

До
КОМИКСА...

— И что будет в круглой штуковине?
— Ничего. А что, тебе кажется, чего-то не хватает?

11
век

Зобелен из Байё

описывает завоевание Англии Вильгельмом Завоевателем. Первый графический документ средневековой фантазии и пропаганды?

Другие прообразы комикса

Их множество: египетские фрески, колонна Траяна, китайские сутры... Все они рассказывают истории посредством текста и изображения.

Египетский художник, рисующий на дощечке (музей Лувра).

Филактерий Штригеля (1506)

18
век

1776 год

Донат Кастерман поселяется в Турне. Вскоре он становится печатником и книгоиздателем.

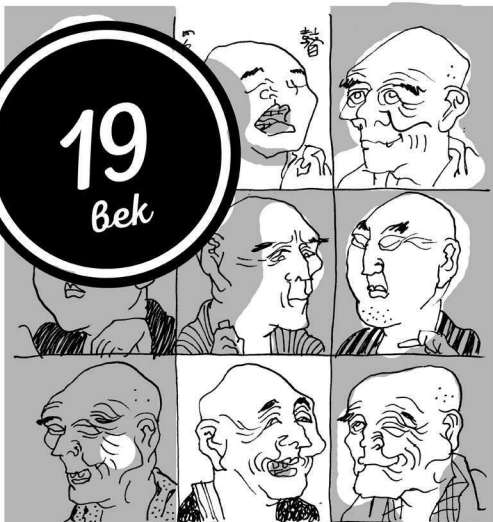
1780-е годы

Альфред Сомервиль открывает собственную фирму по производству и продаже перьев и карандашей в Бирмингеме (мифические перья Франкена).

1796 год: Эпинальские оттиски

Иллюстрированные листки с познавательными сюжетами для детей и взрослых на самые разные темы. Стали синонимом клише, стереотипа. Комиксы недолюбливали еще до их рождения.

19
Век

ТЁПФЕР

Цитата года:

«Он сверкает воодушевлением и остроумием! Если бы он впоследствии выбирал сюжеты менее фивольные, то мог бы сотворить вещи, превосходящие все воображимое».

Гёте о
Родольфе Тёпфере

МОЖНО ПИСАТЬ ИСТОРИИ, ОФОРМЛЯЯ ИХ В СЛОВА, СТРОЧКИ И ГЛАВЫ. ЭТО — ЛИТЕРАТУРА В ОБЫЧНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. МОЖНО ПИСАТЬ ИСТОРИИ, ОФОРМЛЯЯ ИХ КАК СЕРИЮ КАРТИНОК, ИЗБРАЖАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ СЦЕНА ЗА СЦЕНОЙ. ЭТО — ЛИТЕРАТУРА В КАРТИНКАХ».

РОДОЛЬФ
ТЁПФЕР

Мультфильм

Впервые термин появился в 1841-м в британском журнале Punch.

1839: редактор Обер нелегально публикует альбомы Тёпфера. Альбомы оказывают огромное влияние на Францию. В том же издательстве Шам выпускает «Историю месье Желтухи» (Histoire de Mr. Lajaunisse) — первый прототип французского комикс-альбома.

The Japan Punch — первый японский сатирический журнал, оказавший большое влияние на местных художников.

1833
«История господина Жабо» швейцарца Тёпфера — первый комикс?»

Combien milady fut aimable et son fervore intérêt visible !!

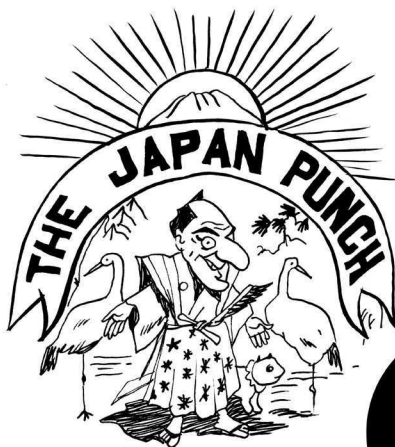
Et cinq affaires d'honneur!!!! Quel début brillant!

МАНГА Хокусая

1814

«Старик одержимый рисованием» популяризирует термин «манга» (набросок, эскиз), выпустив свою книгу «Манга Хокусая».

YOKO. НАМА
1884 May.

ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМИКСЫ В ИСТОРИИ!

«Поездка на золотые прииски Джеремайи Сэддлберга» (1849)

— ЧТО ВИДЕЛ СЭДДЛБЕРГА, ДУМАЕШЬ, ЭТО ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ?

— НЕ-А, ЗАБУДЬ ЭТО Ж ПЕРЕИЗДАНИЕ 72-ГО...

Гюстав Доре, эксцентричный рассказчик

До того как стать художником и иллюстратором, каким мы его знаем, Доре создал четыре комикса в период между 1847-м (в 15 лет) и 1854-м, время, когда он отрекся от карикатуры и литературного творчества.

Комиксы Гюстава Доре переизданы в 2013-м издательством Editions 2024.

ЖУРНАЛ ДЛЯ СМЕХА 1848

Вышел первый номер Journal pour Rire. В журнале приняли участие Шам, Доре, Надар... Первый «периодический» комикс?

«Жизнь публичная и личная месье Реака» (Vie publique et privée de Monsieur Reac) от Надара в еженедельнике Revue comique для серьезных людей.

1879

Движение, разбитое на части с помощью хронофотографии Мейбриджа, оказывает огромное влияние на художников (включая Фроста).

А. Б. ФРОСТ

1879-й год: А. Б. Фрост публикует свой первый комикс (представляющий собой дурашливое фонологическое исследование) в журнале New Monthly издательства Harper. Первый сборник его комиксов (1884) становится бестселлером, многократно переизданным впоследствии.

LIFE

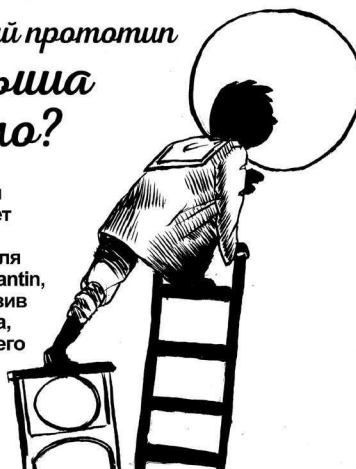
1883

Запуск журнала LIFE, с которым будет сотрудничать Т. С. Салливан — влиятельный деятель в сфере анималистического комикса и анимационного кино.

Ранний прототип мальшиа Немо?

1888. Рип реализует смелый проект для дома Quantin, представив мальчика, желающего знать, отчего луна светит.

«Буду ли я сильно счастлив, если вы попросите меня об услуге, которую я был очень рад оказать вам?»

Друг Бодрийера, Жана Жореса и Тристана Бернара, учитель-ботаник и педагог Кристоф (настоящее имя Жорж Колон) придумал «Семью Фенуйяр» (La Famille Fenouillard) в 1889-м, воюя с высокопарными изречениями «Сапера Камамбера» (Le Sapeur Camember) и «Ученого Косинуса» (Le Savant Cosinus), чудаковатого изобретателя, которому Госсинни подмигнет в 15 томе «Астерикса» под названием «Склока» (La Zizanie).

Сапер Камамбер первый комиксный хипстер?

1894

ПЕРВЫЙ КОМИКС О ЖИВОТНЫХ В ИСТОРИИ?

«Медвежата»
(Little Bears)
Джеймса
Суннертона

МАЭСТРО

Каран д'Аш (Caran d'Ache) начинает в газете Le Figaro публикацию своего графического романа в 300 страниц, который так и не будет закончен.

Max und Moritz

Тот самый бестселлер немца Вильгельма Буша, ставший источником вдохновения для Рудольфа Диркса в 1897-м при создании им Ганса и Фрица — шалопаев из

The Katzenjammer Kids

Вы бы поверили? Katzenjammer в переводе с немецкого означает «похмелье».

1896

«Жёлтый
Мальш»

Ричарда
Аутколта.

Сперва названный Микки Данганом (Mickey Dungan), а затем Желтым Мальшом (The Yellow Kid) из-за цвета его ночнушки. Ошибочно считается первым комиксом с филактериями, ведь все речи Желтого Мальша начертаны на его халате. Его мать, наверное, счастлива!

1892
Появление цветных заголовков в американской прессе.

1894
The Ting Ling Kids Чарльза Заальбурга об азиатских детях, одетых в жёлтое.

1899
Кристоф начинает публикацию историй о великом и могущественном сеньоре, бароне де Крамуази (Haut et puissant seigneur, baron de Cramoisy) в еженедельнике Le Petit Français Illustré (не закончен).

«ЖЁЛТАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»

Жёлтый Мальш дебютировал на страницах New York World Пулитцера, но расцветает в New York Journal Хёрста. Хёрст даже учредил отдельный комикс-вкладыш, чтобы переманить Аутколта. Эта коммерческая война получила название «Жёлтая журналистика» (Yellow Journalism), тем самым иллюстрируя беспринципные практики популярной прессы.

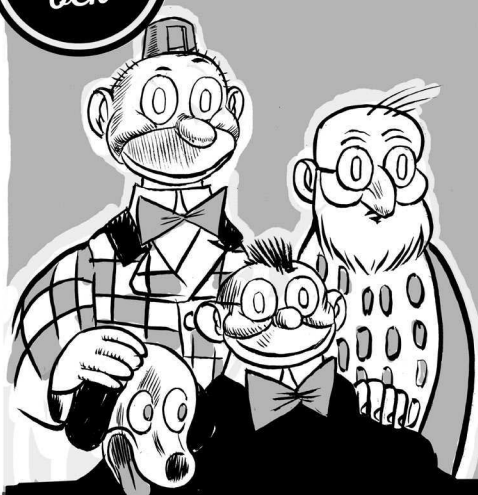
1897

Чей это пёс?

Бенжамен Рабье, автор Гедеона, создал Tintin-Loutin.

20
Век

HAPPY HOOLIGAN

Автор: Фредерик Берр Оппер,
1900-й

Философ-бродяга, носящий на голове консервную банку и проводящий время в тщетных попытках убедить полицейских в своей невиновности. Один из первых успешных многосерийных комиксов. Оппер также создал в 1903-м «Ее звали Мод» (And Her Name was Maud). Мод была упрямой ослицей...

Молодожёны
(The Newlyweds)
Первый комикс
на тему
американской
семьи,
появившийся в
прессе (1904).

1902

Buster Brown

Автор: Р. Ф. Аутколт.

Маленький мальчик, несмотря на советы его собаки Гайджа, проводит все свое время в проделках, которые затем оборачиваются против него же.

The Upside Downs Of Little Lady Lovekins And Old Man Muffaroo

Прото-
Ма-
ПоИК?

Выпущенный в 1903-м Гюставом Вербейком комикс с названием, от которого клонит в сон, и расположением текста, вынуждающим вертеть его так и сяк.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ничто не остановит старика майора Озона в его погоне за свежим воздухом в комиксе Джорджа Херримана

*Major Ozone's
Fresh Air Crusade*

Little Jimmy

Джеймс Суиннертон рисует этого рассеянного парнишку, который в течение 54-х лет не может найти то, что его отправляют искать!

Funnies

Термин, обозначающий юмористические комиксы (такие как «Жёлтый Малыш», «Весёлый Хулиган», «Малыш Немо») в американской прессе.

1900

Foxy Grandpa Карла Шульца.
Приключения деда и двух его племянников.

1903

A. Piker Clerk Клэра Бригса.

Честер Гулд (1900),
Карл Баркс (1901),
Эдгар П. Якобс (1904)

LITTLE SAMMY SNEEZE

«Малыш Сэмми Чих» Уинзора Маккея

МАЛЫШ
НЕМО

- 1

1905 **LITTLE NEMO**

Бам! Величайший шедевр комиксов 1905 года. Все, что было после, и рядом не стоит.

Когда Уинзор Маккей начал эту серию в New York Herald, ему было 35 и он уже считался виртуозным иллюстратором. С «Малышом Немо в Сонной стране» (Little Nemo in Slumberland) на протяжении девяти лет он исследовал тревожный сон наяву перед современным обществом, экспериментируя с формой и нарративом, всё еще футуристичными даже 100 лет спустя.

WHOOPEE! BUT I WAS SCARED I'M GLAD I WAS JUST DREAMING

THERE GOES THAT BOY AGAIN! OUT OF BED!

IN SLUMBERLAND
(COPYRIGHT 1905, BY THE NEW YORK HERALD CO.)

АННАИК ЛАБОРНЕ ТОКИДАЕТ РОДНУЮ БРЕТАНЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ БОННОЙ В ПАРИЖЕ. О ЧЕМ РАССКАЗАНО В ЖУРНАЛЕ LA SEMAINE DE SUZETTE ПЕРОМ ЖОЗЕФА ПИОФИРА ТИНШОНА.

Bécassine

О Тисо Тисо — первый бразильский журнал комиксов.

«Полицейский Кларенс» (Clarence, the cop) Чарльза Калеса. Первый комикс, распространявшийся по подписке.

The Daps of Polly Sleepyhead

«Сны Полли Засони» — поэтический и мрачный комикс Питера Ньюэлла, немного в стиле Одилона Редона, или Тима Бёртона 90 годами позже.

Лайонел Файнингер

Молодой Файнингер создал комиксы The Kin-der-Kids и Wee Willie Winkie's World для газеты Chicago Tribune. Затем он переезжает в Европу и становится кубистом, а потом прославленным экспрессионистом.

1907

Рождение Милтона Каниффа и Жоржа Рема.

MUTT AND JEFF

By Bud Fisher

Первый успешный ежедневный комикс в США.

FOR THE LOVE OF MIKE, MUTT HAVE A HEART — BLA-BUG-!!

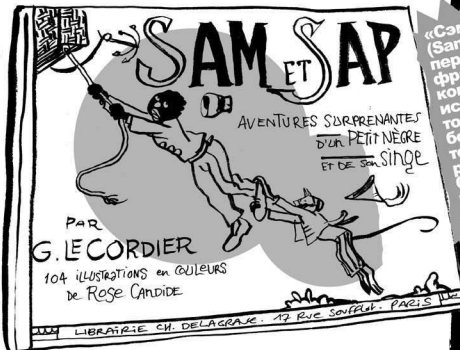
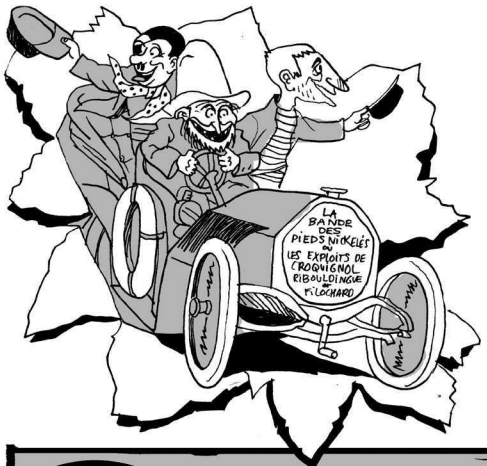
1908

НИКЕЛЕВЫЕ НОЖКИ

Экс-жокей **Луис Фортон** придумал знаменитое трио бездельников — анархистов, которые издаются и сотню лет спустя.

Выражение «**Никелевые ножки**» (Les pieds Nickeles) принадлежит Тристану Бернару.

Около 1909 года **Рибульданг** (Ribouldingue, персонаж комикса) женится на темнокожей. НН не забывают условности их эпохи.

«Сэм и Сэп» (Sam et Sap) — первый французский комикс, использовавший только пузыри, без рамок с текстом рассказчика. С хорошей долей реализма в прищипку, такая уж была тогда мода.

Bilbolbul Муссино — первый итальянский комикс. В Италии пузыри для текста называют fumetti.

«Фрип и Боб» (Frip et Bob) Пьера Мака Орлана! Второй в истории французский комикс с пузырями.

Уильям Рэндольф Хёрст основал синдикат King Features. Впервые во всех журналах мира комиксы штатных авторов на блюбочке с каёмочкой.

Джордж Херриман

ЗА 18 ЛЕТ ДО МИККИ МАУСА, ЗА 32 ГОДА ДО СИЛЬВЕСТРА И ТВИТТИ, МЫШЬ ПЛЯШЕТ НА НОСУ У КОШКИ.

ДЖОРДЖ ХЕРРИМАН — НОВООРЛЕАНСКИЙ КРЕОЛ-МЕТИС. ОН ПРЯТАЛ ВЫШИВКУ ВОЛОСЫ ПОД ШЛЯТОЙ И ОТРИЦАЛ НАЛИЧИЕ КОРНЕЙ.

С ЕГО СМЕРТИ НИКТО НЕ ВОЗВРАЩАЛСЯ К ЭТОЙ СЕРИИ ПОЭТИЧНОЙ И АБСУРДНОЙ. УИЛЬЯМ ХЕРСТ, ЕГО НАСТАВНИК РАССУДИЛ, ЧТО ЭТО ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО.

Этот знаменитый рисунок с медицинского календаря 45 лет спустя станет прототипом Альфреда Ноймана, талисмана журнала MAD.

1910

26 июля 1910 в комиксе **The Dingbat Family** появляются персонажи кот Крейзи и мышь Игнатц.

Krazy Kat

1912

Polly and Her Pals

BY CLIFF STERRETT

1913

«Дуцовское воспитание»

Джорджа Макмануса. Семейный комикс, также известный как «Мэгги и Джигс», об ирландском иммигранте, ставшем миллионером в Соединенных Штатах. Серия выпускалась вплоть до 2000 года!

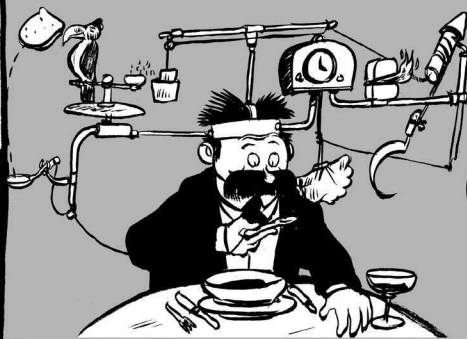

«Динозавр Гертти» Уинзора Маккея — первый анимационный короткометражный фильм.

1914

Машина Руба Голдберга

ЭТО УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ВЫПОЛНЯЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫМ ОБРАЗОМ. ГОЛДБЕРГ СТАЛ НАСТОЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ В КОМИКС-ИНДУСТРИИ БЛАГОДАРЯ СВОИМ МАШИНАМ. ВТОСЛЕДСТВИИ ОН ДАЖЕ ПОЛУЧИЛ ТУЛТИЦЕРОВСКУЮ ПРЕМИЮ.

В 1913 году Krazy Kat

стал независимым комиксом в The New York Journal.

Жиже, Джерри Сигель, Джо Шустер (1914), Боб Кейн (1915), Джек Кирби, Уилл Айснер (1917)

Первый судебный процесс над комиксами

Диркс возбуждает дело против Хёрста, издателя газеты, в которой публиковались The Katzenjammer Kids. Хёрст отдал рисовать серию Кнерру, не поставив автора в известность. Диркс уходит, забрав персонажей, но оставив Хёрсту название.

1915

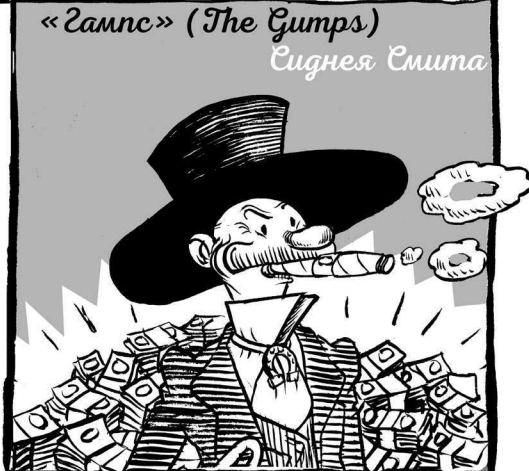
Рождение «маленького негра» в комиксе «Никелевые ножки идут воевать» (Les Pieds Nickeles s'en vont en guerre).

1917

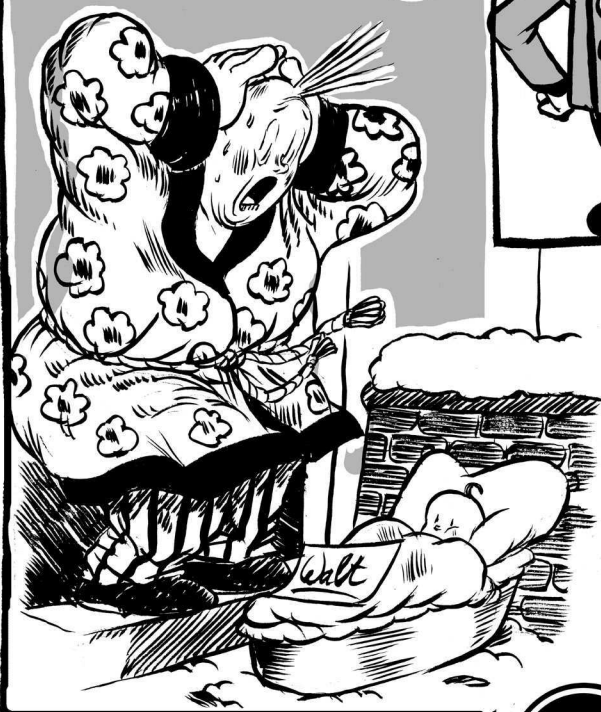

ПЕРВЫЙ НОМЕР ИСПАНСКОГО ЖУРНАЛА TBO

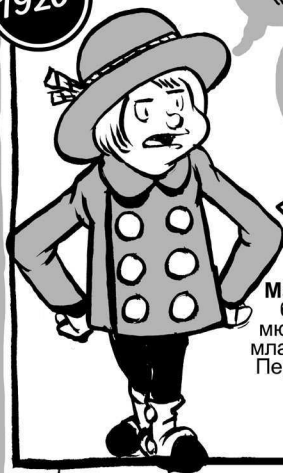
Так популярен, что иберийцы зовут его Tebeo!

1918 **Gasoline Alley** Фрэнк Кинг

1920

И все же «Бико»...

Это имя сделает эту историю, ребята...

«Винни Вункл»

Мартина Брэннера, бывшего танцора мюзик-холла. Именно младший брат героини, Перри, станет звездой во Франции под именем... Бико.

Хоть и создав еще в 1918-м, только в 1921-м Фрэнк Кинг направляет весь свой интерес на «Бензиновый переулок» (Gasoline Alley). Он подкидывает под дверь главного персонажа Уолта, чья жизнь до тех пор крутилась вокруг машин, малыша Скизикса.

По мнению Криса Уэра, это лучший комикс в мире!

ДО СИХ ПОР ИЗДАЕТСЯ!

Krazy Kat

ДЖАЗОВЫЙ БАЛЕТ! (1923)

1919

«Юный Гарольд» (Harold Teen) Карла Эда — популярный комикс и отражение американской молодежи того времени.

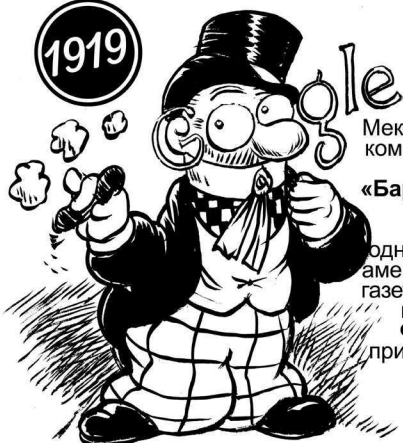
1922

Comic Monthly, по 10 центов за номер, квадратный формат, собирает комиксы King Features Syndicate и превосходит формат книги комиксов.

Бреччия (1919), Тильё (1921), Стэн Ли, Мидзуки, Чарльз Шульц (1922), Моррис (1923)

1919

Мексиканский комикс Билли Дебека «Барни Гугл» (Barney Google) в одноименной американской газете Google вдохновит Франкена при создании Гастона (Gaston)!

1922

*«Жан Дююю, главный печатник (и редактор)»

1923

Shochan no Boken

Сётян — молодой журналист, работающий в газете Asahi. Дружит с большой говорящей белкой по имени Рису.

ЭТО ЖЕ ЯПОНСКИЙ ТИНТИН! И ЯПОНСКИЙ СПИП!

1924

Kid's Orphan Annie

Гарольд Грей создал серию — очень консервативную — о сироте, которая быстро стала популярной в США и издавалась 50 лет!

Изначально Энни задумывалась как Отто и, по логике, была мальчиком.

-HERGÉ-

ЖОРЖ РЕМИ ПО ПРОЗВИЩУ «ЛЮБОПЫТНЫЙ ЛИС» ПУБЛИКУЕТ СВОИ ПЕРВЫЕ РИСУНКИ В СКАУТСКОЙ ГАЗЕТЕ. И НАХОДИТ СВОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПСЕВДОНИМ ЭРЖЕ. В 17 ЛЕТ.

THE TIMID SOUL—By Webster

Bibi Fricotin (Туби Фрикотен)

автор: Фортон

Тихо-нечко...

Жанна Овин создала «Ника и Нака» (Nic et Nac), издававшихся в брюссельской газете Le Soir. Первая бельгийская комиксистка?

Уильям Хёрст изобрел так называемый **topper** (от top — верх) — приложение, которое крепится сверху к успешной серии стрипов, для увеличения продаж новой серии.

Шарль, Машеро, Ма. И Франкен, родившийся в Эттербеке (оттуда родом и Эрже)

The Seven Lively Arts

Книга Гилберта Селдеса «Семь живых искусств» становится сенсацией в Соединенных Штатах. Впервые интеллектуал защищает низшие искусства, такие как джаз... или комиксы!

Wash Tubbs

Роя Крейна. Американский юмористический комикс, со временем перешедший в приключенческий жанр с появлением капитана Изи в 1929 году.

1925

ZIG ET PUCE

«Зиг и Пюс» Алена Сен-Огана считается первым французским комиксом для масс и использовал особое расположение текста, без скучного нарратива и повторов. Успех к нему приходит почти мгновенно.

«Пингвин Альфред» дебютирует в декабре того же года.

1926

Circulation

Легендарная обложка, на которой собраны все американские комиксы с 1900-го!

«Тотоп» (Totop)

ЮНЫЙ
ПРЕДВОДИТЕЛЬ
ОТРЯДА ХРУЩЕЙ И
ГЕРОИ ПЕРВОГО
КОМИКСА ЭРЖЕ
В ВЫПУСКЕ
LE BOY-SCOUT BELGE.

ПОХОЖЕ, ЭТО
ПОСЛЕДНИЙ
ПРЕДШЕСТВЕННИК
ТИНТИНА.

В Париже родился
Рене Госинни.

1928

Пол Уинклер основал агентство Opera Mundi.

«Удача Тима Тайлера» (Tim Tyler's Luck) художника Лаймана Янга (серия выпускалась до 1996-го!)

Гильон, Гил Кейн (1926),
Пратт, Удерзо (1927),
Дельпорт, Пейо, Тэдзука,
Тот (1928)

Аутколт, Фрост (1928)

Connie Ф. Зогвина

Первая звезда еще не существующей в определении научной-фантастики.

Альфред и мергандай ЗИГ

Пингвин из «Зига и Плюса» — суперзвезда во Франции. Выпускаются статуэтки, игрушки в виде него и множество рекламных роликов. С ним фотографировались самые известные люди эпохи, такие как Мистангет (ниже) и даже Линдберг во время своего второго визита в Париж.

1927

Бельгийский гравёр-экспрессионист создаёт «немые повествования» (wordless novels, романы без слов).

Франс
Мазерель

Скippy авторства Перси Кросби оказывает большое влияние на Шульца.