

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. Почему я решил написать эту книгу	6
Глава 1. Появление издательства DC	9
Рассказ о National Comics, его слиянии с двумя другими издательствами и объединение пула персонажей в одних руках	9
Глава 2. Супермен	17
Основоположник жанра супергероики – краткая история появления, реакция публики и пр.	17
Суперспособности.	23
Клоны, пародии и суды	30
Образ и характер Супермена	33
Глава 3. Чудо-Женщина.	40
Костюм	46
Суперспособности.	48
Почему амазонки?	50
Образ и характер.	52
Глава 4. Темный Рыцарь	56
Костюм	61
Способности.	62
Бэтмобиль.	65
Бэт-сигнал	65
Бэт-пещера.	66
Зал трофеев	67
Образ и характер	68
Смерть родителей и клятва	69
Бэтмен-детектив	71
Бэтмен-стратег, или «У него всегда есть план».	72
Брюс Уэйн и Бэтмен — два разных человека?	75

Глава 5. Общество Справедливости	
Америки	82
Флэш	84
Зеленый Фонарь	87
Песочный человек	89
Глава 6. Супергерои-подростки	94
Глава 7. Эпохи комиксов	101
Что это такое и при чем тут Флэш?.....	101
Золотой век	101
Серебряный век	105
Бронзовый век	107
Современный век	109
Эпоха переосмысления	110
Эпоха кроссоверов	111
Эпоха блокбастеров	112
Глава 8. Мультивселенная — дар или проклятие?	114
Глава 9. О злодеях замолвите слово... ..	126
Лекс Лютор.....	127
Джокер.....	130
Гангстеры	135
Безумные ученые.....	137
Промышленники и бизнесмены	139
Солдаты удачи	141
Тираны, деспоты и завоеватели	143
Трикстеры, ловкачи-трюкачи и прочие загадочные личности	148
Анимализм	151
Глава 10. Тайна личности	160
Глава 11. Антигерои.....	169
Глава 12. Союзники, друзья и возлюбленные	183
Альфред Пенниуорт	184

Джеймс Гордон	186
Джимми Олсен и Перри Уайт	187
Марта и Джонатан Кент	189
Харви Буллок	190
Айрис Уэст-Аллен	191
Кэрол Феррис	192
Глава 13. Женщины в комиксах: супергероини на страницах и в реальной жизни	193
Глава 14. Магия, колдовство и просто странные вещи	222
Глава 15. Научная фантастика и постапокалипсис	231
Марсианский Охотник	238
Адам Стрэндж	241
Глава 16. 80-е годы. Хранители, новые супергерои и кризисы	248
Глава 17. Кино	262
Глава 18. Сериалы	279
Глава 19. Мультсериалы	290
Актеры	295
Диалоги и сюжет	296
Персонажи	297
Глава 20. Видеоигры	309
Заключение	316

ГЛАВА 2

СУПЕРМЕН

ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖАНРА
СУПЕРГЕРОИКИ –
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ,
РЕАКЦИЯ ПУБЛИКИ И ПР.

Про Супермена написано уже несколько книг. К этому монументальному персонажу так или иначе восходят все современные супергерои (да, и Бэтмен тоже). Его образ разобран до мельчайших подробностей, а фанаты неустанно спорят, чья трактовка и какая его версия лучше.

Поэтому мы посмотрим на него с другой стороны. Кратко рассказав об истории его появления и о том, как с годами персонаж менялся, мы попытаемся посмотреть на феномен Супермена с позиции человека, живущего в России в 2021 году, и постараемся понять, чем этот, казалось бы, сугубо американский

персонаж, нам интересен и как его можно воспринимать в наше непростое время?

Супермен появился аж с третьей попытки, предпринятой его создателями Джо Шустером и Джерри Сигелом, и изрядно менялся после каждой из них, ибо первоначально авторы опирались на работы Ницше, повесть Мэри Шелли «Франкенштейн» и цикл Эдгара Берроуза «Джон Картер — Марсианин». Но давайте по порядку — кто вообще такие Шустер и Сигел?

Джо Шустер и Джерри Сигел были детьми еврейских иммигрантов, оба родились в 1914 году, первый в Онтарио (Канада), второй — в Кливленде (Огайо). Когда Джо было 9–10 лет, семья переехала в Кливленд, где он и познакомился с Джерри. И два подростка, оба любившие научную фантастику, загорелись желанием создать что-то новое.

Первой попыткой рождения «сверхчеловека» стал третий выпуск самопального журнала Science Fiction, который два друга начали выпускать в возрасте восемнадцати лет. В одном из номеров была опубликована история The Reign of the Superman, в которой некий профессор при помощи осколка метеорита смог создать «суперчеловека».

Само новоиспеченное «создание» было второстепенным персонажем, но, судя по всему, идея прочно засела в головах у друзей, потому что они вернулись к ней еще раз. На-

рисовали комикс, нашли издателя, строили большие планы — но последний в какой-то момент охладел к этой затее, и авторы в сердцах уничтожили единственную копию комикса, сохранив лишь первую страницу.

Казалось бы, все, идея похоронена. Тем не менее Шустер и Сигел как художник и сценарист комикс-стрипов упорно продолжали пытаться рассказать историю о Суперчеловеке. В 1938 году они обратились в издательство National Allied Publications, о котором мы говорили в прошлой главе и с которым дуэт работал уже несколько лет, и продали права на персонажа за 130 долларов (сегодня эта сумма аналогична 2400 долларам). И тут же об этом пожалели, поскольку персонаж моментально стал хитом и продавался просто безумными по нынешним меркам тиражами.

Для сравнения — по некоторой информации тиражи первых выпусков Супермена достигали 1,5 миллионов экземпляров, тогда как сегодня тираж в 100 тысяч для сингла уже очень хорошая цифра.

Супермен устремился ввысь и потащил за собой всю комикс-индустрию, играючи задавая стандарты и устанавливая рекорды: в ян-

варе 1939 года запускается газетный стрип, в апреле выходит одиночный выпуск World's Fair, продававшийся по безумной для того времени цене в 25 центов, а в мае стартует серия Superman — первая сольная серия (посвященная конкретному персонажу) в истории комиксов. Успех был настолько ошеломительным, что осознать его было попросту невозможно — читатели требовали еще и еще комиксов и больше подобных персонажей. Шустер и Сигел уже не могли справиться с таким объемом работы, и издательству пришлось нанять ещё одну группу художников, чтобы успевать вовремя выдавать новые истории о Человеке из стали для разных серий.

А дальше были долгие судебные тяжбы между Шустером, Сигелом и DC, которые мы опустим, а расскажем наконец о самом Супермене — о его образе, костюме, суперспособностях и о том, что же, собственно, он собой символизирует?

И начнем мы как раз с костюма.

Костюм Супермена представляет собой канонический пример облачения супергероя, на основе которого в той или иной степени будут созданы все облачения супергероев. Яркие цвета, бросающая эмблема на груди, неизменный плащ — все это переняли тысячи других персонажей, а сам Супермен за десятилетия практически так и не поменял внешний вид. Источник

вдохновения такого костюма известен давно — это обтягивающее трико цирковых силачей начала XX века, с эмблемами или разноцветные. А плащ придает фигуре величественность и создает впечатление, что персонаж парит в воздухе. А вот маска у Супермена отсутствует — его лицо открыто. И тут же возникает извечный вопрос «Ну как же его тогда не узнают?».

А правильный ответ — его не узнают, потому что авторы комикса решили, что его не будут узнавать. С годами также появилось несколько более-менее логичных объяснений того, что отличной маскировкой являются очки. И самое лучшее из них — «Вы никогда не признаете в странном очкарике из газеты всемирно известного супергероя, швыряющегося небоскребами. “Похож на Супермена?”. Пфф, мало ли кто на кого похож?! На самом деле абсолютно неважно, надо ли носить Кларку маску или нет, гораздо важнее другое — зачем Супермену нужна двойная личность?

А ответ на этот вопрос прост и гениален (вообще, обожаю ранние комиксы за их простоту и легкую наивность) — потому что Сигел и Шустер, авторы Супермена, посчитали забавным любовный треугольник Супермен-Лоис-Кларк. Вот и все. То есть изначально это был чисто сюжетный инструмент, призванный сделать истории интереснее и создавать множество неловких и забавных ситуаций.

ГЛАВА 4

ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ

РОЖДЕНИЕ САМОГО
ПОПУЛЯРНОГО УЛИЧНОГО БОРЦА
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В МИРЕ

Бэтмен — мой любимый персонаж, на приключениях которого я вырос и которому посвятил множество статей и выступлений; персонаж, о котором было уже написано очень много, который уверенно занимает лидирующие позиции в спорах о лучшем супергерое и является самым популярным и прибыльным персонажем DC за последние лет 30. Образ Бэтмена, ночного мстителя в плаще, прочно вписан в анналы массовой культуры, и трудно найти человека, который ничего о нем не знает.

Но как в несколько страниц уместить все многообразие сюжетов, воплощений, тем

и идей, в него заложенных? я все же попробую — раз уж Бэтмен не отступает перед трудностями, то и мне не пристало. И, как и с другими персонажами, мы рассмотрим историю его появления и становления, его ключевые черты, попробуем взглянуть на него с нескольких непривычных ракурсов и ответить на вопрос — насколько он вообще релевантен в наше время?

Феноменальный успех Супермена свидетельствовал о том, что за супергероями будущее. Спешно стали создаваться новые герои и истории, десятки авторов и редакторов пытались разгадать формулу Супермена и транспонировать ее на другого персонажа. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, а кто-то смог создать нечто, что впоследствии затмило первоисточник. Это получилось у редактора Вина Салливана, сценариста Билла Фингера и художника Боба Кейна — где-то в тених, на высоких крышах мрачного Готэм-Сити в 1939 году, год спустя после появления Супермена, возник Темный Рыцарь.

Если Супермен на пару с Дианой восходят к мифологии, то Бэтмен — плоть от плоти продукт американской культуры и образа жизни. Главными источниками вдохновения для свежее испеченного героя стал классический фильм «Маска Зорро», а также два других борца с преступностью — Фантом

и Тень. Именно они и сформировали образ обычного человека, «виджиланте», скрывающего лицо под маской и вершащего свое правосудие.

Фантом — персонаж комикс-стрипов, придуманный Ли Фальком в 1936 году, герой из длинной династии борцов с несправедливостью, передававших мантию Фантома от отца к сыну (из-за чего многие считали Фантома бессмертным). Он не обладал сверхспособностями, только силой, ловкостью и мастерством владения оружием. О нем был снят одноименный фильм, вышедший в 1996 г., получивший смешанные оценки критиков и неважные сборы (я его даже смотрел в далеком-далеком детстве).

Тень — персонаж многочисленных бульварных детективных рассказов, впоследствии переживавший в комиксы. Тень стал для своего времени персонажем весьма прорывным, поскольку в его приключениях появ-

вились те элементы супергеройского архетипа, которые потом вберут в себя остальные персонажи — тайну личности, напарников, архизлодеев и даже тайное убежище. Причина, по которой он не стал таким влиятельным, как Супермен, скорее всего в том, что он воспринимался как бульварный персонаж из детективов, а не как супергерой (в отличие от Бэтмена, который очень многое перенял у Тени: они даже несколько раз встретились спустя три десятилетия после появления Бэтмена). Про него было снято гораздо больше фильмов и сериалов — последний вышел в 1994 году, не получил высоких оценок и не набрал должного количества кассовых сборов, но я искренне считаю его хорошим фильмом.

В этом было главное отличие Бэтмена от Супермена, которое в будущем станет одним из ключевых столпов их антагонизма: Брюс Уэйн — обычный человек. Он не умеет летать, жечь лазером, не может обогнать пулю или перепрыгнуть через дом, он обычный человек из плоти и крови, нешуточный храбрец, сра-

жающийся в одиночку против шаек грабителей и налетчиков. Это делало персонажа чуть более реальным и вызывало искренние сопереживания читателей.

При этом в обычной жизни Брюс Уэйн — миллионер, а потом (когда миллионеры вышли из моды) и миллиардер, человек обеспеченный и зажиточный. Зачем ему переодеваться в костюм и лупить по ночам бандитов? Ответ дан на первой странице первого комикса о Бэтмене — случайный бандит застрелил его родителей при попытке уличного ограбления, и мальчик поклялся сделать все, чтобы подобное несчастье не постигло других людей. Посвятив жизнь тренировкам, изучению разнообразных наук и получению полезных навыков, Брюс подготовился к своей личной войне — не хватало лишь одного штриха, которым стал костюм летучей мыши.

Казалось бы, что в нем выдающегося? Подобные мстители в масках десятками пестрили на страницах комиксов, а в 40-х годах их, в вычурных костюмах и с замысловатыми атрибутами, появилось еще больше. Но в конце концов восторжествовал именно Темный Рыцарь, став примером «героя в маске», балансирующего на грани закона.

Давайте разбираться, разложив его на базовые составляющие.