

Картинки весёлые и не очень

Комиксы становятся все популярнее в России и во всем мире. По ним снимают фильмы, их читают серьезные взрослые люди, которых раньше сложно было заинтересовать рисованными историями. И никого уже не удивляет, когда книги комиксов ставят в один ряд с большой литературой.

В то время как в комиксах, как и в любом искусстве, есть множество разных жанров, самыми многотиражными и популярными все еще остаются истории про супергероев. Новичков они пугают своими масштабами и разнообразием — многие не знают, как подступиться к историям про Супермена или Человека-паука. Мы решили рассказать, как погрузиться в мир супергеройских комиксов и быстро в нем освоиться.

С чего начинать читать?

Мир супергеройских комиксов огромен: за почти восемьдесят лет, что они существуют, он наполнился тысячами персонажей, серий и сюжетов. Это пугает — кажется, чтобы начать их читать, нужно предварительно во всем разобраться и знать все имена и события. Это, конечно, не так: развлечение, над которым нужно ломать голову, как над квантовой физикой, не стало бы таким популярным. На самом деле подступиться к комиксам о супергероях очень просто: достаточно выбрать одну историю, лучше всего ограниченную единственной книгой, и прочитать ее, не думая о том, что вы упускаете что-то важное или не знаете необходимого про героя и его мир. Хорошая супергеройская история ценна как вещь в себе, отдельно от остальных комиксов. Вот несколько комиксов, которые хорошо подойдут новичку:

"Чудеса" / Marvels. История Вселенной Marvel с 1939 по 1974 год, увиденная глазами простого жителя Нью-Йорка фотографа Фила Шелдона. Хотя серия и была написана для поклонников комиксов, "Чудеса" одновременно является отличной точкой входа во вселенную Marvel: комикс дает возможность оценить ее масштабы и уловить суть.

"Алтимейт Люди Икс" / Ultimate X-Men. Люди Икс в параллельной вселенной, придуманной в начале 2000-х; Марк Миллар рассказывает историю известной команды заново, так, чтобы было понятно новым читателям. В какой-то момент серия довольно сильно испортилась, но первые 12 выпусков безупречны.

"Супермен: Все звезды" / All-Star Superman. Самый известный американский супергерой в переосмыслении сценариста Гранта Морриссона; цельная и красивая история, существующая отдельно от всего остального мира комиксов DC. Чтобы узнать о Супермене все необходимое, достаточно прочитать один этот комикс.

"Долгий Хэллоуин" / The Long Halloween. Классический комикс про Бэтмена, из которого про героя можно понять примерно все, что нужно: тут появляются и все его главные противники-суперзлодеи, и

основные сюжетные мотивы (например, борьба Бэтмена с мафией), и есть простая, но захватывающая детективная история. У "Хэллоуина" есть и продолжение — комикс "Темная победа".

Чем отличаются разные форматы комиксов?

Самый распространенный формат комиксов — синглы, отдельные номера серий, размером обычно около 22 страниц. Сингл — примерно как один эпизод сериала; в рамках одной серии они выходят раз в месяц, по средам (важный день для поклонников комиксов). Чтение синглов — самый удобный способ следить за самыми новыми сериями; синглы выходят задолго до того, как комикс собирается в отдельную книгу (тем более, иногда этого вообще не происходит). Правда, иногда выхода отдельных номеров приходится ждать очень долго, и в длинных сериях можно легко забыть, что же происходило раньше. Серии комиксов тоже делятся на разные типы: есть онгоинги — ежемесячные серии, которые могут продолжаться бесконечно, а есть мини-серии — те, про которые авторы точно знают, сколько выпусков они займут (обычно 4, 6 или 12).

TPB — это Trade Paper Back, книга в мягкой обложке. Обычно в них собирают отдельные номера серий комиксов, в среднем по шесть штук. Примерно столько в комиксах традиционно занимает то, что называется "сюжетной аркой", отдельная и законченная история в рамках серии. Длинные супергеройские серии в итоге могут уместиться в десятки TPB.

Кроме TPB комиксы выходят в виде обычных книг в твердой обложке. Иногда это просто более солидная версия TPB (то есть в книге тоже собраны синглы), иногда — то, что называется "графическим романом", — цельная история, которая не выходила в виде отдельных номеров. С супергеройскими комиксами, впрочем, так редко бывает: даже многие признанные романы в комиксах вроде "Хранителей" первоначально выпускались в виде синглов. Но графические романы про супергероев тоже издаются: скажем, комикс God Loves, Man Kills про Людей Икс.

Самый удобный способ читать комиксы в XXI веке — с экрана планшета или компьютера. В цифровом виде все вышеперечисленные форматы представлены неизменными; главное преимущество цифровых комиксов — то, что авторы иногда дополняют их новыми возможностями. Скажем, комикс удобно "прыгает" между кадрами, или где-нибудь добавляется движение, как в гифах. Удобнее всего пользоваться магазином и приложением Comixology — это монополист на рынке цифровых комиксов. Если вам не хочется им пользоваться, у всех крупных издательств, включая Marvel и DC, тоже есть свои приложения для чтения комиксов.

Чем отличаются DC и Marvel?

Действие всех комиксов Marvel происходит в одной, связанной вселенной. Это значит, что Железный человек может попасть в комиксы, например, к Человеку-пауку, а действия Капитана Америки в его собственной серии теоретически влияют на все остальные.

Marvel чуть менее серьезны, чем DC, и больше открыты экспериментам: молодые авторы часто сочиняют для них необычные серии (из последнего — She-Hulk, Hawkeye, The Superior Foes of Spider-Man и Young Avengers). В традиционных же больших мейнстримовых сериях Marvel любят устраивать глобальные события, затрагивающие все комиксы сразу: скажем, противостояние Мстителей и Людей Икс.

В комиксах DC все тоже связано, но издательство относится к себе чуть серьезнее, чем Marvel, поэтому все события, происходящие во вселенной, обычно не имеют заднего хода. Супергерои DC тоже чуть мрачнее (в конце концов, самый мрачный супергерой — Бэтмен — герой ироничного DC). Серьезное отношение к вселенной DC вызывает проблемы: раз в несколько лет все сюжетные линии, события и их последствия так запутываются, что издательство перезагружает свою вселенную, отменяя все произошедшее ранее. Последняя такая перезагрузка была в 2011-м, она называлась The New 52 — и пока что в комиксах DC все снова достаточно просто.

Где покупать комиксы?

Помимо того что комиксы очень просто покупать в цифровом виде (в приложении Comixology, а также в приложениях DC и Marvel), онлайн-магазины, где можно их приобрести больше, чем можно подумать: "Чук и Гик", Bizagbook и "28-ой", а также обычные книжные магазины, в которых комиксы тоже продаются.

Что можно читать кроме классических комиксов?

Самое главное в чтении супергеройских комиксов — это в какой-то момент перестать следить за персонажами и начать следить за авторами. Потому что хорошие истории про Бэтмена могут долгое время не появляться, а вот от любимых сценаристов и художников всегда стоит ждать чего-то хорошего. Вот, например, пять хороших современных сценаристов, за которыми можно следить.

Мэтт Фрэкшен. Сценарист, придумывающий самые необычные и безумные современные комиксы: именно он пишет Sex Criminals, именно он сделал для Marvel гениальный комикс про Соколиный глаз. Традиционные супергеройские комиксы,

впрочем, даются Фрэкшену не хуже всяких странностей: именно он в середине 2000-х перепридумал Железного человека.

Скотт Снайдер. Когда DC Comics перезагрузили свою вселенную в рамках проекта The New 52, они доверили писать комиксы про Бэтмена Скотту Снайдеру — и не прогадали. Кроме прочего, Снайдер придумал одного из самых необычных (а главное, новых) бэтменовских злодеев за последнее время — целое тайное общество под названием Суд Сов.

Брайан Майкл Бендис. Невероятно продуктивный сценарист, работающий с Marvel Comics и сделавший сразу несколько лучших серий Marvel в 2000-е: в том числе про Мстителей и Сорвиголову. Еще Бендис часто придумывает для Marvel глобальные события (помните, выше мы рассказывали, что они любят их делать) — например, House of M, после которого многие мутанты во вселенной Marvel потеряли свои способности.

Дэн Слотт. Дэн Слотт писал сценарии к комиксам про Человека-паука несколько лет и сделал с героем много всего интересного. Слотт творит в более классическом, старом стиле, чем многие современные сценаристы: его комиксы громкие, драматичные, гипертрафированные, почти как в 60-е и 70-е.

Грант Морриссон. Настоящий живой классик современных комиксов, шотландец Грант Морриссон сделал для супергеройских комиксов больше, чем кто-либо другой. Он перепридумал Супермена, убил Бэтмена, написал одну из самых лучших сюжетных линий о Людах Икс в начале 2000-х. Сейчас Морриссон меньше сочиняет про супергероев, но все равно продолжает это делать: например, выходит его серия The Multiversity, происходящая в нескольких параллельных вселенных с героями DC.

Полезные советы

Не начинайте чтение супергеройских комиксов с совсем уж старых историй. Кажется логичным начинать читать комиксы про Человека-паука с самого первого выпуска, вышедшего в 1963 году, но на самом деле все комиксы старше 80-х сейчас воспринимаются с трудом. В них есть свой шарм, но оценить его можно, только изучив более современные комиксы.

Не пытайтесь понять устройство вселенных Marvel и DC, проследить за всеми сюжетными линиями, узнать биографии всех персонажей и понять все перипетии. Да, такие богатые вселенные — это очень интересно, но от попытки разобраться в них, у вас только разболится голова. Прочитайте достаточно комиксов — и какая-никакая картина сложится у вас сама собой.

Не забывайте про сообщество. В том, чтобы читать супергеройские комиксы в одиночку и ни с кем их не обсуждать, мало веселого. В Москве, да и в России уже сложилось большое сообщество поклонников комиксов. Может быть, они не все очень дружелюбные, но многие будут рады с вами поговорить. Хотя бы попробуйте поговорить с людьми на Reddit.

Смерть в супергеройских комиксах обычно ничего не значит. Когда-то смерть героя могла иметь серьезные последствия, и он исчезал из комиксов на несколько десятков лет, но теперь авторы обращаются с этим максимально легкомысленно. Если какой-нибудь большой персонаж погибает, то можете быть уверены — он вскоре вернется. С другой стороны, это может быть использовано как мощный инструмент в рамках одного сюжета. Смерть героя, например, отлично обыгрывает Грант Морриссон в All-Star Superman.

Читайте комиксы в удобном для вас темпе. Главное преимущество комиксов перед кино: они не берут за руку читателя и не ведут его по истории с необходимой скоростью. Остановливайтесь на отдельных кадрах на несколько минут или, наоборот, листайте страницы со скоростью света.

Экспериментируйте. Не забывайте, что комиксы не ограничиваются историями о супергероях, а супергеройские комиксы не ограничиваются издательствами Marvel и DC. Один из лучших супергеройских комиксов последнего времени — Invincible (невероятная постмодернистская трактовка классических супергеройских мотивов), например, был издан в Image.

Не слишком отрывайтесь от реальности!

Подготовил Карл ФИШЕР.