

ИЗОТЕКСТ В РГБМ: НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В БИБЛИОТЕКЕ

Может ли публичная библиотека стать коммуникативным центром для научного сообщества? Способна ли она участвовать в формировании междисциплинарных площадок и отражать наиболее актуальные веяния современной науки?

В Российской государственной библиотеке для молодёжи (РГБМ) не задавались этими вопросами, когда в 2016 г. готовили первую сессию международной конференции исследователей комиксов «Изотекст».

Но время не стоит на месте. В ноябре 2022 г. конференция была проведена уже в седьмой раз и имела традиционно сложившийся научно-практический характер. В качестве её соорганизатора теперь выступает Институт этнологии и антропологии РАН. Каждая ежегодная сессия «Изотекста» длится не менее трёх дней. В 2022 г. в конференции приняло участие более 40 спикеров, среди которых 16 кандидатов и пять докторов наук, аспиранты, студенты и независимые исследователи, представители более чем 30 культурных, научных и образовательных организаций. Полагаем, что на этом фоне можно уже делать какие-то промежуточные выводы. Или, например, оглянувшись назад, оценить пройденный путь.

Сама идея конференции по комиксам возникла в РГБМ на фоне двух важных обстоятельств. С одной стороны, читатели старшего школьного возраста и студенты всё чаще стали обращаться с запросами по теории и истории комиксостроения для решения своих учебных задач, начали выбирать темы для курсовых и дипломных работ, связанные с комиксами и визуальной культурой. С другой — выяснилось, что визуальное повествование в том или ином виде попадает в поле научных интересов представителей самых разных областей знания. Философы, антропологи, лингвисты, культурологи, искусствоведы, книговеды нуждаются в некой общей, междисциплинарной, площадке, где можно

было бы обмениваться опытом, обсуждать гипотезы и наработки. И тут публичная библиотека оказалась как нельзя кстати. Ведь она не ангажирована никакой конкретной областью знания или школой, а значит, может служить независимой площадкой для выражения различных научных позиций и взглядов.

Конференции «Изотекст» предшествовало издание одноимённого сборника статей, он публиковался силами РГБМ с 2010 г. по 2015-й и был адресован библиотекарям и клубным работникам, заинтересованным в работе с комиксами, мангой и другими видами рисованных историй. Также речь в сборнике шла о культуре рисованного лубка, об эстетике комикса в современном искусстве и о прочих смежных пространствах. Так что придуманное А. Куниным в 2010 г. слово «изотекст» представилось на первых порах отличным рамочным понятием, используя которое можно было говорить обо всём многообразии видов последовательного повествования в картинках одновременно.

Тематически конференция прошла эволюцию от форума независимых исследователей, на котором давался общий срез интересов и научного поиска в области рисованных историй, до рабочего пространства с конкретными задачами. Так, в 2021 г. одной из основных задач конференции была попытка определить возможные границы предметного поля comicsstudies как междисциплинарного направления исследований. А центральной темой конференции в 2022-м стали рисованные истории в сфере медиа: форматы, носители, среды. Это, безусловно,

ИЗОТЕКСТ 2022

ИЗО ТЕКСТ 2022

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

интересно как в контексте comicsstudies и исследований медиа, так и в дисциплинарных рамках книговедения, искусствознания, антропологии, литературоведения и иных исследовательских направлений.

Таким образом, будучи изначально откликом на запросы отдельной группы наших читателей, со временем конференция «Изотекст» сама стала влиять на российское околонаучное и научное пространство, меняя отношение к исследованию визуального нарратива и превращая эту практику в нечто ординарное, привычное.

Интеграции различных исследовательских кругов вокруг «Изотекста» послужили сборники материалов конференции, которые неизменно публикуются каждый год РГБМ и с 2020 г. индексируются в Российском индексе научного цитирования.

Сегодня в научном обиходе можно услышать слова «изотекст», «изотекстовый», «изотекстуальный»... Пусть они пока имеют казуальный характер и используются неофициально, но нельзя исключать, что в перспективе получат статус научных терминов.

Конференция проводится в Москве ежегодно в первой декаде ноября. Всё остальное время работа продолжается посредством ежемесячных встреч семинара «Исследования визуальной культуры». Такой формат работы позволяет сохранять актуальность темы и стимулирует новых исследователей обращаться к вопросам визуальной культуры, включаясь в работу научного сообщества.

Советское детство в фотографиях, non-fiction в отечественных комиксах, комиксы как учебная дисциплина, русская революция 1917 г. в итальянских комиксах,

визуализация научного знания, визуальность в контексте музыкального сообщества, культура интернет-мемов и многое другое — это темы семинаров, которые впоследствии развиваются в отдельные секции на конференции, обретают свое воплощение в научных статьях в сборнике «Изотекст».

Однако было бы неверно полагать, что научная деятельность на базе публичной библиотеки, примером которой служит конференция «Изотекст», возможна в отрыве от культурной и просветительской деятельности, проводимой с 2010 г. Центром рисованных историй РГБМ и библиотекарями-энтузиастами из различных регионов страны.

На данный момент в России существует около 30 действующих центров комиксов, и большая их часть — на базе публичных библиотек. В большинстве случаев их деятельность включает в себя ряд различных просветительских мероприятий и учебных проектов. 70% из ныне активных библиотечных комикс-центров участвовали в организации учебной деятельности в последние пять лет и порядка 53% продолжали заниматься этим в 2022 г.

Основные цели работы центров — увеличение осведомленности общества о культуре рисованных историй, обучение созданию собственных комиксов, использование комикса в продвижении культурно значимых тем, и в частности чтения и интереса к истории родного края.

Чаще всего, конечно, просветительские и обучающие мероприятия комикс-центров носят локальный и непродолжительный характер, но в ряде случаев мы имеем дело с длительными и комплексными по содержанию проектами

с запланированным результатом работы в виде оценки о прохождении курса или в виде итогового продукта (книги), вовлекающими в творческий процесс не только читателей конкретной библиотеки, но и широкую аудиторию пользователей Интернета, другие комикс-центры и учреждения культуры.

Перечислим основные форматы просветительской деятельности комикс-центров. Учитывая большую потребность молодёжи в творческой самореализации, неизменной популярностью пользуются циклы практических курсов или мастер-классов по созданию комиксов при участии профессиональных сценаристов и художников. Результатом таких мероприятий может стать издание итогового сборника комиксов, выставки лучших работ или участие читателей в крупных региональных, всероссийских и международных конкурсах. Эти мастер-классы могут касаться не только создания комиксов, но и получения различных навыков работы с графикой, изображениями, созданием тематических поделок и изучением искусства и культуры, близких к культуре комиксов (например, курсы японского языка), что можно объединить с курсами комикса в единый блок практических занятий.

Приведём заметные примеры практических курсов в центрах комиксов:

- в Красноярской краевой молодёжной библиотеке с 2021 г. действует студия комиксов «Имаджика» под

руководством художницы Анны Кокотовой. Студия реализовала комикс-проект «Русский стиль»;

- на творческой площадке «вМесто. Распаковка», организованной на базе Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила при поддержке Фонда президентских грантов, в 2020 и 2022 гг. были организованы студии рисованных историй. Результатом первого курса стало создание сборника «Книга рисованных историй»;
- в пространстве «Литкомс» (библиотека-филиал № 5 «Центр гуманитарно-технической информации» ГБУК г. Севастополя) был организован курс «Нескучная юриспруденция в комиксах» в формате мастер-класса по созданию комиксов и лекциями о праве;
- в 2020–2021 гг. центр «Бумажная Сова» Государственной библиотеки Югры получили грант губернатора на разработку проекта курса «Студии комиксов». Участники курса могли присоединиться к библиотечным комикс-проектам: сборникам «Мифы и предания народов Югры в комиксах», «Легендарные истории Югры» и «Комикс-плёнэру по историческим местам» — мини-циклу при поддержке программы социальных инвестиций «Газпромнефти».

Игровые формы (квизы, викторины, квесты) — не только развлекательный, но и познавательный формат мероприятий, популярный среди молодёжи, вовлечённой в гик-культуру, к которой относят и комиксы. Наиболее яркий пример регулярных комикс-квизов представлен в

деятельности Библиотеки комиксов Санкт-Петербурга (МЦБС имени М.Ю. Лермонтова). Важно упомянуть и комплексный литературно-интерактивный проект «КомиксКласс: начертательная классика ПуЧеДо» (Пушкин, Чехов, Достоевский), объединивший в себе форматы лектория, квеста и мастер-класса по созданию комиксов: <https://vk.com/comicsclass>.

Популярным направлением распространения информации остаются лектории и научно-практические семинары. Около трети всех действующих центров организуют выступления на тему различных типов и жанров комикса, а также смежных видов искусства или визуальной культуры от специалистов как из комикс-сообщества, так и других областей знания.

Большинство циклов привлекают целевую аудиторию, устанавливая рамки по признаку национальной специфики (лекции по манге и аниме, европейским альбомам BD), жанру (супергероика, ужасы, повседневность, японские комиксы с их жанровым разделением по возрастам и гендерам) и по степени вовлечённости аудитории в разные аспекты визуального искусства. Многие мероприятия в центрах тематически не зацикливаются конкретно на комиксах и исследуют смежные виды искусства: графику, кинематограф, мультипликацию, видеоигры, а также гик-культуру в целом.

Яркие примеры:

- лекции о супергероях, о других жанрах комиксов в отдельном цикле «Неформат» и об анимации в «Мультилектории» в Библиотеке комиксов Санкт-Петербурга;
- циклы лекций на тему японских комиксов, анимации и культуры в Центре манги и комиксов ЦГБ ГБУ ЦБС Фрунзенского района, Библиотеки А.П. Чехова города Санкт-Петербурга;
- Центр рисованных историй РГБМ регулярно проводит онлайн-семинары и лекции, посвящённые исследованию различных аспектов визуальной культуры (семинар «Исследования визуальной культуры»), обзору отечественных профессиональных комикс-сообществ («Россия в рисованных историях»), а также истории поп-культуры, анимации и комиксов (цикл «Disney в разрезе»);
- на еженедельных встречах «Комикс-курса» в Центральной детской библиотеке имени А.С. Пушкина в Тольятти юным читателям каждый раз представляют тематические лекции, связанные с комиксами и близкой к ним поп-культурой (кино, анимацией, шоу-бизнесом, фестивалями).

За годы работы с комиксами у сотрудников комикс-центров накопилось достаточно опыта, чтобы делиться им с коллегами. Так, в 2021 г. Н.А. Пляцек, руководитель

центра «Бумажная сова», выпустила цикл онлайн-лекций «Говорим о комиксах. Видеолекторий для специалистов», в которых обсуждались базовые аспекты организации работы с комиксами в педагогическом, терапевтическом и информационном ключе. В том же году руководитель Центра манги и комиксов Санкт-Петербурга Ю.Б. Тарасюк провела интенсив «Комиксы в библиотеке» в гибридном формате: https://vk.com/manga_comics_center?w=wall-62851411_1618. По итогу с заданиями интенсива успешно справились 73 человека. Многим из них полученные знания помогли внедрить комиксы в повседневную библиотечную практику.

Все яркие популяризаторские проекты невозможно перечислить в рамках одной статьи. Но важно понимать, что именно они и стали той почвой, на которой сформировалось новое поколение читателей и молодых учёных, сделавших comicsstudies и исследования визуальной культуры трендом современности. И особенно отрадно, что именно публичные библиотеки России, работающие с молодёжью, оказались в фарватере этих процессов. ■

*Александр Иванович Кунин,
руководитель Центра рисованных историй РГБМ;*

*Юлия Владимировна Канунникова
магистр по направлению
«Библиотечно-информационная деятельность»,
сотрудник Центра рисованных историй РГБМ*