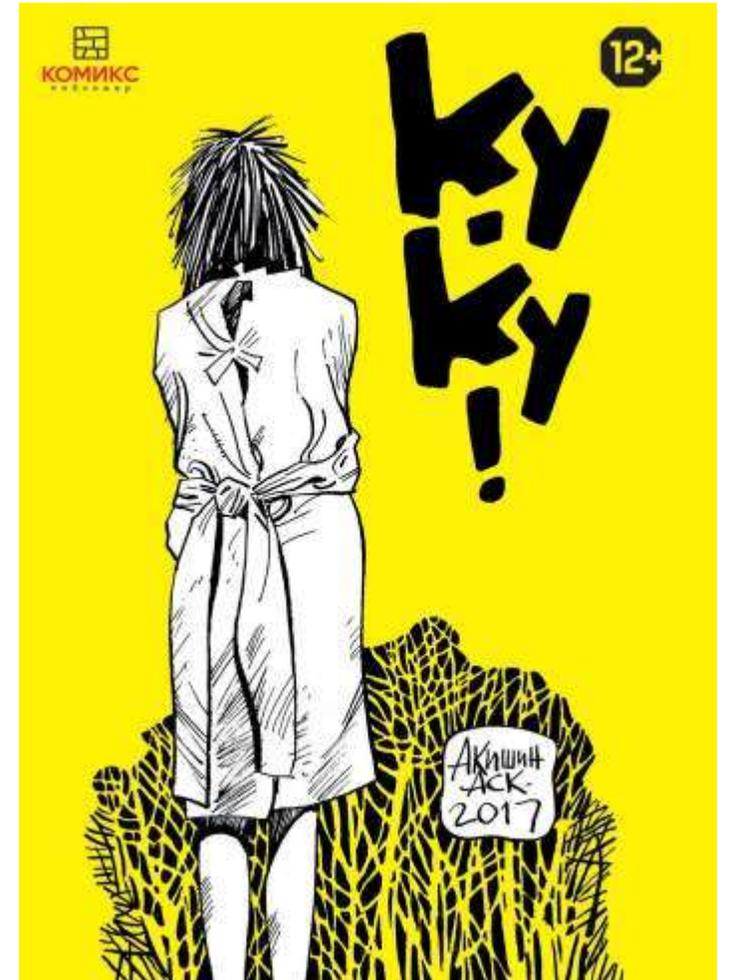
★ ШТУРМ БЕРЛИНА ★

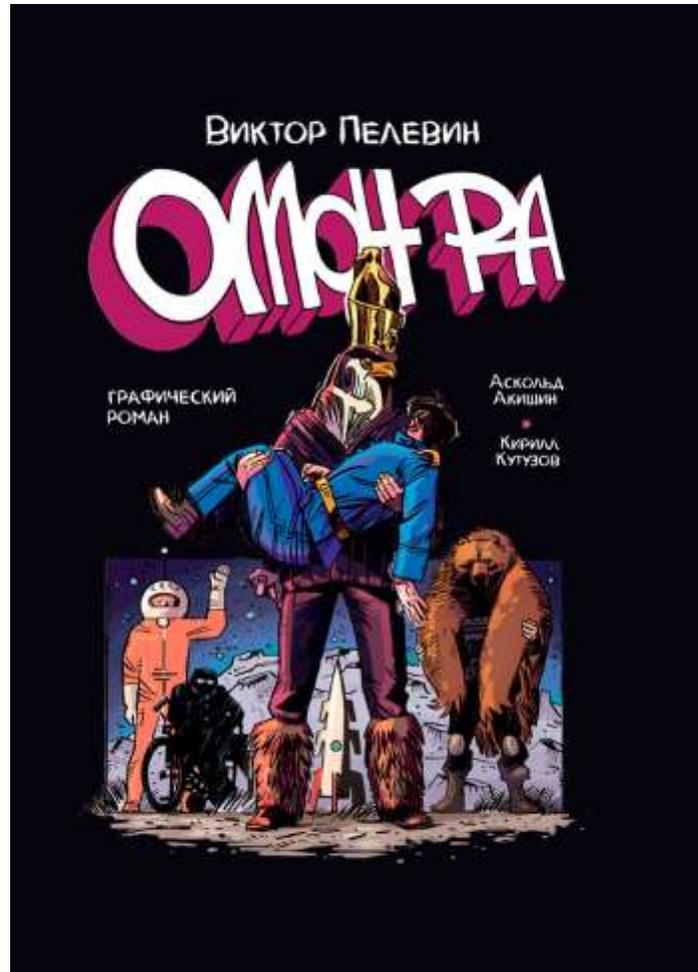
А. Акишин: рефлексивная ностальгия

А. Акишин: рефлексивная ностальгия

А. Акишин: рефлексивная ностальгия

ИВАН ЕШУКОВ

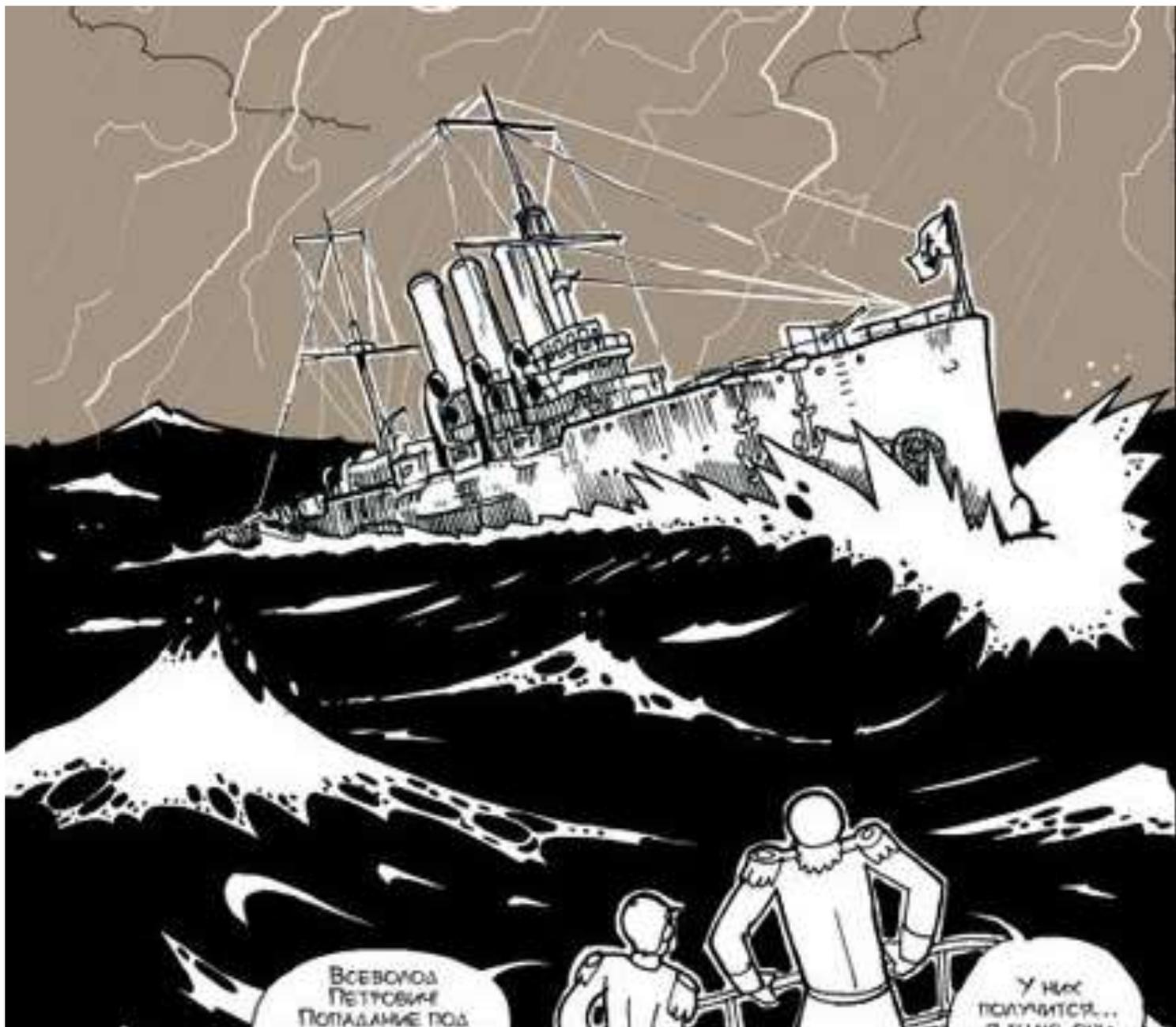
16+

БОРОВИЦКИЙ

6 из 8

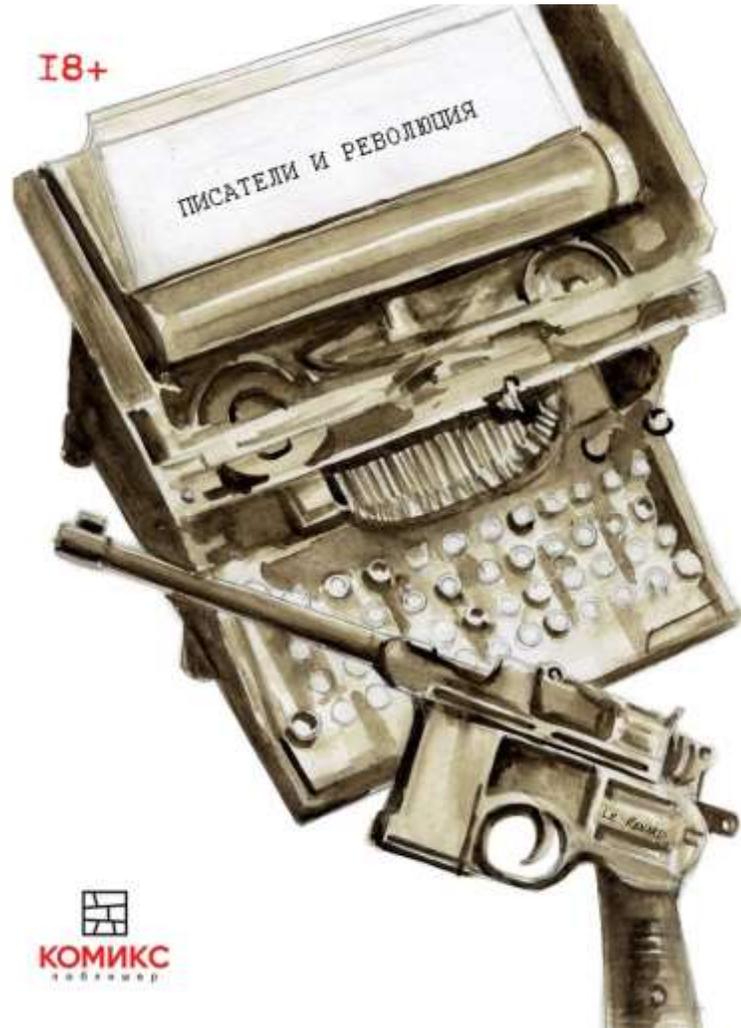
ДОМ С ДРАКОНАМИ

Всеволод
Петрович
попадание под

У них
получится...

Русская классика и комикс

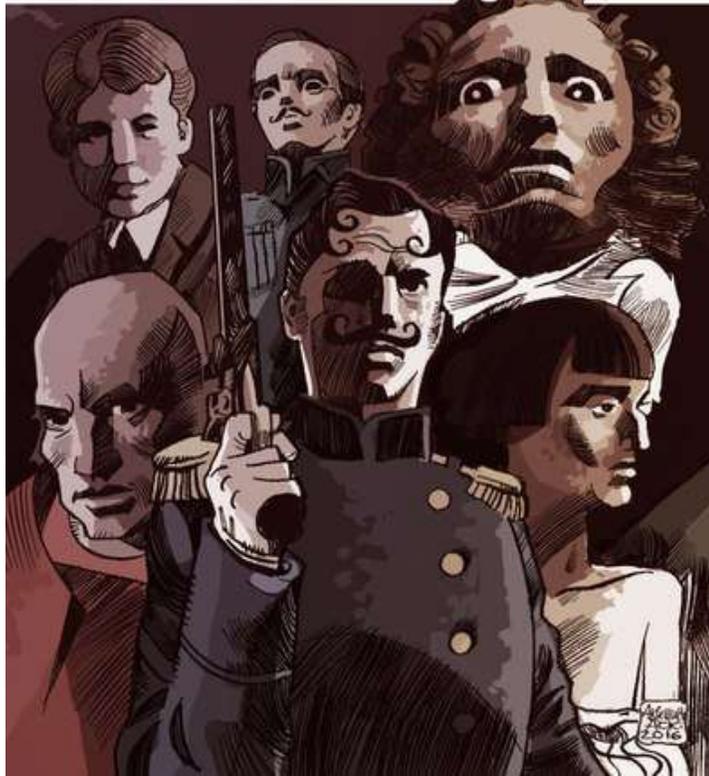
Русская классика и комикс

Виталий Терлецкий Аскольд Акишин

ЖОРЖ

ДАНТЕС

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
ВО ВРЕМЕНИ

Лушкун удил 6452 человека.

Эпизод III

Автобиографический поворот в комиксах

- Индивидуальная память
- Коллективная память
- Субъективность
- Культурная память

АРТ ШПИГЕЛЬМАН

МАУС

единственный комикс — лауреат
Пулицеровской премии

Давид Б.
**Священная
Болезнь**

Маржан Самрани
Персеполис

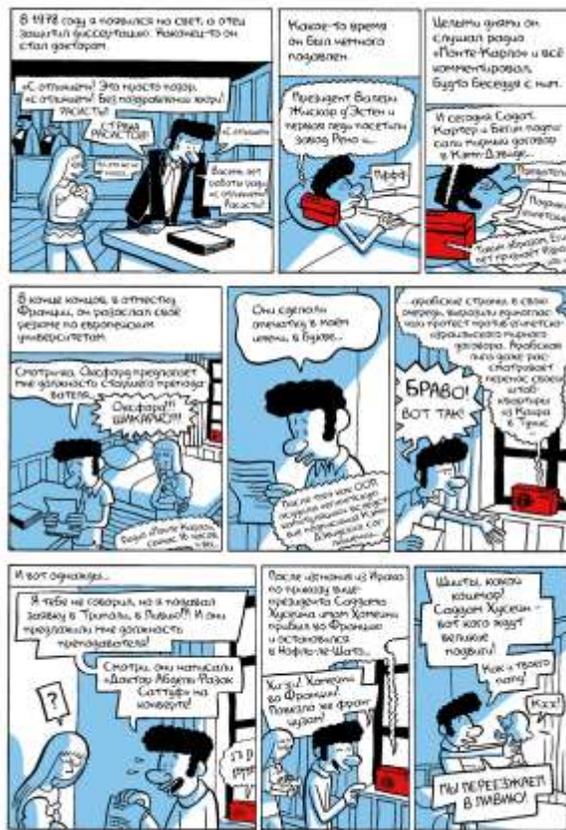

Бундучица

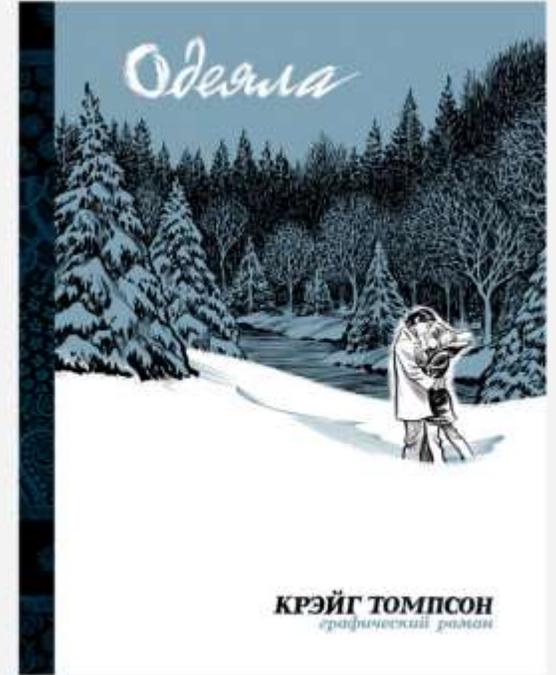
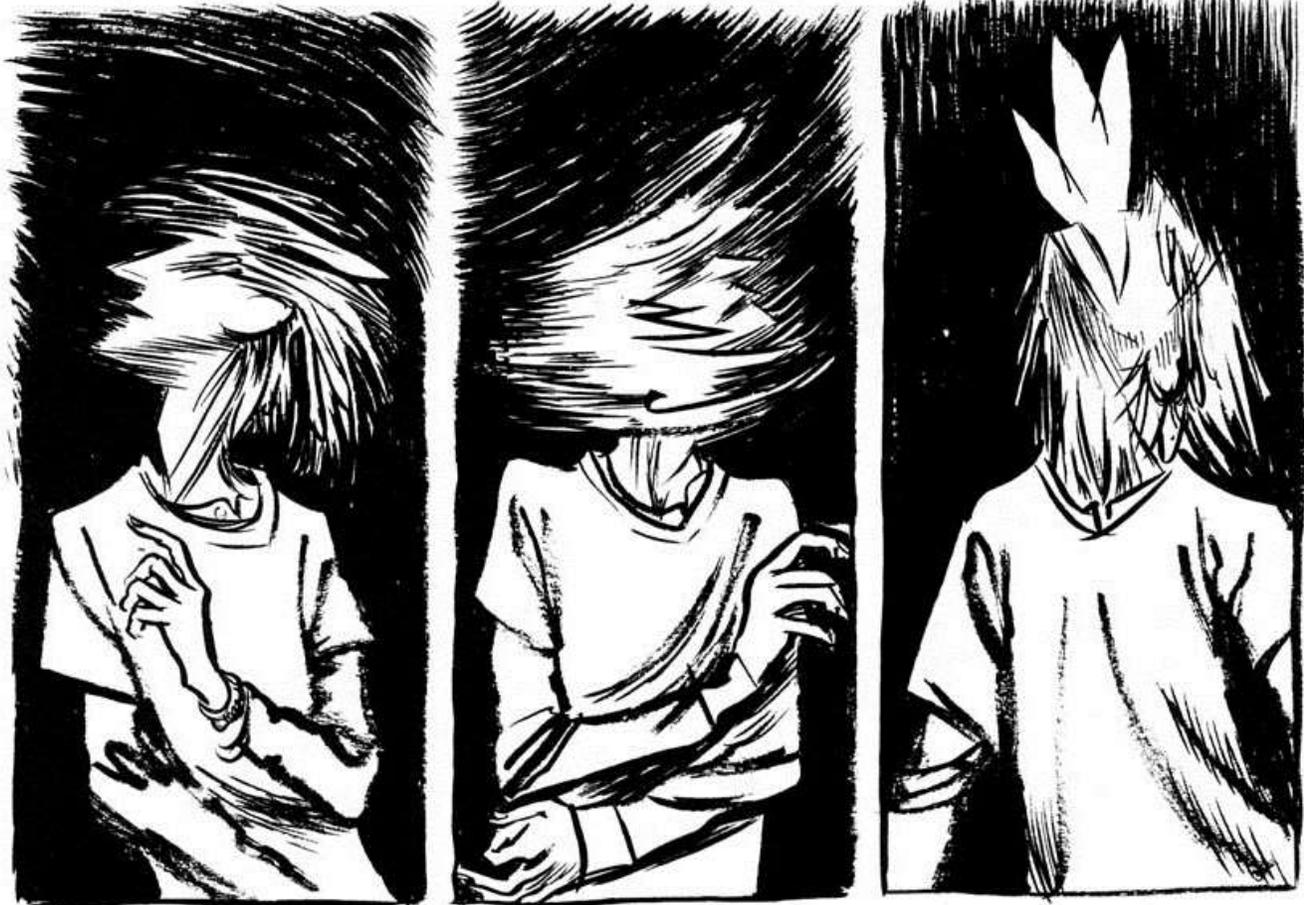
Риад Саттуф

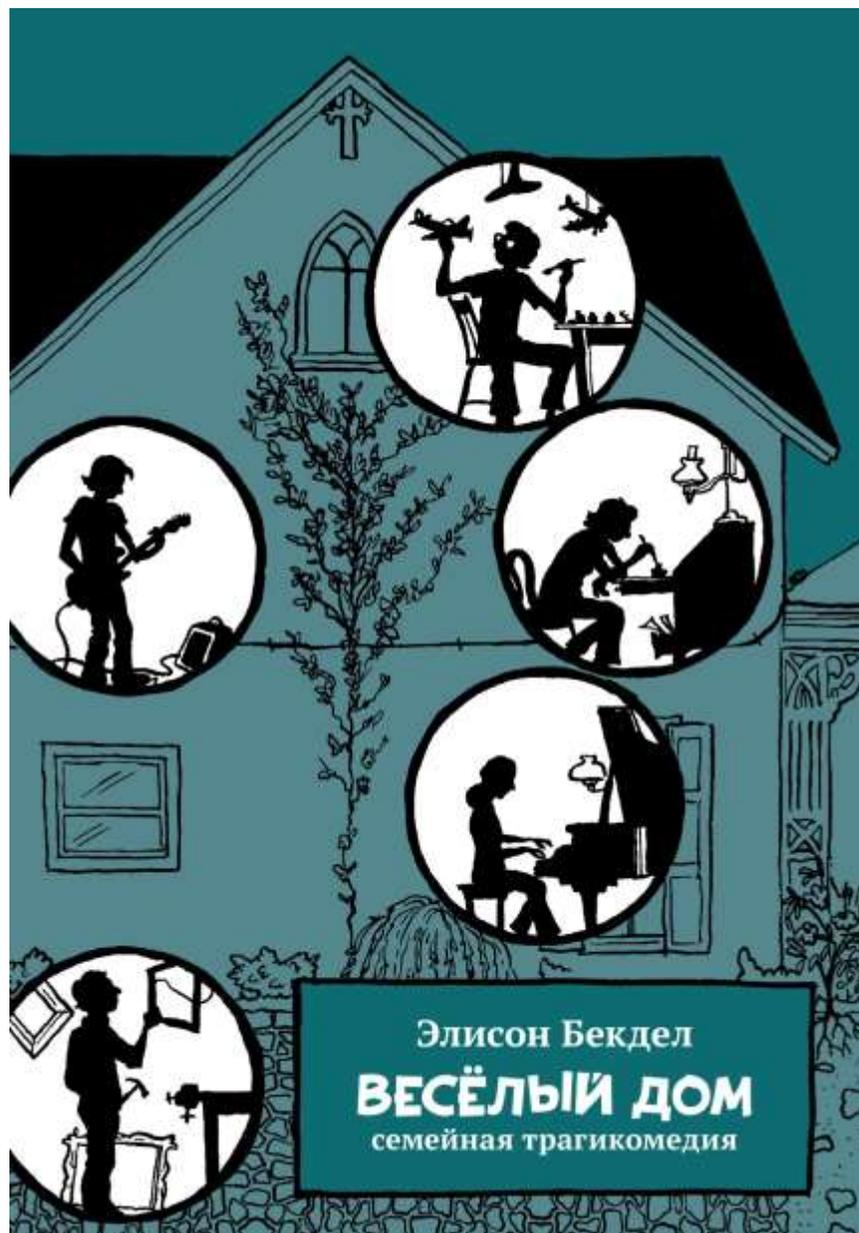
АРАБ БУДУЩЕГО

Детство на Ближнем Востоке (1978-1984)

I wanted to BURN my memories.

МОЙ ОТЕЦ МОГ ПРЕВРАЩАТЬ МУСОР...

ОН МОГ ПРЕОБРАЗИТЬ КОМНАТУ ЛЕГКИМ НЕБРЕЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ.

ОН БЫЛ АЛХИМИКОМ ОФОРМЛЕНИЯ, ВОЛХВОМ ПОВЕРХНОСТИ, ДЕДАЛОМ ДЕКОРА.

...В СОЛОТО.

НАКОЛАДОВАТЬ ЦЕЛЫЙ ЗАКОНЧЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНТЕРЬЕР, ИМЕЯ ТОЛЬКО ОБРАЗЦЫ КРАСКИ.

И ЕСЛИ МОЙ ОТЕЦ — ИКАР, ТО ОН ЖЕ БЫЛ ЕЩЕ И ДЕДАЛОМ — УМЕЛЫМ РЕМЕСЛЕННИКОМ, БЕЗУМНЫМ УЧЕНЫМ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ КРЫЛЬЯ ДЛЯ СВОЕГО СЫНА И ПОСТРОИЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛАБИРИНТ...

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРИНЫ НЕ БЫЛА ЕГО ПРОФЕССИЕЙ.

ОНА БЫЛА ЕГО СТРАСТЬЮ. И Я ИМЕЮ В ВИДУ СТРАСТЬ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ СЛОВА.

...И КОТОРЫЙ ПОДЧИНЯЛСЯ НЕ ЗАКОНАМ ОБЩЕСТВА, А ЗАКОНАМ СВОЕГО РЕМЕСЛА.

Джо Сакко

ПАЛЕСТИНА

فلسطين

Комикс и автобиография

- Теория автобиографии и субъективность
- Работа с визуальным документом
- Автографическое тело

Комикс и автобиография

- Теория автобиографии и субъективность
- Работа с визуальным документом
- Автографическое тело

Комикс и автобиография

- Теория автобиографии и субъективность
- Работа с визуальным документом
- Автографическое тело

IN MY EARLIEST MEMORIES, DAD IS A LOWERING, MALEVOLENT PRESENCE.

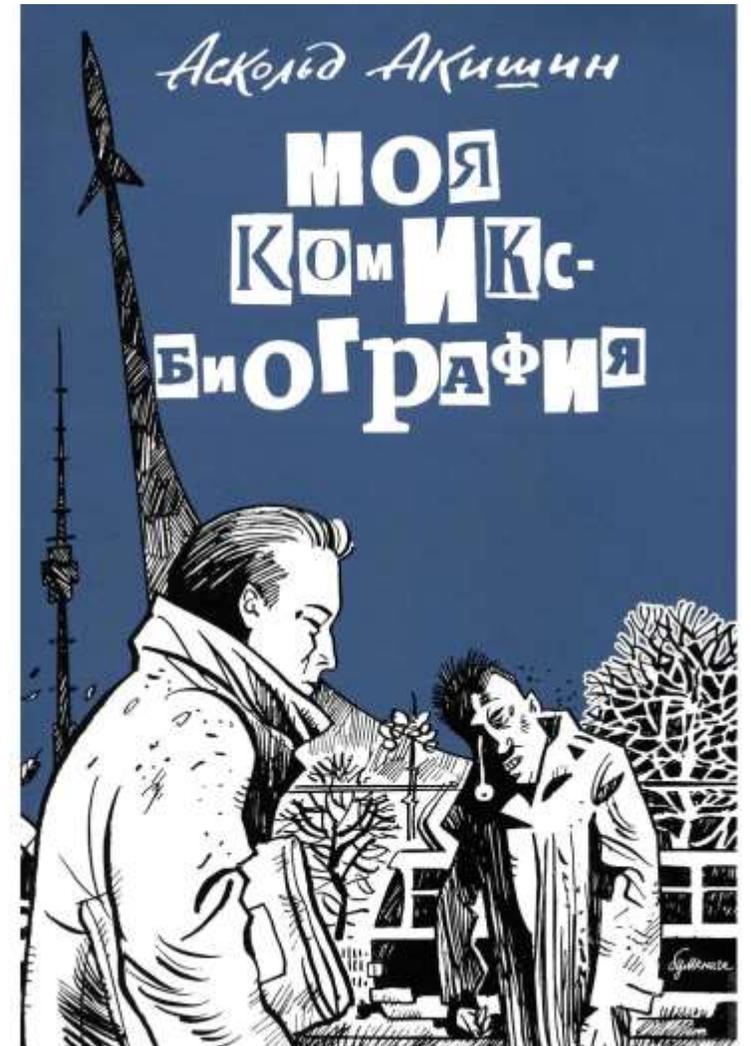
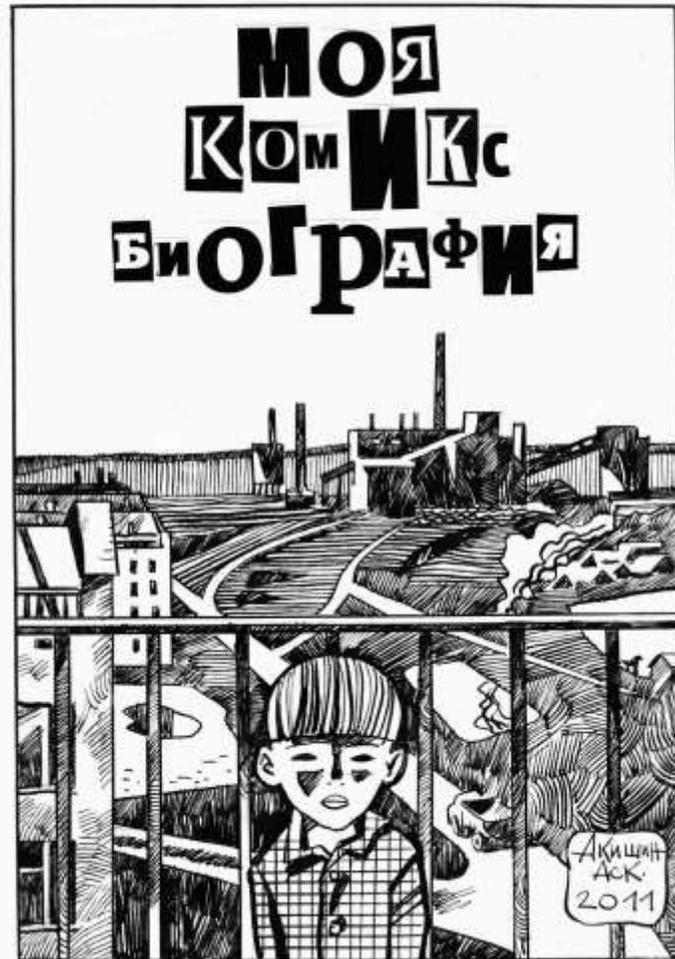

Комикс и автобиография

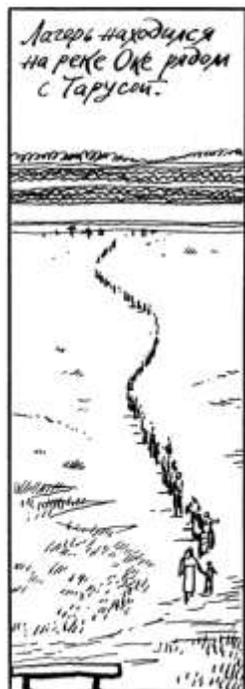
- Теория автобиографии и субъективность
- Работа с визуальным документом
- Автографическое тело

Аскольд Акишин: «Моя комикс-биография»

Аскольд Акишин: «Моя комикс-биография»

Странички из ЗЕЛеной Книжки.

БЕСЕДЫ (ВЕЛИСЬ)

- о комиксах.
- о пьянках.
- о нехороших людях.
- о Швеции.
- о фильмах (плохих и хороших).
- о ценах в Голландии.
- о работе.
- о барлоках (чернокопачках).
- о Дурове.
- о Ебните.
- о секретных кодах.
- об обещаниях Ерма.
- о тупости.
- о еде.
- о еврея.
- о бабах (не говорим).
- о географии (Дарьянели будут наши!).
- о поездке на бороздино.
- о милиции (переедате).
- о кинке (нашей о форме).
- о Капранове (набрал гообтуда, обратно).
- о пулеметах.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЪЕМКА ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ФОНЕ ПУЛЕМЕТА (МАКС).

КТО ПИСАЛ НЕ ЗНАЮ, А Я ДУМАЮ ЧИТАЮ.

ПРИКАЗ
УТВЕРЖЕН
ПО РЯДОВ
КОМИКС-КОНА
АКИШИНА АСК.
22.05.94г.
Д. МАКСИМОВИЧ

6. ОКТ. 94

В 11.30 ВСТРЕТИЛСЯ НА БОРОЗДИНО АКИШИНА, ЕГОРОВА, САВЧЕНКОВА. ДЕНЬ ХОРОШИЙ, СОЛНЕЧНЫЙ. КУПИЛИ СОДАТЫКОВ, ПИЛИ, ГУЛЯЛИ. ОФОРТ ПИЛИ. ГУЛЯЛИ. ВИДЕЛИ КУКАЛЧЕВ, КИКАБИДЗЕ И СВИСТКА. ЗАХОДИЛИ К НАБЕ, НА ТВЕРСКУЮ. ВИДЕЛИ ЗЕЛЕНЧУ И КОТА. НИКТО ПРИВОДИТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ СОДАТЫКОВ, КОТОРЫМ КОУМ.

В СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕТВЕРГ СОБИРАЮСЯ У ЕГОРОВА, ОН ВСЕХ ЗОВЕТ К СЕБЕ. ЕСЛИ ОБМАНЕТ, ТО...

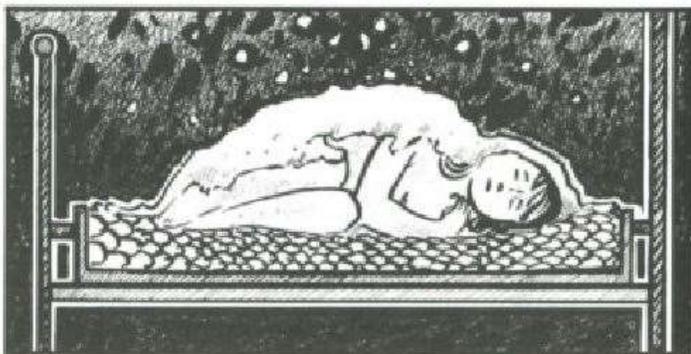
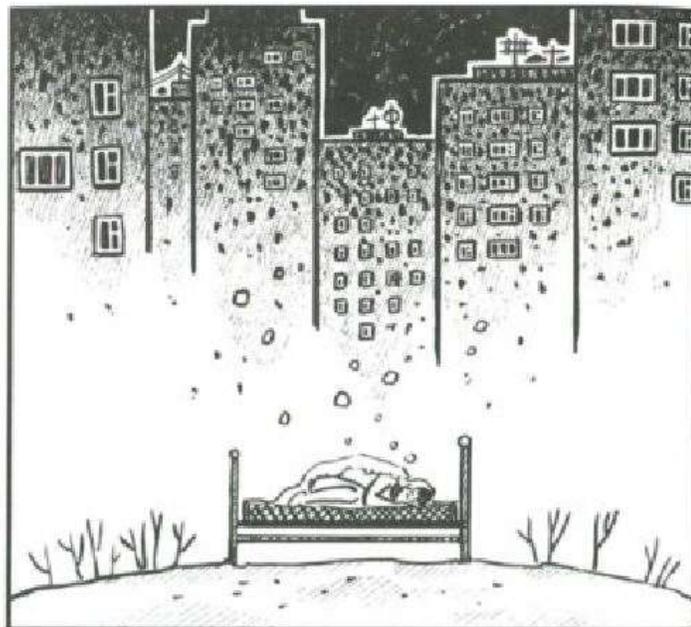
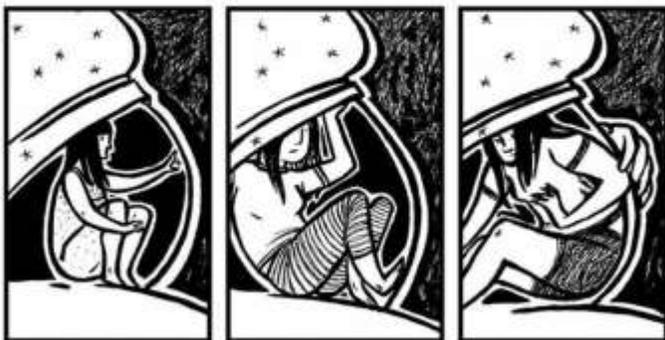
КОРИСНИК И. САВЧЕНКО

АСКИШИН АСК. 2012

Юлия Никитина: «Полуночная земля»

Юлия Никитина: «Полуночная земля»

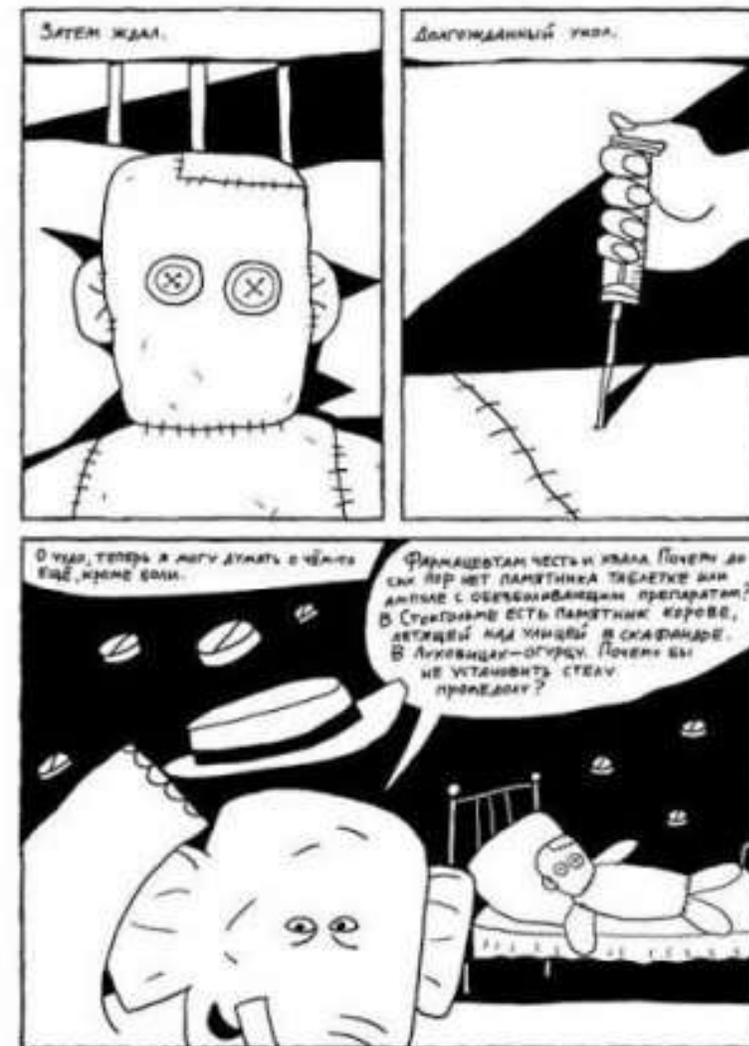
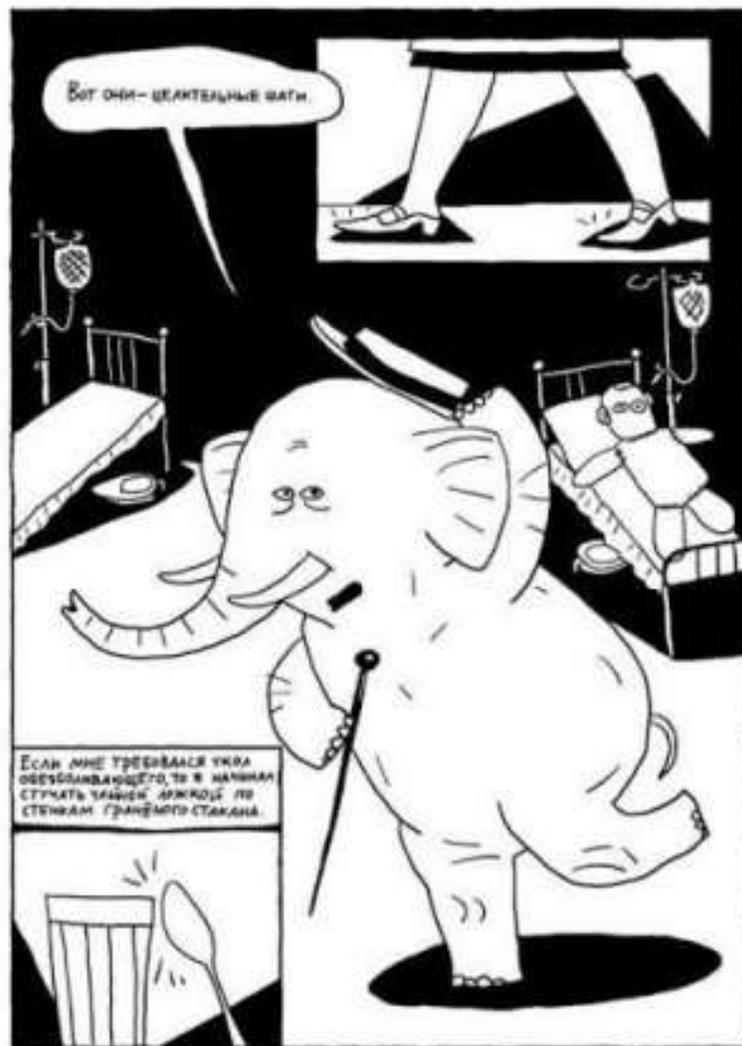
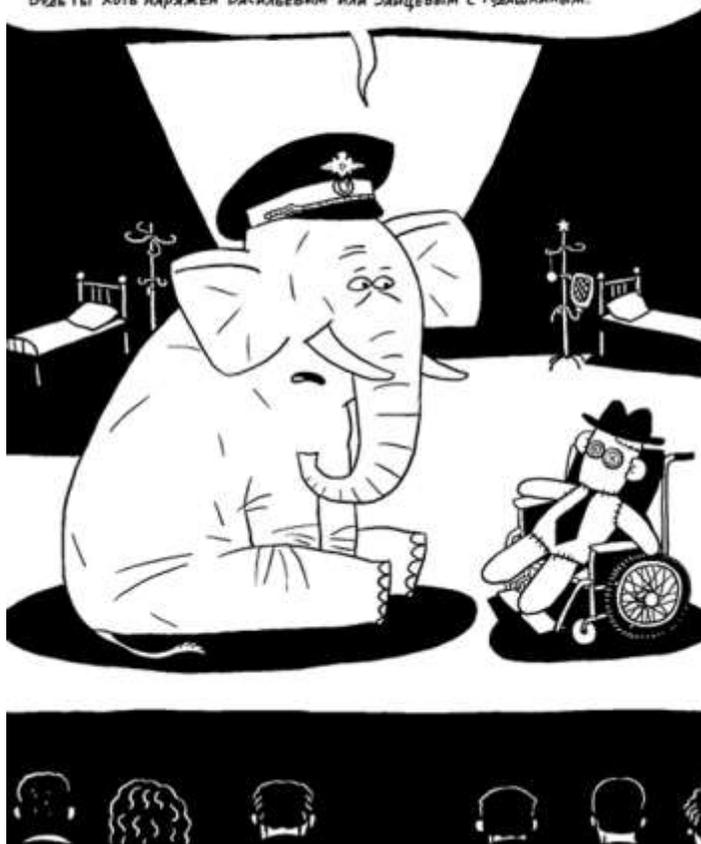

В. Рудак, Е. Ужинова:
«Я – слон!»

В. Рудак, Е. Ужинова: «Я – слон!»

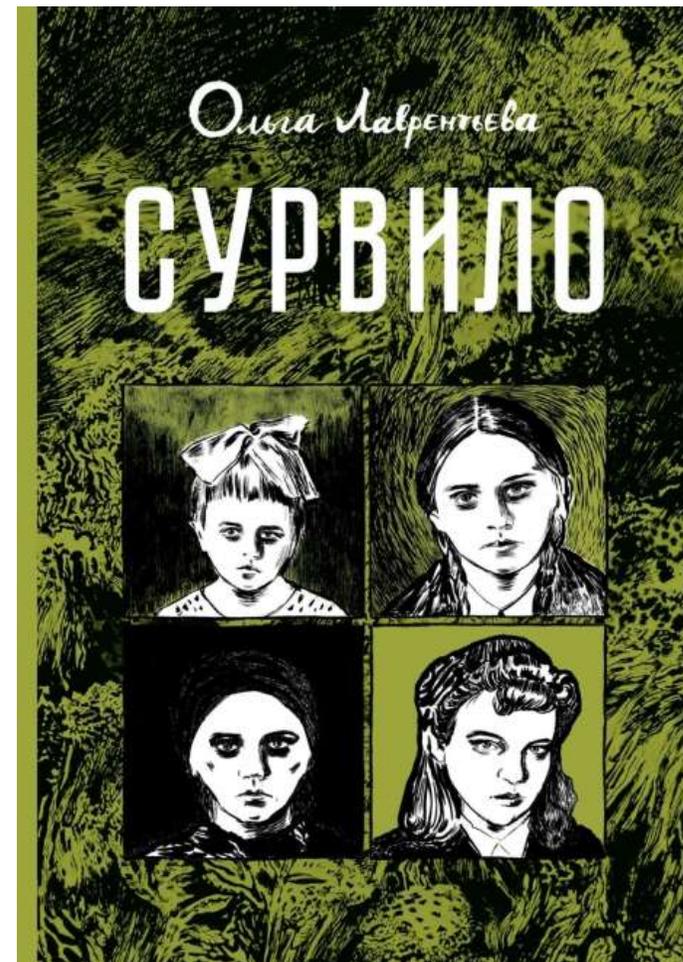
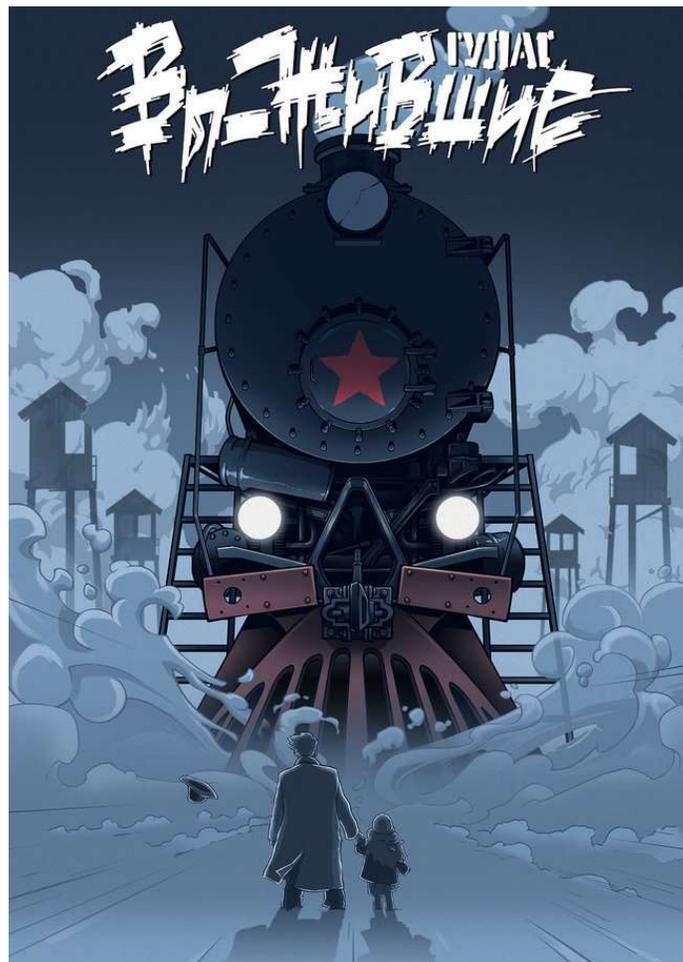
Милиция и выпивохи считают, что к человеку на инвалидной коляске можно обращаться на «Ты», без особых реверансов. Можно хлопать по плечу, лезть с объятиями или кричать на всю улицу что-то в духе «Брат, держись!». Пьяницы свято верят в то, что ты герой войны, а милиционеры – в то, что ты жалкий попрошайка, который одним своим видом портит вид города. Бил ты хоть наряжен Васильевым или Зайцевым с Юдшкным.

Эпизод IV

«Трудное прошлое»
в российском комиксе

Е. Ужинова, А. Костин: «Эхо Сандормоха»

Что такое музейный комикс?

«Вы-жившие»: Музей истории ГУЛАГа

- «проект призван сформировать среди молодежи знание о трагических событиях в истории нашей страны, дать возможность почувствовать боль и ужас того несправедливого времени – с тем, чтобы каждый для себя решил, как важно не допустить его повторения».

Здравствуй, Инночка...

Борис Железовский

1901

Гродно

1943

село Княжпогост
(Республика Коми)

В годы Гражданской войны сражается в Красной армии. Участвует в боях за Крым. По состоянию здоровья уволен в запас.

По окончании бухгалтерских курсов работает в трамвайном деле имени Апакова, с 1935 — бухгалтер отдела сбыта на кондитерской фабрике «Красный Октябрь».

Арестован в 1938. Приговорен к 8 годам заключения по обвинению в «антисоветской агитации».

В лагере работает бухгалтером. Ведет активную переписку с дочерью, стараясь участвовать в ее воспитании.

В 1943 умирает в Усть-Вымском лагере от истощения.

Его дочь Инна станет врачом и проработает в сфере здравоохранения более 40 лет.

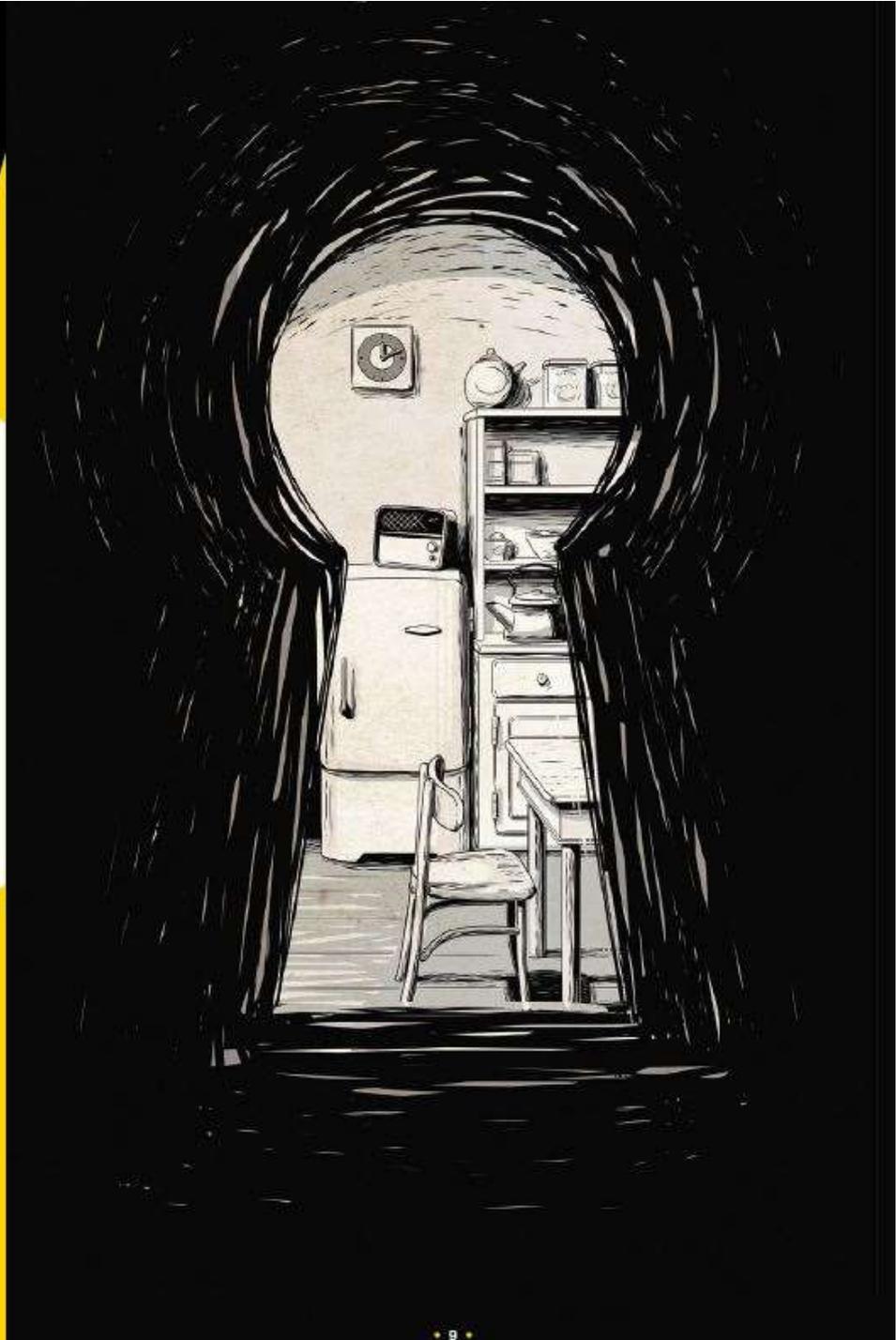
Бонусом для леденцов фабрики «Красный Октябрь».

Из подарков Бориса Ивановича Железовского дочери Инне.

Художник-иллюстратор
Константин Чирков

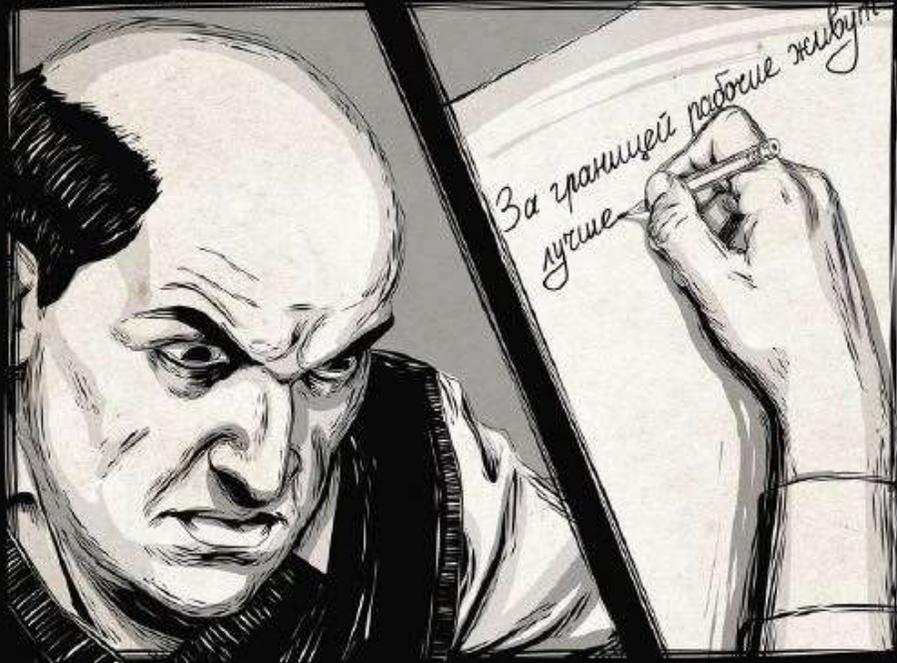
Интервью
Инны Железовской

Мама ругалась, что я очень острый на язык. Но работяга выступал против неадекватных, по его мнению, руководителей.

Однажды даже сказал, что «за границей рабочие живут лучше, чем у нас». Всё это стало поводом для доноса.

Арестовали отца ночью, когда я спал. Утром мама сказала, что он ушел в командировку.

Но однажды поздно вечером к маме пришла родственница. Они обсуждали, куда пойти и как доказать, что мой папа не «враг народа». Я не стала, но приговорилась спать и всё поняла. Мне было 8 лет.

Политические репрессии

20 000 000 человек

прошли через лагеря, колонии и тюрьмы за 27 лет существования ГУЛАГа.

5 000 000 человек

репрессированы по политическим мотивам.

Война и фронт

1941

1945

1 200 000 осужденных

воевали в штрафных батальонах.

Смертность

1930

1956

2 000 000 человек

погибли в ГУЛАГе.

1930

1956

Спецпоселения и ссылка

1930

1956

6 000 000 человек,

представители 61 национальности подверглись принудительным переселениям.

Большой террор

1937

1938

700 000 человек

расстреляны в годы Большого террора.

Реабилитация

1956

6 600 000 человек

реабилитированы и признаны пострадавшими от репрессий.

Человек

были осуждены за измену Родине
и приговорены к каторжным работам.

Лишь 15% из них попали в лагеря
за действительное участие в зверствах
оккупантов, а также за все виды службы
в карательных органах.

Более
280 000 несли
наказание
незаслуженно.

Ольга Лаврентьева

«Сурвило»: постпамять

Ольга Лаврентьева
СУРВИЛО

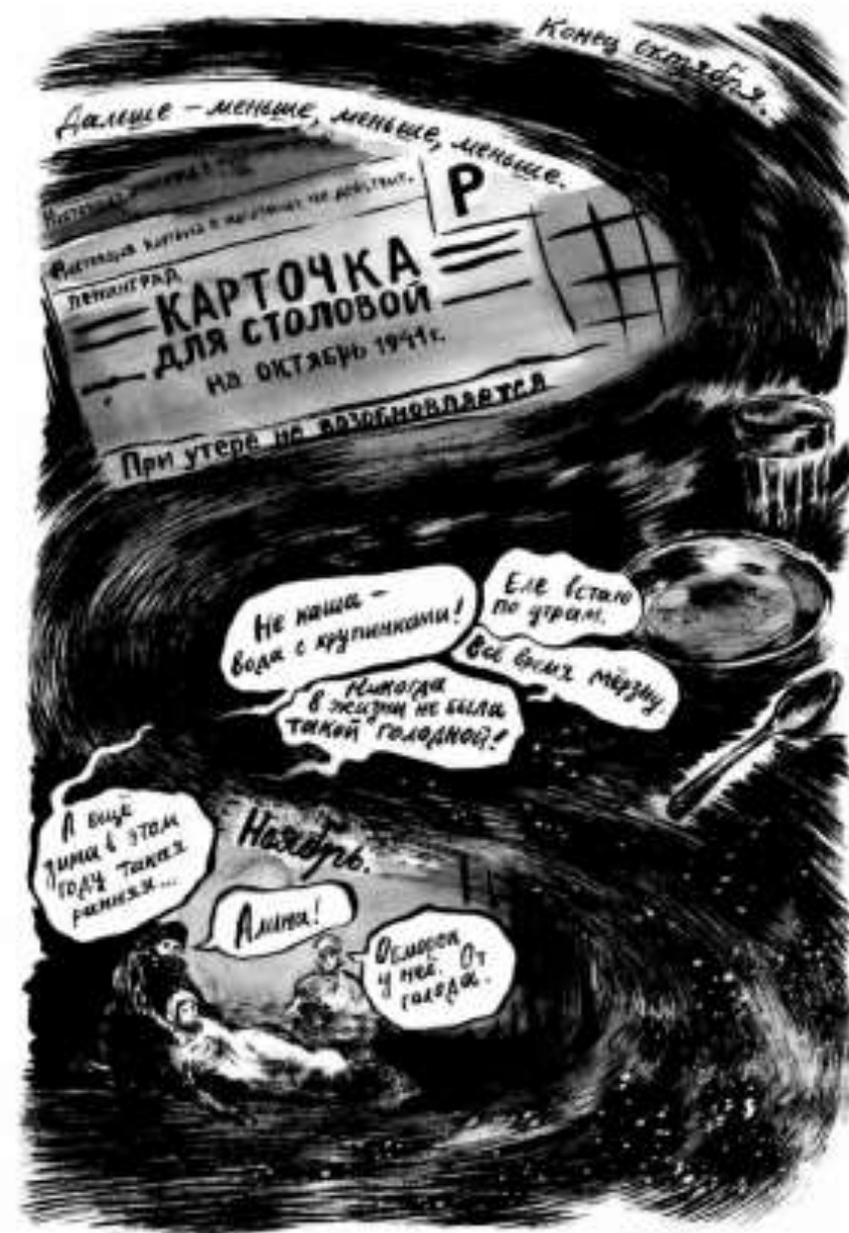
«Сурвило»: постпамять

М. Хирш: «постпамять описывает, какое отношение имеют последующие поколения к личным, коллективным и культурным травмам, к изменениям, которым подверглось поколение предыдущее; к тому, что они «помнят» только благодаря историям, образам, поведению людей, среди которых они выросли».

Наверное,
мы и в зеркале
не отражаемся.

План лекции

I. Краткая история российского комикса (1988 – 2019)

II. Культурная память, комиксы и фантастика

III. Автобиографический поворот в комиксах

IV. «Трудное прошлое» в российском комиксе

Спасибо за внимание!

О.
ПРИВЕТСТВУЮ.