Козлова Екатерина Николаевна

магистр кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки Восточного факультета СПБГУ

Ахматшина Энеш Курбансейидовна

Доцент кафедры теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки Восточного факультета СПБГУ, к.полит.н.,

Никонов Сергей Борисович

Профессор Кафедры международной журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.

Д.п.н.

Анализ переведенных на арабский язык западных комиксов на примере журнала «Микки» / Analysis of Western comics translated into Arabic using the example of Mickey magazine

Аннотация

Комиксы как вид креолизированного текста довольно часто могут быть маркером эпохи. Отражение того или иного исторического периода может проявляться в креолизированном тексте как явно, так и более скрыто. Например, это может быть карикатура, указывающая на коррупцию в той или иной стране и тем самым демонстрирующая конкретную проблему. Наравне с этим исследователь может обратить снимание на такие детали как язык написанного на плакате или в рекламе текста, который может многое сказать о курсе проводимой властями политики внутри государства. Таким образом, в частности комиксы представляют огромный интерес для историков, так как наравне с другими видами креолизированного текста являются и в прямом, и и переносном смысле иллюстрацией того или иного периода.

Ключевые слова: Комиксы, СМИ. Арабские комиксы, Креолизованный текст, Микки маус,

Kozlova Ekaterina Nikolaevna
Master Student of
the Department of
Theory of Social Development of Asian and African countries,
Faculty of Asian and African Studies,
St. Petersburg State University

Akhmatshina Enesh Kurbanseiidovna
Associated Professor
of the Department of Theory and Methods of Training in Languages and Cultures
of Asia and Africa,
Faculty of Asian and African Studies,
St. Petersburg State University,
PhD. in Political Sciences

Nikonov Sergey Borisovich Professor of the Department of International Journalism of St. Petersburg State University. Doctor of Political Science.

Abstract

Comics as a type of creolized text can often be a marker of an era. The reflection of a particular historical period can be manifested in a creolized text both explicitly and more implicitly. For example, it can be a caricature pointing to corruption in a particular country and thereby demonstrating a specific problem. Along with this, the researcher can pay attention to such details as the language of the text written on a poster or in an advertisement, which can say a lot about the course of the policy pursued by the authorities within the state. Thus, in particular, comics are of great interest to historians, since along with other types of creolized text they are both literally and figuratively an illustration of a particular period.

Keywords: Comics, Mass Media. Arabic comics, Creolized text, Mickey Mouse.

В современном мире исследователю предоставлена возможность получить свободный доступ к источникам независимо от его местонахождения и положения в социуме. Арабоязычные комиксы не стали исключением - не только современные выпуски, которые сегодня выходят преимущественно в цифровом формате или, как минимум бумажные варианты дублируются в сети Интернет, но и комиксы прошлых лет оцифрованы и загружены в различные открытые базы.

Так, например, существует достаточное количество интернет-ресурсов, предоставляющих свободный или частично свободный доступ к материалам - среди них такие как веб-сайт MangaArabia, располагающий широким выбором манги (японские комиксы) и комиксов на арабском языке. Аналогичным по тематике является NashrOnline.com. Фокус ArabicComics.net направлен на арабские комиксы и предлагает широкий выбор жанров и серий. Платформа ComicsArabic.com также предоставляет доступ к большой библиотеке комиксов на арабском языке, которая включает в себя как классические работы, так и новые произведения. И Kotobi.com, где можно найти не только комиксы, но и другие виды литературы на арабском языке, в том числе

электронные книги. Перечисленные выше ресурсы помогли составить широкую базу источников для данного исследования.

Одним из самых важных этапов данного исследования является структурный анализ источников - комиксов на арабском языке. Прежде чем к нему приступить, следует разобрать, что из себя представляет структурный анализ классического комикса, так как он может быть распространен на анализ комиксов, изданных в различных регионах, с некоторыми поправками на индивидуальные особенности той или иной группы изданий.

Структурный анализ классического комикса обычно включает несколько ключевых элементов - композицию, хронологию, графический стиль и сюжет. Таким образом в рамках исследования можно разложить классический комикс на следующие составные части:

1. Композиция:

- 1.1. Кадры: комикс состоит из отдельных кадров или панелей, каждая из которых представляет отдельный момент времени или действие.
- 1.2. Размер и расположение: кадры могут быть разных размеров и располагаться в разных частях страницы. Их расположение может создавать различные эффекты и акцентировать внимание на определенных сценах или деталях.
- 1.3. Разделение: кадры могут быть разделены линиями или рамками, чтобы разделить сцены или акцентировать внимание.

2. Хронология:

- 2.1. Порядок: комикс обычно читается слева направо и сверху вниз (в странах с алфавитным направлением чтения), но могут встречаться исключения в виду тех или иных особенностей.
- 2.3. Переходы: между кадрами могут быть различные типы переходов, такие как срезы, затемнения, монтаж или просто изменение ракурса.

3. Графический стиль:

3.1. Рисунок: эскизы и изображения могут быть выполнены в различных стилях, от реалистичных до карикатурных.

3.2. Шрифты и звуковые эффекты: текст и звуковые эффекты часто используются для передачи диалогов, мыслей персонажей и звуковых эффектов.

4. Сюжет:

- 4.1. Вступление: обычно комикс начинается с краткого введения сюжета или сцены.
- 4.2. Развитие: действие развивается через последовательность кадров, обычно с препятствиями или конфликтами для персонажей.
- 4.3. Кульминация: сюжет достигает своего пика, когда конфликт разрешается или персонажи достигают своих целей.
- 4.4. Завершение: Комикс завершается разрешением сюжета или может заканчиваться на «cliffhanger» (неожиданном повороте сюжета).
- 5. Макроструктура:
- 5.1. Серии и арки: некоторые комиксы могут быть частью серии или иметь длинные сюжетные арки, которые простираются через несколько выпусков.
- 6. Символика и темы:
- 6.1. Символы: в комиксах часто используются символы, чтобы передать определенные идеи или темы.
- 6.2. Темы: комиксы могут обращаться к различным темам, таким как справедливость, дружба, семья, политика, религия и т. д.¹

Структурный анализ классического комикса с точки зрения научного исследования помогает понять как каждый элемент взаимодействует друг с другом, чтобы создать целостное произведение и передать определенные сообщения или идеи. Таким образом такого рода анализ необходим для достижения целей и задач исследования.

В рамках данного исследования представляется важным отметить, что историю появления и развития комикса в арабских странах можно разделить на два направления - переведенные на арабский язык западные комиксы и аутентичные арабские комиксы. Необходимо проследить, как эти два

¹ Анисимова, Е. Е. Прагмалингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибридных текстов) // Вопросы языкознания. 1992. № 1. С. 71—79.

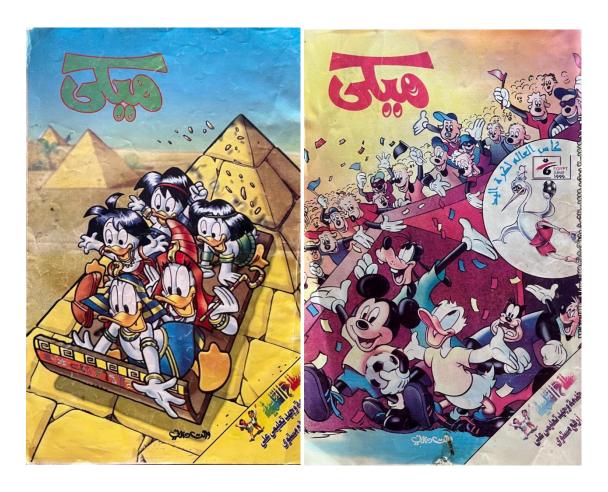
направления взаимодействовали между собой, какие цели преследовали их авторы, в чем сходства западных и арабских комиксов, а также в чем заключаются их различия. Издавались ли эти комиксы на литературном арабском языке или были возможны публикации на диалекте и на чем основывается этот лингвистический выбор.

Как было отмечено выше, в 50-х гг. XX в. произошел всплеск интереса, в первую очередь, к детским западным комиксам, переведенным на арабский язык и частично адаптированным под особенности культуры Ближнего Востока. Именно западные детские комиксы положили начало истории развития культуры комикса в арабских странах. Интерес к ним не утихает до сих пор, меняются лишь формы потребления, о чем будет подробно рассказано в следующей главе. Именно поэтому представляется важным разобрать и проанализировать в данном исследовании этот пласт комиксов.

Представляется интересным разобрать это основополагающее направление на примере комиксов о вселенной Микки Мауса.

Вселенная Микки Мауса имеет богатую и интересную историю, которая началась в начале 20-го века. Все началось с появления самого Микки Мауса в 1928 году. Этот персонаж был создан Уолтом Диснеем и Уб Иверксом. Первый мультфильм с Микки Маусом назывался "Пароход Уилли", он вышел в том же 1928 году. Этот короткометражный мультфильм стал огромным успехом и установил Микки Мауса как икону анимации. После появления главного героя, вокруг него начала формироваться целая вселенная с разными персонажами, такими как Минни Маус, Дональд Дак, Гуфи, Плуто и многими другими. Этот небольшой, но увлекательный мир стал базой для создания множества мультсериалов, комиксов, фильмов и аттракционов в парках развлечений Дисней. С течением времени вселенная Микки Мауса постоянно эволюционировала, приспосабливаясь к изменяющимся вкусам и интересам аудитории в различных регионах мира и Ближний Восток не стал исключением. В какой-то момент всемирно известные персонажи стали частью повседневной жизни, встречаясь в кино, литературе, на телевидении, в магазинах и даже на улицах городов. Что привело к тому, что вселенная Микки Мауса является одной из самых значимых и влиятельных в мире анимации.

Для проведения структурного анализа были взяты несколько выпусков комикса о Микки Маусе и его друзьях, выпущенных в Египте на арабском языке в конце XX - начале XXI вв.

В выпуске от 3 июня 1999 года каждый из представленных комиксов состоит из отдельных кадров квадратной или прямоугольной формы разного размера, демонстрируя отдельное действие. Исходя из контекста, можно отметить, что размер каждого кадра варьируется в зависимости от значимости реплики - чем важнее реплика, чем больше смысла она несет, тем крупнее кадр. Иногда он может занимать до половины страницы и помещаться в самый центр. Данный инструмент позволяет достаточно просто акцентировать внимание на нужных моментах и словах.²

Так как исследуемые комиксы выпущены на арабском языке, то и порядок кадров в выпусках сохраняется соответственно - справа налево. Что касается каких-то особенных переходов между кадрами и сюжетными линиями, то в выпусках данного периода их не наблюдается. Рисунки продуманы и реализованы детально, то есть в них наблюдается достаточно много дополнительных вещей, проработанных задних и ближних планов, которые могли бы быть упущены, но создают полноценное представление о месте, контексте и настроении на фоне которых осуществляется повествование.

Непосредственно текст написан стандартным шрифтом, что упрощает чтение и не дает читателю возможность устать быстрее, чем он дочитает выпуск

 $^{^2}$ مصر " - ۱۹۹۰ مجلة ميكي، سلاح التاميذ، العدد ١٩٨٥ مجلة ميكي، سلاح التاميذ، العدد ١٩٩٥ مجلة مصر " مصر " (маджалля микки, салях ат-тильмиз, аль-адад альф ва тисамия ва хамсат ва саманун, саляаст юнью альф ва тисамия ва тисат ва тисрун, мыср: журнал Микки]. Салях ат-тильмиз, № 1985, 1999.

несмотря на то, что сама по себе арабская вязь позволяет художнику проявить свой творческий потенциал и выразить себя даже через шрифт - в комиксе это, возможно, лишнее.

Крайне важно отметить, что комиксы выпущены на фусхе - литературном арабском языке. Стоит сказать, что большинство комиксов, и особенно на первом этапе своего развития на Ближнем Востоке, были выпущены на фусхе. В этой связи можно отметить как плюсы, так и минусы такого лингвистического выбора. Во-первых, такого рода литература, безусловно, больше привлекает внимание детей, соответственно их взаимодействие с литературным языком происходит значительно чаще и более занимательным образом, уровень погружения в язык возрастает. Такое взаимодействие оказывает серьезное влияние на уровень образования детей и делает их знакомство с литературным языком в любом возрасте более приятным. Более того, их родители, посредством которых это знакомство происходит, также взаимодействуют с языком чаще. Во-вторых, с другой стороны, комиксы, изданные на литературном арабском языке, рассчитаны на более узкую аудиторию. Так как количество людей, которые читают на литературном арабском, меньше тех, кто выберет издания на местном диалекте. Здесь хочется отметить, что это связано не только с уровнем образования, но и с психологией потребления какой-либо информации.

Отличия же литературного языка от диалекта свою очередь довольно серьезные. Данный тезис можно разобрать на примере египетского диалекта. Безусловно, любой диалект арабского языка содержит в себе основу в виде литературного, но порой без должной подготовки понять носителя или правильно прочитать и перевести текст, написанный на диалекте, крайне сложно. Тем более, что «отдаленность» диалектов от литературного сильно разнится - самым сложным считается магрибский диалект арабского языка дариджа.

Говоря о египетском диалекте, можно отметить несколько пунктов, отличающих его от литературного языка. С точки зрения грамматики в диалекте можно встретить как совершенно новые формы и это, например, отрицание, так и трансформацию в сторону упрощения - например, частое замещение глаголов причастиями, что позволяет избежать использование структуры спряжения глагола в арабском языке.

Когда мы описываем разницу между диалектом и литературным языком говорить об упрощении приходится часто и в этом заключено много логики - диалект любого языка основывается на упрощении тех или иных форм. Что касается фонетики египетского диалекта, то и здесь мы видим отличия, которые не могут остаться незамеченными. Например, стяжение долгих гласных, коими являются $\mathfrak{L}(\mathfrak{d},\mathfrak{d},\mathfrak{d})$, или произношение тех звуков, которые

произносятся горловыми связками и требует больших усилий. Здесь ярким примером является буква $\ddot{\upsilon}$, которая в разговоре и при чтении превращается в хамзу ($lap{\iota}$). Диалектная лексика в свою очередь, пожалуй, ярче прочих аспектов демонстрирует эту разницу. Помимо очевидных областей - это прежде всего местная бытовая лексика - нередкими являются ситуации, в которых одна и та же лексема имеет абсолютно разное значение в диалекте и в литературном языке или в диалектах разных стран. Например, слово $\dot{\dot{\iota}}$ в Египте означает шкаф, в то время как в Сирии это шина.

Таким образом, при владении только диалектом и при отсутствии должного образования, чтение литературы оказывается сильно ограниченным. Этот факт стал одной из главных причин, по которой комиксы, ориентированные на взрослую аудиторию, когда они стали инструментом в руках политических партий и оппозиции, начали выпускаться не только на литературном языке, но и на диалекте.

Детские же комиксы всегда печатались преимущественно на фусхе и подтверждение этого факта можно найти в тех изданиях, которые легли в основу данного исследования.

Интересным и комичным представляется комикс с вовлекающим названием «ореховые мечты». Комикс начинается с подводки, которая гласит:

«В некоторые дни просыпаться — это нормально... а в другие кажется, что вся жизнь — это сон». Главный герой Гуффи просыпается утром и обнаруживает, что весь дом «вверх дном», его вещи буквально летают по дому. «Если такое происходит у меня в доме, то что же тогда творится на улице?». Очень быстро Гуффи обнаруживает, что за пределами его жилья все точно так же:

«В каждом утином городе! Ужасная вещь! Катастрофа!». Далее остановка резко меняется и дом Гуффи наполняется водой с рыбами. Но главного героя это совершенно не расстраивает:

«Я всегда хотел бассейн! Подожди меня, рыбка!» Далее Гуффи уже начинает получать удовольствие от происходящего и смены декораций, у него

 $^{^3}$ مصر " بونيو ۱۹۸۹ - " يونيو سلاح التلميذ، العدد ۱۹۸۰ - " يونيو سلام (маджалля микки, салях ат-тильмиз, аль-адад альф ва тисамия ва хамсат ва саманун, саляаст юнью альф ва тисамия ва тисат ва тисрун, мыср: журнал Микки]. Салях ат-тильмиз, № 1985, 1999. С. 5

появляется азарт и он желает поскорее узнать, что ждет его дальше. Его ожидания оправдываются - он оказывается в космосе, счастливый и готовый к новым открытиям. «كما في القصص المصورة», - говорит он. «Как в комиксах».

Неожиданно появляются новые герои на фоне некой лаборатории, которые утверждают, что этого не может быть и они ошиблись. Оказалось, что Гуффи нелегальным образом подключил себя к аппаратам в Центре изучения альтернативной реальности. Негодованию его старших коллег не было предела:

«Ты уволен! Испытание альтернативной реальности предназначено для изучения стресса и страха, и мы не можем подвергать стрессу тебя!»

«Если я снова заплачу, могу ли я вернуться в космос?», - спрашивает Гуффи в его последней реплике.

На примере этого комикса мы видим, что классическая схема построения сюжета соблюдена - присутствует краткое введение, которое вводит читателя в контекст происходящего. Далее происходит развитие истории, стоит отметить, что оно достаточно динамично, каждый новый кадр в данном случае — это не просто реплика, а смена сюжета или подготовка к ней. Таким образом, читателю сложно оставить чтение, сюжет буквально держит его, заставляет захотеть узнать, что будет дальше. Что касается концовки, то здесь, по мнению исследователя, соблюдено правило «неожиданного поворота сюжета», так как читатель не ожидает оказаться в лаборатории, где проводятся такого рода эксперименты. Еще более неожиданным кажется последняя фраза главного героя, которая помимо прочего делает финал «открытым».

Можно отметить, что каждый номер комиксов о вселенной Микки Мауса выдержан с точки зрения определенного набора рубрик. Выпуск не начинается сразу с большого рассказа, на первую странице всегда помещен небольшой комикс в объеме нескольких кадров, который представляет из себя некую загадку. Данная рубрика так и называется: «لغز ميكى» или «загадка Микки». Например, в выпуске от 10 июня 1999 года на первой странице можно найти комикс из шести кадров суть которого заключается в том, что Микки и Гуффи обнаруживают своего приятеля по имени Закзак с перебинтованной ногой. Когда они спросили, что случилось, он рассказал, что его сбила машина рядом с домом. Он показал им снимок, сделанный камерой видеонаблюдения. Микки и Гуффи внимательно осмотрели его и поняли, что Закзак говорит им неправду. Читателю предлагается понять, каким образом герои раскрыли обман. При этом в нижней части страницы написана разгадка, текст которой перевернут:

«Фотография указывает не на ту ступню, которая перевязана, и особенно это доказывают номера машины, которые отображены на фото в перевернутом виде». Таким образом, Закзак, возможно, действительно попал под машину, но не получил никаких серьезных травм. Желая внимания со стороны друзей, он обманул их, но не предусмотрел, что на фото картинка изображена в зеркальном виде и перевязал не ту ногу. Интересно отметить, что «زقزق» - это звукоподражательный глагол арабского языка, который имеет значение «чирикать» и «болтать». И в данном случае можно предположить, что автор через имя героя пытается показать читателю на его характер и поведенческие патерны.

-

 $^{^4}$ مصر ۱۹۹۹، مصر ۱۰- ۱۹۸۱ مجلة میکی، سلاح التلمیذ، العدد ۱۹۸۱، مصر (маджалля микки, салях ат-тильмиз, аль-адад альф ва тисамия ва ситтат ва саманун, саляаст юнью альф ва тисамия ва тисат ва тисрун, мыср: журнал Микки] Салях ат-тильмиз, № 1986, 1999. С. 3

На первом развороте того же выпуска представлены несколько вариантов игр, например,

«Попробуйте за 2 минуты найти 10 общих черт между этими двумя изображениями» ^{5} . Или

«Сможешь ли ты помочь Динглу выбраться из этого лабиринта?». Также на первых разворотах всегда представлена рубрика «интересные факты», среди которых можно найти следующую статью под названием:

«Знаете ли вы, что воду можно использовать как режущий инструмент, и она лучше любого острого оружия?»

⁵ Там же. С. 5

-

Что касается материала, представляющий основной интерес для данного исследования, комиксов, то они обычно представлены в виде нескольких разных историй, часто не связанных между собой, а не монолитным рассказом. На примере выпуска от 17 июня 1999 года можно продемонстрировать, как выглядит основной части каркас каждого подобного номера этой серии.

После разворота с играми и интересными фактами читателю представлен первый комикс, объем которого составляет двенадцать страниц, он называется قطار الذهب «золотой поезд». Затем на четырнадцати страницах размещается рассказ под названием هنا و هناك «здесь и там».

Между ними на развороте можно найти достаточно интересную рубрику, которая представляет из себя набор вопросов и ответов на них на темы, связанные с окружающим нас миром. Стоит отметить, что вопросы охватывают достаточно широкий спектр проблем разного уровня. Здесь представлены лишь некоторые из них:

Сколько видов животных в настоящее время находятся под угрозой исчезновения? 3000 - 700 - 100. Ответ: 3000 видов.

На какое животное охотятся ради его рога, который, как полагают, способен лечить многие болезни? Ответ: Единорог.

Для каких рыб люди строят плотины, чтобы они могли противостоять течению реки? Ответ: Лосось.

На каких континентах львам грозит исчезновение? Ответ: Азиатский континент.

 $^{^6}$ مصر ۱۹۹۹، مصر العدد ۱۹۸۱ - ۱۷ يونيو ۱۷ - ۱۹۸۱ مصر (маджалля микки, салях ат-тильмиз, аль-адад альф ва тисамия ва ситтат ва саманун, саляаст юнью альф ва тисамия ва тисат ва тисрун, мыср: журнал Микки] Салях ат-тильмиз, № 1986, 1999.

30% свинцовых отходов сбрасывается в океаны: правда или ложь? Ответ: Правда

أى الموارد الطبيعية يسمى الذهب الأسود ؟ الإجابة : البترول

Какой природный ресурс называют черным золотом? Ответ: Нефть

Сложно переоценить образовательный мотив этой рубрики. Стоит также отметить, что уровень вопросов, затронутых на этом развороте достаточно высок, и может быть полезным не только детям, но и взрослым, что в свою очередь повышает значимость не только данной рубрики, но и всего выпуска в целом. Таким образом можно подчеркнуть, что не только литературный арабский язык, на котором выпускались подобные комиксы, нес и несет до сих пор образовательную миссию, но и само содержание, безусловно, очень ценно для развития детей, потребляющих информацию через подобные ресурсы, несмотря на их изначальное желание найти в комиксах только лишь развлечение.

Далее идет разворот с ответами на загадки из прошлого выпуска, а на самой последней странице небольшой комикс в шуточной форме объемом в

несколько кадров. Ниже приведен пример подобного рассказа, где в качестве главного героя выступает маленький щенок.⁷

هذا المكان مناسب! هدوء...

«Это подходящее место! Тишина...»

لا أحد يمينا...

«Никого справа...»

ولا أحد يسار ا...

«И слева никого...»

عظيم! ولاحتى نملة...

«Великолепно! Нет даже муравьишки...»

المكان معزول!

«Это место изолировано!»

یاه! نسیت!

«Ох, я забыл!»

لا! لا أحد فوق!

«Нет! Надо мной тоже никого!»

حسنا... يمكنني مص إصبعي!

«Отлично... Я могу сосать палец!»

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена тем, что для историков такой вид креолизированного текста как комиксы являются ценным источником, отражающим контекст эпохи, уровень образования населения, направления политики государства, а также скрывают в себе

_

⁷ Там же. С. 11

инструменты влияния на те или иные группы людей в политической, образовательной и культурной областях. Несмотря на свою богатую длительную историю, комиксы до сих пор остаются одним из излюбленных видов литературного жанра, а следовательно, актуальным способом передачи информации и инструментом различного рода влияния, так как концепция комикса и его структура могут быть адаптированы под быстро меняющиеся реалии. В первую очередь имеются в виду способы их распространения и механизмы создания. Можно сказать, что в этом смысле такого рода способ подачи информации является гибким по своей природе, а значит комиксы могут оставаться актуальными с точки зрения текста, несущего в себе развлекательную и образовательную функции, инструмента, способного оказывать влияние на общество в различных плоскостях, источника, позволяющего произвести анализ исторической эпохи.