

**Комитет по культуре и туризму Ленинградской области
Ленинградская областная детская библиотека**

Мир в картинках: графический роман для детей и юношества

Рекомендательный аннотированный указатель

Санкт-Петербург
2022

91.9:83

М63

Составители:

И. А. Сергиенко, гл. библиотекарь отдела комплектования ЛОДБ,
Л.О. Егорова, зав. информационно-библиографическим отделом ЛОДБ,
Л.Н. Алейник, гл. библиотекарь информационно-библиографического отдела
ЛОДБ

Ответственный за выпуск: М. С. Куракина, директор ЛОДБ

Мир в картинках: графический роман для детей и юношества: рекоменда-
тельный аннотированный указатель / Ленинградская областная детская биб-
лиотека; сост. И. А. Сергиенко, Л. О. Егорова, Л. Н. Алейник. – Санкт-
Петербург, 2022. – 62 с.

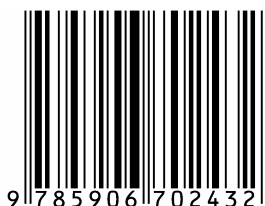
В оформлении использована обложка:

Херцог А. Пссст! Кто я! / Аннетте Херцог, Катрине Кланте; пер. с дат.
Е. Гуровой. – Москва : Самокат, 2019. – 95 с.

Издание одобрено Редакционным советом ЛОДБ

0+

ISBN 978-5-906702-43-2

Ленинградская областная детская библиотека

194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32

тел: 8(812)552-33-17 факс: 8(812)552-95-45

Электронная почта: lodb-kompl@list.ru, chilbbib11@yandex.ru

Сайт: www.deti.spb.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителей	4
I. «Детство. Отрочество. Юность»: психологический и социальный роман	7
II. «Вечная классика»: графический роман по мотивам произведений мировой литературы	25
III. «Развлекай – просвещай»: приключения, триллеры, детективы, фэнтези, сказки.....	37
Предметно-тематический указатель	55
Указатель художников и авторов.....	59
Указатель исторических лиц и литературных героев	61
Источники и исследования	61

От составителей

Графический роман ворвался в круг чтения российских детей внезапно и стремительно, несмотря на богатую и давнюю историю этого жанра. Долгое время графические романы (или комиксы) пользовались преимущественно негативной репутацией, считаясь низкосортной «бульварной литературой», хотя в русской детской литературе разновидности этого жанра были распространены со времен первой детской книги – энциклопедии «Мир в картинках» Я.-А. Коменского, вышедшей в середине XVII века. В советский период к графической литературе были близки книги В. Сутеева, Ю. Дружкова, Е. Ведерникова, В. Горбачева, истории в картинках, печатающиеся в журналах «Чиж» и «Ёж», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Костер» и др.

Однако к современным читателям комикс пришел сначала в виде переводных произведений – в начале 2010-х годов были изданы на русском языке и обратили на себя внимание графические романы австралийца Шона Тана («Прибытие», 2013) и французских авторов Дэвида Шовеля и Ксавье Колетта (адаптация «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла, 2012). Сегодня графический роман завоевал прочные позиции на российском рынке детской книги, серьезно потеснив традиционную литературу в круге чтения детей. Этот факт, вызывающий определенную тревогу у родителей, педагогов и библиотекарей, требует признания и осмысления. Исследователи (напр. Мария Скаф) отмечают, что оптика графического романа, сфокусированная на визуальном сюжете и деталях изображения, создающая такую структуру книги, где единицей является разворот, органична для современных детей и подростков, с раннего возраста интегрированных в цифровую культуру. Авторы графических романов, (которых вернее было бы назвать «художниками»), представляют особый взгляд на мир, где, с их точки зрения, все достойно внимания: и растущая травинка, и рост человеческого тела, и переживания подростков, и мировые катаклизмы. Такой подход обусловлен многими современными идеями – новым витком развития гуманистической философии и этики, стремлением к пересмотру и отмене иерархий. Поэтому героями графических историй, адресованных детям, становятся не только сами дети, животные, природа, обыкновенные люди или персонажи массовой культуры, но и классики русской и мировой литературы со своими шедеврами – так, авторы-художники адаптировали для чтения подро-

стков «Одиссею», «Дон-Кихота», «Робинзона Крузо», «Детей капитана Гранта», «Медного всадника», «Евгения Онегина» и это далеко не полный список.

Сегодня мы видим стремление авторов графического романа пересоздать его средствами детскую литературу, рассказать языком графики обо всем, о чем она говорит с читателем. В жанрово-тематическом отношении графический роман аналогичен современной детской литературе: здесь мы видим произведения, насыщенные остросоциальной проблематикой («Персеполис» М. Сатрапи, «Зенбия» М. Дюрр, «Сурвило» О. Лаврентьевой), романы, рассказывающие о повседневной жизни подростков взрослении и поисках себя («Джейн, Лиса и я», «Луи среди призраков» И. Арсено и Ф. Бритт, «Королевство» Дж. Макнота, «Соня из 7-го буэ» А. Олейникова, «Псст, кто я?» и «Шторм в сердце» А. Херцог, «Правила выживания в школе» С. Шмаковой и др.), о детстве в другие эпохи (Д. Коллинсон «Кэлпурния»). Диапазон подхода к этой теме достаточно широк: от лирического и экзистенциального до иронии, ерничества и фокусировке на физиологических деталях. Разнообразны формы повествования – вполне ожидаемо преобладает подростковый дневник, но встречается и роман-хроника (Т. Огома «Через»), и роман-путешествие («Дневник штормов» Ю. Никитиной). Широко представлены традиционные жанры массовой литературы (приключения, детектив, волшебная сказка, фэнтези). Характерной чертой современной детской литературы стало преобладание главных персонажей-девочек: лирических героинь («Джейн, Лиса и я» И. Арсено, «Мира» С. Лемире, «Соня из 7-го буэ» А. Олейникова, «Псстт, кто я?» А. Херцог), исторических и автобиографических фигур («Сурвило» О. Лаврентьевой, «Персеполис» М. Сатрапи, «Дневник Анны Франк» Д. Полонски и А. Фольмана), супергероинь приключенческой прозы («Берегитесь, великаны!» Х. Агирре, «Детектив Энола Холмс» С. Бласко, «Хильда и тролль» Л. Пирсона, «Софи и фантастические животные» Ж. Шамблена). На этом фоне романы о мальчиках заслуживают особого внимания («Луи среди призраков» И. Арсено, «Просвет» А. Кюн, «Одеяла» К. Томпсона. «Мы дали слово» Р. Эндрюса).

В указателе представлено 50 изданий графических романов и комиксов. Большинство из них вышло в период с 2017 по 2022 годы, но есть отдельные книги, напечатанные в 2010-2016 годах. Они далеко не исчерпывают лучшее в этом жаре, но дают представление об особенностях, достоинствах и возможностях графического романа как фаворита детского и подросткового чтения. При отборе книг учиты-

вались читательские отзывы, размещенные на сайтах Лабиринт и Livelib, обилие положительных отзывов не являлось прямым руководством к включению издания в указатель, но обращало на него наше внимание. Основным критерий отбора изданий – сочетание литературной ценности с качеством графического воплощения, необычный подход к интерпретации известных тем. Из многочисленного потока развлекательных комиксов диснеевского типа были выбраны те книги, где оригинальны герои («Берегитесь, великаны!» Х. Агирре, «Хильда и тролль» Л. Пирсона), искусны иллюстрации («Детектив Энола Холмс» С. Бласко, «Мы дали слово» Р. Эндрюса), необычны трактовки (А. Нэм / Ж. Верн «Дети капитана Гранта», А. Уткин «Сказки Гамаюн»), увлекательны темы (Т. Радиче «Лаура-разбойница», Ж. Шамблен «Софи и фантастические животные»). Включены в указатель три классических комикса 1930-1960-х гг. – детективно-приключенческий роман Эрже о похождениях легендарного журналиста Тинтина, первая книга из пиратской саги Уго Пратта и первый комикс о муми-троллях Туве Янссон.

В указателе три основных раздела. Первый включает в себя психологический и социальный роман, второй – графический роман по мотивам произведений мировой литературы, третий – приключения, триллеры, детективы, фэнтези, сказки. Также представлены три вспомогательных алфавитных указателя.

I. «Детство. Отрочество. Юность»: психологический и социальный роман

1. Арсено И. Джейн, лиса и Я / Изабель Арсено, Фанни Бритт ; [пер. с фр. М. Хачатурова]. – Москва : Белая ворона / Albus corvus, 2015. – 100 с.

На первый взгляд история, рассказанная в этой книге, незатейлива и даже тривиальна: юная жительница Канады Элен растет в семье, где есть только мама. Девочка считает себя толстой, страдает от одиночества и находит утешение в чтении романа о Джейн Эйр. Кажется, что сюжет состоит из сплошных клише подростковой литературы, однако именно эта книга пользуется особой симпатией у читателей и экспертов.

Возможно, секрет заключается в лирической интонации повествования, в умении авторов показать, как самые обыкновенные события могут стать опорой для перемен к лучшему. Элен, мучительно переживающая свою неуклюжесть и неумение с легкостью заводить друзей, едет в летний лагерь, ожидая от пребывания в нем новых бед. Кажется, девочка опять идет по проторенной дорожке: смущение – растерянность – насмешки сверстников и сверстниц – роль изгоя. Но тут внезапно появляется лиса. Обыкновенная рыжая лиса из леса, и в то же время чудесная, как всякое творение природы, восхитительная тем, что она сама решает подойти к ничем, казалось бы, не примечательной Элен. (Впрочем, внимательный читатель / зритель заметит то, чего не может видеть героиня – лиса появляется в этой истории намного раньше). А затем судьба посылает девочке еще более щедрый дар – верную и смелую подругу по имени Жеральдин.

Небольшая повесть, написанная Фанни Брит и запечатленная в легких акварельных рисунках Изабель Арсено, на поверку оказывается многослойна – сюда вплетается и сюжет о материнской самоотверженной любви, и пробуждение потребности самостоятельно мыслить, и ненавязчивое привлечение внимания читателя к простым и все же непостижимым тайнам бытия. История Элен наследует традициям европейской фило-

софской прозы, будучи изложена просто, изящно и доступно для понимания юного читателя.

Тэги: буллинг, фэтфобия, дружба, чтение, Джен Эйр, Шарлотта Бронте, лиса.

Триггеры: -

Возрастная категория: 10+

2. Арсено И. Луи среди призраков / Изабель Арсено, Фанни Бритт ; [пер. с фр. М. Хачатурова]. – Москва : Белая ворона / Albus corvus, 2018. – 160 с.

Луи – обыкновенный подросток двенадцати лет, даже и не подозревающий, что настал момент, когда ему придется резко повзрослеть. Семью Луи, где кроме него есть ещё младшая сестренка по прозвищу Трюфель, нельзя назвать благополучной – отец пьет, а мать не справляется с ситуацией. Эта беда, знакомая миллионам семей по всему миру, кажется мальчику непреодолимой – Луи достаточно взрослый, чтобы по покрасневшим глазам матери или наигранному энтузиазму отца, понимать, что дела у родителей идут плохо, но слишком маленький для того, чтобы спасти их. Впрочем, именно Луи помогает своей семье сделать шаг вперед. Внутренней опорой мальчика становится первая робкая влюбленность, «волшебным помощником», как это уже было в других книгах канадского тандема художницы Изабель Арсено и писательницы Фанни Бритт – посланец из дикой природы, на этот раз это енот.

Черно-белая графика, с единичными цветовыми акцентами (как, например, это сделано в сцене «идеального свидания», где центром композиции становится букет золотистого цвета, перекликающийся с лимонным платьем героини) с мягкими линиями рисунка способствует созданию лирического настроения – перед нами дневник вдумчивого и наблюдательного подростка.

Тэги: брат, сестра, семья, влюбленность, дневник подростка, енот

Триггеры: алкоголизм отца

Возрастная категория: 12-14 лет.

3. Арсено И. Попугай Колетт / Изабель Арсено ; [пер. с англ. Е. Спицына]. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 39 с.

Детская ложь и фантазия, грань между ними – едва ли не одна из самых распространенных сюжетных литературных коллизий: от басни Эзопа о мальчике, который кричал «Волки!», до классики детской литературы – книг Карло Коллоди, Николая Носова, Виктора Драгунского, Софьи Прокофьевой, Астрид Линдгрен и прочих не менее известных авторов. В небольшом по объему графическом романе Изабель Арсено эта тема решена изящно, без назидания и с юмором. Маленькая Колетт, как и многие дети, мечтает о домашнем питомце, и, почти случайно выдумывает историю о пропавшем попугайчике. Повествование строится по принципу кумулятивной сказки: к слушателям Коллет, самозабвенно выдумывающей историю о несуществующем попугае, присоединяются все новые и новые дети, живущие на ее улице. В итоге поиски улетевшего питомца превращаются в забавное шествие и становятся основой будущей дружбы.

Помимо юмористического эффекта этот роман содержит и долю дидактики. Книгу можно читать совместно с ребенком, останавливая его внимание как на творческом потенциале фантазии (в историю Коллетт слушатели верят потому, что она правдоподобна, увлекательна и безобидна, а, значит, маленькая рассказчица владеет искусством слова), так и на этических моментах, позволяющих осмыслить разницу между выдумкой и обманом.

Тэги: фантазия, дружба, домашний питомец

Триггеры: -

Возрастная категория: 4+

4. Дюрр М. Зенобия / Мортен Дюрр, Ларс Хорнеман ; [пер. Е. Астафьевой]. – Санкт-Петербург : КомФедерация, 2019. – 90 с.

Комикс датских авторов Мортена Дюрра и Ларса Хорнемана в чтение детей стоит вводить с осторожностью, т.к. проблема, заявленная в книге, не имеет позитивного разрешения, а читатель-ребенок не является субъектом, имеющим влияние на политические события.

В книге с большим художественным мастерством рассказывается история сирийской девочки Амины, причем, как это будет понятно и взрослому читателю, и читателю ребенку, мы застаем Амину в момент ее смерти. Девочка смыта волной за борт переполненной лодки, на ко-

торой жители сирийских деревень бегут от войны. Авторы выстраивают повествование вокруг ассоциаций Амины – то, что ее не видно в волнах, напоминает девочке об играх с матерью в прятки, соленая морская вода – о словах отца, которые деликатно называл скудное кушанье «пересоленным», свет солнца – о Зенобии, королево-воительнице, которую родители ставили маленькой Амине в пример, как символ той, что никогда не сдаётся. Но у девочки нет сил бороться за жизнь. Амина решает «спрятаться в море», ведь там нет взрывов, нет голода и страха, нет мучительной тоски по погибшим родителям, разрушенной родине, покинутому родственнику, единственному, кто остался в живых. Читатель понимает, что последние слова Амины «найдите меня...» обращены в пустоту.

Впрочем, возможно и оптимистичное прочтение финала – три заключительных страницы романа, окрашенные в глубокий синий цвет и лишённые рисунка, могут быть рассмотрены как приглашение к тому, чтобы сочинить и записать с читателем-ребёнком историю спасения Амины.

Тэги: война, Ближний Восток, беженцы, родители

Триггеры: смерть ребенка

Возрастная категория: 12+

5. Коллиньон Д. Кэлпурния : по книге Жаклин Келли / Дафне Коллиньон ; перевод [с французского] О. Бухиной и Г. Гимон. – Москва : Самокат, 2022. – 94 с.

Французская художница Дафне Коллиньон создала адаптацию одной из самых популярных детских книг последних лет – повести «Эволюция Кэлпурнии Тейт», написанной в 2009 году канадско-американской писательницей Жаклин Келли.

История Кэлпурнии, живущей в семье сельских аристократов в конце XIX века в Техасе, и увлечённой исследованием окружающего мира вопреки общественным представлениям о том, чем должна заниматься девушка, даёт богатый материал для графического воплощения. Визуальный ряд книги представлен в виде коллажа из рукописных дневников героини, ее зарисовок природы, наминающих об изысканной научной иллюстрации той эпохи, писем и документов. За счёт обилия фрагментов, стилизованных под рукописные, темп чтения местами замедляется, что компенсирует спрямлённость сюжета по сравнению с событиями, описанными в оригинале. Рисунки берут на себя

функцию текста, но при этом нельзя сказать, что этот комикс – всего лишь упрощенная версия романа Жаклин Келли. Это скорее вариация в виде личного дневника героини.

Тэги: приключения, наука, брат, сестра, влюбленность, дружба, феминизм, дневник подростка, семья

Триггеры: –

Возрастная категория: 9+

6. Кюн А. Просвет / Антония Кюн ; пер. с нем. Е. Креславской. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2020. – 256 с.

Черно-белая пастельная гамма искусных акварелей молодой немецкой художницы Антонии Кюн органично сочетается с меланхолической атмосферой романа – одиннадцатилетний Пауль, от лица которого ведется повествование, несколько лет назад пережил смерть матери и продолжает тосковать по ней. Читатель застаёт семью Пауля в ситуации распада и отчуждения – старшая сестра Пауля практически ушла из дома, его отец, любящий сына и дочь, почти утратил контакт со своими детьми и предпочитает с головой уйти в работу. Не только непрожитое горе томит эту семью, но еще и чувство вины, печальная необсуждаемая тайна. Завеса молчания, эмоциональная несостоятельность отца, отчаянный подростковый бунт сестры побуждают Пауля начать искать ответы самостоятельно. Семейные фотографии, письма, сны становятся его помощниками, любовь к матери, память детства – проводниками в непонятном и равнодушном мире. Паулю удастся невольно спасти своих близких – пережив потрясение, члены этой маленькой осиротевшей семьи становятся ближе друг другу, вместе с мучившей их тайной ломается лед отчуждения.

Визуальный ряд романа выполнен в документально-фэнтезийном ключе – художница изображает и рутину будней, с узнаваемыми бытовыми деталями, и фантазмагорию страхов, снов и воспоминаний мальчика и фотографии, вызывающие печаль по навсегда ушедшему детству и той, о которой тоскует Пауль. Роман заканчивается на светлой ноте, сулящей надежду, что и позволяет рекомендовать это значительное произведение к чтению подростков.

Тэги: брат, сестра, отец, мать, смерть близкого человека, одиночество

Триггеры:

Возрастная категория: 12+

7. Лаврентьева О. Сурвило / Ольга Лаврентьева. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2019. – 309 с.

Автобиографический роман ленинградской художницы и писательницы Ольги Лаврентьевой сегодня не нуждается в особом представлении – история ее бабушки Валентины Викентьевны Сурвило, родившейся в Ленинграде в 1920-е годы и прожившей вместе со страной годы террора, войны, блокады и победы, получила многочисленные положительные отзывы от критиков и читателей разных поколений, и, что немаловажно, разных политических взглядов.

В жизнь сестер-школьниц Вали и Лены, чья дружная рабочая семья жила у Нарвских ворот, внезапно приходит беда, у которой пока еще нет названия – их отца Викентия Казимировича Сурвило арестовывают по доносу. Больше девочки его никогда не увидят, лишь пятьдесят лет спустя в руки Валентины попадет его дело в казенной папке с тесемками и справка о реабилитации. Так для маленькой Вали и ее семьи начнется хождение по мукам, которое, скрываясь и таясь друг от друга, прошли миллионы соотечественников. В лице Валентины Сурвило, чей отец по иронии судьбы был арестован и казнен за свое польское происхождение, читатель видит национальный русский характер, ту самую «русскую женщину», которую воспевали классики и с которой связывали свои надежды. Валентина – выносливая, терпеливая, скромная, стойкая, работающая, соединяющая смирение с верностью самой себе. «Я живу за других», – повторяет героиня, теряя мать, сестру, товарищей по работе, любимого мужа. Возможно, именно в этих словах, заключается ключ к пониманию мироощущения старшего поколения. Внимание взрослого читателя обратит на себя парадокс, характерный для многих советских людей – почти сверхъестественная выносливость, аскетизм и повседневный героизм сочетается с отчужденностью от своей судьбы, тотальным страхом и молчанием. И только поколение внуков начинает пристально всматриваться в семейную историю – внучка главной героини (альтер эго автора), наконец-то добирается до родных мест прадедушки, но уже тогда, когда близких нет в живых, а жизнь в вымирающей деревне Сувалки замерла.

Семейная история в последние годы стала популярной темой детской литературы, и не только отечественной. Графический роман Ольги Лаврентьевой – несомненная удача. Черно-белые рисунки, то лаконично-строгие, то кинематографически причудливые, напоми-

нающие о старых фотографиях и советских фильмах, органично представляют рассказ о жизни Валентины Сурвило и ее страны. В одной из читательских рецензий эти рисунки были метко названы «порталом в те страшные годы, которым, казалось, не будет конца» [Livelib].

Тэги: семейная история, война, террор, блокада, память, Ленинград, СССР

Триггеры: -

Возрастная категория: 12+

8. Лемире С. Мира: #друзья #любовь #одингодмоейжизни. Кн.1 / Сабине Лемире и Расмус Брегнхой ; пер. с дат. М. Людковской. – Москва: Самокат, 2020. – 91 с.

Непритязательный подростковый комикс о девочке по имени Мира, живущей в Дании в наше время. Мира мечтает стать известным блогером и фотографом, влюбиться в одноклассника и познакомиться со своим отцом-архитектором, которого она никогда в жизни не видела.

Особая черта скандинавских графических романов для подростков – сочетание тривиального сюжета о подростковых буднях, прямолинейного освещения масштабных и незначительных проблем взросления с тонкими оттенками смыслов, где именно иллюстрация задает фокус прочтения. Так, рисунки в книжке о Мире стилизованы в манере неуклюжих, местами забавных и ироничных, подростковых каракуль. Гротескные физиономии взрослых, то угрюмые, то чрезмерно оживленные, нескладные фигуры подростков, чем-то похожие на хаттифнатов Туве Янссон, дурацкие взрослые затеи типа скучного Рождества, которые, тем не менее, придают ритм и рамки повседневному существованию, нелепые свидания – все это кажется пока лишь карикатурой на настоящую жизнь, увиденную незрелым, но острым и пристальным взглядом подростка. Рутинная и неблагоприятная взрослая жизнь показана в этом обаятельном и добром комиксе лишь легкими штрихами, которые, возможно, заметит взрослый читатель. Девочка Мира, засыпая в рождественскую ночь, говорит себе: «Сейчас я просто счастлива, что у меня есть лучший друг и лучшая подруга. А там – посмотри!».

Тэги: школа, дружба, влюбленность, подросток, виртуальная культура, блогер, мать

Триггеры: -

Возрастная категория: 10+

9. Макнот Д. Королевство / Джон Макнот; пер. с англ. В. Меламеда. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2020. – 112 с.

Графический роман английского художника Джона Макнота отличается от многих книг о подростках и взрослении своей интонацией и почти бессобытийным сюжетом. Эндрю и Сьюзи отправляются в летнее путешествие на Британское побережье Атлантики, куда их мать влекут сентиментальные воспоминания детства. На поверку маленький городок, куда прибывают герои, оказывается не лучшим местом для летнего отдыха – он скучен, пуст, грязен, прозаичен, продуваем холодными ветрами с дождем. Где же то «райское местечко», о котором вспоминает мать? Может быть, оно изменилось, потому что стало заброшенным и замусоренным, как многие старинные уютные уголки по всему миру? Или же «райский уголок» – это детство матери, ушедшее золотое прошлое, в которое нет возврата и которое существует лишь в ее памяти?

Лаконичные рисунки, тяготеющие к строгой геометрии формы, сдержанные контрастные цвета (бледно-голубой, серый, оранжевый, черничный, черный) рассказывают историю, стараясь максимально приблизить её к той степени реализма, которая возможна в комиксах. Коробка из-под пиццы, автозаправка, величественный океанский закат, пустые бутылки, грязноватая сырая пещера, завораживающая панорама городских крыш – как и в жизни, мелкий сор быта соседствует с течением бытия, придавая меланхолическому рассказу о скучных каникулах особый смысл и глубину. Взрослый читатель скорее всего задаст себе вопрос – неизбежно ли искажение того мира, в котором мы живем, распад и разрушение образа малой родины, дорогого нам с детства? Не ведет ли рутинизация повседневной жизни, комфортной и безопасной, к тотальной скуке? И не станет ли неудачное путешествие на побережье впоследствии самым дорогим воспоминанием для мальчика и девочки, чья скудная событиями и переживаниями жизнь в те дни была согрета материнской любовью и заботой.

Тэги: путешествие, брат, сестра, мать, природа, экология

Триггеры: труп животного

Возрастная категория: 12+

10. Никитина Ю. В. Полуночная земля / Юлия Никитина. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2017. – 155 с.

«Эта книга – о нашем с мамой общем прошлом и о Крайнем Севере» – так начинается свой рассказ Юлия Никитина, одна из наиболее известных российских создательниц графических романов. Она выпустила несколько книг – «Дневник штормов» (2019), «Знаки течения» (2019), «НеобыЧАЙное путешествие» (2018), «Полярный Урал» (2017), «Разделение» (2016), «Летние песни» (2016), «Книга тела» (2015). Все они объединены одной темой – воспоминаниями о детстве, пришедшемся на девяностые годы, попытками описать и разгадать загадку Крайнего Севера, где жила героиня, поисками себя и семейных корней. Горькая и непреходящая любовь к своему детству, к своим близким, объединенным суровой семейной историей, к завораживающему и одновременно пугающему миру Крайнего Севера – вот черты авторского стиля Никитиной.

В романе «Полуночная земля» на первый план выходит история семьи, отношения героини с матерью и поиски своего пути в жизни. Сюжет, на первый взгляд, незамысловат – героиня вспоминает детские годы, скудные, почти нищие, но одновременно уютные и безмятежные, согреты материнской заботой. Родной городок Салехард, при всем его суровом северном быте, осененном тьмой долгой полярной ночи, тоже представляется героине местом безопасным и единственным в своем роде. Но наступает момент взросления, расставания с домом и мамой, выход в большой открытый мир.

Эта книга может быть интересна читателям разных поколений: история матери и дочери переплетается с историей нашей страны, энтузиазм юности и торжества освоения севера сменяется периодом упадка, ломкой привычных общественных отношений и семейным неблагополучием. Маленькая семья, где не гаснет огонек любви, противостоит хаосу, отчуждению и полярной ночи. Рисование, которым увлекается героиня, становится способом преобразить происходящее и сохранить мир «детства и севера» для себя и читателей. Переезды, болезнь, путешествия юной художницы, по сути являются метафорой бытийного бегства от себя и к себе, что может найти отклик у многих читателей-подростков.

Тэги: путешествие, Крайний Север, Салехард, творчество, мать, тревожное расстройство

Триггеры: развод

Возрастная категория: 12+

11. Никитина Ю. В. Дневник штормов / Юлия Никитина. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2019. – 144 с.

Новый графический роман Юлии Никитиной написан в форме путевых заметок, которые в то же время являются своего рода дневником: 29-летняя героиня, страдающая тревожным расстройством, решает поехать в путешествие, несмотря на тяжелые приступы панических атак. Она любит путешествовать и не хочет, чтобы ее жизнью распорядилась болезнь. «Я художник-кочевник», – говорит о себе героиня. И отправляется в поездку по маршруту Салехард – Воркута – Карское море– Ямал.

Казалось бы, историй, где герои борются со своими недугами, в современной литературе представлено едва ли не в избытке. Но книги Юлии Никитиной не сливаются с общим фоном и уже давно завоевали признание у читателей-подростков. Причина этого, возможно, кроется в художественной манере Никитиной – ее черно-белые рисунки, чья монохромность смягчается плавными линиями, напоминают подростковую живопись, рисунки на полях тетрадей, дневников, конспектов. Интонация автора – искренняя, доверительная, местами лирическая, взгляд на окружающий мир – пристальный и мудрый. Юлия Никитина пишет о том, о чем редко заговаривает отечественная современная литература для подростков – не только о Крайнем Севере, самых дальних (и неведомых для большинства читателей) границах нашей родины, но и о том, что так называемые малые города (Салехард, Воркута) сейчас проходят фазу стагнации и разрушения. Художница чужда пафоса или социально-политического осмысления постсоветской реальности – ее раздумья о том, что же оставила нам в наследство советская страна, затонувшая подобно Атлантиде, носят лирический и философский характер. Внимательно и с любовью вместе со своей героиней смотрит она на природу и культурный ландшафт своей малой родины.

Органичным дополнением к тексту стал небольшой словарь, где поясняются названия местных реалий – растений, животных, топонимов, явлений природы.

Тэги: Крайний Север, Салехард, Воркута, Карское море, Ямал, тундра, творчество, тревожное расстройство

Триггеры: –

Возрастная категория: 12+

12. Огома Т. Через / Том Огома. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2020. – 176 с.

Роман английского художника Тома Огомы, строго говоря, не предназначен для детской аудитории. Однако высокая художественная ценность произведения, получившего сегодня статус классики графического романа, вполне позволяет рекомендовать его читателям-подросткам. Роман необычен по замыслу и стилю, жанрово близок к хронике или календарю. В нем отсутствует текст, за исключением указания на дату и место события, цветовая гамма рисунков состоит из четырех насыщенных цветов: алого, бирюзового, желтого и черного. Художественный метод, выбранный автором, можно назвать «торжеством визуальности», квинтэссенцией графического романа. Здесь ничего не будет рассказано, но все будет показано, а главным героем становится взгляд рассказчика.

Перед нами проходит жизнь рыжеволосого мальчика, который появился на свет в марте 1956 года, в штате Аляска. Вместе с героем, его глазами, читатель видит мир – через прутья детской кровати, сквозь окна, сплетения ветвей, экран телевизора, окуляры телескопа, витражные стекла в церкви... Перед глазами читателя проходит вся жизнь героя – от младенчества до ухода из нашего мира, метафорически изображенного в виде фигуры самолетика, исчезающего в бескрайнем небе. Проходя через младенчество, взросление, любовь, отцовство, утрату близких, одиночество, старение герой сохраняет живой интерес к миру, его страстно увлекает космос и космонавтика. Это сдержанное, неспешное повествование удивительным образом способно увлечь и растрогать читателя. Светлая драма человеческой жизни в большей степени адресуется читателю зрелому, но и подростку будет небезынтересно познакомиться с этим оригинальным и глубоким произведением.

Тэги: хроника, Аляска, космос, космонавтика, бытие, возраст человека, природа

Триггеры: –

Возрастная категория: 12+

13. Олейников А. А. Соня из 7 "Буээ": трагедия в 8 уроках / Алексей Олейников ; Тимофей Яржомбек. – Москва : Белая ворона/Albus corvus, 2019. – 98 с.

Авторы комикса – московский художник Тимофей Яржомбек и московский писатель Алексей Олейников, издатель журнала о детской литературе «Переплёт», школьный учитель русского языка и литературы. Книга названа «трагедией в 8 уроках» и рассказывает – в форме дневника в стихах (рэп) – про семиклассницу Соню. Девочке кажется, что ее никто не понимает, она одинока.

«Я смотрю, смотрю

Но ничего

Не могу поделаться с собой.

Думаете, я бы не хотела вместе с вами

Улыбаться, смеяться, махать руками?»

Соня – это девочка с задней парты, живущая в виртуальном мире своего планшета. Её взгляд на окружающую жизнь довольно мрачен. Школьники отлично поймут героиню, которая проживает ежедневную трагедию, будучи вынуждена находиться в ненавистной школе и терпеть нападки одноклассников. По замыслу авторов, эта книга должна быть похожа на крик подростка, а графика, резкая и яркая, – на его внутренний мир, бескомпромиссный и раздираемый противоречиями.

Нарекания читателей вызывает употребление подросткового слэнга или упоминание таких реалий как «снюс» (табак), «вейп» (электронная сигарета) и «порно», на что авторы отвечают, что такой прием необходим для создания узнаваемости быта и жизни современных школьников.

Имеет ли этот роман дидактический потенциал или только лишь имитирует подростковую жизнь, не создавая каких-либо художественных и нравственных смыслов? Мнения читателей разделились, однако те из них, кто принял «Соню из 7-го Буээ» с одобрением, отмечают важность романа, называя ее «рукой, протянутой подростку».

В 2021 году вышло продолжение истории о Соне, которое называется «Соня-9».

Тэги: героиня-девочка, школа, современное детство, буллинг, рэп

Триггеры:

Возрастная категория: 12+

14. Сатрапи М. Персеполис / Маржан Сатрапи ; пер. с фр. А. Зайцевой. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2019. – 352 с.

«Персеполис» – первый графический роман иранской писательницы и художницы Маржан Сатрапи, написавшей книгу в форме иллюстрированного дневника девушки-иранки. В основу книги легли автобиографические события – глазами девочки Маржан, родившейся в семье иранских интеллигентов показана драматическая история Ирана 1970-1980-х годов: шахский режим, исламская революция, война с Ираком, диктатура религиозных фанатиков. В детстве Маржан мечтала стать новым «пророком», вела мысленные споры с Богом и «чем-то похожим на него» Карлом Марксом, организовала школьную «боевую ячейку», а, повзрослев, пыталась противостоять растущему давлению государственных репрессий. Непокорный характер девушки приводит к тому, что оставаться на родине становится опасно, и родители отправляют 14-летнюю Маржан учиться в Австрию. В Европе ее встречает новый, непохожий на ее ожидания мир, где Маржан сталкивается с отчужденностью, цинизмом и лицемерием. Как и у многих подростков, у Маржан не сразу получается отстоять себя. Она оказывается сломлена: вместо превращения в образованную и эмансипированную даму, какой себя видела Маржан, она становится наркоманкой, бездомной и едва не погибает на улице. Девушка возвращается домой, в единственное место в мире, где ее ждут с любовью, с тем, чтобы потом уехать из погрузившегося во тьму Ирана уже навсегда. Маржан расстается с родиной и близкими. «Свобода стоит дорого», – завершает свою историю героиня.

Черно-белые рисунки, выдержанные в строгой графической форме, детально иллюстрируют повествование, помогая российскому читателю погрузиться в реалии экзотической жизни на Ближнем Востоке. Художественному стилю Сатрапи присуще сочетание простодушной детскости, ироничности и драматизма. Смысл названия раскрывается на последних страницах романа: Персеполис (что переводится как «город персов») это парк аттракционов, который придумала Маржан. Он основан на мотивах, связанных с героями и событиями иранской мифологии и истории, на том великом и славном прошлом персидского народа, что исчезло в нынешние времена, как сказочный Китеж-град. Но стране, скатившейся в диктатуру, Персеполис не нужен и чужд. Сегодня этот образ прекрасной родины тысячи соотечественников Маржан носят лишь в своем сердце.

Выйдя в четырёх томах (2000–2003) во Франции, «Персеполис» был переведен на многие языки мира. В 2007 году по роману был снят одноименный анимационный фильм.

Тэги: Ближний Восток, Иран (Персия), этническая идентичность, эмиграция, влюбленность, одиночество, репрессии, война, политический протест, террор, ксенофобия, дискриминация, семья, чтение

Триггеры: упоминание физиологических актов, употребление наркотиков, пытки

Возрастная адресация: 14+

15. Тан Ш. Прибытие / Шон Тан ; [ред. Т. Богданов]. – Москва : Комильфо, 2017 – 126 с.

Этот роман можно считать едва ли не самым известным в своем жанре. Его характерной особенностью, наряду с филигранным мастерством иллюстраций, является полное отсутствие текста. Автор доверяет читателю достроить, «досоздать» историю, опираясь на собственное воображение. На протяжении всего повествования в рисунки вкраплены своеобразные детали-подсказки, что приводит к нелинейному, тщательному чтению, при котором читателю приходится возвращаться к уже просмотренным страницам.

Автор рассказывает драматичную историю эмиграции героя – безымянного мужчины средних лет, любящего свою семью, небогатого и невоинственного, которому приходится жить в полуфантастическом городе, где царит нищета, разруха, растет таинственная угроза (графически показанная, как тени гигантских чудовищ на стенах города). Герой решается на переезд, показанный как эмиграция времен прошлых веков (на старинном корабле), когда риск погибнуть от голода, болезни или кораблекрушения был очень высок. Вытерпев мытарства морского пути, герой прибывает в безопасное, но чужое и пугающее своей новизной место. Он не знает языка нового мира, не знаком с его реалиями – и на этом этапе повествования позиция героя и читателя, которым приходится догадываться о смысле происходящего лишь по картинкам и собственной интуиции, совпадают. Автору удалось показать, как чувствует себя человек, лишенный языка, социально уязвимый, одинокий и незащищенный в незнакомом мире. Шон Тан, австралиец, чьими предками были представители разных народов, пересекавших когда-то океаны в поисках лучшей доли – китайцы, ирландцы, голландцы – черпал свое вдохновение в семейной истории. Однако, несмотря на

умение обратить внимание читателя на драматическую сторону жизни, Тана отличает оптимистический, светлый взгляд. Его герой побеждает обстоятельства, обретает друзей, и книга заканчивается счастливо: воссоединением семьи.

Иллюстрации, по праву считающиеся шедевром оформления графического романа, выполнены в стилистике старинных фотографий, с эффектом сепии. Для их создания автор использовал материалы мировых фотоархивов. Дополнив антураж эпохи начала XX века изображением фантастических существ, паровой техникой, фэнтезийной архитектурой, Шон Тан создал произведение в жанре «стимпанк», популярном у подростков. Одной из хрестоматийно известных иллюстраций стал разворот книги «Прибытие», где течение времени показано через изображение жизненного цикла цветка. Наблюдая за растущим, распускающимся и отцветающим растением, похожим на одуванчик, читатель понимает, что герой повествования прожил на новом месте уже год.

Тэги: эмиграция, стимпанк, фантастическое животное, интеграция, семья

Триггеры: –

Возрастная категория: 10+

16. Томпсон К. Одеяла / Крейг Томпсон ; [пер. с англ. В. Шевченко]. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2017. – 596 с.

«Одеяла» — автобиографический роман, вышедший в 2003 году, в котором американский художник Крейг Томпсон рассказывает о своем детстве и юности, прошедших в Висконсине, штате суровом и бедном. Крейг родился в семье мексиканского мигранта, где жили скудно и были фанатично религиозны. Для Крейга и его младшего брата Фила рисование стало одним из немногих разрешенных занятий и развлечений – кино, музыка, телевизор, танцы, являющиеся обычным досугом для американских детей, в семье Томпсонов находились под строгим запретом. Роман рассказывает о непростом взрослении одаренного юноши, о чуде первой любви, о горечи потерь и постижении «великого мужества жить». Герой, обладающий рефлектирующей натурой и привыкший соотносить свои поступки с библейскими заповедями, постоянно задает себе вопросы, ответы на которые жизнь давать не спешит: можно ли примириться с любящими, но жестокими родителями? Что значит быть «хорошим братом»? Как научиться любить и принимать

любовь? Для чего человек приходит в этот мир? Творчество – Божий дар или побег от реальности? Люди с синдромом Дауна – такие же, как и мы?

Центральный сюжет романа – встреча Крейга с девушкой по имени Рейне, его первой любовью, «возлюбленной, что прекрасна без изъяна». Зарождение влюбленности, дружба, первая близость, зрелость и сила любви, её нечаянная утрата – все это изображено и рассказано автором смело и с большим целомудрием. Отличительной чертой от множества других любовных историй здесь становится подлинно религиозное отношение к другому человеку как к величайшему дару, к любви – как к величайшему чуду. Автор не стесняется пафоса, но оттеняет его мягкой иронией, изредка подростковой грубоватостью, но никогда – цинизмом. Хотя герой, как и сам автор, взрослея, утратил религиозность, его рассказ о первой любви искусно перебрасывает мостик между величественными страстями, изображенными в Библии и заурядной, на первый взгляд, историей подростков, живущих в религиозной общине в Америке наших дней.

Тэги: природа, родители, брат, сексуальность, буллинг, влюбленность, творчество, рисование, Америка 2000-х годов, Библия.

Триггеры: описание физиологических актов, мастурбация, упоминание копрофагии, семейное насилие

Возрастная категория: 16+

17. Франк А. Дневник Анны Франк: графическая версия / Анна Франк, Ари Фольман, Дэвид Полонски ; пер. с англ. М. Скаф и др. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 152 с.

«... Моя душа словно расщеплена надвое. В одной половине помещается моя необузданная веселость, насмешливость, жизнерадостность, а главное, способность все воспринимать со светлой стороны. Я очень боюсь, как бы все, кто знает меня такой, не обнаружили, что во мне есть и другая, более красивая, лучшая сторона. Я боюсь, что они будут подшучивать надо мной, сочтут меня смешной, сентиментальной, не примут всерьез. Я точно знаю, какой я хочу быть, да я такая и есть, но, увы, такой меня никто не видит, кроме меня самой». Эти слова, взятые из дневника легендарной Анны Франк, могли быть написаны в дневнике девочки-подростка, живущей в любую эпоху в любой стране. Поиски себя, попытки понять других, первая влюбленность, конфликт с родителями, соперничество с сестрой, тревоги и радости,

связанные с созреванием, мечты об идеальной воображаемой подруге, размышления о том, что значит быть женщиной и мужчиной – типичные проблемы, волнующие большинство подростков.

Пожалуй, самым сильным воздействием на читателя романа, созданного на основе дневников Анны, будет то, что взросление этой одаренной девочки помещено в бесчеловечный контекст Холокоста. В течение двух лет Анна, ее семья и еще несколько знакомых прятались в «убежище» на одной из улиц Амстердама – нелегально жили в здании, где располагалась фирма, производящая добавки к джемам. Страх, голод, гнев, изнеможение, горечь и боль, тоска юного существа, запертого в клетке, становятся повседневным фоном жизни девочки. Однако Анна в одной из дневниковых записей замечает: «Я иногда поддаюсь унынию, и никогда – отчаянию». замысел графического воплощения её дневников, предпринятого израильскими авторами – киносценаристом Ари Фольманом и художником Дэвидом Полонски, заключается не только в изображении трагедии геноцида и ужасов фашизма, но прежде всего в том, чтобы познакомить современного читателя с личностью самой Анны Франк. Авторы смогли перевести на язык графики все 324 листа записей Анны, где-то оставляя ее текст нетронутым, а где-то – передавая событие, о котором упоминает девочка, изображением. Им удалось создать глубокий подростковый роман, захватывающий и увлекающий читателя.

Графическую адаптацию «Дневника» одобрил Фонд Анны Франк, который курирует все его издания.

Тэги: дневник подростка, Вторая мировая война, Холокост, фашизм, геноцид, феминизм

Триггеры: военное насилие, описание женской анатомии, намеки на физиологические акты

Возрастная категория: 12+

18. Херцог А. Пссст! Кто я! / Аннетте Херцог, Катрине Кланте; пер. с дат. Е. Гуровой. – Москва : Самокат, 2019. – 95 с.

Двенадцатилетняя Виола, живущая в Дании в наши дни, пишет дневник, где размышления о смысле жизни, тайне взросления и смерти соседствуют с вырезками из глянцевого журнала, описанием похорон светлячка и пересказом того, о чем говорят взрослые. Несмотря на наивность и подростковую сфокусированность на собственных проблемах, Виола весьма проницательна и ее, в отличие от многих

сверстников, интересуют не только насущные дела, но мироустройство в целом. «Где находится человек до своего появления? Что значит быть мертвым? Зачем я родилась? Смысл в том, чтобы стать счастливой? Или главное – попробовать что-то изменить в мире?» – спрашивает себя Виола. Не отступить перед сложностью и тяжестью этих вопросов Виоле, как и многим подросткам, помогает ирония: так, из крикливо-банальных призывов, публикуемых в поп-журналах, она делает абсурдный коллаж с противоположным смыслом, свое взросление описывает в отстраненном стиле научной статьи, где сравнивает «виолу обыкновенную» с бабочкой-лимонницей, подмечает нелепости и штампы в речи взрослых. Часть размышлений Виолы передана рисунками, выполненными то в лирическом, то в сатирическом ключе. Имя героини кажется неслучайным – Виола («фиалка») растет и расцветает подобно цветку, напоминая взрослому читателю о метафоре «мыслящий тростник».

Книга получила одобрение широкого круга читателей, отмечающих высокую достоверность изображения современного подростка.

Тэги: дневник подростка, дружба, семья, школа, телесность

Триггеры: сексуальность, смерть, упоминание физиологических процессов,

Возрастная категория: 10+

19. Херцог А. Шторм в сердце / Аннетте Херцог, Катрине Кланте ; пер. с дат. Е. Гуровой. Сердце Шторма / Аннетте Херцог, Расмус Брайнхоя ; пер. с дат. Е. Гуровой. – Москва: Самокат, 2019. – 128 с.

Виоле 16 лет, и она впервые по-настоящему влюблена. Ее избранника зовут Шторм, что обыгрывается авторами в оригинальном названии книги и сохраняется в переводе. Виоле, как и многим ее сверстникам такой ситуации, кажется, что ничего подобного ни с кем и никогда не происходило. Авторы бережно и с мягкой иронией рисуют состоянии Виолы, эгоцентричной, как все юные влюбленные: она может говорить только о Шторме, думать только о значении его слов и поступков, изводить подругу бесконечным обсуждением объекта своей любви, срываться на попавших под горячую руку близких. Все приобретает в глазах Виолы чрезмерное значение – и синева небес, и опавшие листья, и некстати вскочивший прыщик на лбу.

Вторая часть книги, написанная от лица Шторма, отвечает одному из самых заветных желаний девочек-подростков – узнать, что думает и

чувствует ее избранник. Шторм, как и Виола, открывает для себя новую страницу жизни, где влюбленность, влечение, физиология связаны в тесный узел, и ищет ответа у мировой философии, в то время как Виола обращается к книгам и музыке. Обилие цитат, аллюзий, афоризмов, строчек из песен органично вписывается в повествование и служит мотивом для юмористических коллизий.

Тэги: дневник подростка, влюбленность, сексуальность, дружба, школа

Триггеры: сексуальность

Возрастная категория: 13+

II. «Вечная классика»: графический роман по мотивам произведений мировой литературы

20. Бертон М. Путешествие к центру Земли: по произведению Жюль Верна / Маттео Бертон; пер. с фр. С. Петрова [и др.]. – Москва: Белая ворона/Albus corvus, 2019. – 111 с.

Маттео Бертон – итальянский художник-иллюстратор, комиксист.

В своих работах он обращает внимание на синтез формы, композиции и содержания.

Графический пересказ не самого известного произведения Жюль Верна, предложенный художником, получился ярким, атмосферным, отсылающим читателя к стилистике стимпанка. Цветовая гамма рисунка выдержана в нескольких цветах – оттенках коричневого, мятного и белого, напоминающих сепию старинных фотографий. Соотношение этих цветов меняется на протяжении путешествия и в зависимости от местонахождения героев: чем герои ближе к «центру Земли» и разгадке тайны, тем насыщеннее становятся оттенки. Образы героев, интерьеры, ландшафты – с одной стороны статичны и плакатны, с другой – продуманно детализированы.

В этой интерпретации из повествования убраны все длинноты, с которыми тяжело справиться современному читателю. История становится рассказом об увлекательном приключении, а познавательные фрагменты переданы средствами визуальности – например, на одном из разворотов подробно и научно достоверно изображено снаряжение

экспедиции. Книга Маттео Бертона может стать удачным началом знакомства современного ребенка с творчеством Жюль Верна, одного из самых любимых читателей XX века авторов.

Тэги: Жюль Верн, путешествие, приключения, Исландия, экспедиция

Триггеры:

Возрастная категория: 9+

21. Дефо Д. Робинзон Крузо: графический роман / Даниэль Дефо, Жан-Кристоф Вернья, Кристоф Лемуан; пер. с фр. С.Нечаев. – Москва : Эксмо, 2018. – 64 с.

Многие поколения читателей познакомились в детстве с легендарным романом о Робинзоне Крузо в пересказе и обработке для детей: так было и в XVIII веке, когда текст романа был представлен в форме беседы отца с детьми, и в XIX веке, когда появились многочисленные подражания и переделки («Двенадцатилетний Робинзон», «Швейцарский Робинзон», «Елена-Робинзон»), и в XX веке, когда появилась классическая адаптация Корнея Чуковского – «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо». Оригинальный текст Дефо вряд ли мог войти в детское чтение даже в свою эпоху – он тяжеловесен, избыточно детален, подчеркнута нравоучителен, как и полагается классическому просветительскому роману.

Книга французского художника Жана-Кристофа Вернья вносит свой штрих в богатую палитру мировой робинзоны. Автор графической адаптации переносит на её страницы основные эпизоды истории молодого моряка Робинзона – кораблекрушение, чудесное спасение, выживание на необитаемом острове, покорение природы, спасение дикаря Пятницы и дружбу с ним, и, наконец, счастливое возвращение на родину, в «мир людей». На первый план в этом повествовании выходит мужество и стойкость духа Робинзона, его внутренняя дисциплина, энергия и предприимчивость. Взрослый читатель может заметить, что история Робинзона повторяет в сжатом виде историю всего человечества: строительство домов, выращивание злаков, термическая обработка продуктов, приручение животных, социальные контакты с другими племенами, выработка религиозных верований и культурных норм, с той разницей, что все эти сложнейшие и важнейшие этапы развития цивилизации английскому моряку приходится проходить в одиночку. В советских адаптациях религиозные моменты, как правило,

нивелировались, здесь же автор возвращается к идее оригинала – Робинзон сумел выжить и не потерять человеческий облик, благодаря своей вере и надежде – главным христианским добродетелям, признаваемым во все эпохи.

Дидактическое содержание авторы комикса искусно встраивают в захватывающую историю о морских приключениях, неведомых землях, кровожадных каннибалах и корабельных бунтах. Некоторые моменты (обращение с животными) смягчены в соответствии с современными представлениями, некоторые (работорговля) опущены. Иллюстрации, которые нельзя назвать новаторскими или высокохудожественными, тем не менее добротны и тщательны. Они создают запоминающиеся образы героев и тех экзотических ландшафтов, где в течение 28 лет Робинзон боролся за право оставаться человеком.

Тэги: Даниэль Дефо, Робинзон Крузо, классика мировой литературы, робинзонада, собака, путешествие, приключения

Триггеры: охота, каннибализм, жесткое обращение с животными
Возрастная категория: 10+

22. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание: [графический роман] / Ф. Достоевский, А. Акишин. – Санкт-Петербург: КомФедерация, 2019. – 72 с.

Известный московский художник-иллюстратор Аскольд Акишин был одним из первых, кто рискнул переложить произведения русской классической литературы на язык комикса – в 1992 году вышла в свет его графическая адаптация романа «Мастер и Маргарита». Акишин работает в жанрах фантастики, хоррора, антиутопии, альтернативной истории, адресуясь, при этом, к взрослому читателю. Подростковой аудитории – с некоторыми оговорками – вполне можно рекомендовать адаптацию программного романа Достоевского «Преступление и наказание», выполненного в жанре мэш-апа.

Акишин переносит действие в условное будущее, где наряду с людьми живут и действуют биороботы, киборги, сложные механизмы и садовые гномы. Но, несмотря на развитие биокибернетики и техники, быт людей так же скуден, убог и безотраден, как это описано Достоевским. Бедный студент Раскольников, чтобы «испытать себя», убивает биоробота – банкомат по имени «Алена Ивановна», но в тревожных снах ему видится, что он убил старую женщину. Разумеется, в такой трактовке основной конфликт «преступления и наказания» не

достигает своей глубины. Но свою главную задачу автор, кажется, видит в другом – в деконструкции уже ставшего хрестоматийным текста, в его «выворачивании наизнанку», пародировании, где-то едком, а где-то любовном и бережном. Чтобы вернуть страницам романа смысл, который в значительной степени затенен для широкого читателя школярскими трактовками, автор устраивает полную ревизию книги, переписывая, перерисовывая основную сюжетную линию, героев и некоторые коллизии. Несмотря на комедийную составляющую, герои романа страдают и любят по-настоящему, так же, как и персонажи Достоевского, ищут ответы на «проклятые вопросы», так же сражаются с жизнью или гибнут под ее ударами. В изображении Петербурга и героев выборочно акцентируются реалии 90-х годов, что придает истории дополнительные оттенки.

Тэги: Ф.М. Достоевский, русская классика, Санкт-Петербург, мэри-ап, биороботы

Триггеры: сцены жестокости

Возрастная категория: 12+

23. Марсден М. Анна с фермы "Зеленые крыши": графический роман / адаптация Марии Марсден, иллюстрации Бренны Тамлер; пер. с англ. М. Скаф. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 230 с.

Графическую адаптацию по широко известному и любимому многими поколениями читательниц роману канадской писательницы Люси Мод Монтгомери «Аня из «Зеленых мезонинов» можно назвать состоявшейся и вполне успешной. Американкам Марии Марсден и Бренны Тамлер удалось перенести на язык комикса основные сюжетные линии романа и предложить свое видение этой классической истории. Одно из несомненных достоинств их работы – визуализация тех образов, которые были описаны в книге, но не могли быть в ней показаны – например, величественных и живописных канадских пейзажей. Так же, как и главную героиню, читателя графической версии очаровывает ферма «Зеленые мезонины», представляющая собой очаг викторианского уюта и упорядоченности в бескрайнем океане непроходимых лесов и почти безлюдных Восточных побережий.

Мнения читателей по поводу соответствия графических образов героев их прототипам разделилась – некоторые не приняли угловатую, огненно-рыжую Анну, своим обликом неуловимо напоминающую Пеппи Длинныйчулок, а некоторые пришли в восторг от такого реше-

ния. Общее одобрение заслужила манера иллюстрирования в целом, адресующая читателя к прихотливой стилистике модерна. Художница умело сочетает утонченные изображения пейзажей, интерьеров и орнаментов с рисунками, напоминающими о прозаизме фермерской жизни и дидактичности нравоучительного романа для девочек. Изысканная цветовая гамма оливкового, травяного, лилового, дымчато-серого цвета, на которой яркими контрастными пятнами выделяются рыжая шевелюра Анны, покрасневшие от ветра носы героев, нелепое в своей крикливости желтое платье девочки, рисует читателю тот мир, полный романтики и красоты, о котором мечтает Анна, воображая себя то придворной дамой, то героиней рыцарского романа. Детальная прорисовка эмоций и движений героев, может быть, избыточная для взрослого читателя, приветствуется читателями-подростками. Компетентный читатель обнаружит в иллюстрациях отсылки и аллюзии на произведения живописи прерафаэлитов и модернистов, читатель-ребенок получит возможность ощутить исторический разрыв между временем, в котором он живет сегодня и той эпохой, когда опекуны выбирали сирот как скот на ярмарке, рыжие волосы и живое изображение считались едва ли не проклятьем, а истории о сиротах в детских книгах всегда заканчивались счастливо.

Тэги: Люси Мод Монтгомери, классика детской литературы, роман для девочек, Канада, сирота

Триггеры: –

Возрастная категория: 8+

24. Нэм А. Дети капитана Гранта: по роману Жюль Верна / Алекси Нэм; [пер. с фр. М. Хачатурова]. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 152 с.

Французское издательство «Делькур», вот уже несколько лет специализирующееся на адаптации произведений мировой классики в жанре комикса, предлагает оригинальную и спорную версию одного из самых остросюжетных романов Жюль Верна. Основная сюжетная канва сохранена, текст сильно сокращен, а все герои изображены в виде зверей: семейство Гленарванов – тигры, Паганэль – лягушка, дети капитана Гранта – кошки, капитан шхуны – медведь и т.д. Таким образом, книга существенно понижает возраст своей читательской аудитории, ориентируясь на дошкольников и младших школьников.

Если принять такое допущение, то адаптацию Алекси Нэма, известного французского комиксиста, работающего в жанре зоо-фэнтези и зоо-беллетристики стоит признать успешной. Его иллюстрации, стилизованные под старинные гравюры и диснеевские мультфильмы одновременно, завораживают глубокими яркими цветами, обилием деталей, панорамой величественных и грозных морских пейзажей, изображение батальных сцен. Органично дополняют визуальный ряд старинные карты, чертежи, письма, незавершенные наброски.

Мнения читателей по поводу трактовки, предложенной Нэмом, разделились. Наиболее восторженные отзывы принадлежат родителям читателей-мальчиков от 6 до 11 лет, которые знакомились с графическим романом вместе с ними.

Тэги: Жюль Верн, приключения, путешествие, брат, сестра, море, корабли, зоо-фэнтези

Триггеры: –

Возрастная категория: 8+

25. Олейников А.А. А. С. Пушкин. Евгений Онегин: графический путеводитель / написал Алексей Олейников; нарисовала Наталья Яскина. – Москва: Самокат, 2020. – 128 с.

Книга известного детского писателя Алексея Олейникова и художницы Наталья Яскиной представляет собой попытку графического комментария к «Евгению Онегину», адресованную, прежде всего, школьникам. Авторы пытаются освободить роман от репутации скучного школярского текста, ищут подход к читателю-подростку.

Путеводитель представляет собой фрагменты из романа, сопровождаемые рисунками, выполненными в особой стилистке. Она отсылает нас к юмористической графике советских детских журналов («Пионер», «Костер», «Искорка» и проч.), подражавшей рисункам школьников. Сдержанная серо-синяя цветовая акварельная гамма напоминает размытые чернильные зарисовки, что придает книге особое обаяние, а компетентному читателю напоминает о рисунках Пушкина.

Повествование ведется от лица знаменитого «пушкинского зайца»¹, названного здесь именем «Агапит», хотя рассказчик этот в какой-то момент исчезает со страниц книги. Тем не менее небольшие неточности и недочеты, допущенные в тексте, авторы объясняют «переводом с заячьего». В целом читателю предлагается добротный комментарий к роману, основанный на хрестоматийных трудах классика отечественной филологии Ю.М. Лотмана. Создатели путеводителя попытались перевести часть своего познавательного текста в инфографику (что местами получилось вполне эффектно и убедительно, как, например, в ситуации «встречи» двух модников – франта пушкинской эпохи и современного щеголя-хипстера), придерживаясь классической трактовки «Евгения Онегина» как «энциклопедии русской жизни» (мысль, высказанная Белинским). Местами облегчив и сократив, а местами дополнив тексты Лотмана, Натальи Долининой, Александра Минкина, авторы путеводителя сумели создать оригинальное живое произведение, чьим несомненным достоинством является целенаправленная адресация читателям-подросткам.

Тэги: «Евгений Онегин», Евгений Онегин, Татьяна Ларина, Владимир Ленский, Пушкин, русская классика, школьная программа, заяц

Триггеры: –

Возрастная категория: 10+

26. Плесси М. Ветер в ивах: графический роман по повести Кеннета Грэма / Мишель Плесси. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 127 с.

Графическая адаптация известной детской книги выполнена французским художником-комиксистом Мишелем Плесси, что привело к любопытному сочетанию образов, созданных в начале XX века Кеннетом Грэмом и считающихся воплощением «английскости», и французской манеры иллюстрирования, испытавшей к тому же, как поясняет

¹ Как гласит легенда, Пушкин, находившийся в декабре 1825 года в ссылке в родовом имении Михайловское, узнал о готовящемся восстании декабристов и выехал в Петербург, чтобы принять в нем участие. По воспоминаниям самого поэта, неожиданно дорогу перед санями перебежал заяц, что по местным обычаям считалось одним из самых дурных предзнаменований. После этого Пушкин возвратился домой. Это, считают историки, спасло ему жизнь. В 2000 году в Михайловском «пушкинском зайцу» был установлен памятник.

сам Плесси, влияние диснеевской традиции. Иллюстратор бережно подошел к хрестоматийно известному тексту и постарался перенести его на страницы романа-комикса почти без лакун. Атмосфера уходящей викторианской Англии, которую воплощают герои романа – созерцательный Крот, гостеприимный Рэт, чопорный Барсук (сельские «джентльмены») и эксцентричный аристократ Тоуд – воссоздана бережно и с любовью. «Осовременивание» классического текста выражается в динамичности рисунков, в плотности событий на единицу повествования, что меняет неспешный ритм оригинала на мультипликационную динамику. С этим связан и один из неудачных аспектов адаптации – иллюстрации «пестрят», наплывают друг на друга, внимание читателя оказывается перегруженным. Впрочем, частности не повлияли на этой книги оценку читателями, которые, по большей части, отзываются о работе Плесси восторженно.

К безусловным достоинствам книги стоит отнести остроумные и изящные отсылки к французской живописи – картинам Клода Моне, Эдуарда Мане, Винсента Ван Гога и Гюстава Курбе.

На русском языке адаптация выполнена Михаилом Хачатуровым, на основе классического перевода Ирины Токмаковой.

Тэги: Кеннет Грэм, литературная сказка, сказка о животных, классика детской литературы, природа, французская живопись

Триггеры: –

Возрастная категория: 5+

27. Пушкин А. С. Гусар / А. С. Пушкин; рис. Т. Кормер. – Москва: Белая ворона / Albus corvus, 2021. – 16 с.

Московская художница Татьяна Кормер создала комикс по известному стихотворению А. С. Пушкина «Гусар» (1833). Баллада написана Пушкиным в шутовском ключе и иллюстрации соответствуют этому настроению. В основу ее положен классический сюжет «страшной истории»: герой (гусар), думая, что имеет дело с «красоткой чернобривой», на самом деле связывается с ведьмой, но счастливо избегает опасности. История, изложенная динамичным стихотворным размером (четырёхстопным ямбом), стилизованная под рассказ гусара, сочетает в себе одновременно смешное и страшное, что делает ее привлекательной для читателя-ребенка.

Баллада не относится к числу величайших шедевров пушкинской поэзии, не таит в себе глубокой морали, философских прозрений или

художественных открытий. Однако и на ней лежит печать гения – например, поэт ведет с читателем изящную литературную игру, где интересна фигура повествователя и – как в большинстве страшных историй – нельзя дать окончательный ответ на вопрос действительно ли *Марусичка* летала верхом на венике на ведьмовской шабаш или это все померещилось герою с пьяных глаз. Изображение гусара характерно для поэтической традиции пушкинской эпохи: «Гусар в стихотворении представлен таким же смелым, гордым, бесшабашным и предприимчивым, как и в ранних стихах Пушкина. Только обстоятельства здесь не военные, а бытовые, но все равно требующие скорейшего принятия решения. Образ гусара по-прежнему ярок, он герой не только в битвах, но и в житейском плане: сумел покорить сердце красотки и из замкнутого колдовского круга выбрался победителем»².

Дискуссионен вопрос о возрастной адресации комикса: художница изобразила героиню обнаженной, что автоматически делает эту книгу предназначенной для старших подростков. В то же время сам стих, будучи типичной «страшилкой», представляет интерес для читателей более младшего возраста. Вводить ли работу Татьяны Кормер в чтение школьников, и если да, то в какой период и с какой целью – решать библиотекарям.

Тэги: А.С. Пушкин, поэзия, русская классика, баллада, ведьма, гусар
Триггеры: изображение обнаженного тела, упоминание пьянства
Возрастная категория: 8+

28. Сфар Ж. Маленький принц: по повести Антуана де Сент-Экзюпери / Жоанн Сфар; пер. с фр. Н. Галь. – Санкт-Петербург: Бумкнига, 2018. – 112 с.

Легендарная повесть Антуана де Сент-Экзюпери, ставшая одним из самых известных текстов мировой литературы, имеет тесную связь с традицией графического повествования. Автор сам проиллюстрировал книгу, связав ряд сюжетных коллизий с изображениями, как, например, это сделано в истории с рисованием барашка, с которой начинается знакомство повествователя с Маленьким принцем.

² Дымова И.А. «Гусар» А.С. Пушкина (к вопросу о генезисе стихотворной новеллы) / И. А. Дымова // Вестник Орловского гуманитарного университета. – 1999. – № 2. – С. 9.

Французский художник и кинорежиссер Жоанн Сфар предлагает графическую версию прочтения «Маленького принца», которую трудно назвать канонической и безоговорочно принять. Российскому читателю вряд ли есть дело до экспериментальных исканий Сфара, который вместе с единомышленниками стремился «преодолеть традиционные форматы франко-бельгийских графических произведений», результатом чего стала новая трактовка классических образов. Рисунок Сфара нарочито утрирован, детально раскадрован, Маленький принц похож одновременно на инопланетянина с огромными голубыми глазами-каплями и на неприкаянного уличного подростка. Тщательная визуализация текста приводит к тому, что история летчика, потерпевшего аварию в пустыне, выходит на первый план и становится более личной, отсылая читателей к биографии Экзюпери. Величественные пейзажи пустыни подчеркивают хрупкость и уязвимость героев-людей, цветовая гамма – одновременно тревожная и завораживающая, основанная на оттенках и тонах охры и лазури – вписывает притчу о Маленьком принце в бытийный, планетарный масштаб. Такая адаптация в большей степени ориентируется на читателя, уже знакомого с оригинальным тестом.

В издании графической адаптации повести на русском языке использован классический перевод Норы Галь, большая часть оригинального текста сохранена.

Тэги: Антуан де Сент-Экзюпери, Маленький принц, Лис, классика мировой литературы, сказка, авиация

Триггеры: курение

Возрастная категория: 8+

29. Хармсинада: комиксы из жизни писателей: [по текстам анекдотов Даниила Хармса] / Алексей Никитин. – Санкт-Петербург: Бумкнига, 2017. – 111 с.

Абсурдные миниатюры о русских классиках, начало которым было положено Даниилом Хармсом («Анекдоты из жизни Пушкина», пьеса «Пушкин и Гоголь», «О Пушкине»), а продолжение – московскими художниками Натальей Доброхотовой и Владимиром Пятницким (самиздатовский сборник «Веселые ребята») давно стали частью нашей массовой культуры.

Петербургский художник Алексей Никитин, известный пристальным интересом к жанру литературного нонсенса, предлагает свой ва-

риант прочтения этих текстов, отобрав некоторые миниатюры из хармсиады русской классики. Его подход основан на стремлении приблизить монументальный текст русской классической литературы к читателю-современнику, превратить русских писателей в литературных персонажей. Манера рисунка Никитина в этой книге – лаконичная черно-белая графика, стилизованная под детский рисунок, напоминающая о творчестве художников-«митьков». Взгляд художника на своих героев отмечен мягким юмором, любовью и любованием. «Никитин, – отмечают критики, – берет классика и делает из него забавного, нелепого, мультяшного персонажа. И этот персонаж кажется ближе, чем тот, что глядит сурово на портрете. Классики Никитина – большая семья, давно живущая в мифологическом пространстве русской литературы»³. Перед читателем предстанут неунывающий «повеса Пушкин», коварный Гоголь, сумрачный и страдающий Достоевский, романтический поручик Лермонтов, боязливый Тургенев, озабоченный «вечными вопросами» суровый моралист Лев Толстой, «старик-Державин» и прочие.

Вряд ли эта книга поможет приобщить нечитающего подростка к миру русской классики, но она, безусловно, порадует того, кто уже имеет представление о школьной программе и статусе русской классической литературы

Тэги: Д.И. Хармс, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Г.Р. Державин, русская классика, анекдоты, абсурд.

Триггеры: –

Возрастная категория: 12+

30. Фликс. Дон Кихот / Фликс; [пер. с нем. А. Ивановой]. – Санкт-Петербург: Комильфо, 2016. – 134 с.

Адаптация одного из самых известных романов мировой литературы, перенесенная в наши дни. Алонсо Кихано – одинокий и взбалмошный пенсионер, живущий в небольшом немецком городке, строчащий жалобы на сомнительное с его точки зрения градоустройство, легендарным Россинантом оказывается старый велосипед, рыцарской шпагой – зонтик, верным спутником – его собственный внук Робин,

³ Павловский А. Послесловие / А. Павловский // Хармсинада: комиксы из жизни писателей. – Санкт-Петербург: Бумкнига, 2017. – С. 97.

скачущий верхом на трехколесном велосипеде, а имя Санчо Пансы носит один мелкий торговец. Гражданская активность приводит к тому, что беспокойного старика помещают в дом престарелых, но и там он продолжает бороться против постройки парка ветряных генераторов, которые, как считает Кихано, изуродуют его город. «Подобно герою Сервантеса, Кихано стал настолько одержимым собственной борьбой, что не заметил, как повзрослела его дочь и как вырос его внук. Алонсо представляет самого себя отважным рыцарем и окружающие предметы видит совсем не такими, какие они есть (старый велосипед мнится ему бравым конем, зонтик — грозным копьем, поношенный костюм — сияющими доспехами, статуя рядом с кафе — ужасным великаном, автомобиль — военным танком), а на самом деле он является обычным стариком, утопающим в собственных фантазиях и страшась любых перемен в привычном течении жизни. Его внук Робин тоже постоянно пребывает в созданном им самим мире, имеет далекие от реальности представления о жизни, говорит языком рыцарских романов и воображает себя Бэтменом — защитником слабых, униженных и оскорбленных, но при этом не способен защитить даже самого себя от нападков школьных хулиганов. Этим неисправимым мечтателям предстоит ближе познакомиться друг с другом, вместе отправиться в опасное приключение и научиться жить в реальном, невыдуманном мире»⁴.

Черно-белые иллюстрации, созданные известным немецким художником-графиком Феликсом Германом, пишущим под псевдонимом Фликс, отражают двойную пародийность текста («Дон-Кихот» Сервантеса пародировал рыцарские романы, а «Дон Кихот» Фликса пародирует книгу Сервантеса) и искусно передает драматичность и даже трагичность вечного сюжета о «донкихотстве».

Тэги: Дон-Кихот, Сервантес, классика мировой литературы, дружба

Триггеры: изображение физиологических актов, жестокое обращение с животными, изображение обнаженных людей.

Возрастная категория: 12+

⁴ Галяткина Е. Приключения рыцаря Печального образа в современном мире: рецензия / Е. Галяткина. – Текст : электронный // LiveLib. – URL : <https://www.livelib.ru/review/944331-don-kihot-fliks> (дата обращения : 1.05.2022).

31. Шовель Д. Алиса в стране чудес / Дэвид Шовель, Ксавье Колетт; [пер. с фр. Л. Яхнина и Н. Дружининой]. – Москва : Рипол-классик, 2012. – 80 с.

Один из первых графических романов, изданных на русском языке. Причудливые и узнаваемые образы героев Кэрролла воплотили в иллюстрациях французские художники Дэвид Шовель и Ксавье Колетт. Текст оригинала существенно сокращен, ведущую роль в повествовании играет визуальный ряд. События «Алисы в стране чудес» прорисованы здесь детально и изобретательно, с бережным сохранением сложной сюжетной канвы. Манера рисунка выводит на первый план фантастичность приключений Алисы, придавая им оттенок волшебной сказки, фэнтезийной истории, в отличие от абсурдно-пародийного и иронического текста оригинала, построенного на принципах словесной игры и интертекстуальности. Кэрролловский юмор, дидактика, специфическая «английскость» его текста сохраняются и в графической версии, но получают новое прочтение.

Версия Шовеля и Колетта, как вклад в мировую «алисиану», может быть интересна широкому кругу читателей.

Тэги: Алиса в стране чудес, классика детской литературы, абсурд, приключения

Триггеры: –

Возрастная категория: 6+

III. «Развлекающая – просвещающая»: приключения, триллеры, детективы, фэнтези, сказки

32. Агирре Х. Берегитесь, великаны! / Хорхе Агирре ; Рафаэль Росадо, [пер. с англ. А. Тихоновой]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 208 с.

Американский художник и сценарист Хорхе Агирре предлагает читателю динамичную, легкую, яркую приключенческую историю в духе диснеевских мультфильмов.

В необъятном потоке развлекательной литературы эта книга выделяется за счет образа главной героини и обаяния художественной манеры Агирре, который смягчает линейную грубоватость диснеевской

традиции своим юмором. Так, читатель не сразу понимает, что задиристый лохматый рыжий коротышка, который носится всюду со своим мечом и кричит о неистовом желании убивать великанов, это девочка по имени Клодетт, а вовсе не воинственный мальчишка. Энергичная, подчас комично агрессивная Клодетт давно уже не новый тип литературной героини детских книг – от Пеппи Длинныйчулок до Тони Глиммердал. Интересно здесь то, что Клодетт, как и положено героине классического комикса, не меняется, но обращает свои качества к лучшему, как и каждый из её друзей – Гастон, застенчивый брат Клодетт, который больше любит готовить, чем драться, и кокетливая Мари, мечтающая стать «настоящей принцессой». Автор играет с гендерными и социальными стереотипами, делая это легко и не претендуя на открытия. Вывод книжки был бы банален – побеждает дружба, верность самому себе, истина не всегда такова, какой ее преподносят взрослые – если бы не мягкий юмор повествования и неподражаемый задор Клодетт, искренне верящей в то, что она призвана быть защитницей своего родного городка Мон-петит-Пьер.

Тэги: приключения, сказка, путешествие, брат, сестра, великан

Триггеры:

Возрастная категория: 8+

33. Бласко С. Детектив Энола Холмс: по роману Нэнси Спрингер. В 2 т. Т.1. Двойное исчезновение / Серена Бласко; [пер. с фр. И. Солодковой]. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 64 с.

Загадочная сестра Шерлока Холмса, о которой в книгах самого Конан Дойля упоминаний нет, тем не менее, давно волнует почитателей холмсианы. В массовой культуре, адресованной взрослой аудитории, ее сделали опасной преступницей, воплощением зла (британский сериал «Шерлок»), в холмсиане для детей создали симпатичный персонаж – юную сыщицу Энолу Холмс, которая противостоит своим деспотичным братьям-детективам Шерлоку и Майкрофту. Цикл романов об Эноле придумала американская писательница Нэнси Спрингер, графическую адаптацию нарисовала французская художница Серена Бласко.

Если бы не примечательная в своем роде работа Бласко, то этот детектив можно было бы счесть проходной книжкой, милым пустячком. Однако художница создала выразительный визуальный ряд, сочетая стилистику викторианской и модернистской графики с динамикой приключенческого подросткового романа. Сюжет книги – таинственно

исчезнувшая мать 14-летней Энолы, оставившая дочери зашифрованные послания-загадки, – располагает к графической игре с читателем, что мастерски выполнено художницей. Изобретательная и неунывающая мисс Холмс, энергично борющаяся за свои права и независимость, пополняет ряды узнаваемых девочек-героинь.

Тэги: детектив, приключения, феминизм, Шерлок Холмс

Триггеры: –

Возрастная категория: 8+

34. Гибер Э. Ариоль. Маленький ослик, как вы и я. Кн.1 / Эммануэль Гибер, Марк Бутаван ; [пер. с фр. М. Хачатурова]. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2017. – 127 с.

Жанр зообеллетристики популярен у авторов комиксов и графических романов. Обращаясь к очеловеченным фигурам животных, художники могут говорить с читателем-ребенком о самых серьезных проблемах человечества («Маус» Шпигельмана), адаптировать непростые тексты мировой классики («Дети капитана Гранта» А. Нэма), и, наконец, изображать характеры животных для творческого удовольствия и игры со зрителями («Ветер в ивах» Плесси, «Макси-пес Фик» Чехуры). В случае с книжкой Эммануэля Гибера читатель имеет дело с подростковой повестью, где персонажи-дети выведены в образах животных – простодушный и влюбленный Ариоль (ослик), его веселый друг Рамон (поросенок), красавица Петула (коровка), навязчивая и, в свою очередь, безответно влюбленная Безбиль (муха) и другие. Яркая мимика героев, прорисовка мелких юмористических деталей делает стиль французских художников узнаваемым.

Книги об Ариоле и его друзьях подходят для совместного с родителями и самостоятельного чтения младших школьников, а возможно, и еще более младших читателей.

Тэги: сказка о животных, приключения, школа

Триггеры: -

Возрастная категория: 6+

35. Малле Э. Мона Оляля / Элен Малле, Варвара Помидор ; [пер. с фр. Михаил Хачатуров]. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2020. – [44] с.

Элен Малле – французский театральный деятель, она пишет сценарии и играет на сцене. Варвара Помидор – петербургская художница, известная своими книгами «Путешествие по Эрмитажу» и иллюстрациями к популярной повести «Простодурсен» Руне Белсвика. Книга о Моне – их совместная работа.

«Мона Оляля живет в городе, где буквы на каждом шагу. Она обожает набивать ими карманы» – так начинается эта книжка-картинка. Буквы везде – и в ее комнате, и по всей квартире, что злит родителей. Тривиальную тему о важности общения и взаимопонимании между ребенком и родителями художницы сумели представить в иносказательном ключе. Иллюстрации Варвары Помидор показывают нам мир Моны, который похож одновременно на сон и фантазию, где появляются люди, чьи лица скрыты масками без прорези для рта – у них нет букв и слов, они всегда молчат, а взрослые – и родители, и учителя изображены с головами животных. В финале Мона и родители находят «общий язык» – а точнее, буквы, и начинают говорить друг с другом.

Тэги: семья, школа, абсурд, одиночество

Триггеры: –

Возрастная категория: 7+

36. Перре Д. Я, волк и шоколадки / Дельфина Перре ; [пер. с фр. М. Кадетовой ил. авт.]. – Москва : Компас Гид, 2010. – [56] с. – (Programme A. Pouchkine).

Дельфина Перре – французская художница, здесь выступает и автором, и иллюстратором. В этой остроумной черно-белой истории мало текста, но много смысла. Мальчик встречает волка, который не умеет пугать людей, расстраивается, что люди больше его не боятся, и решает ему помочь.

Очевидная отсылка к сказочному сюжету о Красной шапочке приводит читателей к некоторой путанице – им кажется, что книга адресована самому маленькому читателю, буквально двух-трех лет. На самом деле Перре создавала подростковую историю, где герой, помогая впадшему в депрессию волку Бернару (неуловимо напоминающего дядюшку с таким же именем), помогает, прежде всего, сам себе. Читатель-подросток оценит и грубоватый юмор, с которым ведется рассказ,

и игру в смысловые перевертыши – мальчик боится пустого шкафа, в котором может прятаться монстр, но становится спокоен, когда там поселяется его подопечный волк, энергично подбивает волка «научиться наконец есть людей», а серый хищник выступает гуманистом и предпочитает конфеты. Безымянный герой переживает переходный период от детства к отрочеству, а волк – кризис среднего возраста. Лаконичные рисунки поддерживают ироническую линию, а компетентному читателю и вовсе напоминают о рисунках на сеансах арт-терапии, где волк вполне однозначно выглядит проекцией мальчика, которому тот делегирует проживание своих страхов и агрессии.

Повесть Перре по-своему глубока и многослойна, хотя затрагивает важные вопросы изящно, шутя, в формате юмористического комикса-сказки.

В 2011 году вышло продолжение – «Я, волк и каникулы с дедушкой». На этот раз герои отправляются на каникулы к морю.

Тэги: сказка, фантастические существа, волк, дружба, юмор

Триггеры:

Возрастная категория: 8+

37. Перро Г. Космический почтальон / Гийом Перро; пер. с фр. С. Петрова. – Москва : Белая ворона/Albus Corvus, 2020. – 142 с.

Непритязательно юмористическая история о почтальоне по имени Боб, который живет в недалеком будущем и разносит письма и посылки не по обычным городским адресам, а летает на своем маленьком круглом космолете по разным планетам. Перед читателем предстает один день Боба, когда по долгу службы он вынужден отклониться от привычного маршрута и совершить полет к новым, незнакомым и опасным планетам. Отважному почтальону придется столкнуться с планетой, где живет великан и растут гигантские помидоры, подвергнуться нападению собак, попасть под метеоритный дождь, пообщаться со странным типом по имени «Маленький...», везде и всюду следуя девизу межпланетных почтальонов «Почта – это святое!» Российские читатели старшего поколения легко проведут параллели между скромным, дисциплинированным и находчивым Бобом и героем стихов Маршака, что «стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне». С маленькими читателями можно обсудить, чем опасности отличаются от приключений, и почему Боб, мечтавший во время путешествия

только о возвращении к прежней размеренной жизни, придя в себя, решается повторить рискованный маршрут.

Комикс канадского художника Гийома Перро относится к тем работам, где визуальная составляющая определяет повествование – его рисунки обаятельны, просты и детальны одновременно. Автор подробно прорисовывает мир будущего, дает в иллюстрациях отсылки и подсказки, ведет с читателем игру. Картина будущего, как ее видит Перро – умиротворяющая, обаятельная и экзотичная.

Тэги: футуризм, фантастика, приключения, космос, фантастические существа, Маленький принц, юмор

Триггеры: -

Возрастная категория: 6+

38. Пирсон Л. Хильда и тролль. Кн.1 / Люк Пирсон; [пер. с англ. Е. Тортуновой]. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 40 с.

Книга о приключениях десятилетней синевласой Хильды, живущей в домике у подножья Скандинавских гор, на фоне других графических романов-фэнтези выделяется оригинальностью придуманного мира. Британский художник Люк Пирсон создал его на основе скандинавской мифологии, адаптировав ее причудливые, красочные и мрачные образы для книги, адресованной современному читателю младшего школьного возраста. Хильда запросто встречается с гномами, древесными человечками, великанами, морскими духами и прочими фантастическими существами, тщательно зарисовывая их в блокнот, подобно юному натуралисту. Обуреваемая жаждой исследований, Хильда однажды вступает в противоборство с королем горных троллей. От множества других приключенческих историй в стиле Диснея книга Пирсона отличается стилевым единством иллюстраций и текста, продуманностью вымышленного мира, литературной эрудицией автора и тонким юмором.

Тэги: фэнтези, скандинавская мифология, тролли, фантастические существа, приключения

Триггеры:

Возрастная категория: 6+

39. Пратт У. Корто Мальтезе. Баллада солёного моря / Уго Пратт ; [пер. с итал. М. Хачатурова]. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2017. – 168 с.

Корто Мальтезе, моряк, супермен, красавец, обаятельный, сдержанно-ироничный, благородный и загадочный, неутомимо борющийся с мировым злом в лице различных негодяев и всегда побеждающий – персонаж хорошо известный в западной массовой культуре. Этого героя создал в 1967 году итальянский художник Уго Пратт, опубликовав графический роман «Баллада солёного моря». Корто Мальтезе, чьи приключения приходятся на первую треть XX века, вобрал в себя черты многих персонажей мировой литературы, в том числе и «великого комбинатора» Остапа Бендера, романами о котором увлекался Уго Пратт. В лице Корто автор попытался изобразить идеальную мужественность, такой, какой она представлялась западному художнику поколения 1960-х годов – Корто немногословен, бесстрашен, умен, свою доброту он скрывает за иронической усмешкой, верен друзьям, но всегда одинок и полагается только на свои силы. Образ получился живым, неплакатым и полюбили массовому читателю и зрителю.

Первый роман о Корто Мальтезе – классическая остросюжетная пиратская история, на которую безусловно повлияла работа Пратта над адаптацией для детского чтения «Острова сокровищ» Стивенсона, которую он выполнил раньше. Здесь Корто приходится почти невольно стать спасателем юных брата и сестры, происходящих из богатой семьи, и попавших в руки морских разбойников. Действие разворачивается на далеком тихоокеанском острове Эскондида, которым владеет загадочный Монах, никому не открывающий своего лица. Вереница героев представляет собой пеструю смесь наций и занятий, какую можно было наблюдать во времена Первой мировой войны в той части света: немецкие и английские офицеры, русские аристократы и разбойники, отпрыски благородных семейств, «просвещенные дикари»-маори, каннибалы-папуасы, китайские и японские моряки. Художественная манера Пратта характерна для классического комикса – минимум текста и детальная прорисовка каждого действия, оставляющая, тем не менее, простор для воображения читателя. Книга заслуживает внимания как пример удачного синтеза массовых жанров – боевика, детектива, шпионского и пиратского романа – с эпическим началом, вписывающим жизнь и приключения Корто в драматическую историю Европы и величественную панораму Тихого океана. Слово «баллада» в

названии не случайно – герой романтически одинок и устремлен в свое вечное странствие.

Тэги: приключения, пираты, супермен, море

Триггеры: –

Возрастная категория: 12+

40. Радиче Т. Лаура-разбойница: юные девы, рыцари и заговорщики / Тереза Радиче ; Стефано Туркони ; пер. с ит. А. Богуславской. – Москва : Пешком в историю, 2019. – 47 с.

Графический роман известной итальянской писательницы Терезы Радиче позволяет заглянуть в один из самых интересных периодов европейской истории – раннее Возрождение. 1342 год, Тоскана, во дворце герцога Тосканского готовятся к свадьбе его юной дочери Лючии. Однако она не рада предстоящему браку и сбегает из дворца, встретив на своем пути Лауру и Ринальдо, брата и сестру, зарабатывающих на жизнь сочинением поэм и благородным разбоем.

Если реальность подобных событий весьма условна, то иллюстрации, стилизованные под живопись итальянского Возрождения, гобелены и витражи, стремятся отразить исторические реалии с максимальной точностью и бережностью. Яркий, живой, насыщенный визуальный ряд книги ставит ее в число лучших графических работ последнего времени.

Тэги: приключения, разбойники, средние века, Петрарка, Данте, итальянская живопись

Триггеры: –

Возрастная категория: 12+

41. Телгемайер Р. Призраки / Рейна Телгемайер ; пер. с англ. Я. Гельфанд. – Москва : Карьера Пресс, 2020. – 250 с.

Американская писательница Рейна Телгемайер, чьи автобиографические комиксы («Улыбка», «Сестры»), созданные в гротескной лирико-иронической манере уже завоевали любовь читателей, обратилась к беллетристике, соединив жанр семейного подросткового романа с триллером. История начинается классическим для романа ужасов зачином – сестры Катрина и Майя вместе с родителями переезжают в небольшой городок Байя-де-Луна, распложенный на берегу Тихого

океана. Катрина, от лица которой ведется повествование, не испытывает симпатии к тихому городку – дожди, туманы, пронизывающие ветра океана, непривычный уклад жизни провинциалов, их странные и пугающие истории о призраках, которые соседи, судя по всему, рассказывают с видимым удовольствием. И, как выясняется в День праздника мертвых⁵, призраки действительно существуют!

Однако, перед нами лишь в самой минимальной степени мистическая история. Роман рассказывает о взаимоотношениях сестер, младшая из которых, Майя, больна муковисцидозом – смертельной и мучительной болезнью, которую человечество еще не научилось лечить. В игровой форме подросткового ужастика грубоватым языком американского подростка, переосмысляя ритуалы традиционной культуры, автор пишет о «великом мужестве жить», об умении принимать дары жизни и с мудростью переносить утраты. Взрослый читатель может заметить, что вся эта веселая чертовщина с призраками, (похожими на хатифнаттов из книг Туве Янссон), даруется сестрам в награду за упорство, жизнелюбие, благородство и смелость. Книга посвящена Сабине, двоюродной сестре Телгемайер, умершей от муковисцидоза в возрасте 13 лет. Как и в других книгах этой писательницы, личное начало придает повествованию особую искренность.

Тэги: сестра, болезнь, триллер, призраки, дружба

Триггеры

Возрастная категория: 8+

42. Уткин А. В. Сказки Гамаюн / Александр Уткин ; рис. автора. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2021. – 182 с.

Известный российский график Александр Уткин решился на смелый, хотя и ожидаемый эксперимент – обработал сюжеты русских народных сказок в стилистике массовой культуры. Он собрал воедино персонажей разных сказок (как широко известных, так и довольно редких), сохранил их функции, переписал сюжеты, свёл воедино и поместил в условное пространство русской сказки. Иван-царевич, водяной, домовый, Василиса Премудрая, царь птиц, царевна-воительница, хо-

⁵ Día de Los Muertos (исп.) – День мертвых, традиционный мексиканский праздник, который отмечают во многих испаноязычных странах мира 2 ноября. Посвящен воспоминаниям об умерших, празднуется в пышных карнаваль-ных и театральных формах.

зьяки Медного, Золотого и Серебряного царства, купец с купчихой и прочие получили облик героев современных книг, где очевидно сильное влияние традиций Диснея и классических развлекательных комиксов (например, «Hellboy»). Элементы «русского сказочного» выглядят на этом фоне свежо и экзотично. Ведут себя герои энергично и напористо, а там, где их поведение продиктовано архаическим сюжетом и кажется современному читателю алогичным, автор предлагает рациональные, понятные читателю интерпретации. Рассказывает сказки птица Гамаюн, скрепляя в единую нить повествование, где, по словам автора, «на космической скорости меняются локации, сюжеты, персонажи, события»⁶.

К достоинствам книги стоит отнести художественную фантазию и эрудицию автора, смелость его подхода к массовой и классической культуре как материалу для вдохновения. Визуальный ряд книги состоит из многочисленных цитат, аллюзий, прямых заимствований из произведений мировой живописи, архитектуры, соц-арта, популярной поп-музыки, мультипликации, литературы. В интервью Уткин рассказывает, как, например, родилась идея облика Хозяек трех царств: «по сюжету купец улетает на орле «за синее море». Я стал думать – а куда он летит? Если за океан – то куда он попадает? Получается, что в Америку древних времен, где в ту пору были цивилизации ольмеков, ацтеков, майя. Так возникли образы Хозяек Медного царства (ольмеки), Серебряного (ацтеки) и Золотого (майя), чьи царские головные уборы, кстати, были чрезвычайно похожи на русский кокошник». Широкий контекст придает этой интерпретации русских сказок подлинно эпический размах и всемирность.

Тэги: русская народная сказка, фольклор, Иван-царевич, водяной, домовой, фантастические животные

Триггеры: –

Возрастная категория: 10+

⁶ Уткин А. Презентация «Сказок Гамаюн» Александра Уткина / Александр Уткин ; Российская государственная библиотека для молодежи. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео // Российская государственная библиотека для молодежи. – URL : <https://www.youtube.com/watch?v=liA9yEen5ZE> (дата обращения: 1.04.2022).

43. Хукканен С. Под покровом леса / Санна Хукканен, Инкери Аула ; пер. с фин. А. Воронковой. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2019. – 168 с.

Несмотря на положительные и даже восторженные отзывы читателей и критиков, книгу финских художниц Санны Хукканен и Инкери Аулы рекомендовать к чтению детей стоит с определенной осторожностью. Авторы поставили перед собой задачу соединить актуальную повестку наших дней (вопросы экологии, поиски национальных корней) с сюжетами архаического эпоса и народными преданиями, но не вполне успешно справились с нею.

Повествование разбито на вступление и 8 глав, каждая из которых рассказывает об одном из священных для традиционной финской культуры деревьев: осине, сосне, рябине, липе, ольхе, березе, ели и дубе. Небольшие главки начинаются со стихотворного эпиграфа, взятого из «Калевалы» или народных песен, затем следует небольшой фрагмент познавательного характера, где рассказывается о дендрологических особенностях дерева, происхождении его названия, образе в фольклоре и т.п., а следом – и сама история. Деревья выступают здесь не только как защитники людей и земли, но в тех функциях, какими их наделяла языческая традиция. Так, рябина, «защитница дома и семьи», насылает разящую молнию на обидчика обратившейся к ней девушки, и тот сгорает заживо в своем автомобиле, ольха, символизирующая женщину, поглощает незадачливого юношу, опившего возлюбленную приворотным зельем, сосна не пускает умершего в мир живых, тоскующих о нем, а обрушение дуба, воплощающего «мировое древо», грозит гибелью всему миру. Языческая этика, включающая кровную месть, культ мертвых предков, веру в проклятье и магию, мироощущение северного эпоса, согласно которому конец света неизбежен и неотвратим, предложенная в книге без критической рефлексии и комментария, идет в противодействие с современным развитием общества и для читателя взрослого свидетельствует, скорее, о растерянности человечества перед лицом глобальных вызовов экологии.

Подростки читатели видят в этом комиксе триллер, с богатыми фольклорно-мифологическими и сказочными мотивами, и они, безусловно, правы. Художественные достоинства работы финских художниц несомненны, «история деревьев» рассказана с мастерством и изобретательностью, где разные детали и уровни оформления – от виньетки-древесного листа до рисунков на разворотах – сплетаются в единой целое, как растения в лесной чаще.

Тэги: «Калевала», деревья, фольклор, экология, триллер, ведьма
Триггеры: смерть, роды, изнасилование, конец света
Возрастная категория: 14+

44. Чехура Р. Макси-пёс Фик / Рудольф Чехура, Иржи Шаламоун; пер. с чешск. Ю. Преснякова. – Москва : Белая ворона/Albus corvus, 2015. – 42 с.

Чешский тандем – популярный писатель Рудольф Чехура и художник Иржи Шаламоун – создали обаятельный и запоминающийся комикс, в основу которого положен сюжет о фантастическом домашнем питомце, щенке по имени Фик, растущем не по дням, а по часам. Вот малыш Фик помещен в коробку из-под обуви и уже не влезает в неё, вот для Фика строят собачью будку – она становится мала, сарай – тоже мал. В итоге приходится остановиться на жилище размером с конюшню, не удивительно, что некоторые соседи считают Фика лошадью. Фантасмагорический рост доброго говорящего пса останавливает лишь случайный пивной запой, когда Фику приходится выпить бочку пива, чтобы помочь в этом хозяину. Комический момент содержит здесь ироничное нравоучение – алкоголь вреден, тот, кто пьет пиво, перестает расти. И ребенок, и взрослый распознают в истории Фика сказочное начало, стихию народного юмора, отсылки к традиции игрового и литературного абсурда.

Комикс, созданный по мотивам популярного мультфильма, в 1970-е годы, нарисован в манере непритязательных детских рисунков, где авторы не ограничивают себя в изображении комического – фигуры Фика и других героев гротескны, выражения лиц (и морд) уморительны. Эта книга подходит для семейного чтения – в истории Фика важны не только его головокружительные приключения, но и атмосфера уютной, размеренной жизни, которую ведут его хозяева (девочка Айя и ее родители) и их соседи.

В том же 2015 году вышла вторая часть книги – «Макси-пес Фик. Приключения продолжаются», где Фик пойдет в школу, будет водить машину, и даже станет рулевым на корабле.

Тэги: собака, домашний питомец, приключения, абсурд, юмор
Триггеры: –
Возрастная категория: 6+

45. Шамблен Ж. Дневники Вишенки. В 6 кн. Т.1. Каменный зоопарк / Жорис Шамблен, Орели Нейре; [пер. с фр. М. Хачатурова]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 76 с.

Десятилетняя Вишенка, живущая в некоем городке на опушке старинного леса, отважна, любопытна и мечтает стать знаменитой писательницей. Поэтому она вместе со своими подругами не может пропустить появление в лесу таинственного незнакомца, измазанного краской, и, организовав расследование, раскрывает тайну заброшенного зоопарка. История Вишенки и ее «детективного агентства» не отличается сюжетной новизной или необычными героями, но художественная манера Жориса Шамблена превращает ее в обаятельную книгу для младших школьников. Она создана в формате скрапбука, где основной визуальный ряд дополнен врезками, стилизованными под страницы дневника, газетные вырезки, письма и пр., а рисунки мастерски передают таинственную атмосферу осеннего леса.

Тэги: детектив, приключения, зоогуанизм

Триггеры:

Возрастная категория: 8+

46. Шамблен Ж. Софи и фантастические животные / Жорис Шамблен, Люсиль Тибодье ; [пер. с фр. Н. Бетевой и др.]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 69 с.

Новую книгу Жориса Шамблена можно было бы счесть проходной, если бы не удачно придуманный род занятий ее героини. Софи – ветеринар, но ветеринар необычный – она летает на небольшом вертолете со своим помощником котом и лечит волшебных и фантастических существ, среди которых фениксы, тролли, единороги, горгульи. Нередко для того, чтобы спасти пациента, Софи приходится предпринимать целое расследование. В приключенческую канву повествования автор вкрапляет размышления об экологических вопросах, гуманном отношении к живым существам.

Тэги: приключения, сказка, фантастические существа

Триггеры: –

Возрастная категория: 6+

47. Шмакова С. Правила выживания в школе / Светлана Шмакова ; [пер. с англ. М. Скаф]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 223 с.

Светлана Шмакова – писательница и художница из России, вот уже много лет живёт в Канаде и рисует графические романы для подростков. В своих книгах она соединяет лёгкость и динамичность комикса с сюжетными коллизиями традиционной школьной повести.

Всё это читатель найдёт в книге "Правила выживания в школе", где главная героиня, девочка по имени Пеппи, оказывается новенькой в классе, мнимая вражда оборачивается дружбой, младшие подростки преувеличено озабочены своей репутацией у сверстников, а соперничество и жажда самоутверждения изобретательно показаны как соревнование школьных кружков. С одной стороны, эти ситуации универсальны для большинства читателей 10-12 лет, с другой стороны, канадский школьный мир отличается от нашего, и наблюдать за ним довольно любопытно. Графический роман, нарисованный в стилистике комикса Ким Касали и Билла Эспри «Love is…» (знакового российским читателям по вкладышам к одноименной жевательной резинке), не претендует на особую глубину, но всё же выделяется на фоне многочисленных книг такого рода. Повествование здесь отличается особой интонацией, мягким юмором, хорошим литературным стилем текстовых фрагментов (в том числе, благодаря переводу Марии Скаф), а читатели старшего поколения вполне могут представить на месте неугомонной Пенелопы и ее вдумчивого друга Джейми пионеров из советской школьной повести. Романы из цикла «Правила выживания в школе» пользуются популярностью не только у младших подростков, но и у родителей, и библиотекарей.

Иллюминка романа – иллюстрации с загадками: автор сообщает, что внимательный читатель может найти в книге изображение 20 енотов, «спрятанных» в картинках.

Тэги: школа, дружба, Канада, енот

Триггеры: -

Возрастная категория: 10+

48. Эндрюс Р. Мы дали слово / Райан Эндрюс ; [пер. с англ. Д. Берёзко]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 334 с.

Американский художник Райан Эндрюс, живущий в последние годы в Японии, создал графический роман, в котором очевидно влияние

традиции японских комиков и мультфильмов легендарного художника-аниматора Миядзаки. Искусность рисунка, причудливость цветовой гаммы, выдержанной в глубоких синих тонах с вкраплениями алого, розового и лимонного, лирический настрой, заявка на атмосферу сказочности, обещание разгадки чего-то чудесного отчасти искупают непродуманность сюжетного замысла и скудость мотивации поступков героев. Автор создает условный фэнтезийный мир, где мальчишки из некоего маленького городка, пускаются в путь вслед за фонариками, которые жители ежегодно пускают по реке, празднуя День равноденствия. В городе издавна бытует легенда, что эти фонарики потом становятся то ли звездами, то ли светящимися рыбами, то ли и тем и другим одновременно. Из компании шестерых мальчишек постепенно остаются двое – главный герой Бен и робкий Натаниэль, остальным не хватает духу без оглядки отправиться в неведомые края. Бен и Натаниэль, решившие соблюсти принцип охотников за светящимися фонариками «никогда не поворачивать назад и не оглядываться», следуют по берегам реки все дальше и дальше, и повествование переходит в регистр фэнтези. Друзья встречаются с фантастическими существами – говорящим медведем, который становится их другом, эксцентричной колдуньей и ее ассистенткой, им предстоит заточение в подвале, поиск Солнца, купание в звездной пещере, постижении тайны светящихся рыб и продолжение пути.

В книге соединены черты магического реализма, литературной сказки, подросткового роман и философской притчи. Полет авторской фантазии подчас противоречит здравому смыслу, но мастерство и изобретательность визуального ряда оставляют большой простор для воображения читателей.

Тэги: фэнтези, фантастические существа, путешествие, дружба, медведь, колдунья

Триггеры: –

Возрастная категория: 10+

49. Эрже. Приключения Тинтина. Тайна “Единорога” / Эрже ; [пер. с фр. В. Левина]. – Москва : Махаон, 2015. – 64 с.

Молодой журналист-детектив Тинтин и его верный друг фокстерьер Милу (Снежок), придуманные в 1929 году бельгийским художником Жоржем Проспером Реми, (писавшим под псевдонимом *Эрже*), стали одними из самых популярных героев комиксов. Книги о Тинтине и

Милу широко издают и охотно читают во многих странах и в наши дни.

«Приключения Тинтина», образующие цикл из 24 книг, представляют собой жанр классического комикса, зародившегося в те времена, когда играл джаз, на экран выходили комедии с Чарли Чаплином, а бульварная литература стремилась всеми силами развлечь и удержать читателя. В какой-то степени рассказы о похождениях Тинтина наследуют этой традиции – их сюжеты сенсационны (Тинтин расследует тайны фараонов, древних инков, кельтских королей, Снежного человека, инопланетян, пиратских сокровищ и шпионских заговоров, борется со злодеями всего мира), автор использует гэги (сцены нелепых падений и столкновений героев), часто изображает драки и стычки. Однако автору удается оставаться в рамках этичного повествования, а мягкий юмор, головокружительные хитросплетения сюжета, обаяние и готовность Тинтина броситься на борьбу с несправедливостью принесли его книгам залуженную и пока что неувядаемую популярность. Нестареющий Тинтин, часто неловкий и отступающий перед грубой силой – классический супермен, но супермен, побеждающий врагов отвагой, смекалкой и добрым сердцем. Если искать аналог этому герою в отечественной культуре, то ближе всего к нему стоит героический недотепа Шурик из легендарных советских комедий Леонида Гайдая.

Кроме Тинтина и его Снежка, постоянными героями цикла являются капитан дальнего плавания Хэддок, друг Тинтина, силач с буйным нравом, любитель выпить и знаток изощренных морских ругательств, два незадачливых сыщика Дюпон и Дюпонн, всегда остающиеся в дураках, певица Бьянка и американский злодей-миллиардер Растопопулос.

«Тайна “Единорога”», написанная в 1943 году и рассказывающая о поисках пиратских сокровищ, является одной из наиболее популярных книг цикла. В 2011 году на экраны вышла одноименная экранизация, осуществленная Стивеном Спилбергом.

*Тэги: Тинтин, собака, пираты, сокровища, приключения, детектив
Триггеры: ругательства, пьянство, драки
Возрастная категория: 12+*

50. Янссон Т. Муми-тролль и конец света : самый первый комикс Туве Янссон о муми-троллях, выходявший в 1947-1948 годах на страницах газеты *Ny Tid* / Туве Янссон ; пер. со швед. Анны Сидоровой. – Санкт-Петербург : Бумкнига, 2020. – 80 с.

Впервые на русском языке опубликован комикс, который послужил началом легендарной саги о муми-троллях и других обитателях Муми-далена. Туве Янссон начала сочинять его еще в довоенное время, а в виде комикса опубликовала в 1947-48 годах. Небольшое по объему произведение печаталось в качестве «истории с продолжением» в газете и знакомило читателей с необычными персонажами – семейкой муми-троллей, философом Ондатром, робким Шнырьком, кокетливой фрекен Снорк и великолепным бунтарем, музыкантом и также философом Снусмумриком. Тогда еще никто из читателей, впрочем, как и сама Туве Янссон, не могли предвидеть, что этим героям предстоит войти в пантеон мировой культуры.

Сегодня первая история о муми-троллях, к которым стремительно приближается страшная комета, грозящая разрушить их уютный мир, в большей степени может быть интересна взрослому читателю или горячему любителю книг о муми-троллях. Ребенок может быть даже разочарован лаконизмом главных героев, упрощением сюжетной линии и газетной стилистикой печати на тонкой бумаге. Ориентируясь на взрослых читателей, Янссон создавала героев, которые ведут себя несколько иначе, чем впоследствии в детской книге – они не прочь выпить коньячку, отпустить крепкое словцо, поддразнить друг друга. В то же время первая версия обитателей Муми-далена получилась более живой и эмоциональной, а для взрослого читателя и более забавной – комикс полон злободневных намеков, сатирических шуток, политических аллюзий, как и положено газетному материалу. Например, читатель узнает, что муми-папа выписывает газету «Монархист» и считает, что муми-тролли являются потомками фараонов – для финского читателя тех лет за этой деталью стоит борьба политических партий и течений, для современного читателя – это шутка, с улыбкой рисующая невежественный снобизм муми-папы.

Почитателям творчества Туве Янссон это издание может быть интересно тем, что в него включены редкие и, отчасти, уникальные материалы – интервью с писательницей и небольшой рассказ самой Янссон о друге юности (и женихе) журналисте Атосе Виртанене, послужившем прототипом Снусмумрика. Сохранен язык оригинала – шведский, русский перевод приводится в подписях к рисункам.

Тэги: Туве Янссон, муми-тролли, классика детской литературы, фантастические существа, конец света

Триггеры: упоминание пьянства

Возрастная категория: 12+

Предметно-тематический указатель

- абсурд – Э. Малле, В. Помидор (35), А.Никитин (29), Р. Чехура (44),
Д. Шовель, К.Колетт (31)
- авиация – Ж. Сфар (28), Ж. Шамблен (46)
- алкоголизм – И. Арсено (2)
- Аляска – Т. Огома (12)
- Америка – Д. Коллинзон (5), Т. Огома (12), К. Томпсон (16)
- анекдот – А. Никитин (29)
- баллада – А.С. Пушкин, Т. Кормер (27)
- Библия – К. Томпсон (16), А. Херцог (19)
- Ближний Восток – М. Дюрр (4), М. Сатрапи (14)
- беженцы – М. Дюрр (4)
- биороботы – Ф.М. Достоевский, А. Акишин (22)
- блогер – Лемире (8)
- блокада – О. Лаврентьева (7)
- болезнь – Ю. Никитина (10, 11), Р. Телгемайер (41)
- брат – Х. Агирре (32), Д. Коллинзон (5), А. Кюн (6), Дж. Макнот (9),
К. Томпсон (16)
- буллинг – И. Арсено (1)
- ведьма – А.С. Пушкин, Т. Кормер (27)
- великан – Х. Агирре (32), Л. Пирсон (38)
- вера – Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), К. Томпсон (16)
- виртуальная культура – Лемире (8)
- влюбленность – И. Арсено (2), К. Томпсон (16), А. Херцог (19)
- война – М. Дюрр (4), О. Лаврентьева (7), А.Франк, Д. Полонски,
А. Фольман (17)
- волк – Г. Перре (36)
- водяной – А. Уткин (42)
- Воркута – Ю. Никитина (10)
- геноцид – М. Дюрр (4), О. Лаврентьева (7), М. Сатрапи (14)
- гусар – А.С. Пушкин, Т. Кормер (27)
- деревья – С. Хукканен, И. Аула (43)
- детектив – С. Бласко (33), Ж. Шамблен (45), Эрже (49)
- дискриминация – О. Лаврентьева (7), М. Сатрапи (14)

дневник подростка – И. Арсено (1, 2), Д. Коллинзон (5), А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17), А. Херцог (18, 19)
домовой – А. Уткин (42)
дружба – Х. Агирре (32), И. Арсено (1, 3), С. Лемире (8), Дж. Макнот (9), М. Марсден (23), Г. Перре (36), М. Плесси, К. Грэм (26), С. Шмакова (47)
енот – И. Арсено (2), С. Шмакова (47)
заяц – А. Олейников, А.С. Пушкин (25)
зоо-фэнтези – А. Нэм, Ж. Верн (24)
идентичность этническая – М. Сатрапи (14), С. Хукканен, И. Аула (43)
итальянская живопись – Т. Радиче (40)
Иран (Персия) – М. Сатрапи (14)
Исландия – М. Бертон, Ж. Верн (20)
«Калевала» – С. Хукканен, И. Аула (43)
Канада – И. Арсено (1, 2, 3), М. Марсден (23), С. Шмакова (47)
классика детской литературы – М. Марсден (23), М. Плесси, К. Грэм (26), Д. Шовель, К. Колетт (31), Т. Янссон (50)
классика мировой литературы – М. Бертон, Ж. Верн (20), Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), А. Нэм, Ж. Верн (24), Ж. Сфар (28)
колдунья – С. Хукканен, И. Аула (43), Р.Эндрюс (48)
конец света – С. Хукканен, И. Аула (43), Т. Янссон (50)
комикс классический – У. Пратт (39), Эрже (49), Т. Янссон (50)
корабли – Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), А. Нэм, Ж. Верн (24), У. Пратт (39), Ш. Тан (15), Эрже (49)
космос – Т. Огома (12), Ж. Сфар (28), Г. Перро (37)
кот – Ж. Шамблен (46)
ксенофобия – М. Сатрапи (14)
Ленинград – О. Лаврентьева (7)
лиса – И. Арсено (1)
литературная сказка – М. Плесси, К. Грэм (26), Ж. Сфар (28), А. Уткин (42)
мать – И. Арсено (1,2), А.Кюн (6), Дж. Макнот (9), Ю. Никитина (11), М. Сатрапи (14), А.Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
медведь – Р. Эндрюс (48)
модернизм, живопись – М. Марсден (23)
море – М. Дюрр (4), Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), А. Нэм, Ж. Верн (24), У.Пратт (39), Эрже (49)
мэш-ап – Ф.М. Достоевский, А. Акишин (22)
одиночество – И. Арсено (1,2), А. Кюн (6), Дж. Макнот (9), Ю. Никитина (11), Т. Огома (12), М. Сатрапи (14), Ж. Сфар (28),

Ш.Тан (15), К. Томпсон (16), А.Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17), А. Херцог (18)
отец – Х. Агирре (32), И. Арсено (1,2), А.Кюн (6), О. Лаврентьева (7), Р. Чехура (44), А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
память – О. Лаврентьева (7)
пираты – Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21, У. Пратт (39), Эрже (49)
писатели-классики – А. Никитин (29)
питомец домашний – И. Арсено (3), Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), Д. Коллинъон (5), Ж. Шамблен (46), Эрже (49)
призраки – Р. Телгемайер (41)
приключения – Х. Агирре (32), С. Бласко (33), М. Бертон, Ж. Верн (20), Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), А. Нэм, Ж. Верн (24), Г. Перро (37), Л. Пирсон (38), Т. Радиче (40), У.Пратт (39), А. Уткин (42), Эрже (49), Ж. Шамблен (46,47), Р. Эндрюс (48)
природа – Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), Дж. Макнот (9), М. Марсден (23), Ю. Никитина (10, 11), Т. Огома (12), М. Плесси, К. Грэм (26), К. Томпсон (16), А. Херцог (19), С. Хукканен, И. Аула (43)
протест политический – М. Сатрапи (14)
путешествие – Х. Агирре (32), М. Бертон, Ж. Верн (20), Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), А. Нэм, Ж. Верн (24), М. Плесси, К. Грэм (26), У. Пратт (39), Р. Эндрюс (48)
разбойники – Т. Радиче (40), У. Пратт (39)
религия – М. Сатрапи (14), К. Томпсон (16)
рисование – Ю. Никитина (10,11), М. Сатрапи (14), К. Томпсон (16)
родители – М. Дюрр (4), А. Кюн (6), Д. Коллинъон (5), Т. Огома (12)М. Сатрапи (14), К. Томпсон (16), А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
роман для девочек – И. Арсено (1), С. Бласко (33), Д. Коллинъон (5), С. Лемуре (8), М. Марсден (23), Л. Пирсон (38), Т. Радиче (40), А. Херцог (18, 19), Ж. Шамблен (46,47), С. Шамакова (47)
русская классика – Ф.М. Достоевский, А. Акишин (22), А. Никитин (29), А. Олейников (25), А.С. Пушкин, Т. Кормер (27)
русская народная сказка – А. Уткин (42)
Салехард – Ю. Никитина (11)
Санкт–Петербург – Ф.М. Достоевский, А. Акишин (22)
Север – Ю. Никитина (10,11), Т. Огома (12), Л. Пирсон (38)
семейная история – О. Лаврентьева (7)
сестра – И. Арсено (2), А.Кюн (6), Дж. Макнот (9), Р.Телгемайер (41), О. Лаврентьева (7), А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
сирота – М. Марсден (23)

сексуальность – Т. Огома (12), М. Сатрапи (14), А. Херцог (18, 19)
сказка о животных – Г. Перре (36), М. Плесси, К. Грэм (26), Р. Чехура (44), Ж. Шамблен (45)
скандинавская мифология – Л. Пирсон (38)
собака – Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21), Р. Чехура (44), Эрже (49)
смерть – А. Кюн (6), Т. Огома (12), О. Лаврентьева (7), А. Херцог (18), А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
сокровища – Эрже (49)
средние века – Т. Радиче (40)
СССР – О. Лаврентьева (7)
старость – Фликс (30), А. Херцог (18)
стимпанк – Ш. Тан (15)
страх – А. Кюн (6), О. Лаврентьева (7), Ю. Никитина (10,11), М. Сатрапи (14), Ш. Тан (15), К. Томпсон (16), А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
супермен – У. Пратт (39), Эрже (49)
творчество – Ю. Никитина (10,11), М. Сатрапи (14), К. Томпсон (16), А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
террор – О. Лаврентьева (7), М. Сатрапи (14), тревожное расстройство – Ю. Никитина (10,11)
триллер – Р. Телгемайер (41), С. Хукканен, И. Аула (43)
тролли – Л. Пирсон (38)
тундра – Ю. Никитина (11)
фантазия – И. Арсено (3), М. Марсден (23)
фантастические существа – Х. Агирре (32), А. Акишин, Ф.М. Достоевский (22), Э. Малле, В. Помидор (35), Г. Перро (37), Л. Пирсон (38), Ж. Сфар (28), Ш. Тан (15), Р. Телгемайер (41), Р. Чехура (44), А. Уткин (42), С. Хукканен, И. Аула (43), Ж. Шамблен (47), Р. Эндрюс (48), Эрже (49), Т. Янссон (50)
фашизм – А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
феминизм – С. Бласко (33), М. Сатрапи (14), фольклор – Л. Пирсон (38), А. Уткин (42), С. Хукканен, И. Аула (43)
французская живопись – М. Плесси, К. Грэм (26)
футуризм – Г. Перро (37), Ж. Шамблен (47)
фэнтези – Л. Пирсон (38), Р. Эндрюс (48)
фэтфобия – И. Арсено (1)
Холокост – А. Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
чтение – И. Арсено (2), М. Сатрапи (14), А. Херцог (18, 19)
школа – Э. Гибер (34), С. Лемуре (8), С. Шмакова (47)
школьная программа – А. Олейников, А.С. Пушкин (25)

экология – Дж. Макнот (9), С. Хукканен, И. Аула (43), Ж. Шамблен (47)
экспедиция – М. Бертон, Ж. Верн (20)
эмиграция – М. Сатрапи (14), Ш. Тан (15)
эпос – С. Хукканен, И. Аула (43)
юмор – Х. Агирре (32), Э. Гибер (34), А. Никитин (29), Г. Перре (36),
Г. Перро (37), Л. Пирсон (38), Т. Радиче (40), Р. Чехура (44),
С. Шамова (47)
Ямал – Ю. Никитина (11)

Указатель художников и авторов

Агирре Хорхе – №32
Акишин Аскольд – № 22
Ауле Инкери – № 43
Арсено Изабель – №1, №2, №3
Бертон Маттео – № 20
Бласко Серена – № 33
Брайнхоя Расмус – № 8, № 19
Бритт Фанни – № 1, № 2
Бутаван Марк – № 34
Верн Жюль – № 20, № 24
Вернья Жан-Кристоф – № 21
Гибер Эммануэль – № 34
Грэм Кеннет – № 26
Дефо Даниэль – № 21
Достоевский Федор Михайлович – № 22
Дюрр Мортен – № 4
Кланте Катрине – № 18, № 19
Коллет Ксавье – № 31
Коллиньон Дафне – № 5
Кормер Татьяна – 27
Кюн Антония – № 6
Лаврентьева Ольга – № 7
Лемире Сабине – № 8
Лемуан Кристоф – № 21
Макнот Джон – № 9
Малле Элен – № 35

Марсден Мария – № 23
Монтгомери Люси Мод – № 23
Нейре Орели – № 45
Никитин Алексей – № 29
Никитина Юлия – № 10, № 11
Нэм Алекси – 24
Огома Том – № 12
Олейников Алексей – № 13, № 25
Перре Дельфина – № 36
Перро Гийом – № 37
Пирсон Люк – № 38
Помидор Варвара – № 35
Пратт Уго – № 39
Плесси Мишель – № 26
Полонски Дэвид – № 17
Пушкин Александр Сергеевич – № 25, № 27
Радиче Тереза – № 40
Росадо Рафаэль – № 32
Сатрапи Маржан – № 14
Сент-Экзюпери де Антуан – № 28
Сфар Жоанн – № 28
Телгемайер Рейна – № 41
Тибодье Люсиль – № 46
Томпсон Крейг – № 16
Тамлер Бренна – № 23
Тан Шон – № 15
Уткин Александр – № 42
Фликс (Феликс Геррман) – № 30
Фольман Ари – № 17
Хармс Даниил – № 29
Херцог Аннетте – № 18, № 19
Хорнеман Ларс – № 4
Хукканен Санна – № 43
Чехура Рудольф – № 44
Шамблен Жорис – № 45, № 46
Шаломоун Ирижи – № 44
Шмакова Светлана – 47
Шовель Дэвид – 31
Эндрюс Райан – 48
Эрже (Жорж Проспер Реми) – № 49

Янссон Туве – № 50
Яржомбек Тимофей – № 13
Яскина Татьяна – № 25

Указатель исторических лиц и литературных героев

Бронте Шарлотта – И. Арсено (1)
Гоголь Николай Васильевич – А.Никитин (29)
Гончарова Наталья Николаевна – А.Никитин (29)
Данте – Т. Радиче (40)
Державин Гаврила Романович – А.Никитин (29)
Достоевский Федор Михайлович – А.Никитин (29),
Иван-царевич – А. Уткин (42)
Кихот Дон – Фликс (30)
Крузо Робинзон – Д. Дефо, Ж.-К. Вернья (21)
Ларина Татьяна – А.Никитин (29), А.Олейников (25)
Ленский Владимир – А.Олейников (25)
Лермонтов Михаил Юрьевич – А.Никитин (29)
Маленький принц – Ж. Сфар (28), Г.Перро (37)
Маркс Карл – М. Сатрапи (14)
Муми-тролли – Т. Янссон (50)
Онегин Евгений – А.Олейников (25)
Петрарка – Т. Радиче (40)
Пушкин Александр Сергеевич – А.Никитин (29), А.Олейников (25)
Толстой Лев Николаевич – А.Никитин (29),
Тургенев Иван Сергеевич – А.Никитин (29)
Франк Анна – А.Франк, Д. Полонски, А. Фольман (17)
Холмс Шерлок – С. Бласко (33)
Эйр Джейн – И. Арсено (1)

Источники и исследования:

Галяткина Е. Приключения рыцаря Печального образа в современном мире: рецензия / Е. Галяткина. – Текст : электронный // Livelib. – URL : <https://www.livelib.ru/review/944331-don-kihot-fliks> (дата обращения : 1.05.2022).

- Гасин Д.** Gasindm : YouTube-канал / Дмитрий Гасин. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. – URL : <https://www.youtube.com/user/gasindm/videos> (дата обращения : 1.04.2022).
- Дымова И. А.** «Гусар» А.С. Пушкина (к вопросу о генезисе стихотворной новеллы) / И.А. Дымова // Вестник Орловского гуманитарного университета. – 1999. – № 2. – С. 9.
- Павловский А.** Послесловие / А. Павловский // Хармсинада: комиксы из жизни писателей. – Санкт-Петербург: Бумкнига, 2017. – С. 95 – 100.
- Привалова Е. П.** Робинзон Крузо в детской и педагогической литературе / Е. П. Привалова // Детские чтения. – 2012. – № 2 (002) – С. 41 –55.
- Скаф М.** Комиксы и книжки-картинки в современном книжном поле / Мария Скаф. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео // Лаборатория социокультурных образовательных практик. – URL : <https://youtu.be/2BAzF32ЕКМо> (дата обращения : 1.04.2022).
- Скаф М.** Традиция последовательного визуального повествования в США: этапы, жанры, поэтика // Детские чтения, 2013. № 4 (002). С.63–82.
- Уткин А. В.** Презентация «Сказок Гамаюн» Александра Уткина / Александр Уткин ; Российская государственная библиотека для молодежи. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео // Российская государственная библиотека для молодежи. – URL : <https://www.youtube.com/watch?v=IiA9yEen5ZE> (дата обращения: 1.04.2022).