

Глава 2

В каждой картинке — история

Вы уже видели, как движение, действие и течение времени, а если коротко, история — могут объединяться в одну картинку. Теперь давайте попробуем добавить к этой смеси слова и посмотреть, насколько сложнее и интереснее сразу станет ваша работа.

Когда вы представляете себе одну картинку в сопровождении текста, первое, что придет вам на ум, — юмористическая карикатура, вроде тех, что встречаются в «Нью-Йоркере» или в приложениях к газетам, в духе Far Side или Bizarro. Если задуматься, большая доля юмора содержится в необычном противопоставлении или комбинировании текста и изображения. Но юмор — не единственное, что можно получить благодаря этому сочетанию. Взаимодействие слов и картинок — невероятно богатый и гибкий источник смыслов. В этой главе мы рассмотрим техники, с помощью которых в одном кадре можно рассказать историю одновременно и текстом, и картинкой.

2.1

Слово и картинка

Разбор домашней работы из первой главы — на странице 298.

СООТНОШЕНИЕ ТЕКСТА И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Что происходит, когда к изображению добавляется текст? Если вы нарисуете яблоко, а затем подпишете ниже «яблоко», то просто назовете нарисованный предмет. Этот текст не несет никакой дополнительной информации. Разве что маленьким детям (или изучающим язык), которые видят связь между этим текстом и изображением впервые, он покажется откровением.

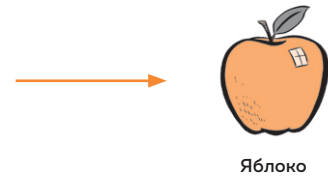
Если вы возьмете то же изображение яблока и подпишете снизу «Нью-Йорк», читатель может решить, что вы ссылаетесь на выражение «Большое яблоко» (одно из известных метафорических прозвищ Нью-Йорка). Здесь мы начинаем двигаться в направлении, которое полезно для создания комикса: при первом рассмотрении слово и картинка не означают одно и то же, поэтому читателю предлагается обратиться к собственному опыту, чтобы сравнить два объекта и создать между ними связь.

Теперь давайте поместим под яблоком другое слово: «искушение». Большинство читателей тут же вспомнят Адама, Еву и змия, искушающего их в эдемском саду: комбинация текста и изображения здесь ссылается на известную историю из Библии.

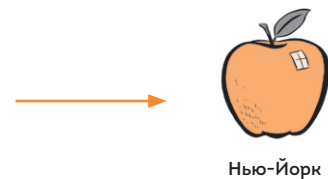
Если под картинкой мы поместим подпись «Отпугиватель докторов» (отсылка к английской поговорке «По яблоку в день — и доктор не нужен»), это яблоко может внезапно показаться читателю забавным. Почему? Всегда опасно пытаться анализировать юмор, но согласитесь, он частично вырастает из удивительного противопоставления текста и картинки: мы ожидаем увидеть подпись «яблоко», но вместо этого обнаруживаем неожиданную фразу, которая заставляет нас переосмыслить наши предположения и посмотреть на яблоко с новой стороны.

Это маленькое яблоко показало нам, как изображение может приобретать целый ряд новых значений в сочетании с разными словами. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если в уравнение добавить движение и время.

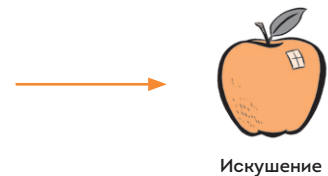
Вот рисунок падающего яблока. Обратите внимание, подписанная шкала, линии движения и тень передают ощущение движения и течения времени и заставляют нас ждать соблюдения причинно-следственных связей: яблоко падает, следовательно, где-нибудь оно приземлится.

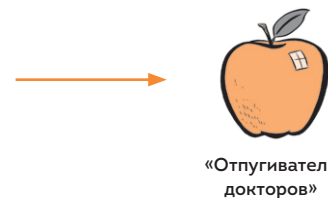
Яблоко

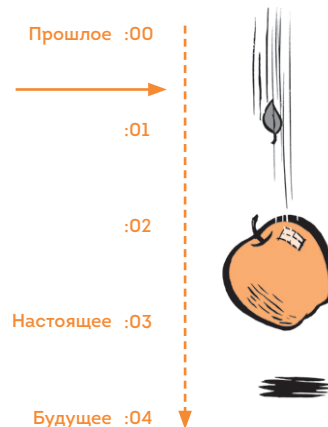
Нью-Йорк

Искушение

«Отпугиватель докторов»

Давайте поместим падающее яблоко в контекст (верхний рисунок). А затем посмотрим, что случится, если мы противопоставим слово изображению (нижний рисунок).

ОДНОКАДРОВЫЙ КОМИКС

Добавление текста приводит к появлению законченного однокадрового комикса (или карикатуры). В этом случае ощущение движения и течения времени в сочетании с текстом и изображением работают вместе в сознании читателя, создавая юмористическое высказывание. Теперь мы понимаем, что яблоко падает на голову сэру Исааку Ньютону, и он — довольно нелепым образом — прямо сейчас предложит теорию о силе притяжения лишь потому, что случайно использовал слово «притяжение» в другом контексте.

Чувствую, между нами возникло некое притяжение.

ПОСМОТРИМ ПОБЛИЖЕ: КАРИКАТУРЫ И НЕ ТОЛЬКО

Давайте разберем еще несколько примеров карикатур и изучим, как сочетание текста и изображения создает комический и другие эффекты. Многие карикатуры на самом деле состоят из текстовой шутки, где изображение лишь иллюстрирует комическую ситуацию.

Один из способов проверить, насколько текст и изображение независимы друг от друга, это спросить себя, имеет ли смысл текст без картинки. В этой карикатуре вы можете прочесть две строчки диалога, и вам будет легко представить всю сцену и юмор ситуации. Изображение здесь не принципиально. Тем не менее это чудесная картинка, и она обогащает нашу историю деталями: молодой человек одет во фрак, но его скованная поза и неловко скрещенные ноги выдают в нем скорее ребенка, в то время как девушка выглядит спокойной и беззаботной. Сочетание текста и изображения скорее подчеркивает юмор, чем создает его.

Если вы прочтете отдельно подпись к следующей карикатуре, она может смутить, ну или показаться не очень смешной. Но в сочетании с изображением ребенка, говорящего со своей мамой, она внезапно обретает смысл. Здесь сочетание текста и изображения создает юмор.

Текст на следующей карикатуре сам по себе предполагает, что перед нами жалоба на жадных, эгоистичных людей. Но в комбинации с необычным рисунком он приобретает совершенно неожиданное значение. Обратите внимание, что здесь художник использовал текстовый пузырь вместо традиционной наборной подписи под картинкой. Это не меняет смысла карикатуры, но влияет на ритм и порядок чтения.

Деликатный способ расстаться
ОН: Я думал, мы были помолвлены.
ОНА: Были.

«Мне не нужно больше личного пространства,
я просто хочу побыть один».

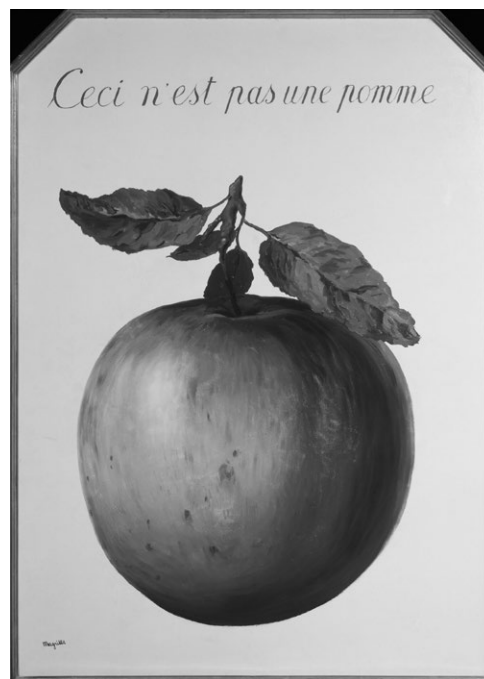
(сверху) Wallace Morgan cartoon courtesy of Fantagraphics Books. (посередине) copyright © Kalo, from the collection of Seth. All rights reserved. (снизу) Copyright © Sam Henderson

Следующая карикатура (или антикарикатура?) демонстрирует двусмысленность, которая может возникнуть, если разделить картинку и текст. Ситуация кажется осмысленной, и, во многом благодаря стилю, который ассоциируется с юмористическими журналами, мы ждем, что текст создаст юмористическую ситуацию. Но нейтральное заявление в текстовом пузыре не совпадает с интенцией рисунка. Картинка сама по себе также двусмысленна: перед нами страстно обнимающаяся пара или мужчина напал на женщину?

Copyright © David Mazzucchelli

Поскольку до этого речь шла в основном о карикатурах, важно подчеркнуть, что принципы, которые мы здесь обсуждаем, то есть сочетание текста и картинки, можно применять не только в рамках юмористического высказывания. Например, в мире изобразительного искусства огромное число художников и художественных течений использовало возможности комбинирования текста и изображения. Дадаисты и сюрреалисты в начале XX века создавали намеренно абсурдные комбинации слов и картинок, чтобы подчеркнуть хрупкость взаимоотношений между ними. Перевод французского текста на этой картинке Рене Магритта звучит как «Это не яблоко». Но изображение яблока под надписью заставляет нас задуматься о взаимоотношениях объекта, его репрезентации и названия.

Copyright © by C. Herscovici, Brussels/Artists Rights Society (ARS), New York

Современный художник Раймонд Петтибон использует лексикон комикса — взаимодействие изображения и коротких текстов, которые будто вырваны из дешевых комиксов и бульварных романов. Получившееся изображение создает нарратив, хотя и остается при этом соблазнительно непроницаемым.

Сочетание текста и изображения — бесконечно богатый источник смыслов для вас как комиксистов, неважно, хотите вы создать драматическое напряжение, заставить читателей смеяться или поставить под вопрос их уверенность в надежности взаимосвязи слов и картинок.

No Title (The World Was) by Raymond Pettibon copyright © 1987, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

Коллекции карикатур «Нью-Йоркера»

Charles Addams, Chas Addams. *Happily Ever After: A Collection of Cartoons to Chill the Heart of Your Loved One*. New York: Simon & Schuster, 2012.

Peter Arno. *Peter Arno*. New York: Dodd, Mead, 1979.

V. Kliban. *Never Eat Anything Bigger Than Your Head and Other Drawings*. New York: Workman Publishing Company, 1976.

Gary Larson. *The Complete Far Side*. Kansas City: Andrews McMeel Publishing, 2014.

Joel Smith. *Steinberg at the New Yorker*. New York: Abrams Books, 2005.

Robert Storr Raymond Pettibon. *Rizolli*, 2013.

Шуточный рефлекс

Теперь, когда вы потратили некоторое время и на однокадровый комикс, и на ваши собственные рисунки, пора использовать слова и картинки вместе.

Что понадобится

- ваше домашнее задание
- карандаш
- ластик

Инструкции

Наша задача — создать смешные карикатуры из ваших прошлых домашних работ. Придумайте настолько необычные и нелепые подписи к своим картинкам, насколько возможно. Работайте с прицелом на создание контраста или иронического комментария. Вы можете выполнять это упражнение несколькими разными способами:

1. Добавьте подпись к вашим картинкам.
2. Поместите по одной картинке от каждого участника на стену. Посмотрите на них как на группу и подумайте о возможных репликах. Проголосуйте за лучшую.
3. Передавайте рисунки по кругу. Каждый в группе должен придумать подпись ко всем рисункам.

Повторение очень важно. Необходимо постоянно тренировать писательский навык, чтобы комплексное мышление (текстом и картинкой одновременно) стало для вас комфортным. Полезно использовать все перечисленные методы. Если чувствуете, что вы в тупике, начните с групповых упражнений.

Что обсудить

Вот несколько стратегий обсуждения этого задания:

- Попробуйте определить, как работает конкретная карикатура: недопонимание, фарс, каламбур... что делает ее смешной? Да, мы понимаем, что обсуждение шутки вытягивает из нее все соки. Ну извините!
- Есть ли способ определить, что пошло не так с карикатурами, которые не сработали? Есть ли у них что-то общее?
- Когда вам в голову пришла хорошая подпись, подумайте еще раз: можно ли так покрутить картинку или текст, чтобы они стали еще смешнее?
- Подумайте об истории, которую рассказывает карикатура. Есть ли в ней начало, середина и конец? Какой конфликт лежит на поверхности? А глубже? Есть в ней причина и следствие, акция и реакция?

Для ронинов

Посмотрите на свою работу и постарайтесь придумать несколько разных подписей.

Берем ручку в руки

Если вы никогда не рисовали комиксы до начала этого курса, то можете не знать, какие инструменты использовать для выполнения заданий и домашних работ. Очень скоро мы доберемся до материалов и методов, используемых профессионалами, но сейчас о них волноваться не стоит. Используйте те же инструменты, которыми обычно пишете или делаете наброски: карандаши, маркеры или шариковые ручки отлично подойдут.

Если вы хотите перейти на инструменты, заточенные под рисование, купите себе одноразовую капиллярную ручку с пигментными чернилами, которые производят, например, Micron, Faber-Castell или Uni-ball. С этого момента мы будем называть их линерами. Они великолепно подходят для набросков, создания границ кадра и латтеринга. Важно внимательно изучить описание товара перед покупкой. Пигментные чернила состоят из мельчайших частиц пигмента и иногда помечаются как «водостойкие», «светостойкие» или «архивные». Совсем другое дело — перманентные маркеры, такие как Sharpies, Avery или Bic, которые заправляются чернилами на основе красителя и потому вовсе не светостойкие. Спустя несколько месяцев, рисунки нарисованные маркерами Sharpies, станут скучно-коричневыми (даже если вы убрали их в ящик). Опасайтесь «перманентных» маркеров!

Если же вы просто хотите сделать рисунок немного красивее, возьмите рапидограф, например компании Koh-I-Noor или Rotring. Он позволяет проводить линию нужной толщины, но заправлен (и перезаряжается) обычной тушью. Вам не нужен весь набор, возьмите один 0,5 или 0,6 мм толщиной. Даже когда вы начнете использовать более разнообразные инструменты, рапидограф пригодится для латтеринга, рамок и внесения небольших исправлений. Важно помнить: полностью разбирайте и чистите его после двух или трех дозаправок или же после трех месяцев использования. В противном случае он может засориться. Больше о рапидографах мы расскажем в седьмой главе.

Что касается бумаги, лучшим выбором для тех, кто собирается рисовать чернилами, будет скетчбук на пружине

или альбом для рисования с отрывными листами, которые вы могли бы показывать группе. Впрочем, вы также можете использовать обычную копировальную или печатную бумагу (стандартную белую бумагу для принтера и ксеркса формата А4). Мы рекомендуем ее для всех ваших набросков и эскизов и далее будем называть ее офисной бумагой. Она не выдержит активного использования чернил или ластика, но зато идеальна для упражнений и набросков.

Еще один прием, который поможет вам двигаться в верном направлении: начинайте набросок светлым карандашом. Это позволит вам легко внести исправления до того, как вы закончите рисунок более темным карандашом или чернилами. Техника создания карандашных эскизов до использования чернил помогает вне зависимости от ваших художественных навыков.

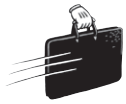

Карандашный набросок

Прорисовка тушью, карандаш уже стерт

Интересно, что это за кружки и овалы? Мы расскажем о них в пятой главе — раздел «Настраиваем фигуру».

Домашнее задание

Пошутите со мной

Используя ваш новенький накачанный шуточный мускул, придумайте, напишите и нарисуйте собственную карикатуру.

Что понадобится

- лист офисной бумаги или страница скетчбука
- карандаши и ручки
- ластик

Инструкции

Нарисуйте рамку 12 x 17 см книжной или альбомной ориентации и создайте в ней карикатуру с подписью.

Полезно начать с эскизов меньшего размера, прежде чем переходить к полноценному рисованию.

Если идей нет, поступайте как профессионалы: изучите классические сценарии карикатур! Необитаемый остров, кресло психотерапевта, собеседование, пьяные в баре и так далее.

Рисую картинку, думайте о том, как создать ощущение действия и течения времени внутри кадра. Обращайте внимание на порядок чтения и композицию. Придумайте как минимум три подписи и выберите самую смешную.

Попробуйте обвести свой карандашный рисунок любой ручкой, которая вам удобна (читайте раздел «Берем ручку в руки»).

Дополнительные баллы

Из чего они складываются

Взаимодействие текста и изображения часто интересно используется в изобразительном искусстве: из желания спровоцировать, создать загадку или, может быть, пошутить (см. работы Марселя Дюшана, Жоана Миро и Жана-Мишеля Баския). Но комикс также затрагивает огромный набор тем, настроений и подходов, и сочетание слов и картинок — один из важнейших инструментов, который есть у комиксиста, чтобы передать информацию, создать напряжение или углубить смысл высказывания.

Выберите фото из газеты, журнала или интернета. Сделайте три копии с помощью сканера или ксерокса. Теперь подумайте о трех разных словах, которые придадут этим копиям разное неожиданное, противоречивое или загадочное значение. Избегайте

слов, которые напрямую описывают изображение. Подпишите свои копии и покажите результат группе.

Обсудите значения, которые появились в комбинациях (особенно те, которые образуются при сочетании текста и изображения, а не по отдельности) и изменения в восприятии информации, поданной одинаковыми фотографиями в сочетании с разными словами.