

Е.И. Тулякова, И.А. Редькина

ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ КОМИКСОВ В СТИЛЕ МАНГА

Манга рассматривается как популярный издательский продукт. Издание российских комиксов в стиле манга востребовано, но количество изданий и специализированных издательств крайне мало. Основной причиной такой ситуации можно назвать отсутствие критериев редакторской оценки произведения манга. В статье излагаются принципы редактирования графической и текстовой частей основного текста издания комиксов в стиле манга.

Ключевые слова: комиксы в стиле манга в России, издание манга, редактирование.

Манга (яп. 漫画, マンガ – веселые картинки) – графическое произведение в черно-белом цвете, представляющее собой серию рисунков на определенную тему с единым сюжетом и кратким повествовательным или диалогическим текстом, созданное японскими художниками с использованием особого графико-символического языка, имеющее отличительную жанровую структуру.

Сегодня манга популярна не только в Японии, но и в других странах (Китай, Корея, Америка, Россия). Адаптируясь под культурные и конъюнктурные особенности каждой страны, появляются переработанные комиксы в стиле манга. Такие издания интересны тем, что совмещают в себе традиции японских комиксов манга и непривычные для них сюжеты и оформление.

Российские комиксы в стиле манга имеют большой круг заинтересованных читателей среди подростков и молодежи, а также взрослых людей, увлекающихся культурой Японии и Азии. Их спрос пытаются удовлетворить российские издатели. Реально работающими в этой области сегодняшний день в России являются два издательства: «Фабрика комиксов» и «Истари Комикс», которые, судя по отзывам читателей на специализированных форумах, не выдают «запрашиваемый» объем изданий. Это порождает распространение произведений манга в сети Интернет, где создаются специализированные сайты, например,

selfmanga.ru [1]. В списках авторов, опубликовавших здесь свои комиксы в стиле манга, числится около 1104 имен (никнеймов, псевдонимов), на данный сервис ими загружено около двух тысяч произведений. Помимо специализированных сайтов, российские комиксы в стиле манга можно найти на сайтах, размещающих традиционные любительские переводы комиксов, например mapgachan.ru [2] или readmanga.me [3]. Итак, при наличии авторов и читателей издательский рынок российских комиксов в стиле манга остается практически свободным.

Причины такой ситуации, думается, стоит связывать не только с общими проблемами книгоиздания в России (экономическими, территориальными и др.), но прежде всего с неподготовленностью отечественных издателей к выпуску столь специфичного нового продукта. Наибольшую трудность в редакционно-издательской подготовке российских комиксов в стиле манга вызывает их редактирование. Ввиду отсутствия специальной литературы на данную тему современный редактор комиксов в стиле манга должен иметь опыт их чтения, знать японский инвариант и варианты стиля, существующие в других странах, традиционные и новаторские издательские модели. Имея такой опыт, попытаемся предложить общую схему редактирования произведения комиксов в стиле манга.

Особенность текста описываемого издания, определяющая последовательность редакторской оценки и обработки, не просто наличие графических и текстовых элементов, но доминирующая роль графики.

При подготовке традиционного книжного издания с иллюстрациями над ним работает художественный редактор. Он оценивает их соотношение с текстом и друг с другом, контролирует качество их изготовления и пр. [4. С. 16–17]. Иллюстрации рассматриваются в качестве дополнительных элементов издания. В комиксах манга иллюстрации (их принято называть кадрами) – это основной авторский текст, в котором разворачивается сюжет, раскрываются характеры героев, описываются время и пространство действий. Рисунки связаны с индивидуальным авторским стилем. Следовательно, с кадрами комиксов должен работать литературный редактор, целью которого является совершенствование графического текста. В его задачи входит оценка выраженных графическими средствами сюжета и композиции с точки зрения связанности,

целостности, художественных образов и пр. Однако осуществлять полноценную редакторскую правку он не может, так как любые исправления, сделанные за автора, будут восприниматься как нарушение оригинального авторского текста, представленного в виде рисунков. Поэтому основная задача редактора – дать четкие указания автору по доработке произведения, не вторгаясь в графическое художественное пространство текста.

Общий стиль графики для комиксов в стиле манга – это простота линий, фигур и знаков без тщательной прорисовки многочисленных элементов. На каждом кадре обычно выделяются персонаж и фон – пространство действия. С них стоит начать редакторский анализ.

Приступая к редакторской оценке изображения *персонажа*, необходимо точно представлять его образ, так как все черты внешности должны передавать его индивидуальность или, наоборот, типичность. Также важно учитывать, к какому жанру относится текст манга и на какую целевую аудиторию он рассчитан¹. Например, если комикс в стиле манга представляет собой сёнен (для мальчиков-подростков 12–18 лет), то необычная прическа или по-детски большие глаза героя будут считаться приемлемыми. Это способ сделать образ персонажа близким читателю: с помощью прически подростки часто стремятся подчеркнуть свою индивидуальность. В жанре сёйнэн (для мужчин 18–25 лет) в герое подчеркиваются мужественность, владение боевыми искусствами. Для передачи комического сюжета персонажа рисуют в форме чиби (непропорционально большая по отношению к туловищу голова). Таким образом, оценивая изображенного героя, редактор должен полагаться не на собственный вкус, не на принятые правила в изображении человека, но прежде всего на традиции, существующие в изданиях манга и ее жанрах. Далее редактору необходимо оценить отдельные детали портрета героя.

Практически всегда в кадре присутствует *лицо* персонажа. Оно выражает основные эмоции. Значимая часть лица – *глаза*, которые могут показать и возраст, и характер, и настроение. Изображение глаз героя различно для разных жанров манга, поэтому в редакторской оценке важно обратить внимание на размер глаз, их

¹ В специальной литературе жанры произведений манга классифицируются по разным основаниям: по способу чтения, сюжету, читательскому адресу и др. [5].

узость / широту, положение бровей. Большие глаза чаще всего выражают такие черты характера персонажа, как наивность, открытость, веселый нрав, они подчеркивают детский или подростковый возраст героев, женский пол. Основной ошибкой является несоблюдение пропорций глаз и лица, когда глаза получаются несоразмерно большими. Не принято изображать большие глаза в жанрах манга с серьезным сюжетом, рассчитанных на взрослого читателя.

Маленькие глаза часто используются для иллюстрирования комичных, нелепых ситуаций в соответствующих сюжетах. Небольшие глаза указывают на взрослость героя. В некоторых случаях маленький размер глаз может служить показателем заурядности или отсутствия харизматичности.

Узкие глаза передают такие качества характера героя, как хитрость, лесть. Они указывают на переносный смысл его слов. Слишком узкие глаза, вплоть до заштрихованной полоски, их обозначающей, – выражение радости. Такое изображение связано со строением глаз людей монголоидной расы, у которых глаза становятся практически невидимыми при широкой улыбке.

Положение бровей является одним из важнейших показателей настроения персонажа, переживаемых им эмоций. Так, например, персонаж без бровей всегда представляет собой человека, нарушившего закон. Такое изображение – следствие японских традиций: сбривать брови у подростков-хулиганов.

При редакторской оценке глаз персонажа можно использовать следующий способ: закрыть в кадре все элементы, кроме глаз, и если останется понятным, что испытывает персонаж в данный момент, – исполнение глаз удачно (с учетом традиций жанра).

Еще одним специфическим графическим элементом в изображении персонажа в комиксе в стиле манга является *нос*. Он рисуется в виде чуть заметной полоски либо небольшого вытянутого треугольника. Редактору не стоит считать ошибкой его нереалистичность и непрорисованность. Такое изображение носа – особенность графики стиля манга.

Комиксы в стиле манга из традиционной японской манга переняли способ изображения *формы лица*. Преимущественно это треугольное, широкое лицо, соответствующее анатомии японцев.

Более широкие скулы принято рисовать у детей и женщин, что связано с эталоном красоты в японской культуре.

Прическа и длина волос в комиксах в стиле манга тоже служат средством создания образа героя. Необычная прическа выделяет героя в кадре (эпизоде) среди прочих персонажей. Прическа является средством характерологии героя. У веселых и активных героев, как правило, волосы торчат в разные стороны или хаотично уложены, что символизирует беспорядок мыслей и действий. У серьезных и задумчивых волосы уложены, собраны. Имеет значение и длина волос, например, короткие стрижки подчеркивают мужественность героя, волевой характер, способность к решительным действиям.

Таким образом, анализируя героя и систему персонажей в комиксе в стиле манга, редактор должен «читать» его внешность, точнее, элементы внешности и на этом основании делать выводы, удалось ли автору охарактеризовать персонажа, передать его значение в эпизоде, показать развитие характера и пр.

Как в любом литературно-художественном произведении, действия героев в комиксах в стиле манга разворачиваются в определенном пространстве, которое характеризуют обозначенные локусы, обстановка, вещный мир и пр. Для его передачи особое место в кадре отводится *фону*. Это следующий предмет редакторской оценки.

Фон – задний план в кадре. Первый тип фона – пространство происходящих событий. Так как кадров в каждом произведении много, не предполагается подробная, детальная прорисовка их фона, кроме тех кадров, где пространство меняется, например действия переносятся с улицы в дом, из гостиной в детскую и т.д. При этом детальная заполненность пространства нежелательна, скорее, в нем нужно обозначить знаковые вещи, четко указывающие на типичность места: в детской – игрушки, письменный стол и т.д. Важными критериями при оценке графики фона становятся узнаваемость, фактическая точность предметов и повторяемость одних и тех же пространственных элементов при обозначении одного и того же пространства, одинаковость ракурса его изображения. Редактору желательно иметь при себе кадры первого упоминания места действия, чтобы с ними сравнивать последующие. Конечно, кадры с однотип-

ным пространством можно разнообразить, но каждая новая деталь должна быть значимой для конкретного эпизода.

Другой вид фона – графический: белый цвет со штрихами различной толщины и формы. Чтобы его оценить, редактору необходимо знать символический язык штриховки.

Длинные непрерывные горизонтальные штрихи используются для придания изображению эффекта движения. Этот фон обозначает, что действия разворачиваются стремительно, интенсивно сменяют друг друга. Поэтому такой фон нежелательно использовать в статичных картинах сюжета.

Длинные непрерывные штрихи вокруг какого-либо объекта применяются для выделения этого объекта на фоне других или для концентрации внимания читателя на его действиях. Нежелательно размещать на одном кадре такую штриховку фона и изображение важных для сюжета действий или диалогов персонажей, иначе внимание читателя будет рассеиваться и эффекта выделения главного не получится.

Помимо штрихов, белый фон может заполняться различными скринтонами (техника добавления текстур и оттенков на рисунок). Иногда они передают эмоциональную окраску, пафос эпизода. Например, скринтон в виде цветочков дает читателю понять, что персонажи в сцене радуются, или смущены, или в данный момент у них преобладает романтическое настроение. Используя компьютерные средства, можно изобразить любой вид скринтона. Редактору важно уловить связь данного типа фона с идеей кадра. Например, скринтон является лишним, если на кадре выведены главные герои, разворачивается диалог и др.

Все вышеперечисленные элементы графической части являются основными составляющими сюжета произведения комиков в стиле манга. Понимание их символики, знание традиций, последовательность анализа – основа их компетентного редактирования. Довольно сложно увидеть данные элементы в абсолютно непохожих авторских стилях, зато их систематизация позволит читателю войти в мир произведения: понять авторский замысел, идею, проследить сюжетные линии произведения, что и предполагает прочтение комикса в стиле манга.

Другой составляющей произведения комикса манга является *текст*. Он принадлежит героям и выступает одновременно

средством их характеристики и способом продвижения сюжета (как в драматургических жанрах литературы) или автору и достраивает сюжет до целого.

Проведем классификацию текстовых частей в комиксах манга и опишем их особенности, которые необходимо учитывать при редактировании.

Значительную текстовую часть произведения манга составляют *диалоги героев*. В них обсуждается мнение героев о происходящем, выражается их отношение к ситуации. Редактору не стоит сокращать диалоги. В манга они могут занимать целую главу. Однако следует знать способы их размещения: в текстовых пузырях (баллонах) – выделенных областях различной формы. Баллоны размещаются вокруг изображения, которое всегда занимает центральное место на странице. При редактировании важно оценить пропорциональность текста и изображения: текст не должен занимать более $1/3$ или $1/4$ полосы (рис. 1).



Рис. 1. Пример превышения пропорций текста к иллюстрации

Если диалоги в кадре происходят между тремя и более персонажами, важно, чтобы текст содержал обращения. В кадре крупным планом может быть изображен один герой, остальные – лишь обозначены на заднем плане, в диалоге же между ними нужно четко указать, к кому именно из изображенных обращен текст (рис. 2).



Рис. 2. Пример диалогов без обращений



Рис. 3. Пример диалогов со схематичной рисовкой говорящего

Помимо этого, может возникнуть необходимость в эпизоде, где все персонажи произносят свою речь по очереди, их диалоги размещаются в одном кадре. В таком случае, чтобы избежать путаницы, можно воспользоваться особенностью графического стиля манга и в каждом баллоне схематично нарисовать говорящего (рис. 3).

Основная задача редактора в этом случае – проследить, чтобы изображение лица было максимально узнаваемым. Также можно добавить обычную подпись к баллону или внутри него с именем говорящего.

Кроме диалогов, текст в баллоне может передавать *мысли персонажа*. Внутренний монолог очень важен и для характеристики героя, и для передачи его оценки происходящего, и для продвижения сюжета ввиду отсутствия в произведении повествователя. Текст, передающий внутреннюю речь, может занимать как кадр целиком, так и страницу, если они не перебивают событийную линию.

Редактор должен оценить, уместен ли кадр с внутренним монологом на полосе. Вряд ли ему найдется место на странице с динамично развивающимися событиями, когда читатель напряженно следит за сменяющимися друг друга действиями, следовательно, еще один критерий редакторской оценки внутреннего монолога – его отношение к сюжетной линии.

К особым видам текста в комиксах в стиле манга относится *дополнительный текст*, назначение которого – пояснить происходящее в кадре, усилить эмоциональность. Он представлен двумя под-видами: «звуки» и слова автора.

Звуком в комиксах принято называть аудиальный текст, который имеет особое место и оформление в кадре: в виде подписи мелким кеглем рядом с изображением персонажа или предмета. По форме употребления и отношения звука к реальности можно выделить следующие группы таких мини-текстов в комиксах манга.

1. Звукоподражание – передача звуков и шумов посредством их имитации в текстовой форме. При редактировании такого вида звуков необходимо следить за тем, чтобы они были узнаваемыми (например, бах, бам, тик-так) и легко воспроизводились вслух (звук не должен быть похож на бессвязный набор букв, он должен быть читабельным). При первом прочтении редактор должен соотнести текстовое звучание с реальным звуком, издаваемым тем или иным предметом, человеком, и проверить фактическую точность звукоподражания.

2. Понятийные звуки – передача звуков и шумов посредством словесного обозначения звуковых явлений, например удар, взрыв, стук в дверь и т.д. Такой вид звуков передает действия предметов, чаще всего не отображенных на кадре. Задача редактора – определить узнаваемость понятийного звука и его точность. Так, например, звук «рычания дизельного генератора» знаком немногим, тогда как «рев мотора» все представляют ясно.

3. Звуки, обозначающие действия персонажей: «открывает дверь», «оборачивается», «пожимает плечами» и т. п. Художники, рисуяющие комиксы, называют их «звуками», прежде всего, по способу оформления. В тексте они нужны для пояснения действий персонажа, которые могут быть изображены весьма схематично.

Общие критерии редактирования «звуков» заключаются в следующем: звуки не должны превышать по объему 2–3 слова, иначе они могут быть перепутаны с другими видами текстов и неправильно истолкованы; громкость звука может выражаться размером шрифта такого текста в кадре (чем больше размер букв, тем громче звук); звуки не должны отвлекать внимание читателя от изображения, диалогов и мыслей персонажа, основная их задача – пояснительная.

Еще один текстовый элемент комиксов в стиле манга – *слова автора*. В зависимости от функций в сюжете, способа оформления и места размещения их можно разделить на два вида: слова автора-повествователя и слова автора биографического¹.

Слова автора-повествователя имеют прямое отношение к сюжету произведения комиксов в стиле манга. Они поясняют время, место действия, происходящее в кадре. Данный вид текста применяется при смене локусов в повествовании, пропуске временных отрезков или необходимости предварительного введения в сюжет: повествователь рассказывает о героях, предшествующих сюжету событиях. Его особенность – краткость, минимальное место в кадре. Чаще всего слова автора-повествователя строятся в виде одного предложения или фразы, так как основной сюжет передают изображения в кадре.

Слова автора биографического размещаются в конце издания или главы и повествуют о работе писателя над сюжетом, сопровождаются примерами неудавшихся вариантов кадров, эскизов разработки персонажей и пр. Это издательская традиция японской манга, таким образом издатели решают проблему незаполненных полос в номере. В российском комиксе в стиле манга это обязательный элемент, используемый как способ общения автора с читателями.

В целом при редактировании текстовой части комиксов в стиле манга следует учитывать, что основная сюжетная нагрузка прихо-

¹ Используем терминологию, принятую в литературоведении [6. С. 35].

дится на изображение. Кадр не должен быть перегружен текстовыми блоками, сложными синтаксическими конструкциями (так как текст будет размещаться в баллонах с использованием частых переносов, отрывов слов внутри предложения).

Таким образом, редактирование комиксов в стиле манга предполагает последовательное прочтение и анализ графической и текстовой частей. Рекомендации, данные выше, помогут редактору сориентироваться в работе над ними, а значит, улучшить авторское произведение с учетом особенностей издания и его национальных традиций.

Литература

1. Selfmanga [Электронный ресурс]. Режим доступа: selfmanga.ru
2. Манга-тян [Электронный ресурс]. Режим доступа: mangachan.ru
3. Readmanga [Электронный ресурс]. Режим доступа: readmanga.me
4. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. М., 1988.
5. Шамарина О. Толковый словарь жанров манги // Изотекст: статьи и комиксы. М., 2010. С. 160–201.
6. Хализев В.Е. Теория литературы: учеб. для студентов высш. учеб. заведений. М., 1999.

FEATURES OF EDITING RUSSIAN MANGA-STYLE COMICS

Tekst. Kniga. Knigoizdanie – Text. Book. Publishing, 2016, 2 (11), pp. 131-143.

DOI 10.17223/23062061/11/8

Tulyakova Elena I. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: purple15@rambler.ru

Redkina Irina A. Krasnoye Znamya newspaper (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ira.iredkina@mail.ru

Keywords: manga-style comics in Russia, manga publishing, editing.

Manga (Jap. 漫画, マンガ – funny pictures) is a graphic work in black and white which is a series of drawings on a specific topic with a single plot and a brief narrative or dialogical text, created by Japanese artists with a special graphic-symbolic language, which has a distinctive genre structure.

Today, there are adapted manga-style comics in many countries; they combine the tradition of Japanese manga comics and plots and artwork unusual for the original. Russian manga-style comics have a large circle of interested readers, but this segment of the publishing market is practically free. The main reason for this situation is the lack of criteria for editorial evaluating of manga-style comics production. They are identified and characterized in this article.

The peculiarity of the main text in a manga edition is the presence of graphics and text elements with the former dominating. Through illustrations (pictures) the story unfolds, the

characters are revealed, the time and space of the action are described. The literary editor is to evaluate the inner world of the graphically represented product.

Each picture usually has a character and a background. The editorial analysis starts with these elements. The image of the character performs several functions: it creates a person's portrait, characterizes their internal state, reports of action and indicates the genre of the manga text. The editor is to assess individual details of the portrait of the character: the eyes (their narrowness / wideness, position of the eyebrows), the nose, the face shape, the hair style, and on this basis draw conclusions whether the author was able to describe the character, to convey its meaning in the episode, to show the character development, etc. It is important to take into account the tradition of the comics of the particular manga genre. Then the editor evaluates the background. Most often, it is the space of action. Without a detailed drawing, space objects should be recognizable and iconic for a certain place, repeated in pictures with the same place of action. A different type of background is graphical: white with stokes of different thickness and shapes. To evaluate it, the editor must know the symbolic language of hatching.

Another component of manga-style comics is text. First, it is phrases of the dialogues of characters. This text is placed around the image in speech bubbles – selected areas of different shapes. When editing, it is important to evaluate how bubbles are drawn and how they graphically indicate who the words in the bubble belong to, the proportionality of text and image, the correspondence of the content and emotional elements. If the dialogue is between three or more characters, it is important that the text in the bubble also has a schematically depicted face of the speaker. Second, the text fragment may contain an internal monologue of the character (which is very important for its description, for the plot development in the absence of the narrator). The editor should evaluate whether the picture with an internal monologue on the strip is appropriate, whether it is directly related to the storyline.

Special types of text in manga-style comics include additional text, the purpose of which is to explain what is happening in the picture, to strengthen the emotion. It can be of two types: “sounds” and the words of the author. “Sound” in the comics is the auditory text; it has a special place and design in the picture: a sign in a small size next to the image of the character or object. The following groups of mini-texts can be distinguished by the form of use and by the relationship of sound to reality: sound imitation (“tic-tac”, “boom”), conceptual sounds (“explosion”, “knock on the door”), sounds indicating the actions of the characters (“opens the door”, “turns around”). General criteria for editing them are as follows: the sound should not exceed 2–3 words, the volume of the sound can be expressed by the size of the font (the larger the size of the letters, the louder the sound), sounds should not distract the reader's attention to the image, dialogue and thoughts of the character. The editor's task is to determine the sound recognition and its factual accuracy.

Text elements are also words of the author. Depending on their functions in the plot, design and location, they can be divided into two types: words of the author-narrator (directly related to the plot of the work, briefly explain what is happening in the picture) and words of the biographical author (placed at the end of the edition or chapter, tell about how the writer worked on the story, show examples of failed options for pictures, character design sketches, etc.).

Editing manga-style comics requires consistent interpretation and analysis of their graphical and textual parts. The recommendations given above will help to orient the editor

to work on them, and thus improve the author's work, taking into account features of the edition and traditions.

References

1. *Selfmanga.ru*. (n.d.) [Online] Available from: selfmanga.ru.
2. *Mangachan.ru*. (n.d.) *Manga-tyan* [Manga-chan]. [Online] Available from: mangachan.ru.
3. *Readmanga.ru*. (n.d.) [Online] Available from: readmanga.me.
4. Gilenson, P.G. (1988) *Spravochnik khudozhestvennogo i tekhnicheskogo redaktorov* [The Guide of Artistic and Technical Editors]. Moscow: Kniga.
5. Shamarina, O. (2010) *Tolkovyy slovar' zhanrov mangi* [The Explanatory Dictionary of Manga Genres]. In: Kunin, A.I. (ed.) *Izotekst: Stat'i i komiksy* [Izotekst: Articles and comic books]. Moscow: Russian State Youth Library. pp. 160-201.
6. Khalizev, V.E. (1999) *Teoriya literatury* [The Theory of Literature]. Moscow: Vysshaya shkola.