

Возникновение и развитие манга

Дмитрий Проханов

В статье рассматривается история возникновения и развития японских комиксов манга. Изучаются ключевые этапы развития комиксов, их современное состояние, а также возникновение различных типов данного медиа.

Ключевые слова: Япония, комиксы, манга, Тэдзука Осаму, манга-журналы.

Япония – страна богатых культурных традиций. Такие слова, как самурай, гейша, карате и катана известны каждому, кто хотя бы немного ей интересовался. Однако в последнее время все больший вес приобретает другое культурное явление Страны Восходящего Солнца. Это японские комиксы, именуемые манга. Само слово в переводе с японского языка означает «веселые картинки, гротески». Несмотря на то, что сегодня индустрия издания манга является крупной частью издательской индустрии, это масс-медиа появилось давно и имеет долгую историю. Данная статья рассматривает возникновение прародителей манга, ее развитие и современное состояние.

Зарождение и развитие культуры рисунка

Первое упоминание о сатирических и юмористических картинках в Японии относится к XII в. Это были «Веселые картинки из жизни животных» (Тёдзюгига), нарисованные тушью буддийским священником и художником Тоба Сёдзё (другое имя – Какую, 1053–1140). Они представляли собой четыре бумажных свитка, на которых изображены черно-белые истории в картинках, героями которых были животные, олицетворяющие людей. В дальнейшем такие произведения искусства стали назы-

Проханов Дмитрий Михайлович – аспирант кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, prohanovdima@mail.ru

вать Тоба-э, то есть «картинки в стиле Тоба». Сейчас эти свитки считаются священной реликвией и хранятся в монастыре, в котором жил подвижник Какую¹.

Постепенно рисование подобных картинок начало распространяться по всей Японии, но сосредоточено оно было в основном в монастырях. Смысл рисования подобных картинок, как говорили сами монахи, был в стремлении «поймать момент непостоянства жизни». Японский язык весьма сложен, и, как пишет исследователь Борис Иванов, «столь запутанная и неоднозначная система письменности не способствовала стремлению сделать текст единственным носителем информации. Уже в первых поэтических сборниках к каждому стихотворению приходилось приписывать комментарий, когда, кем и почему оно было сочинено, чтобы по контексту можно было отличить основной смысл от вторичных, возникающих за счет омонимии»². Таким образом, рисунок пришел на помощь чересчур сложному тексту.

Понемногу рисование таких картинок распространилось и на светскую часть общества. Вначале появились гравюры, потом – простые свитки с различными историями в картинках. Принцип таких рисунков был следующим: человек, рассказывая своим слушателям какую-нибудь историю, постепенно разворачивал свиток с одного конца, а с другого сворачивал. И перед глазами слушателей проплывали иллюстрации к рассказываемой истории. Подобных свитков, именуемых эмаки, было довольно много, и у них были схожие сюжеты или герои. Чаще всего в ту пору героями были различные животные, которых соотносили с людьми. В роли «врагов» и «друзей» героев выступали традиционные для японской культуры йокай, злые или добрые духи.

Импульсом к развитию культуры, в том числе и изобразительной, стали так называемые реформы Тайка VII-VIII вв. Целью

этих реформ было установление монархического государства с сильной централизованной властью. Однако Япония была бедна ресурсами, а для аристократов и зажиточных людей лучшим способом показать свое богатство были не постройка новых роскошных особняков, а украшение имеющихся, поэтому стали популярны гравюры и большие свитки, которые вешали на стену.

Следующей важной вехой как общественной, так и культурной жизни Японии, стала эпоха Эдо (1603–1853). В это время страной правил военное правительство, сёгунат, основанное полководцами (сёгунами) Токугавой Иэясу, Одой Нобунага и Тоётоми Хидеёси, которые подчинили своей власти окрестных князей и свели роль императора к религиозной. В эпоху Эдо Япония отгородилась от других стран, жизнь ее граждан строго регламентировалась, была введена тайная полиция. Общество было разделено на четыре основных класса: воины (самураи), крестьяне, ремесленники и торговцы. Ремесленники развивали свое искусство в самых разных областях и вскоре оказались очень нужны как феодалам (например, чтобы украшать их дома), так и самураям (статусным отличием этого сословия были два парных клинка, и поэтому искусство их изготовления развивалось очень интенсивно). Жизнь во всей Японии стала более спокойной и стабильной, что вызвало культурный бум.

Среди популярных произведений искусства были графические рисунки на темы войн прошлого, историй великих полководцев и правителей; гравюры и росписи на шелке переживали серьезный подъем. Строгая политическая цензура практически не распространялась на произведения эротического характера, что также обеспечило их популярность и увеличившееся распространение. Выпускались целые серии картин и картинок. Весьма популярными были гравюры в стиле укиё-э («кар-

тины проходящей жизни»). Эти гравюры представляли собой вертикальные свитки, позже объединявшиеся в серию из нескольких изображений на нескольких свитках, рассказывавших одну историю. Они печатались черно-белыми, а потом вручную раскрашивались.

Гравюры становились и средством коммуникации. Их использовали и в качестве рекламных объявлений магазинов шелка, ресторанов, косметики, а также «домов удовольствий». Задолго до возникновения фотографии при помощи гравюр люди узнавали актеров театра кабуки, видели самых красивых куртизанок, а также следили за последними течениями моды в прическах, косметике и одежде. Укиё-э применялись и для обучения детей чтению и письму, существовала даже своеобразная энциклопедия с изображениями зверей, растений, предметов быта и других вещей, где рядом с каждым изображением было размещено его название в правильном написании.

Гравюры были не единственным культурным достижением эпохи Эдо. Активно издавались и книги, однако из-за особенностей японских традиций они снабжались иллюстрациями, зачастую занимавшими весьма солидную часть книги. Такие издания печатались методом ксилографии и назывались *куса-дзоши*. Очень часто создатели этих книг располагали текст и рисунки смешанно, что приводило к своего рода размыванию границ между текстом и изображением. Различные виды *куса-дзоши* можно было узнать по обложкам определенного цвета, который зависел от содержания. Уже в это время появились произведения, состоящие из нескольких книг, и такая серия называлась *гокан*.

Именно в эпоху Эдо и появляется само слово «манга», придуманное в 1814 г. одним из величайших мастеров укиё-э Хокусая Кацусико (1760–1849). Сам художник за свою жизнь освоил множество стилей и

был способен великолепно творить в каждом из них. Хокусай знаменит не только изобретением слова «манга». В 1814 г. появился первый том сборника его рисунков, озаглавленный «Учебник по рисованию манга Хокусая» (Эдехон Хокусай Манга). Это был своего рода самоучитель для всех, кто хотел научиться рисовать. Стиль Хокусая из этого учебника впоследствии копировался многими художниками, это был очередной мощный толчок к популяризации рисунка³.

Новый перелом в истории Японии пришелся на 1853 г., когда окончилась самоизоляция страны, и был подписан договор о сотрудничестве с США. В 1867 г. сёгунат пал, и началось правление императора Мэйдзи, решившего провести в стране полномасштабные реформы. Это время получило название «реставрация Мэйдзи». Среди прочих реформ была введена суровая «нравственная» цензура, запротивившая множество созданных в эпоху Эдо эротических произведений искусства. Влияние Запада на Японию усиливалось, ведь слово «западное» быстро становилось синонимом «прогрессивное». В 1871 г. выходит первая японская ежедневная газета, с помощью привезенных из Европы станков печатаются книги.

Влияние западных комиксов на манга

На место «манга» Хокусая в Японию пришли комиксы с Запада. Первые японские журналы, специализирующиеся на издании комиксов, начали издавать два осевших в Японии иностранца. Первым был англичанин Чарльз Виргман, прибывший в качестве корреспондента газеты «Иллюстрированный Лондон Ньюс» (*The Illustrated London News*). С 1862 г. он издавал на английском языке журнал «Джапан Панч» (*The Japan Punch*) – юмористический журнал в картинках, юмор и техника рисунка в котором была западной, с некоторыми «вкрапле-

ниями» японского стиля. Чтобы добиться такого эффекта, Виргман учился технике рисования у японских художников. Журнал выходил до 1887 г. Вторым был французский художник и иллюстратор Жорж Биго, который с 1877 г. начал издавать журнал «Тоба-э» (*Toba-e*), выходящий на французском языке. В качестве тем для журнала Биго часто использовал политическую сатиру. Этот художник был одним из первых, кто стал разделять рисунки на квадраты, или панели⁴.

Постепенно технику и графику европейских комиксов освоили и сами японцы. Но со временем они стали просто учитывать европейский опыт и возвращаться к своему прежнему стилю графики, хотя влияние западных традиций оставалось довольно сильным. Первой японской манга с постоянными героями по образцу американских комиксов стала юмористическая манга Китадзавы Ясуичи по прозвищу «Ракутэн» (1876–1955) «Тагосаки и Макубэ осматривают Токио» («Тагосаки то Макубе но Токио Кенбуцу»), которая была опубликована в 1902 г. в журнале «Джиджи Манга». Герои этой манга – двое бродяг из провинции, которые приехали в Токио и никак не могут разобраться в его устройстве, поскольку город перестроили в европейском стиле. В 1905 г. Китадзава основал журнал «Токио Пакку», который стимулировал появление многих художников и периодических изданий. Журнал выходил два-три раза в месяц и издавался, помимо японского, на китайском и английском языках, распространялся на Корейском полуострове и на Тайване. Закрылся журнал в 1912 г.

В 1912 г. к власти пришел император Тайсё, однако он не был достаточно сильным правителем, и власть постепенно стала переходить в руки демократического парламента. Почувствовав свободу, мангака (то есть художники, создающие манга) стали активно экспериментировать с иностранными графическими стилями. Все больше

внимания они уделяли политике. В начале 1920 гг. группа видных японских художников-карикатуристов, среди которых были Китадзава Ракутэн, Окамото Иппэй, Сисидо Сако, Асо Ютака, посетили США для обмена опытом с зарубежными коллегами. После своего путешествия в США принявшие в нем участие мангаки создают совместное произведение «Токайдо годзюсан цуги манга эмаки» («Свиток с изображением пятидесяти трех станций Токайдо, нарисованный в стиле манга»).

Во многом под влиянием Окамото Иппэя газета «Асахи Симбун» в 1923 г. начала выпускать еженедельное комикс-приложение «Асахи Гурафу». В этом приложении сначала печатались адаптации американских комиксов, но потом на его страницах стали появляться оригинальные японские комиксы в американском стиле. Окамото понимал, что манга – это не просто развлечение, она должна поднимать и более важные, серьезные вопросы. Вместе с группой мангака-единомышленников он придумывает термин манга-каша («манга-журналист»). Во многом благодаря Окамото манга стала популярной среди женского населения страны, особенно у старшеклассниц.

В начале XX в. манга становится неотъемлемым элементом периодики. Ее отличие от обычных карикатур было в том, что манга не просто дополняла статьи, она рассказывала и небольшие истории, зачастую с политическим или социальным подтекстом. Наравне с текстами манга становится частью контента печатных изданий. Вскоре издатели японских газет осознали влияние и популярность комикса среди читателей и стали активно заказывать их своим художникам. Первым популярным японским комиксом нового поколения стал появившийся в 1924 г. серийный четырехрисуночный (каждый выпуск состоял из четырех рисунков, рассказывающих одну небольшую историю) «Неунывающий папаша» («Нонки на Тоу-сан») Асо Юта-

ки. Почти сразу же наиболее популярную манга начали издавать в виде небольших книг (танкобонов). Это была идея, на тот момент в Америке не известная, но в дальнейшем сыгравшая одну из ключевых ролей в истории этого медиа.

Именно в 1920 гг. манга понемногу начинает приобретать вид индустрии, знакомой нам сейчас, с журналами, издающими комиксы для определенной аудитории. Первыми ласточками были приложения к газетам, и детская манга в виде коротеньких историй или нескольких страниц в изданиях для женщин. Затем появились журналы для детей, в которых печатались как статьи, так и манга, с продолжением из номера в номер. Издательство «Коданся» выпускало три журнала: с 1914 г. «Сёнэн Курубу» («Клуб мальчиков») для мальчиков, с 1923 г. «Сёдзё Курубу» («Клуб девочек») для девочек и с 1923 г. «Йонен Курубу» («Клуб маленьких детей») для малышей. Эти издания просуществовали до 1950 гг. и послужили прообразами современных японских детских и юношеских журналов.

Манга в предвоенные и послевоенные годы

В 1926 г. к власти приходит император Хирохито, и политическая власть в стране постепенно переходит в руки военных. Это время отмечено усилением политической цензуры, активным преследованием и казнями либералов и социалистов. В массовой культуре Японии также усилились милитаристские настроения, поддерживаемые военными цензорами. Понявшие «намек» правительства мангака постепенно переключились на пропаганду «японских национальных ценностей». Цензура в газетах контролировала содержание историй в картинках наравне с контентом статей. Несогласные с новым направлением государственной политики мангака либо оставались без работы, либо попадали в тюрьму и даже погибали.

Некоторые из них уходили в создание детских и эротических комиксов, однако даже детская манга находилась под давлением правительства. Начиная с 1930 гг. в детских журналах становилось все меньше манга и все больше пропагандистских военных рассказов. Большая часть манга-журналов для детей подвергалась цензуре, и этого бремени избегали лишь мангака, вступившие в организацию «Новый японский союз создателей манга» («Син Ниппон Манга Киокай»), контролируруемую правительством⁵.

Среди манга этого периода стоит особо отметить созданную Кабашимой Кацуичи «Приключения малыша Шо» («Шо-чан но бокен»), изданную в 1923 г. в первом номере журнала «Асахи Гурафу». Как в Соединенных Штатах первым комиксом, применившим для речи героев «пузыри», был «Желтый мальчишка» (*Yellow Kid*), так и в Японии именно эта манга ввела и помогла развить такую технику. Художественным символом эпохи стала популярнейшая детская манга Тагавы Суйхо «Норакуро» («Норакуро»), печатавшаяся в журнале «Сёнэн Курубу» с 1931 г. и рассказывавшая о приключениях пса-солдата Норакуро, постепенно проходящего все военные чины от рядового до капитана в армии животных. В 1941 г. манга была запрещена как насмешка над японской армией.

Однако не все исчерпывалось только военной агитацией. В 1940 г. выходит первая научно-фантастическая манга – «Путешествие на Марс» («Кайсей Танкен») Асахи Таро и Осиро Нобору. Это история маленького мальчика, который во сне вместе с собакой и кошкой отправился на космической ракете к Марсу. Рисунок был трехцветным, в нем подробно показывались марсиане и ракеты и были вклеены настоящие фотографии Луны. В 1943 г. в журнале «Манга» был опубликован фантастический комикс «Воин науки приходит в Нью-Йорк» («Кагаки Сенси Нью Йорк ни Сюцуген су»)

мангака Ёкоямы Рюити. В этом комиксе впервые в истории манга была предложена концепция огромного боевого робота, сыгравшая немалую роль в последующей истории японской манга и аниме.

После поражения Японии во Второй мировой войне и капитуляции страны индустрия манга не прекратила свое существование. Даже в тяжелых послевоенных условиях манга продолжала выходить приличными тиражами, поскольку не требовала значительных капиталовложений, читательские традиции уже сложились, а цензура была ослаблена. Среди мангака, получивших известность в этот период, особенно стоит отметить Хасэгаву Матико и Тэдзуку Сигэру. Хасэгава Матико начала в 1947 г. печатать в газете «Асахи Симбун» одну из самых популярных манга в истории Японии – «Госпожа Садзаэ» («Садзаэ-сан», 1947–1974). Это была история простой японской девушки Садзаэ и ее семьи, пытающихся сначала пережить тяжелые времена оккупации, а затем найти свое место в жизни в период подъема экономики страны. До сих пор эта манга входит в число наиболее издаваемых в Японии.

Что же касается Тэдзуки Сигэру (1926–1989), более известного под псевдонимом Тэдзука Осаму, то его в каком-то смысле можно назвать «отцом» современной манга. Японские и западные исследователи наградили его титулом «бог манга», поскольку во многом именно благодаря ему этот вид медиа стал так популярен. История жизни и творений этого человека заслуживает отдельной статьи. Известность ему принесла выпущенная в 1947 г. манга «Новый Остров Сокровищ» («Син Такараджима»). Сюжет этой манга придумал Сакай Ситима, однако прославилась она не сюжетом, а графической техникой и приемами. Создавая эту манга, Тэдзука активно применял доселе не использовавшиеся «кинотехнологии» – показ действия с разных точек зрения, крупные планы, «растягивание» одной сцены

на несколько рисунков, активное использование звуковых эффектов и подчеркнутое изображение фаз движения. Эта манга была чем-то вроде макета анимационного фильма, являясь при этом совершенно цельным и интересным произведением. Успех превзошел все ожидания. Было продано несколько сотен тысяч копий. Тэдзуке немедленно предложили работу несколько известных токийских детских журналов. В «Манга Сэнэн» он начал публиковать манга «Джангл Тайтей» («Император Джунглей», 1950–1954), а в «Сэнэн» – манга «Атому Тайси» («Посол Атом»), вскоре переименованную в «Тэцуван Атому» («Могучий Атом», 1952–1968).

«Изобретение» Тэдзуки произвело революцию в мире манга. Он заложил новый стиль создания манга – сочетание сложного, серьезного сюжета, графики в анимационном стиле и отсутствие необходимости следовать сложившимся штампам. Все это привлекло множество молодых талантливых авторов, принявших подражать Тэдзуке. Манга окончательно оформилась как совершенно самостоятельный вид медиа, разделенная на различные виды, предназначенные для разной аудитории. Наиболее популярна была *сэнен-манга*, то есть «манга для мальчиков», аудиторией которой были мальчики 12–16 лет.

Родоначальником *сёдзё-манга* (то есть «манга для девочек», возраст аудитории 12–16 лет) также стал Тэдзука, опубликовавший в журнале для девочек «Сёдзё курубу» манга «Риббон но Киси» («Рыцарь с ленточкой», издавалась в 1953–1956 гг., 1958 г., 1963–1966 гг.). Это история о приключениях девушки, переодевающейся рыцарем, чтобы совершать разнообразные подвиги. Манга произвела фурор среди женской аудитории, и вскоре множество художниц начали создавать *сёдзё-манга*.

Бесспорно, работа Тэдзуки оставила глубочайший след в истории манга. Однако постепенно стали появляться манга-

ка, которые считали, что манга не должна исчерпываться лишь сказками и историями для детей. Им хотелось рисовать более реалистичную манга с серьезными сюжетами, более близкую к тому обществу, в котором они жили, где возможно насилие. Стиль их манга получил название *гекига* («драматические рисунки»), и в историях находили отражение современная жизнь и социальные проблемы, а также поднимались важные вопросы общественной жизни. В манга Ширато Санпей «Ниндзя Бугейчо» («Хроники военных достижений ниндзя»), издаваемой в 1959–1962 гг., мангака рассказывает о группе ниндзя, защищавшей слабых и обездоленных от злого правителя. Понемногу гекига оформилась как особенный вид манга, к нему обращались те мангака, которым было что сказать. Техника рисунка здесь тяготела к реалистичности, а дух из героического превращался в упаднический и мрачный. Из гекига постепенно вырос вид манга под названием *сэйнэн-манга*, предназначенная для читателей-юношей старше 18 лет.

Расцвет манга в 1960–1980 гг. и современное состояние

Экономический подъем и улучшение социального положения в Японии, повсеместное распространение телевидения и другие факторы изменили страну. Изменили они и потребности аудитории манга, которой уже не хватало ежемесячных журналов. В ответ на потребности публики компании «Сёгакукан» и «Коданся» запустили еженедельные журналы «Сюкан Сёнэн Сандей» и «Сюкан Сёнэн Магадзин» уже в марте 1959 г. Эти журналы сёнэн-манга произвели небольшую революцию в индустрии. Теперь мангака вынужден был работать быстро, чтобы удовлетворить своих читателей и создавать интересные истории, способные заставить ради них покупать журнал. Затем в 1968 г. компания «Сюэйся» запускает еженедельный журнал сё-

нэн-манга «Сюкан Сёнэн Дзямпу». Одно время журнал имел до 6 млн читателей, и хотя сегодня аудитория снизилась, журнал все равно остается одним из крупнейших в Японии и за ее пределами.

Развивалась и *сёдзё-манга*. В 1963 г. компания «Коданся» начала выпускать еженедельный журнал «Сюкан Сёдзё Фурендо», а компания «Сюэйся» в том же году создала по тому же принципу журнал «Сюкан Маргаретто». До этого сёдзё-манга рисовалась преимущественно мужчинами, и в ней образ женщины был примерно один – хорошая мать, идеальная жена. Однако примерно с середины шестидесятых все больше и больше позиций в этом жанре стали занимать женщины-мангака, изменившие этот образ. Новая женщина в сёдзё-манга стала менее оторванной от реальности, не такой идеальной – просто женщиной. Из сёдзё-манга в качестве ответа на запросы подрастающей аудитории возник формат *дзёсэй-манга*, то есть манга для девушек старше 18 лет. Первой ласточкой этого вида манга стал журнал «Би ин Рабу», запущенный в 1980 г. компанией «Коданся». Два года спустя он был переименован в «Би-Рабу» и под этим названием издается по сей день. Другой журнал, «Ю», изначально был приложением к журналу «Геккан Севентину» и выпускался с 1980 г. издательством «Сюэйся». В 1982 г. журнал превратился в независимое издание и выходил ежемесячно.

На семидесятые годы прошлого века приходится и расцвет журналов, печатающих сэйнэн-манга. Первым в Японии журналом, специализирующимся на этом формате, стал ежемесячный «Биггу Комикку», издаваемый с 1968 г. компанией «Сёгакукан». В 1972 г., вдохновленная успехом компания начинает издание выходящего раз в две недели журнала «Биггу Комикку Оридзинару». В 1979 г. выходит еженедельный «Сюкан Янгу Дзямпу» компании «Сюэйся». Год спустя компания «Коданся» запускает издание еженедельного «Янгу

Магадзин», старейшего сэйнэн-журнала в линейке издательства. Дзёсэй-манга появилась в специализированных журналах примерно на десять лет позже.

К началу семидесятых годов прошлого века активно развивающийся рынок манга приобрел те черты, которые он в целом сохраняет и по сей день, то есть разделение на пять видов манга по читающей аудитории, издание журналов с периодичностью в неделю, две или месяц, контент журналов состоит исключительно из манга и рекламы. Своего апогея продажи манга достигли в 1990 г. Затем они пополнились вниз из-за разросшейся сети магазинов с поддержанной манга, а также манга-кафе, где во время посещения можно было читать манга, имевшуюся в заведении.

Из примечательных событий последних лет стоит отметить появление в 2007 г. еженедельного журнала «Гамбо» компании «Диджима». Это был первый в истории Японии бесплатный манга-журнал. Аудитория – мужчины 20–40 лет. Первый номер объемом в 130 страниц, из которых 26 было

отдано под рекламу, был отпечатан тиражом 100 тыс. экз. и бесплатно распространялся на основных станциях метро Токио и в пригородах. Однако, к сожалению, мир манга-индустрии суров и, просуществовав год, журнал закрылся из-за банкротства компании.

Заключение

У манга долгая история. То, что началось лишь с картинок, популярных из-за сложности письменного языка, в итоге превратилось в огромную индустрию. При изучении медиасистемы Японии данный сегмент ни в коем случае нельзя игнорировать, хотя бы из-за его объема: по тиражам издание манга в танкобонах занимает около 13% всей печатной индустрии, в журналах – около 25%. Что же касается объемов продаж, то на танкобоны приходится порядка 25% продаж всего рынка печатной индустрии, на журналы – 20%⁶. Учитывая это, нельзя относиться к ней просто как к комиксам, ведь манга – неотъемлемая часть медиасистемы Японии.

* * *

¹ Иванов Б. Введение в японскую анимацию. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001. С. 11.

² Там же. С. 18.

³ Koyama-Richard B. One Thousand Years of Manga. Singapore, 2007. P. 64–72.

⁴ Там же. P. 107.

⁵ Kinsella S. Adult Manga: Culture and power in contemporary Japanese society. Richmond, 2000. P. 23.

⁶ Индустрия манга в Японии // http://www.jetro.org/trends/market_info_manga.pdf