

УИЛ АЙСНЕР

КОМИКС И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УРОКИ МАСТЕРСТВА ОТ ОСНОВОПОЛОЖНИКА
ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА

Оглавление

Примечание редактора

Предисловие

① Комикс как литературный формат	5
② Образ	11
③ Тайминг	27
④ Кадр	43
⑤ Выразительная анатомия	107
⑥ Писательский труд и последовательное искусство	131
⑦ Применение: возможности последовательного искусства	151
⑧ Преподавание и изучение последовательного искусства для создания комиксов в печатную и цифровую эры	163

Алфавитный указатель

Примечание редактора

После почти тридцати переизданий книга Уилла Айснера «Комикс и последовательное искусство» зарекомендовала себя как важнейший труд по теории и практике современного комикса. С момента первой публикации в 1985 году она регулярно обновлялась и дополнялась автором. Айснер планировал, что три тома его монографии/руководства станут учебником, который не скоро исчезнет с полок и будет полезен многие годы. В том же духе выдержано и данное, посмертное издание, бережно включившее все изменения и дополнения.

Издание первых двух томов («Комикс и последовательное искусство» и «Графическое повествование и визуальный нарратив») осуществлялось Poorhouse Press, небольшим издательством, возглавляемым старшим братом Уилла Айснера, Питом, а после выхода Пита на пенсию — самим Уиллом. Будучи и писателем, и бизнесменом, Айснер решил самостоятельно издавать свои книги, чтобы сохранить контроль над всеми аспектами публикации. (Заключительный том обучающей трилогии «Выразительная анатомия в комиксе и визуальных нарративах» был опубликован уже после его смерти.)

Пока Айснер единолично занимался редакционной подготовкой книг в Poorhouse Press, прочие его многочисленные графические романы, журналы и комиксы выходили в профессиональных издательствах Америки и Европы. На этом этапе своей длительной карьеры Айснер не вникал в технологические тонкости издательского процесса. И потому книги Poorhouse Press, хоть и оказались коммерчески успешными (свидетельство чему — множество переизданий), были лишены преимуществ современного

высокотехнологичного сканирования и профессионального дизайна. Большинство иллюстраций, включая собственные работы Айснера, попадали в печать после обычного ксерокопирования или фотографирования, также далекого от совершенства. Как следствие, печатная версия многих иллюстраций значительно теряла в качестве.

Для нового издания практически все иллюстрации были отсканированы непосредственно с оригиналов из архива Айснера или, при обращении к работам других художников с лучших из доступных источников. В некоторых случаях были использованы новые изображения, в том числе — запасные варианты, отобранные самим Айснером.

Следуя пожеланиям автора, мы обновили текст, убрав анахронизмы и приведя его в соответствие с нынешним состоянием индустрии и технологий. Было исправлено несколько несущественных опечаток, в некоторых местах в текст внесены уточнения. При содействии Джеймса Штурма из Центра изучения комиксов были добавлены «вкладки» с целью привнести в книгу примеры более актуальных работ. Экспертное мнение Гари Чалонера (соавтора Айснера в работе над «Джоном Лоу») оказалось ключевым при обновлении раздела об изменчивом мире цифровых комиксов. Бережный труд Маргарет Малони стал бесценным вкладом в обновление и редактирование авторской рукописи. Наконец, при содействии Штурма все материалы были отправлены Майклу Врану, исключительному дизайнеру с богатым опытом в области комиксов, и Грейс Чонг, которые с большим профессионализмом элегантно переоформили книгу. Для нас чрезвычайно ценна поддержка на каждом этапе

и одобрение конечного варианта от наследников Уилла Айснера, в первую очередь Энн Айснер и Карла и Нэнси Гроппер. Мы также признательны за постоянный присмотр Бобу Вайлю и Лукасу Уиттману из издательства

W. W. Norton. Мы уверены, что финальный результат порадовал бы автора.

Денис Китчен

Предисловие

В этой работе рассматривается уникальная эстетика последовательного искусства как средства творческого самовыражения, особой дисциплины, художественно-изобразительной и литературной формы, которая организует текст и изображение с целью создания нарратива и выражения идей. Объектом изучения здесь являются книги и стрипы, при создании которых обращаются к последовательному искусству.

Эта древняя форма искусства (или выразительный метод) проделала долгий путь к популярным газетным стрипам, журнальным комиксам и графическим романам, которые добились бесспорного успеха в массовой культуре прошлого века. Интересно, что лишь недавно последовательное искусство обрело статус общепризнанной дисциплины наряду с кинематографом, на самом деле будучи его предшественником.

Бесспорно, комиксы пользуются огромной популярностью во всем мире. Однако, в силу традиции, специфики аудитории и избираемых тем, последовательное искусство многие десятилетия не рассматривалось как дисциплина, достойная академического внимания. В то время как отдельные элементы, например дизайн, рисунок, карикатура и писательский труд, являются предметом академического интереса, комиксу как уникальной комбинации вышеперечисленного потребовалось немало времени, чтобы найти свое место в литературе, искусстве и синкретических дисциплинах. Полагаю, причина позднего признания среди исследователей кроется как в авторах, так и в самих исследователях.

Включение комикса в область педагогического интереса немало способствовало созданию благоприятного климата для публикации значимых произведений и распространения этого типа медиа по всему миру. В 1985 году, когда я впервые издал эту книгу, большое беспокойство вызывал тот факт, что, хотя комикс и обращается к все более глубоким темам, как жанр он едва ли может рассчитывать на серьезное вдумчивое рассмотрение. Я часто говорил своим студентам: «Гениальная художественная работа — это еще не все». И я счастлив видеть, что через двадцать лет после первых изданий «Комикса и последовательного искусства», а также «Графического повествования и визуального нарратива» («Выразительная анатомия в комиксе и визуальных нарративах» была опубликована посмертно — прим. ред.) все больше писателей и художников в рамках последовательного искусства успешно обращаются к глубоким интеллектуальным темам и находят соразмерное признание в общекультурном поле.

Главный тезис данной работы в том, что особенная природа последовательного искусства заслуживает серьезного внимания как авторов, так и исследователей. Современное развитие графических технологий и наступление эпохи, во многом построенной на визуальной коммуникации, делают такой подход абсолютно необходимым.

Изначально данная работа представляла собой серию эссе, нерегулярно публиковавшихся в *The Spirit Magazine*. В их основу лег учебный курс «Последовательное искусство», который я вел в нью-йоркской Школе изобразительных искусств. При составлении программы курса стал очевидным тот факт, что

большую часть своей карьеры я имел дело с медиа, требовавшим гораздо больше знаний и умений, чем те, которыми располагали и я, и мои современники. Как правило, мои коллеги создавали свои работы интуитивно. Мало у кого было время и желание проанализировать сам метод. Большинство концентрировалось на совершенствовании художественной манеры, на взаимодействии с аудиторией и на запросах рынка.

Я начал разбирать составные компоненты этого медиа, сконцентрировавшись на инструментах, применение которых прежде считалось «интуитивным», и попытался проанализировать их особенности. В процессе я обнаружил, что имею дело не столько с новой версией изобразительного искусства, сколько с «искусством коммуникации». Цель данной книги — изучить принципы и подходы самого популярного в мире вида искусства

с позиции, которая будет полезна и студентам, и профессионалам и которая подтолкнет их всех к переосмыслению жанра.

В подобных работах всегда сложно выразить признательность всем, кто ее заслуживает, поскольку часто помощь приходит не напрямую. Я хочу поблагодарить профессора Тома Инге, который с самого начала поощрял подобное начинание, Кэтрин Айронвуд, которая обеспечила щедрую и вдумчивую редакторскую поддержку, а также сотню студентов, с которыми я имел удовольствие работать в годы преподавания в Школе изобразительных искусств. Именно в попытках удовлетворить их жажду знаний мне и удалось разработать структуру этой книги.

Уилл Айснер

