

Л.С. Ковалева

*преподаватель кафедры дирижирования,
 народного и эстрадного музыкального искусства
 Хабаровского государственного института культуры
haoma8@yandex.ru*

ОБРАЗ СУПЕРГЕРОЯ В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ КИНОКОМИКСЕ

Новая эра кинофильмов о супергероях началась в 2000 году. С каждым годом всё большее количество супергероев находит свое воплощение на киноэкране. В статье рассматривается образ супергероя в контексте современного американского кинокомикса. Автор делает акцент на выявление сущности и специфики супергероя как информационной и коммуникативной системы, в котором отражается контекст реальности. Автор предпринимает попытку выделить и классифицировать основные типы супергероя и подвергает анализу способы их взаимодействия как друг с другом, так и со зрителем.

Ключевые слова: супергерой, сверхвозможности, идентификация, самоидентификация, кинокомикс, современная культура

A new era of movies about superheroes began in 2000. Every year more and more superheroes find their embodiment on the movie screen. The article deals with the image of a superhero in the context modern American kinokomiks. The author focuses on the detection of essence and the specifics of the superhero as the information and communication system, which reflects the reality of the context. The author attempts to classify the basic types of superhero and subjects to the analysis ways they interact as each other and with the viewer.

Keywords: superhero, superpowers, identification, identity, comic book movies, modern culture

Современный кинокомикс о супергероях на данный момент демонстрирует свое уверенное лидерство и составляет основной массив экранных зрелищ во многих странах мира. Большинство кинокомпаний Голливуда ориентированы на выпуск в ближайшем будущем кинофильмов, так или иначе связанных с индустрией комиксов.

В нашем исследовании для понимания феномена кинокомикса было использовано определение, данное Н.А. Цыркун. Она определила кинокомикс как жанровое образование: это созданный по мотивам графического источника повествовательный континуум с определенным набором комбинаторных элементов, пружина действия которого запускается протагонистом, чья функция складывается из номенклатуры канонических требований, утверждающих знаковый, символический тип образа, действующего в стилизованной гротескной реальности с экспрессивно-образительными акцентами в наиболее значимых сюжетных моментах [Цыркун, 2010].

Кинокомиксы сегодня находятся в авангарде сфер массовой культуры, и можно сказать, что супергерои, представленные в них, выполняют определенную культурную задачу – удовлетворяют потребность современного человека в идентификации с персонифицированным образцом. Данная потребность возникла у человека на рубеже XX – XXI вв., который характеризуется невиданным количеством потрясений и катастроф личностного и социального плана. Вследствие этого, проявила себя глубинная потребность ощущать и видеть перед собой образ героя, который был бы прост в понимании большинства людей. Особенно потребность в герое актуальна в молодежной среде, где супергерой является наиболее простым и доступным воплощением героя и с которым молодому человеку проще себя идентифицировать.

Новая эра кинокомиксов началась с 2000 года, когда на мировые экраны вышла первая часть трилогии «Люди Икс». В данном фильме были обозначены основные особенности жанра:

1. Многочисленная команда супергероев, для того, чтобы зритель имел возможность найти для себя наиболее подходящий образец (аватар);
2. Наличие гротескной действительности;
3. Необходимость в продолжении и, следовательно, создание приквелов и сиквелов («Люди Икс 2»; «Люди Икс. Начало: Росомаха»; «Люди Икс: Первый класс» и другие).

Американский исследователь Пол Рэмекер вывел закономерность: в череде современных блокбастеров, основанных на комиксах, сиквелы всегда лучше, чем изначальный фильм. «Человек-паук 2» лучше, чем просто «Человек-паук», «Люди Икс 2» лучше, чем «Люди Икс», «Темный рыцарь» был воспринят зрителем лучше, чем «Бэтмен: Начало». П. Рэмекер объяснил это тем, что первый фильм, по существу, достаточно безличен, его задача – посмотреть, как зритель воспримет новый продукт, и положить начало франшизе, оправдать вложения и определить задел на продолжение. Соответственно, в продолжениях режиссеры получают больше творческой свободы, которая практически не ограничена и выходит в пространство натурального авторства [Цыркун, 2014, с. 22-24].

Также данная серия нам интересна и тем, что здесь был представлен один из самых популярных типов супергероя – обладающий сверхвозможностями, то есть высокоразвитыми физическими, умственными или мистическими данными.

В 2002 году на киноэкраны вышла первая часть трилогии об одном из самых популярных героев – «Человек-паук». В данном фильме присутствовали почти все элементы кинокомикса, кроме наличия команды. В данной истории существует только один протагонист.

Если обратить внимание на кассовые сборы двух первых представленных фильмов (рис. 1), то можно отметить, что история Питера Паркера получила больше симпатий зрителя, чем история о команде Людей Икс. По нашему мнению, это произошло из-за того, что в двух данных франшизах показаны похожие, но при этом абсолютно разные типы супергероев.

Человек-паук тоже относится к супергероям со сверхвозможностями, но при этом он качественно отличается от Людей Икс. Питер Паркер получил свои возможности извне, а герои предыдущего фильма изначально ими обладали. То есть Человек-паук подсознательно воспринимается зрителем как более близкий, так как всегда остается человеком. Если обратить внимание на кинотрилогию, то видно, что и ее создатели преподносят историю Питера как историю своеобразной человеческой драмы.

В 2005 году в первой части трилогии К. Нолана появляется еще один тип супергероя, кардинально отличающийся от предыдущих, – с чрезвычайными личными способностями и высокотехнологичным инструментарием.

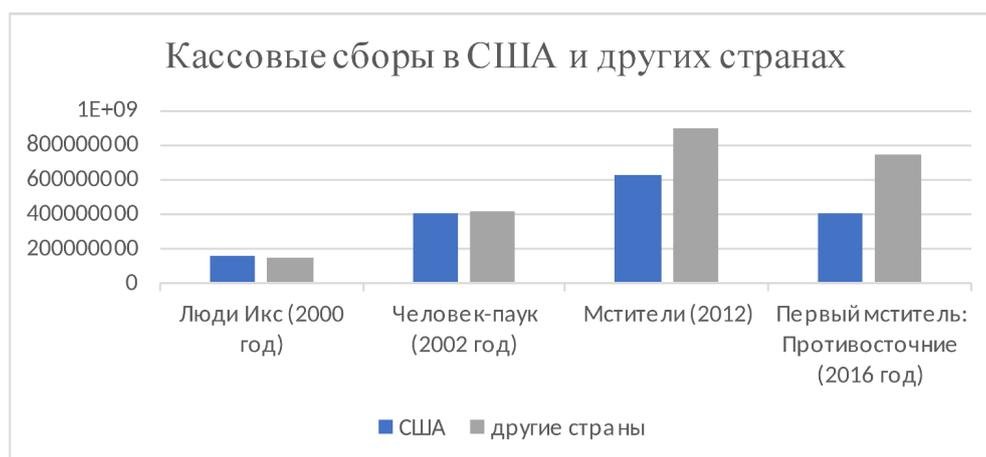

Рис. 1.

К. Нолан в первой части о Бэтмене продолжает традицию, заданную трилогией «Человек-паук». По мнению создателей «Batman Unauthorized Vigilantes, Jokers, and Heroes in Gotham City» (Бэтмен – защитник вне закона, Джокер и герои Готем-Сити), основной акцент в киносериале К. Нолана сделан на максимальное очеловечивание персонажа Бэтмена, в отличие от предыдущих его образов на экране. Известно, что в детстве Брюс Уэйн, сын миллиардера, в одно мгновение лишился родителей, случайно убитых уличным вором. Именно в этот момент, по мнению авторов, он осознал неизбежность смерти и страх перед ней. Страх смерти стал ключевым фактором появления в будущем альтер-эго Брюса – Бэтмена. Надевая маску и костюм, герой подчеркивает то, что смерть больше никогда не застанет его врасплох и никогда не сможет победить [O'Neil, Wilson, 2008, с. 32-40].

Можно сказать, что столкновение Брюса Уэйна с почти экзистенциальным страхом смерти – основной лейтмотив трилогии К. Нолана. Но не этим интересен герой для нашего исследования. Интерес для нас представляет природа его сил, то, что сделало его супергероем. Бэтмен не обладает никакими сверхспособностями. Это человек, использующий передовые технологии и свой развитый интеллект для превращения в супергероя. То есть он еще ближе к зрителю, чем Человек-паук. Он создает ощущение своей реальности и потенциальную возможность любому стать героем.

Позже, в серии фильмов «Железный человек», данный тип еще более усовершенствуется. Тони Старк, сохраняя черты предыдущих образцов, выходит на новый качественный уровень.

Если сравнить его с Бэтменом, наиболее близким ему по определению супергероем, то и как герой он представлен иначе. В трилогии «Темный рыцарь», несмотря на то, что создатели делали акцент на очеловечивание альтер-эго Брюса Уэйна, в восприятии его образа все равно остается ощущение непобедимости. В последующем экранном воплощении Бэтмен окончательно воспринимается зрителем больше супергероем, нежели человеком в супергеройском костюме.

С Тони Старком все наоборот. Создатели фильмов о Железном человеке всячески подчеркивают его своеобразную недееспособность без костюма. Он слаб физически, его жизнь зависит от технического устройства, вмонтированного в его грудную клетку. То есть все его суперспособности четко очерчены пределами супергеройского костюма. Интересна в данном контексте деталь, что любой человек может стать Железным человеком или подобным ему. Например, в фильмах «Железный человек 2», «Железный человек 3», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» существует супергерой Воитель, который обладает почти идентичным костюмом Железного человека и визуально отличен лишь цветом и некоторыми деталями.

Человечность образа Железного человека подчеркивает, по мнению Н.А. Цыркун, такая преобладающая черта характера, свойственная постмодерну, как самоирония. Иронизирует герой в основном над собственным нарциссизмом, которая является еще одним проявлением слабости супергероя, приближающей его к зрителю [Цыркун, 2014, с. 198].

На сегодняшний момент достаточно отчетливо выделяется в сфере кино про супергероев два типа супергероя:

- обладающий сверхспособностями, то есть высокоразвитыми физическими, умственными или мистическими данными;
- с необычайными личными способностями и высокотехнологичным инструментарием.

Первый тип героя – напоминает героя классической мифологической парадигмы. Это человек, который в силу различных обстоятельств становится супергероем. При этом его основное оружие – его природные данные (физические, умственные). Второй тип героя – человек, наделенный сверхспособностями, силами, которые он получает благодаря более совершенной технологической составляющей.

В настоящее время в кинофильмах о супергероях происходит противостояние двух рассматриваемых нами типов. Например, в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Первый мститель: Противостояние» происходит борьба двух героев. Можно

предположить, что в данной борьбе происходит столкновение двух различных концепций современного человека. Одна является своеобразной тоской о сломленных традиционных реалиях культуры, о которой говорит Ф. Фуртай [Фуртай, 2011]. Таким образом, первый тип супергероя уходит своими корнями в миф и мифологическое сознание. Другой тип героя это своеобразная фантазия о человеке информационного общества или возможного будущего.

На данном противостоянии построена основная сюжетная линия серий фильмов о Людах Икс. Действие в данной серии происходит в мире, который почти неотличим от реального нам мира, только человеческое общество одновременно существует вместе с обществом людей-мутантов. В новом виде людей большая часть человечества видит угрозу и предпринимает попытки их контроля или полного уничтожения.

Сами люди-мутанты условно делятся на два лагеря: те, кто считают, что они новая ветка эволюции человека, а люди – уже пройденный этап, и в новом мире для них места уже нет. И второй лагерь, который состоит из мутантов, пытающихся найти способы мирного сосуществования и рассматривающих свою мутацию больше как неизлечимую болезнь.

Можно сказать, что такое противостояние человека и человека-мутанта, реакция на потерю корневой традиционной культуры и попытки выстроить новую. Отечественный философ В.А. Кутырев пишет, что привычная реальность, которая сопровождала человека веками, стала стремительно меняться. Мир, который человек слышал, видел, осязал, превращается в среду, где он действует, но жить уже не может. Мир изменился по размерам, скоростям, температурам. Появились наноэлементы, микро- и мега- миры, которые человечество не может изучать привычно и дистанцируется, экранизируется и защищается от них различными, искусственно созданными предметами или машинами [Кутырев, 2015, с. 82].

В контексте слов В.А. Кутырева можно говорить о том, что супергерои, представленные в современном коммерческом кинематографе, это в определенной степени попытка визуализировать образ человека будущего. Железный человек и Бэтмен осваивают пространство и взаимодействуют с ним при помощи искусных технических устройств. Люди-икс, Человек-паук и другие могут варьировать свои состояния и осваивать недоступные обычному человеку микро- и мега- миры.

Таким образом, супергерой – это сложный и неоднозначный феномен современной культуры. Он достаточно динамичен и постоянно претерпевает изменения, что свидетельствует о том, что супергерой нуждается в дальнейшем изучении. А его популярность в подростковой среде определяет необходимость педагогической и эстетической работы с экранной культурой в сфере среднего, высшего или дополнительного образования, поиск средств и способов влияния на формирование эстетического вкуса и ценностных ориентаций подрастающего поколения.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. Бэтмен: Начало / Batman Begins (2005, реж. К. Нолан, США/Великобритания), игр.
2. Бэтмен против Супермена: На заре справедливости / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016, реж. З. Снайдер, США), игр.
3. Железный человек / Iron Man (2008, реж. Дж. Фавро, США), игр.
4. Железный человек 2 / Iron Man 2 (2010, реж. Дж. Фавро, США), игр.
5. Железный человек 3 / Iron Man Three (2013, реж. Ш. Блэк, Китай/США), игр.
6. Люди Икс / X-Men (2000, реж. Б. Сингер, США), игр.
7. Люди Икс 2 / X2 (2003, реж. Б. Сингер, Канада/США), игр.
8. Люди Икс. Начало: Россомаха / X-Men Origins: Wolverine (2009, реж. Г. Худ, США/Великобритания), игр.
9. Люди Икс: Первый класс / X: First Class (2011, реж. М. Вон, США/Великобритания), игр.
10. Мстители: Эра Альтрона / Avengers: Age of Ultron (2015, реж. Дж. Уидон, США), игр.
11. Первый мститель: Противостояние / Captain America: Civil War (2016, реж. Э. Руссо, Дж. Руссо, США/Германия), игр.
12. Темный рыцарь / The Dark Knight (2008, реж. К. Нолан, США/Великобритания), игр.

Л.С. Ковалева *Образ супергероя в современном
американском кинокомиксе*

13. Человек-паук / Spider-Man (2002, реж. С. Рейми, США), игр.
14. Человек-паук 2 / Spider-Man 2 (2004, реж. С. Рейми, США), игр.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кутырев В.А. Последнее целование. Человек как традиция. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2015.
2. Фуртай Ф. Кино XXI века: сумеречная зона // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2011. – С. 222-228.
3. Цыркун Н.А. Логос, пафос и этос // Искусство кино №5, 2010. – Режим доступа: <http://kinoart.ru/archive/2010/05/n5-article21>
4. Цыркун Н.А. Социально-исторические и эстетические аспекты трансформации кинокомикса в системе американской культуры: дис....д-ра. искусствоведения: 17.00.03: защищена 29.09.14. – Москва, 2014.
5. Цыркун Н.А. Супергерои комиксов и обратная сторона титанизма // Вестник РГГУ (Серия: Культурология. Искусствознание. Музеология) № 7, 2014. – С. 91-199.
6. O'Neil Dennis, Wilson Leah. *Batman Unauthorized Vigilantes, Jokers, and Heroes in Gotham City*. – Dallas, 2008.

REFERENCES

1. Dennis O'Neil, Leah Wilson. *Batman Unauthorized Vigilantes, Jokers, and Heroes in Gotham City*. Dallas, 2008.
2. Furtai, F. *Kino XXI veka: sumerechnaya zona* [XXI Century cinema the twilight zone] In: *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta A.S. Pushkina* [Vestnik of Pushkin Leningrad State University], 2011. Pp. 222-228.
3. Kutyrev V.A. *Posledneye tselovaniye. Chelovek kak traditsiya* [The last kissing. Man as a tradition]. Saint Petersburg, 2015.
4. Tsyркun N.A. *Logos, pafos i etos* [Logos, pathos and ethos] In: *Iskusstvo kino* [Art of cinema], 2010, №5.
5. Tsyркun N.A. *Sotsial'no-istoricheskiye i esteticheskiye aspekty transformatsii kinokomiksa v sisteme amerikanskoy kul'tury* [Socio-historical and aesthetic aspects of the transformation of kinomics in the American culture system]. Moscow, 2014.
6. Tsyркun N.A. *Supergeroi komiksov i obratnaya storona titanizma* [Comics's superheroes and the Titans' reverse] In: *Vestnik RGGU (Seriya: Kul'turologiya. Iskusstvovznaniiye. Muzeologiya)* [RGGU bulletin. (Series: Cultural Studies. Art Studies. Museology)], 2014, №7. Pp. 191-199

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Источник данных – интернет-проект «КиноПоиск» (<https://www.kinopoisk.ru>).