

отнести творчество мастера к какому-либо конкретному направлению становится затруднительно.

---

1. Донченко, А. И. Развитие живописи в Пекине в начале XX века / А. И. Донченко // Восточная Азия: факты и аналитика. – 2021. – № 1. – С. 39–50.

2. Цао, Т. История развития китайской масляной живописи в период с 1900 по 1949 гг. / Тиншу Цао // Культура и искусство. – 2021. – № 4 (36). – С. 94–103.

3. Чжан, Хунтао. Границы стиля «Се И» в современной масляной живописи Китая (к вопросу о культурных взаимодействиях Китая и России) / Хунтао Чжан // Новое искусствознание. – 2019. – № 2. – С. 64–69.

УДК 741.5(084)

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ЧЕТЫРЕХКАДРОВОМ ЧЕРНО-БЕЛОМ КОМИКСЕ

Чжао Сюечжоу (КНР),

*соискатель ученой степени кандидата искусствоведения,
учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», г. Минск, Беларусь*

Аннотация. В статье раскрываются сущностные характеристики четырехкадрового черно-белого комикса как особой разновидности художественного произведения. Рассматриваются наиболее распространенные средства выразительности, применяемые в четырехкадровом черно-белом комиксе: гипербола, метафора и символ.

Ключевые слова: комикс, искусство комикса, четырехкадровый черно-белый комикс, художественные средства.

MEANS OF EXPRESSION IN A FOUR-FRAME BLACK AND WHITE COMIX

Zhao Xuezhou,

*Competitor of a Scientific Degree of Candidate of Art History
of the Educational Institution "The Belarusian State University
of Culture and Arts", Minsk, Belarus*

Abstract. The article reveals the essential characteristics of a four-frame black-and-white comic book as a special kind of work of art. The author

considers the most common means of expression used in a four-frame black and white comic: hyperbole, metaphor and symbol.

Keywords: comic book, comic book art, four frame black and white comic, comic art creation tools.

В настоящее время существует множество определений понятия «комикс». В большинстве случаев под комиксом понимается особый вид произведения графического искусства в виде серии однофабульных сюжетных рисунков, изображающих ряд последовательных событий, происходящих с героями. Рисунки могут сопровождаться небольшими рисованными текстами реплик персонажей и авторских ремарок [3]. Комикс вбирает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство.

Выделяют разновидности комикса по тематике, объему, цвету, технике создания и пр. Так, по объему различают такие виды комикса, как короткий, средний, длинный и четырехкадровый.

Четырехкадровый комикс является одной из наиболее ранних разновидностей. Как следует из названия, он состоит из четырех изображений (кадров), представляющих собой последовательное повествование. Первый кадр, как правило, закладывает основу сюжета, второй – продолжает действие, начатое в первом кадре, третий – содержит кульминацию действия, четвертый – завершает сюжет. С помощью средств художественной выразительности авторы четырехкадрового комикса «оживляют» персонажей, наполняют их образы юмором, эмоциональностью, движением, транслируют читателям определенную авторскую идею.

Особым воздействием обладает черно-белая цветовая гамма четырехкадрового комикса. У многих читателей этот вид комикса вызывает ностальгические воспоминания и особенно теплые чувства, отсылая их к годам детства и юности, когда комиксы создавались монохромными [1].

Существует немалое число высокохудожественных черно-белых четырехкадровых комиксов. К наиболее известным принадлежат комиксы «Неуклюжая девушка» (1992) и «Мы все больны» (2011) китайского художника Чжу Дейонга (кит. 朱德庸). Этим произведениям присущи такие качества, как тонкий юмор, философская глубина осмысления социальных противоречий, правдивость отображения окружающего мира.

Ко всемирно известным черно-белым четырехкадровым комиксам относится работа немецкого автора Э. О. Плауэна (нем. E. O. Plauen), именуемая «Отец и сын» (1934). Произведение посвящено событиям Второй мировой войны, в частности проблеме разобщенности семей и вынужденной эмиграции. Герои комикса, несмотря на постоянные трудности и неудачи, никогда не теряют мужества, что находит глубокий отклик в сердцах читателей.

Еще одним примером выдающегося четырехкадрового черно-белого комикса является «Гарфилд» (1978; с 1978 г. по 1993 г. в цвете издавались воскресные выпуски этого комикса) американского художника Джима Дэвиса (англ. Jim Davis) – полюбившаяся читателям всего мира серия историй про смешного, ленивого рыжего кота, любящего беззаботную, сытую и веселую жизнь.

Помимо содержательного наполнения определяющую роль при создании комикса играет художественное оформление, во многом влияющее на формирование читательской аудитории произведений. Художественно выразительные, легко запоминающиеся образы персонажей комиксов, таких как, например, Бэтмэн, Супермен, Человек-паук, Чудо-женщина, нередко используются в мультипликации, киноиндустрии, производстве видеоигр, кукол и пр.

Черно-белый четырехкадровый комикс имеет уникальный художественный облик, в формировании которого нашли широкое применение такие художественные приемы, как гипербола, метафора и символ [6].

Одной из типичных черт комикса выступает гипербола (от греч. *hyperbolē* – преувеличение) – прием, основанный на преувеличении каких-либо свойств изображаемого предмета, явления и т. п. с целью усиления впечатления [2]. Гипербола присуща любому искусству, содержащему элементы комического. При этом эффективность применения этого приема тем больше увеличивается, чем большее преувеличение используется. Так, например, нос человека, изображенный в комиксе, будет в два-три раза превышать размеры настоящего. Если изображение близко к оригиналу, не имеет искажений, то, вероятнее всего, комический эффект не будет достигнут.

Главный персонаж комикса Чжу Дейонга (кит. 朱德庸) «Неуклюжая девушка» (1992) – Сердцеедка имеет лицо ангела, а тело дьявола, стиль ее одежды преувеличенно моден и сексуален, что как нельзя лучше подчеркивает особенности характера. Для индивидуализации персонажа автор использует детализацию.

Гипербола нашла применение при создании персонажей известного американского комикса «Снупи» (1950). Его автор, художник-карикатурист Чарльз Монро Шульц (англ. Charles Monroe Schulz), в период с 1950 г. по 1990 г. трансформировал фигуру девочки Люси из красивой и стройной в бочкообразную. Гиперболизированно видоизмененный образ героини соответствовал общей стилистике комикса, а также характеру задуманного автором персонажа.

Вместе с тем стоит отметить, что применение преувеличения в комиксе должно осуществляться в разумных пределах, изображение обязано соответствовать законам природы, быть привлекательным с точки зрения психологии зрительного восприятия. В противном случае персонаж комикса вызовет неприязнь аудитории.

Одним из важнейших художественных средств создания комиксных образов выступает метафора (от греч. *metaphora* – перенесение) – перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего или сходного для обоих сопоставляемых членов [4]. Метафора базируется на неявном сравнении, точнее – на аналогии либо сходстве между сравниваемыми предметами. Так, например, чтобы показать образ жадного домовладельца зачастую применяется метафора «злая собака», для создания хорошего, доброго человека используется метафора «ангел» и пр. Преимущество использования метафоры состоит в том, что она позволяет раскрыть характер персонажа и, вызвав интерес, задействовать воображение читателей при его восприятии.

Главный герой четырехкадрового комикса «Старый мастер» (1963) китайского художника Ван Цзе (кит. 王泽) погибает во время гонок. В финале произведения его олицетворяет ангел с крыльями, который предупреждает человечество об осторожности за рулем и соблюдении скоростного режима движения. В четвертом, заключительном кадре комикса автор уподобляет

очертания гоночной трассы ореолу над головой ангела, тем самым подчеркивая серьезность последствий. В то же время в комиксе отсутствует морализаторство, его смысл выражен простым, легким, понятным языком.

Значимая роль в создании четырехкадрового черно-белого комикса принадлежит символу (от греч. *symbolon* – знак, опознавательная примета). Символ характеризует художественный образ с точки зрения осмысленности, выражения им некой художественной идеи [5]. С помощью символов в комиксе в обобщенной, неразвернутой форме транслируется конкретное содержание. Так, например, для того чтобы показать, что машина едет быстро, в комиксах на задней части машины обычно рисуют несколько круглых символов разного размера.

В одной из историй комикса «Саньмао» (1935) Чжана Лепина (кит. 张乐平) главного героя жестоко избивает за испачканную одежду женщина средних лет. Для усиления художественного эффекта автор рисует у головы героя несколько незамкнутых дуг и звездных знаков, тем самым указывая на его дезориентацию в пространстве. В комиксе остроумно сочетаются сленг и карикатура, с помощью простых символов изображается безжалостность женщины и жалкое положение Саньмао. Символы выступают своего рода связующим звеном между персонажем и читателем.

Символы широко применяются в комиксах для отображения характера того или иного персонажа. Так, для того, чтобы изобразить героя эмоциональным, многословным, вокруг его рта пунктирной линией рисуют символ в форме зонтика, символизирующего брызгающую слюну. Для передачи в комиксном повествовании волнения, паники, страха, поспешности и тому подобных эмоций помимо мимики персонажа художники рисуют короткие контурные линии различной длины, положения в пространстве и направления. Например, для передачи спешащего героя, его стремительного движения применяются параллельные линии вдоль направления движения персонажа [7].

Таким образом, четырехкадровый черно-белый комикс является одной из наиболее ранних разновидностей. Его сюжет составляют четыре кадра, последовательно связанных друг с

другом и объединенных общей завязкой, кульминацией и развязкой.

В отличие от традиционного многостраничного комикса, четырехкадровый более сложен для развертывания повествования, раскрытия сюжета. Воплощению главной идеи комиксного рассказа способствуют такие художественные средства, как гипербола, метафора и символ. Они помогают раскрыть характер персонажей, создать юмористический эффект, передать легкость и эмоциональность.

---

1. Би, Кегуан. История китайских комиксов / Кегуан Би. – Тяньцзинь : Байхуа, 2005. – 137 с. – Изд. на кит. яз.: 毕克官.中国漫画史话[M]. 天津 : 百花文艺出版社,2005:137页.

2. Гипербола [Электронный ресурс] // Энциклопедический словарь. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/15700/гипербола>. – Дата доступа: 01.05.2022.

3. Комикс [Электронный ресурс] // Издательский словарь-справочник. – Режим доступа: https://publishing_dictionary.academic.ru/1431/Комикс. – Дата доступа: 22.04.2022.

4. Метафора [Электронный ресурс] // Большой энциклопедический словарь. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196414>. – Дата доступа: 01.05.2022.

5. Символ [Электронный ресурс] // Большой энциклопедический словарь. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/271222>. – Дата доступа: 01.05.2022.

6. Ши, Юань. Применение простых комических элементов в стилевом оформлении анимации / Юань Ши. – Нанкин : Юго-Восточный ун-т, 2014. – 34 с. – На кит. яз.: 石渊. 漫画元素在动画艺术造型设计中的应用[D]. 南京 : 东南大学,2014年.

7. Ян, Шухан. Стилистическое оформление четырехкадрового черно-белого комикса / Шухан Ян // Спутниковое телевидение и широкополосное мультимедиа. – 2019. – № 20. – С. 117–118. – На кит. яз.: 杨舒涵. 论黑白四格漫画的造型设计[J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2019年, 第二十期 : 页 117–118.