

RU

Американская мечта и супергерой в комикс-культуре золотого века

Грибовская В. О., Тухватуллин Р. Р.

Аннотация. Цель исследования - выявить проявления концепта «американская мечта» и его элементов в образе супергероя золотого века американской комикс-культуры. Научная новизна заключается в том, что впервые в отечественной и зарубежной исторической науке произведен комплексный анализ взаимодействия концепта «американская мечта» с образом супергероя в культуре комикса данного периода. В результате доказано, что образ супергероя на протяжении своего развития в 1938-1955 гг. сосредоточивает в себе американские национальные ценности и элементы американской национальной идентичности, которые являются неотъемлемой частью концепта «американская мечта».

EN

American Dream and Superhero's Image in Comics Culture of the Golden Age

Gribovskaia V. O., Tukhvatullin R. R.

Abstract. The paper shows how the American dream concept is represented in a superhero's image of the Golden Age of the American comics culture. Scientific originality of the study lies in the fact that for the first time in domestic and foreign historical science, the authors analyse interrelation of the American dream concept and a superhero's image in comics culture of the mentioned period. The research findings are as follows: the authors prove that a superhero's image represents the American national values and components of national identity that are an integral part of the American dream concept.

Введение

На сегодняшний день американская мечта продолжает оставаться одной из самых экспортируемых ценностей США и важной составляющей общей культурной жизни страны. Актуальность исследования данной темы обусловлена необходимостью раскрыть суть идей, которые транслируются через американскую массовую культуру по всему миру. Также изучение концепта «американская мечта» помогает лучше понять общественную атмосферу, внешне- и внутривосточную борьбу в США.

Исходя из цели исследования, перед нами стоят такие задачи: во-первых, проследить развитие американского супергеройского комикса в целом и образа супергероя в частности (1938-1955 гг.); во-вторых, раскрыть взаимосвязь развития комикс-культуры с историческими событиями выбранного периода; в-третьих, определить, какие компоненты и особенности концепта «мечта» отражаются в образах супергероев на различных уровнях комикса (в образах персонажей, в особенностях построения нарратива, в отдельных элементах комиксного пространства и др.), в разных исторических условиях (период Великой депрессии, Вторая мировая война, холодная война).

Методологической основой исследования является принцип историзма. Из числа общенаучных методов исследования применены индуктивный метод и совокупность методов анализа и синтеза. В стремлении к последовательному раскрытию свойств и отображению реальной эволюции культуры комиксов и концепта в рассматриваемый период использован историко-генетический метод исследования. Также в исследовании был применен историко-сравнительный метод, который дает возможность раскрыть сущность и масштаб взаимодействия американской мечты и комикс-культуры. Для работы с комиксом как синтетическим историческим источником (в котором важны и изображение, и текст) были использованы методы контент-анализа и семиотического анализа изображений и связанных с ними текстов.

Мы стремимся рассмотреть комиксы и их персонажей с точки зрения вкладываемых в них идейно-политических значений. Такой подход дает возможность понять место мечты в структуре комикса и его роль

в общественно-политической жизни страны. Внимание обращено на героический жанр комикса, так как это наиболее жизнеспособный жанр, ярче всего отображающий в себе компоненты концепта. Золотой век американского героического комикса продлился с 1938 г. по 1955 г.

Американская мечта – это взаимосвязанный, постоянно развивающийся комплекс понятий, идеалов и надежд, являющихся частью американского национального самосознания, который охватывает: ряд социально-психологических стереотипов, связанных с американским образом жизни, историей и культурой Америки; систему традиционных национальных моральных ценностей, идеалов и норм (равенство возможностей; человек, который сделал себя сам; этика успеха; справедливость превыше закона; право на защиту своей жизни с оружием в руках и др.); социально-политические представления, которые американская мечта включила в себя в процессе эволюции и которые изменили ее первоначальный облик и значительно политизировали (идея американского мессианства, теория плавильного котла, представления об исключительности американского народа, о предначертанности его судьбы и др.) [4, с. 9].

Теоретическая база. Долгое время являясь феноменом американского национального сознания, свое теоретическое выражение американская мечта получила только в 1931 г. в книге Джеймса Траслоу Адамса «Эпос Америки» [16], в которой американская история была представлена как история реализации мечты. Известными американскими исследователями данного концепта также являются: Л. Рид, Д. Каллен [19], Д. Миллер [22], Х. Хьюген и др. Они исследуют сложности понимания американской мечты, а также историю возникновения и развития концепта.

Внимание российских ученых концепт «американская мечта» привлек в 80-х гг. XX века. Э. Я. Баталов [1], В. П. Шестаков и другие рассматривали понятие американской мечты критически, часто в сравнении с русской идеей. С начала 90-х гг. Г. И. Гачев, С. С. Неретина, Ю. А. Замошкин [6] и К. С. Гаджиев [3] начинают объективно анализировать и исследовать концепт «американская мечта» и его влияние на сознание американцев. Среди других отечественных исследователей назовем С. И. Некрасова [10], Д. А. Розеватова [12], А. В. Пронькину [11].

В западной историографии существуют несколько подходов к исследованию комиксов и их супергероев. Историческим можно назвать подход Ширела Роадеса. Формальный анализ комикса и специфики его языка осуществляют Скотт Макклауд [7] и др. В рамках структуралистского подхода супергероя исследует Умберто Эко [14]. Также стоит отметить таких исследователей комикса, как Джеффри Джонсон [21] и Г. Моррисон [9].

Американская комиксная культура российскими исследователями изучена мало. Только в XXI веке стали появляться монографии и статьи, посвященные такому культурному явлению, как комикс. Стоит отметить работы Д. Дмитриевой [5], Н. А. Цыркун [13], Д. А. Беляева [2].

Тема связи комикса и американской мечты была затронута Т. Г. Голенпольским и В. П. Шестаковым в критической монографии «“Американская мечта” и американская действительность» (1981) и больше не поднималась российскими исследователями [4]. Зарубежных и отечественных работ, посвященных непосредственно концепту «американская мечта» в комикс-культуре, на данный момент нет.

Раскрываемое в статье взаимодействие американской идеи и комикс-культуры поможет понять механизмы трансляции через массовую культуру американского и любого другого общенационального социального мифа. Научно-практическое значение полученных результатов состоит в возможности оптимизировать процесс социально-культурного, а также социально-политического управления на основе полученных выводов.

Появление первых супергероев в годы Великой депрессии

Супергерои появились в Америке в тяжелые для людей 1930-е – 1940-е гг.: это время Великой депрессии и Второй мировой войны, период становления индустриального общества, когда люди теряли привычную опору жизни в быстро меняющихся социально-экономических условиях. Супергерои напоминали людям о традиционных американских ценностях, ставили важные вопросы о неотъемлемых правах гражданина и его обязанностях, о моральных различиях насилия, о разнице между добром и злом. Все это помогало людям поддерживать веру в себя, веру в величие американской нации в это кризисное для всей страны время [5].

Когда в 1938 г. на страницах журнала «Экшн Комикс» («Action Comics») появился Супермен (Superman), комикс претерпел революцию [15]. Героический жанр стал очень успешным и определил дальнейший путь развития комикс-индустрии. С 1938 г. популярность комиксов постоянно росла, и к 1950 г. численность тиражей выросла до миллиарда. Супермен стал прототипом для создания целой плеяды супергероев золотого века (около 400 персонажей). Самым известным среди них стал Бэтмен (Batman), созданный в 1939 г. и сумевший повторить успех Супермена [20]. Бэтмен и Супермен были столпами будущей вселенной «DC». Издательство «Таймели Комикс» («Timely Comics») в октябре 1939 г. запустило свой первый журнал «Марвел Комикс» («Marvel Comics»), из которого вскоре вырастет вселенная «Марвел», главный конкурент «DC» [9]. Именно «Марвел» создаст самых популярных супергероев серебряного века (1956-1970).

Комикс как современный миф

Посредством комиксов в массовой культуре был воссоздан героический жанр, построенный на архетипах и нарративах античной мифологии, преобразованных под нужды современной социокультурной реальности.

На наш взгляд, это связано с тем, что американцы всегда стремились углубить свои исторические корни, утвердить свой собственный исторический путь, оформить свою исключительность как нации. Их взоры устремлялись в древность, к античной Греции и Древнему Риму [3, с. 160]. В процессе работы над образом Супермена его создатели вдохновлялись Самсоном и Геркулесом [13]. Одной из первых супергероинь стала Чудо-женщина (Wonder Woman), принцесса амазонок и инкарнация греческой богини Дианы. Образ Флэша (Flash) [23] был создан под влиянием греческого бога торговли, ловкости и хитрости Гермеса, это отражается в костюме супергероя (шлем и крылатая обувь), в природе его суперспособностей (скорость) и в его озорном характере [9].

Таким образом, греческие и римские мифологические герои приспосабливались к американскому образу жизни, защищали американских граждан (а позже и спасали мир), становились носителями и популяризаторами американской мечты. Неосознанно «состаривалась» американская история, утверждалась идея американской исключительности и американского мессианства.

В комиксах как продукте вторичной фольклоризации можно найти заимствования не только из античной, но и из скандинавской и египетской мифологий, а также элементы различных религий и культур, представители которых когда-то приехали в Америку в поисках лучшей жизни. Благодаря этому язык комиксов универсален и понятен всем жителям Америки, а также людям различных культурных традиций [13].

Универсальность и культурная синтетичность комиксов являются примером выражения входящей в состав концепта «американская мечта» теории плавильного котла, в соответствии с которой американская национальная идентичность является продуктом органичного «сплавления», «смешения» культур всех народов. Теория плавильного котла являлась парадигмой этнической и культурной политики США с начала XX века до 1970-х гг. Она была связана с мечтами о демократическом обществе, свободном от межэтнических и межкультурных конфликтов. Например, история Зеленого Фонаря (Green Lantern) стала обновленной сказкой об Аладдине [9].

Связь супергероя и американского мегаполиса как национального символа

Одной из постоянных составляющих образа героя является современный мегаполис как место действия. Супергерой и город неразделимы, город является частью фабулы повествования, сценой, на которой разворачивается действие, а также источником сюжетов. Города в комиксах – это типичные американские мегаполисы [5]. Классические примеры – это Метрополис (Metropolis) Супермена и Готэм-Сити (Gotham City) Бэтмена.

Образы многих крупных городов отражают особенности американского менталитета и носят в себе те или иные компоненты национальной идеи США – американской мечты. Например, Нью-Йорк с вавилонским смешением языков, рас, культур и религий, представляющий саму Америку в миниатюре; Лос-Анджелес и его «фабрика грез», обещающая, что все ваши мечты сбудутся; Кремниевая долина как символ изобретательского гения Америки, утверждающий идею американской исключительности; Лас-Вегас – игорная столица мира, оазис развлечений посреди пустыни и др. [3, с. 153]. Это заметно и в комиксах, города в которых являются собирательным образом американских мегаполисов. Например, Готэм ассоциируется у читателя с такими крупными городами, как Нью-Йорк и Чикаго, но является их готической, темной версией, вобравшей в себя все худшие пороки общества: рассадником коррупции, преступности и социальной несправедливости. Городу необязательно быть вымышленным: Человек-паук (Spider-Man) [17], например, живет в Нью-Йорке. Защищая город, супергерой защищает свою идентичность.

Двойственность как общий структурный стержень комиксов и американской мечты

Также характерной чертой супергероев и других героев сюжета является наличие у них двойственности. Это может проявляться разными путями. Во-первых, в наличии у главного героя героической личности и повседневной личности (у Супермена обыденным образом является Кларк Кент – рядовой клерк, у Человека-паука – Питер Паркер – неудачливый штатный фотограф, у Бэтмена – Брюс Уэйн – успешный промышленник и любимец женщин, у Сорвиголовы – Мэттью Мердок – слепой адвокат и др.). Во-вторых, в наличии положительного главного героя и противостоящего ему злодея. Их противостояние отражается в диалоговой структуре повествования и является сюжетообразующим действием большинства историй про супергероев (Супермен и Лекс Лютор, Бэтмен и Джокер, Хеллбой и Принц Нуады и т.д.). В-третьих, зеркальное отражение супергероя в злодее, которому он противопоставит. Джокер постоянно бросает вызовы Бэтмену, с присущим ему лукавством заявляя: «Ты меня дополняешь!».

Подобная двуликость, являющаяся главным структурным стержнем комиксного нарратива, присуща американскому менталитету и американской мечте. К. С. Гаджиев выделяет характерную двойственность структуры феномена американизма. Американизм, с точки зрения исследователя, содержит в себе ряд парных противостоящих компонентов, отражающихся в американской действительности: вера во всеобщее равенство и расовая дискриминация, законопослушность и морализм наряду с культурой насилия и коррупцией, стремление к материальному процветанию и религиозный энтузиазм, вера в индивидуализм и одновременно практика коллективных действий и т.д. По словам историка М. Кэммэна, в США – «незаконпослушные законодатели», «аморальные моралисты», «конформирующиеся неконформисты», «воинствующие пацифисты», «консервативный либерализм» и т.д. [3, с. 56].

Образ человека, который сделал себя сам, в комиксах

Важным элементом американской мечты, транслируемым комиксами в массы, была идея о человеке, который сделал себя сам, или *self-made man*. Этот тезис является частью протестантской этики и нацеливает человека на практический результат деятельности, на самосовершенствование в целях достижения личного успеха. Он породил культ образцовых американцев, таких как Б. Франклин и А. Линкольн, Г. Форд и Т. Эдисон, Д. Рокфеллер и Э. Карнеги, богатство которых воспринималось как благо для общества [5].

Благодаря таким примерам выросла популярность сюжета о герое-миллионере. Например, Бэтмен не является носителем сверхъестественных способностей, но он так распорядился своим богатством и способностями, что сумел стать супергероем, поборником справедливости. Его пример призывал читателей самостоятельно выстраивать свою судьбу, полагаться исключительно на свои силу и разум. Продолжением традиции супергероя-миллионера стал, например, такой популярный комикс-герой компании Marvel, как Железный человек (*Iron Man*), он же Тони Старк [24].

Комикс как защитник стабильности

Супергерой не ставит своей целью изменить мир к лучшему, он стремится сохранить его стабильность, выступает помощником, но не создателем. Противником супергероя выступает комиксный злодей, часто пытающийся внести кардинальные изменения в устоявшуюся общественную систему. Каждый крупный злодей – Джокер, Двуликий, Доктор Осьминог, Лекс Лютер – обладает своим альтернативным «проектом» по преобразованию мира, в котором есть резко оппозиционный заряд по отношению к традиционным ценностям [2]. Даже наличие у супергероя обыденной второй личности, за которой он прячет свои сверхспособности, подтверждает, что комикс-культура противостоит тому, что выходит за общепринятые рамки. В этом случае комикс отражает одну из основных функций американской мечты – стабилизирующую. Комикс выступает охранителем национальных ценностей, входящих в состав концепта «американская мечта», выражает и поддерживает ее конформность.

Комикс в период Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны супергерои выражают единение американской нации как сильной империи. Через мир комиксов на каждого читателя транслируется утопичный образ непобедимой Америки, образ отважного американца. Супергерои становятся участниками боев и сражений. Появляются новые патриотические супергерои: Виктор (мисс Победа), Капитан Флаг, Пэт-патриот, Дядя Сэм и др. Одним из самых известных супергероев, рожденных в военное время, стал Капитан Америка (англ. *Captain America*) [18]. Капитан Америка вступил в схватку с самим Гитлером за год до Перл Харбора [13]. Капитан Марвел вступает в бой с нацистами и японцами на страницах комиксов в 1941 г., еще до вступления США в войну.

Комикс периода Второй мировой войны как проводник американских ценностей и защитник стабильности был крайне политизирован и идеологизирован. Герои комиксов со страниц печатных изданий призывали приобретать облигации военных займов и вели активную патриотическую пропаганду [Там же]. После окончания войны идеологизированность комиксов остается, меняется лишь имя врага.

Супергерой в эпоху холодной войны

В условиях холодной войны главным противником США становится СССР. Борьба ведется за сферы влияния, ресурсы и космос. Супергерой, являясь американским вариантом сверхчеловека, противопоставлялся советскому человеку. Это противопоставление становится источником и критерием национальной и социальной идентичности.

В первой половине 1950-х гг. индустрия комиксов вошла в полосу кризиса, но при этом оказывала заметное влияние на массовое сознание и стала одним из инструментов пропаганды против «красной угрозы». Шпионаж считался главным источником коммунизма – идеологической «заразы», которой должно противостоять американское общество. Этой теме посвящены сотни комиксов того времени, например «Охотники за шпионами» (*"Spy-Hunters"*), «Шпионские дела» (*"Spy Cases"*), «Шпионские триллеры» (*"Spy Thrillers"*), «Шпионы и контрразведчики» (*"Spy and Counterspy"*) и многие другие [5]. Многие злодеи символически представляли собой коммунизм. Часто угроза со стороны коммунистов изображалась не прямо, а иносказательно в лице инопланетных захватчиков, грабителей банков и т.д.

Заключение

Таким образом, проследив историю развития американской комикс-культуры и процесс формирования образа супергероя, мы пришли к определенным выводам. Во-первых, нами были выделены основные этапы формирования и развития комикс-культуры и образа супергероя золотого века.

Во-вторых, проследив историю развития комиксов и комикс-персонажей, мы определили, что повышенная включенность супергероев в социальный мир читателя позволяет фантазийному комиксному пространству быстро реагировать на изменения в социальной, политической и культурной сферах общественной жизни. Посредством сюжетов, образов персонажей, стилистического оформления повествования комиксы, безусловно, отражают в себе эволюцию американской действительности, что делает их информативным историческим источником.

В-третьих, образ супергероя на всем протяжении золотого века комикса (1938-1955 гг.) концентрирует в себе американские национальные идеи и ценности, являющиеся элементами американской мечты, например, такие как: равенство возможностей; человек, который сделал себя сам; справедливость превыше закона; идеи американской исключительности и американского мессианства; теория плавильного котла и др. В комиксном нарративе отразились также двойственность и комформность концепта «американская мечта». Комикс и его супергерой на нескольких смысловых уровнях содержат элементы американской национальной идентичности и являются ее индикаторами. В различных исторических условиях образ супергероя отражает необходимые для стабилизации общества элементы американской мечты. История показывает, что комикс является мощным инструментом идеологической и политической пропаганды.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в рассмотрении места концепта «американская мечта» в комиксах серебряного века (1956-1970 гг.), бронзового века (1970-1987 гг.) и железного века (1987-2000 гг.) американской комикс-культуры.

Список источников

1. Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М.: Наука, 1982. 336 с.
2. Беляев Д. А. Концепт «супергерой» как локальный вариант модели сверхчеловека [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21053824> (дата обращения: 19.03.2020).
3. Гаджиев К. С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М.: Наука, 1990. 240 с.
4. Голенпольский Т. Г., Шестаков В. П. «Американская мечта» и американская действительность. М.: Искусство, 1981. 257 с.
5. Дмитриева Д. Г. Век супергероев: истоки, история, идеология американского комикса. М.: Изотека, 2015. 317 с.
6. Замошкин Ю. А. Вызовы цивилизации и опыт США: история, психология, политика. М.: Наука, 1991. 306 с.
7. Макклауд С. Понимание комикса / пер. с англ. В. Шевченко. М.: Белое яблоко, 2016. 216 с.
8. Меннинг М. Энциклопедия DC Comics / пер. с англ. А. Волковой. М.: Эксмо, 2017. 368 с.
9. Моррисон Г. Супербоги [Электронный ресурс]. М.: Колибри, 2020. 620 с. URL: <https://a1.bookzip.ru/5040-superbogi.html#1> (дата обращения: 15.01.2020).
10. Некрасов С. И., Некрасова Н. А., Платошина В. В. Американский мультикультурализм. Пенза: Академия естествознания, 2011. 378 с.
11. Пронькина А. В. Национальные модели массовой культуры США и России: культурологический анализ [Электронный ресурс]. URL: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/718/pronjkina_nacionalnii_modeli_massovoi_kulturi_usa_i_rossii.pdf?sequence=1 (дата обращения: 04.02.2020).
12. Розеватов Д. А. Общественно-политические и культурные аспекты существования американского общества в модели мифа об американской мечте // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2014. № 3 (42). С. 141-146.
13. Цыркун Н. А. Социально-исторические и эстетические аспекты трансформации кинокомикса в системе американской культуры [Электронный ресурс]. URL: https://vgik.info/upload/science/doktorantura/Cyrkun_doktorskaja_dissertacija.pdf (дата обращения: 28.03.2020).
14. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / пер. с англ. и итал. С. Д. Серебряного. СПб.: Симпозиум, 2005. 502 с.
15. Action Comics (1938) № 001 [Электронный ресурс]. URL: <http://dccomics.ru/comics/action-comics-vol1/84-action-comics-vol1-1.html> (дата обращения: 07.05.2020).
16. Adams J. T. The Epic of America [Электронный ресурс]. URL: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.262385/page/n193/mode/2up> (дата обращения: 26.10.2019).
17. Amazing Fantasy. Marvel Comics, 1962. № 15 [Электронный ресурс]. URL: <https://com-x.life/readcomix/4207/57318.html#page-2> (дата обращения: 24.02.2020).
18. Captain America Comics. Marvel Comics, 1941. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://com-x.life/readcomix/923/30782.html> (дата обращения: 10.05.2020).
19. Cullen J. The American Dream: A Short History of an Idea That Shaped a Nation [Электронный ресурс]. N. Y.: Oxford UP, 2003. URL: <https://ru.b-ok.global/book/701684/7bff70> (дата обращения: 27.02.2020).
20. Detective Comics. DC Comics, 1939. № 27 [Электронный ресурс]. URL: <https://webofcomics.ru/readcomics/7643-detective-comics.html> (дата обращения: 08.05.2020).
21. Johnson J. Super-history: Comic book superheroes and American society, 1938 to the present [Электронный ресурс]. McFarland, 2012. 220 p. URL: <https://ru.b-ok.global/book/2640724/e82dc3> (дата обращения: 24.01.2020).
22. Miller D. City of the Century [Электронный ресурс]. N. Y., 1996. 409 p. URL: <https://ru.b-ok.global/book/2362192/dcf33b> (дата обращения: 12.03.2020).

23. Showcase. DC Comics, 1956. № 4 [Электронный ресурс]. URL: <https://com-x.life/readcomix/1505/53135.html> (дата обращения: 15.04.2020).
24. Tales of Suspense. Marvel Comics, 1963. № 39 [Электронный ресурс]. URL: <https://com-x.life/readcomix/857/49692.html> (дата обращения: 29.02.2020).

Информация об авторах | Author information

RU

Грибовская Виктория Олеговна¹
Тухватуллин Рустэм Расфарович², к. ист. н., доц.
^{1,2} Башкирский государственный университет, г. Уфа

EN

Gribovskaia Viktoriia Olegovna¹
Tukhvatullin Rustehm Rasfarovich², PhD
^{1,2} Bashkir State University, Ufa

¹ vika32386@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 24.11.2020; опубликовано (published): 10.02.2021.

Ключевые слова (keywords): американская мечта; комиксы; супергерой; национальная идентичность; массовая культура; American dream; comics; superhero; national identity; mass culture.