

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ**

Кафедра новых медиа и теорий коммуникаций

**Современный психологический роман в рамках графической новеллы
Дэниела Клоуза «Призрачный мир».**

Выполнил :
Шемшурин А.А.
V курс д/о
502 группа

Преподаватель –
Доцент, кандидат филологических наук:
Засурский И.И.

МОСКВА 2014

ВСТУПЛЕНИЕ

Комикс, на мой взгляд, это синтез таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Если разбирать это слово «примитивно», то комикс это рисованная история, рассказанная в картинках. Изначально комиксы – (от англ. Слова comic – смешной), были забавными небольшими историями юмористического характера, которые печатали в газетах. С тех пор жанр эволюционировал в нечто большее, и от его изначального состояния мало что осталось. Среди других названий этого вида искусства и отдельных его разновидностей — рисованные истории, для масштабных комиксов — графические романы (они же графические новеллы), для коротких — стрипы.

Вообще, комикс, как средство коммуникации истории с читателем – довольно практично. Стандартный выпуск составляет 22 страницы, небольшое количество текста, плюс рисунок для лучшего восприятия. Читай хоть выпуск раз в месяц, хоть всю серию залпом – особо не устанешь. Поэтому, для такого формата подходят истории разных жанров. Хоть этой возможностью и не всегда используется.

Как правило, первая ассоциация, которая приходит на ум, услышав слово «комикс», это герои в цветастых и не очень костюмах, вечно сражающиеся с аналогичными по экипировке злодеями, с сопровождающими разудалистыми «БАМ!» и «БДЫЦ!», и спасающими мир от всевозможных угроз. Отчасти, это ассоциация будет верна.

Конечно, атмосфера и настрой историй от «большой двойки» издательств комиксов – Marvel Comics и DC Comics может быть разным. Алан Мур и Фрэнк Миллер напишут мрачные, наиболее приближенные к реальности истории, такие как «Хранители», «В значит Вендетта», «Бэтмен: год первый» и «Возвращение Темного Рыцаря». Джефф Джонс и Дэн Слотт попадут вам коктейль из приключений, драйва, экшена и юмора, ни

лишенного при этом драмы, например, «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Удивительного Человека-Паука». Крейг Кайл, Крис Йост и Дэниэл Вэй создадут откровенный фарс, типа «Новых Воинов» и «Дэдпула», потому что надо же иногда отключать мозги.

Все эти примеры упомянуты мною в качестве доказательства того, что глубина и серьезность истории в жанре супергероики могут варьироваться в зависимости от предпочтений и задачи автора. Но главное, не стоит забывать, что помимо «большой двойки» существует ряд других издательств комиксов, чьи истории рассказаны не в жанре супергероики.

А комиксы такого жанра очень популярны, и их чуть ли не столько же, чем супергероики. «Fables», «Preacher», «Transmetropolitan», «Scott Pilgrim» - все это замечательно написанные и нарисованные истории абсолютно других жанров, в которых создали интересных персонажей, полностью раскрыв их, и за которых действительно переживаешь. В них не так много экшена, сколько остроумных диалогов и ситуаций, в которые попадают персонажи, которые могут быть, как и комичны, так и трагичны. И одну из таких историй я постараюсь рассмотреть.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Призрачный Мир (или Ghost World), – графическая новелла за авторством Дэниела Клоуза, которую он писал с 1993 по 1997 год.

История повествует о жизни двух девочек подростков - Энид Колслоу и Ребекки Доппелмейер. Они – лучшие подруги, две циничные, псевдо-интеллектуальные, и периодически остроумные девочки недавно окончили ненавистную ими среднюю школу. Они бесцельно проводят свои дни, в своем безымянном спящем американском городке, критикуя массовую культуру и людей, с которыми они сталкиваются и пытаются понять, что они будут делать после школы. Пока Энид и Ребекка пытаются перейти во взрослую жизнь, между ними появляется напряженность, и они отдаляются друг от друга.

Так что же еще происходит в этом комиксе? По сути... ничего.

Все истории, из которых состоит эта графическая новелла, это случаи ленивого «болтания» по округе своего города. Главные героини – типичные «средние» девочки подростки. У них нет ярко выраженных способностей, нет конкретной цели, нет планов на будущее. Они – те самые девочки, которые сидели с вами в школе в одном классе по центру кабинета. Они не были главными красавицами, не были зубрилами, не были представительницами «альтернативы» или типа того. Для вас, когда вы были школьниками, они были «нечто средним». Они просто существовали.

Возможно, это потому, что их не устраивали установленные социумом «развлечения», которыми должны интересоваться школьники. Возможно, они действительно были во многом умнее своих сверстников. Но они не обладали способностью подстраиваться, адаптироваться под окружающую их среду. Не могли заставить себя попытаться найти что-то приятное в на первый взгляд, неинтересных для них вещах. Не могли или боялись показать свои сильные

стороны перед окружающими, тем самым выделить для себя интересы, которыми они могли бы заниматься в будущем. Ведь каждый силен в чем-то.

Так или иначе, по какой-то причине, девушки, как и были неопределенными в школе, так ими и остались после выпуска. Но, время школы прошло, большинство их одноклассников поставили для себя задачи на будущее и начали путь к их реализации. Кто-то пошел в бизнес-школу, кто-то на актерские курсы. А Энид и Ребекка, за неимением цели, пытаются существовать за счет своих единственных ярко выраженных качеств – колкого и подвешенного языка. В связи с чем, почти все их времяпровождение состоит из перемывания костей окружающим.

В одной истории они прикалываются и следят за парой, которую они окрестили сатанистами, в другой звонят парню, который дал объявление в газету, чтобы найти девушку и разыгрывают его. Параллельно всем историям мучают парня по имени Джош, тихого продавца в магазине. И Энид, и Ребекка влюбляются в него в разное время. Однако Энид, не зная, как показать свою симпатию к человеку, привлекает его внимание тем, что жестко шутит над ним. Грубо осуждают несмешного стендапера, причем с такой ненавистью, как будто он сбил их щенка.

В общем, героини на протяжении месяцев варятся в котле из ненависти, скуки и унылости жизни их города. Для них сходить в новое кафе в стиле 50-ых годов – своего рода событие. В связи с чем, происходящее в комиксе очень сильно давит на читателя своим постоянством, так же постоянство происходящего давит на Энид и Ребекку.

Стоит немного поговорить о главных героинях «Призрачного мира». Главной героиней, по большому счету, выступает Энид. Почти все события сходятся вокруг нее, она является катализатором всех идей. Она живет со своим мягкотелым отцом, который не может ей что-то запретить. Она без всяких комплексов может легко уговорить человека пойти с ней в сексшоп и

купить ей девайс. Она умна, но при этом ей не может понравиться ни один парень, потому что она считает каждого тупым или выпендрожником. Отчего в ней копится лишь еще больше ненависти и злости.

Ребекка в этой истории выступает как ее лучшая подруга, но на вторых ролях. Ей уделено не так много времени. Однако, она более приспособленная личность, чем Энид. Ее интересует то, что наиболее интересно для девочек-подростков ее возраста; например, она читает популярный подростковый журнал (чего Энид бы никогда не стала делать), а также более заинтересована в людях. Например, она заботится о бабушке, с которой живет. Энид называет ее «тощая блондинка» что значит, что Ребекка воплощает собой то, «что каждый парень хочет видеть в девушке».

Само название «Призрачный мир» (или «Мир призраков», как угодно), имеет несколько значений. Оно происходит от неназванного города, полного торговых центров, ресторанов быстрого питания, и городской застройки. Город играет ключевую роль в повествовании, так как его постоянно критиковали Энид и Ребекка. По мере развития сюжета, фон периодически меняется. Фраза "Призрачный мир" несколько раз появляется как символ, в качестве граффити на двери гаража, знаков, или рекламные щиты по необъяснимой причине. Термин также может относиться к тому, Энид и Ребекка, но особенно Энид (взять хотя бы историю, когда она решила не продавать свою старую плюшевую игрушку на распродаже), не хотят отпускать прошлое.

Главная проблема этой новеллы, на мой взгляд, отсутствие героев, которым хочется сопереживать. А для меня это очень важный фактор наличия истории. В «Призрачном мире» нет абсолютно положительных героев. То есть, главным героиням хоть и сочувствуешь, так как понимаешь причину их поведения, но делаешь это как-то через силу.

С одной стороны, читателю ясно, что девушки проходят через кризис подросткового возраста. Что в 16-18 лет, да и даже позже (зависит от человека), очень сложно понять, чем ты хочешь заниматься в жизни, в какую сферу деятельности направить себя. Скорее всего, вопрос о деле своей жизни будет актуальным для человека всю его жизнь. Понятно, что от неспособности определиться в столь юном возрасте у подростков копится боль и обида на себя, на мир, на систему, и в этом состоянии бессилия им остается только злиться и выплескивать эту злость на окружающих, зачастую незнакомых людей. Раз за разом перемывать им кости, дабы ненависть не сожрала тебя изнутри.

Но, когда все это не меняется от одной истории двух подружек к другой, сочувствие у читателя пропадает, и на смену ему приходит раздражение и желание крикнуть «Сделайте с этим что-нибудь!».

Чтобы усилить это впечатление от поведения главных героинь, в сюжете есть еще ряд неоднозначных персонажей. И, должен сказать, не смотря на то, что в романе им уделено мало времени, вышли они на удивление четкими и понятными.

Например, их бывшая одноклассница Мелорра, которая олицетворяет собой целеустремленного, позитивного человека, которая после школы пошла на актерские курсы и в восторге от них. Она периодически натывается на Энид и Ребекку и делится с ними своей радостью. Но, не смотря на это, выглядит ее поведение неоднозначно. Она этакая «девочка, которая успевает все». Такая девочка обычно староста класса, глава драмкружка, отличница, волонтер Гринписа, да и при этом душа любой компании, и все это одновременно. Когда смотришь на таких, думаешь «Она такая, потому что целеустремленная или она такая, чтобы все видели, какая она целеустремленная?». Проще говоря «Она действительно молодец или она красуется?». Это трудно понять, так что неприязнь Энид и Ребекки в адрес Мелорры оправдана.

Другой пример, знакомый Энид и Ребекки по имени Джонни, в прошлом панк-рокер и героиновый наркоман, в настоящее время решивший стать бизнесменом и поступающий в бизнес-школу. Увидев как-то Энид в панковском прикиде и с покрашенными волосами, бывший панк-героинщик лицемерно кричит ей: «Повзрослей и возмись за ум!». Причем делает это не из доброго побуждения, а чтобы показать, как он сам изменился и какой он сейчас крутой. Как уже было сказано – лицемер.

Да, что Мелорра, что Джонни, не представляют собой положительных персонажей. Но если сравнить Энид и Бекку с Мелоррой и Джонни, порой хочется сказать «Да, может они выпендрожники и лицемеры, но хотя бы они делают что-то».

Я думаю, что Дэниел Клоуз намеренно создал такую атмосферу напряженности и раздражения, чтобы ее прочувствовали не только главные героини, но и читатель. Визуальная сторона произведения этому способствует – ни один персонаж не изображен красивым, в стиле чувствуется умеренная карикатурность, а покрашено все это в холодные голубые тона. Складывается ощущение, что автор намеренно сделал комикс неприятным и в плане текста, и в плане рисунка. Если бы это все было сделано не специально, то можно было бы бросать комикс в топку. Однако, не смотря на все факторы, создающие неприязнь, Клоуз написал действительно близкую многим историю о периоде в жизни, через который проходил каждый. Может, немного переборщив с этим.

Так чем же заканчивается история? Несмотря на то, что в жизни наших героинь не происходит ничего существенного, время вокруг них не стоит. Особенно очевидно это становится, когда старичок Норман, который вечно сидит на автобусной остановке, маршрут которой не работает уже несколько лет, дожидается несуществующего автобуса и уезжает в неизвестном направлении.

Энид и Ребекка из последних сил держатся за прошлое, решив съездить в старый парк с доисторическими экспонатами, в котором в детстве бывала Энид. Но и там все оказывается не так красочно, как казалось раньше. Также, они начинают отдаляться друг от друга, когда Ребекка по наставлению отца пытается сдать тест, чтобы поступить в колледж, хоть и заваливает его в дальнейшем. Между ними нет больше той близости, что и раньше. В итоге, Ребекка сходится с Джошем и становится ближе к реализации понятия «нормальной жизни». Энид, потерпев неудачу при поступлении в колледж, оказывается подавленной, как никогда, и, в конце концов, покидает город, чтобы начать новую жизнь где-нибудь еще.

Я бы не назвал эту концовку счастливой. Ведь если говорить о судьбе Бекки, то ее так называемое «становление» не выражено четко. Читателю не очень понятно, за счет чего она решила попытаться быть с Джошем и как ее жизнь изменилась после этого. Хоть Энид и говорит о ней на прощание, что Бекки стала прекрасной юной женщиной, изменения очень сложно увидеть самому читателю.

Что до выбора Энид, то ничего положительного от него также не испытываешь. Ведь, в ее случае, она просто сбежала. Но любой разумный человек понимает, что даже если уехать в новое место, чтобы «начать новую жизнь», скорее всего, проблемы, мешавшие тебе на старом месте, никуда не денутся. Почти и наверняка ситуация повторится на новом месте, если ты не будешь учиться на своих ошибках.

Пожалуй, стоит также сказать пару слов об одноименном фильме, вышедшем по мотивам произведения Клоуза в 2001 году. Режиссером фильма стал Терри Цвигофф, а главные роли исполнили Тора Бёрч и Скарлетт Йоханссон.

Однако, фильм мало чем схож с первоисточником. Не смотря на многие экранизированные моменты, включая развязку, катализатором событий в

фильме выступило то, что Энид влюбляется Сеймура (сыгранного Стивом Бушеми), того человека, которого они с Беккой разыграли из-за объявления в газете. Поэтому в фильме упор сделан не столько на неуверенности Энид в социальной жизни, сколько на неуверенности в любовных отношениях. Что, как мне кажется, минус.

Я рад, что в фильме не показали некоторые истории из комикса, например, историю про первый сексуальный опыт Энид (на мой взгляд, она была лишней), но вместе с этим, создатели опустили и множество нужных линий. Самое главное, что Ребекка в экранизации стала еще более второстепенным персонажем, чем в комиксе. Линия «отдаления» ее и Энид не раскрыта, Джош здесь скорее гостевой персонаж, его присутствие, по сути, ни на что не влияет. Множество персонажей, которые в комиксе вызывали отвращение, просто не добрались до фильма. И хоть общая атмосфера фильма легче, чем у первоисточника, из-за этого теряется главное гнетущее ощущение, которое испытывали девушки в оригинале.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Если главная цель психологического романа это выделить внутренний мир персонажа произведения, то Дэниел Клоуз в своей работе справился с этим. Пусть он использовал не самые приятные приемы для этого, однако, они сработали.

Да, в «Призрачном мире» нет откровенно положительных героев. Но также в нем нет и абсолютно отрицательных. Каждый персонаж, хоть и вызывает зачастую неприятные эмоции, представляет собой человека. Со своими пороками и недостатками. И история, которую рассказывает сценарист, в каком-то смысле актуальна для человека в любом возрасте, а не только когда ты подросток.

Единственное, что мне кажется, что «Призрачный мир» лучше воспринимается в возрасте 18+, и не столько из-за содержания, сколько из-за мысли, которую он несет в себе. Лучше прочитать ее, когда ты уже пережил подростковый возраст, чтобы напомнить себе о необходимости двигаться дальше, и чтобы напоминать задавать вопрос самому себе, что ты хочешь делать дальше.