

Культура и искусство

Правильная ссылка на статью:

Мяо Ц., Федоровская Н.А. Автобиографические мотивы в «тихих книгах» современных китайских художников (на примере Шона Тана и Гуоджин) // Культура и искусство. 2024. № 6. DOI: 10.7256/2454-0625.2024.6.70913
EDN: MFMPDD URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=70913

Автобиографические мотивы в «тихих книгах» современных китайских художников (на примере Шона Тана и Гуоджин)

Мяо Цзяньчжун

аспирант, Департамент искусств и дизайна; Дальневосточный Федеральный Университет
690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кампус Двфу, корпус 5, оф. 704

✉ alexkun.2016@mail.ru

Федоровская Наталья Александровна

ORCID: 0000-0002-8789-7994

доктор искусствоведения

профессор; департамент искусств и дизайна Школы искусств и гуманитарных наук; Дальневосточный федеральный университет

690920, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Русский, 10

✉ myao.tc@dvfu.ru

[Статья из рубрики "Книжная культура и искусство книги"](#)

DOI:

10.7256/2454-0625.2024.6.70913

EDN:

MFMPDD

Дата направления статьи в редакцию:

31-05-2024

Дата публикации:

19-06-2024

Аннотация: Объектом исследования являются «тихие книги» ("silent books") – книги, в

которых нет текста, сюжет и авторская позиция раскрывается исключительно при помощи последовательного ряда иллюстраций. Предметом исследования являются графические романы молодых, но уже всемирно признанных авторов - Шона Тана и Гуоджин. «Тихие книги» являются сравнительно новым направлением детской книжной иллюстрации. В первой половине XX в. прототип «тихих книг» – комикс – отличала довольно примитивная графика, так что они хотя и были популярны, выходили массовыми тиражами, но считались «низким жанром» в профессиональном сообществе. Затем комикс вышел за рамки кич-культуры и стал элементом культуры среднего класса, а в конце века комикс переосмысливается в поп-арте и включается в формирование неозлитарной культуры. Методология исследования включает в себя комплекс историко-биографического, нарративного и иконологического методов. Это позволяет охарактеризовать особенности как содержания, так и формы графических романов Ш. Тана и Гуоджин. Анализируются эмпирический, метафорический и символический смысл отдельных элементов (иллюстраций) и целого (книги). Индивидуальность авторов проявляется в выборе сюжета, связанного с личной и семейной историей, а также в выборе персонажа определенного психологического склада – «тихого», наделенного богатым воображением, способностью к эмпатии, испытывающего потребность в равноправных дружеских отношениях. Техника в «тихих книгах» Шона Тана и Гуоджин обладает синкретизмом и дуализмом западной и китайской традиций. Ее можно интерпретировать и в терминах китайского письма «сухой» тушью, и в европейском стиле «кьяроскуро», в обыденном сознании это просто «комикс» – во всех случаях речь идет о четко выделенном контуре и резком контрасте света и тени. Авторское самовыражение художника в графическом романе очень специфично для книжной иллюстрации. «Тихая книга» может рассматриваться как особая разновидность авторского высказывания, аналогичная несобственно-прямой речи в литературе. Все это выделяет рассматриваемые графические романы из других форм детской книжной иллюстрации, как пример новых путей в искусстве, а также оригинальной и современной интерпретации социальных проблем общества.

Ключевые слова:

иллюстрации, китайские художники, тихие книги, Шон Тан, Гуоджин, детская книжная иллюстрация, авторские книги, художник, визуальные образы, главные персонажи

«Тихие книги» ("silent books") – книги, в которых нет текста, сюжет и авторская позиция раскрывается исключительно при помощи последовательного ряда иллюстраций. В первой половине XX в. прототип «тихих книг» – комикс – отличала довольно примитивная графика, так что они хотя и были популярны, выходили массовыми тиражами, но считались «низким жанром» в профессиональном сообществе. Затем комикс вышел за рамки кич-культуры и стал элементом культуры среднего класса, а в конце века комикс переосмысливается в поп-арте и включается в формирование неозлитарной культуры [\[1, с.70\]](#). В начале XXI в. наследующие комиксу «тихие книги» стали признанным жанром художественной иллюстрации, их авторы побеждают на самых престижных конкурсах, заслужив любовь и детской аудитории, и экспертного сообщества. Анализ специфики «тихой книги»: авторского самовыражения; образного воплощения сюжета и характера героя; композиции и техники изображения являются актуальной научной задачей.

«Тихим книгам» посвящены исследования российских ученых А.В. Горбунова [\[2\]](#), О.В.

Поздняковой [3] и др. Неомифологические архетипы образов героев в комиксах выявляет Р.Т. Алиев [1]. Однако эти работы сосредоточены преимущественно на российских и американских графических романах и не затрагивают творчество китайских художников нового поколения. Творчество Ш. Тана упомянуто в ряду других авторов "тихих книг" в работах западных исследователей Марчеллы Террузи [4], Г. Грили [5] и Дж. Мирандолы [6].

Целью статьи является выявление автобиографических мотивов и специфики авторского самовыражения в «тихих книгах» всемирно признанных художников – Шона Тана (Shaun Tan) и Гуоджин (GuoJing).

Источниками являются иллюстрации к 4 книгам: графическому роману Шона Тана «Прибытие» [7] и книг Гуоджин «За стеной метели» [8], «Гроза» [9] и «Фламинго» [10]. Также использованы материалы Интернет-ресурсов – сайты художников, издательств «МИФ» и «Поляндрия», поклонников «тихой книги».

Шон Тан и Гуоджин работают в глобальном художественном пространстве, строго говоря, их следовало бы называть не «китайскими художниками», а художниками с китайскими корнями. Шон Тан – австралийский художник китайского происхождения, а Гуоджин – художница, которая живет в Канаде, издается в США, России и др. странах. Их произведения объединяет то, что они сложно сочетают автобиографическое и общечеловеческое начало, реализм и фантастику, китайскую и западную стилистику и технику иллюстрации. Кроме того, работы этих художников предназначены одновременно и для детей, и для взрослых.

Шон Тан (рис. 1) родился в 1974 г., окончил Университет Западной Австралии по двум специальностям — изобразительное искусство и английская литература. Работал театральным художником, а затем художником-мультипликатором для студий Pixar и Blue Sky Studios. В книжной отрасли начал с иллюстрирования текстов других авторов, а затем стал создавать и собственные самобытные, не похожие ни на что рисованные истории. Всего художник создал более 20 книг. Среди них детские сказки «Фруктовый сад» (2007) и «Красное дерево» (2008), которые были опубликованы во многих странах Европы, Азии и Америки и получили ряд престижных премий [11].

В 2011 году получил «Оскар» с анимационной лентой «Ничья вещь» (The Lost Thing), созданной им по мотивам собственной детской книги, а также стал лауреатом премии Астрид Линдгрен — самой престижной награды в области детской литературы.

Рис. 1. Художник Шон Тан (род. 1974)

Рис. 2. Обложка романа Шона Тана «Прибытие»

Его наиболее известный графический роман – «Прибытие» (2007 г.), за который он

получил престижную премию «Болонья Рагацци». Стилистика этого произведения выдержана в духе стимпанк (steam-pank), т.е. парадоксально сочетает ретро-реализм в воспроизведении первой половины двадцатого века (черно-белая гамма или сепия, свойственная документальным фильмам и фотографиям той эпохи (рис. 2; 3 а); изображения механизмов, машин того времени) и неожиданные элементы фантастики (рис. 3 б). Похоже на то, что герой, отправившись в эмиграцию в Австралию или Америку на океанском корабле, прибыл на другую планету.

Графический роман «Прибытие», несмотря на мрачный фантастический колорит, связан с историей семьи Шона Тана, которая перебралась из Китая в Австралию и на первых порах столкнулась с немалыми трудностями, через которые проходит первое поколение эмигрантов (особенно с учетом двух мировых войн и массовых проявлений жестокости).

Рис. 3 а) б). Иллюстрации из графического романа Шона Тана «Прибытие»

Герой «Прибытия» даже имеет портретное сходство с Шоном, хотя азиатские черты внешности сознательно сглажены, потому что эта история раскрывает не только семейные, но общечеловеческие проблемы. Это бюрократические препоны, расовая и классовая дискриминация (рис. 4), «потогонная система» на рабочем месте (рис. 5), массовые репрессии и чистки.

Роман не зря стал мировой сенсацией: Шон Тан пошел против сложившихся стереотипов в изображении китайских мигрантов, которые начали складываться еще в литературе конца XIX в. и прочно закрепились в массовой культуре XX в. Еще Шерлок Холмс из книг Конан Дойла начал бороться с жестокими и изощренными китайскими преступниками, а роман С. Ромера «Тайна доктора Фу Манчу» (1913) сформировал образ главаря китайской мафии, который в комиксах воплотился в образах таких суперзлодеев, как Голубоглазый Манчу, Желтый Паук, Ву Фанг, Ву Чунг Фу, Чайна Уайт – воплощения зла и объекты, на котором многочисленные супергерои оттачивали свои боевые навыки [\[1, с. 84\]](#).

Рис. 4. Шон Тан. «Обработка» эмигранта в порту прибытия, графический роман «Прибытие»

Рис. 5. Шон Тан. Изображение работы на конвейере, графический роман

«Прибытие»

Вопреки этим стереотипам, Шон Тан показывает китайских мигрантов как обычных людей, добрых и достойных уважения и сочувствия, которым противостоит жестокая и бесчеловечная система. А «белые сверхчеловеки» в этом контексте очень смахивают на обыкновенных фашистов.

В жанровом отношении Шон Тан в «Прибытии» очень тонко балансирует на грани технократической антиутопии и детской сказки с добрыми и разумными животными – помощниками и друзьями главного героя. Его интерпретация героического заключается не в том, чтобы всех убить и победить, а в том, чтобы сохранить человечность, спасти тех, кого любишь, жить в мире и согласии. Герой «Прибытия» не разрушает тот мир, в который прибыл, а делает его немного добрее.

Художница Гуоджин (Guojing) (рис. 6) родилась в КНР, в г. Шанси в 1983 году. Закончив Академию искусств в Тяньцзине, Гуоджин долгое время работала в игровой индустрии и анимации как дизайнер и художник, но в итоге прославилась как автор «тихих книг». «Мне была близка анимация, однако больше всего хотелось создавать полноценные истории. Тогда я начала думать, какой проект могу реализовать как художник сама от начала и до конца, и в итоге остановилась на книге» [\[12\]](#), — таковы слова Гуоджин на весенней ярмарке Non/fiction в Москве во время телемоста с художницей Марией Судовых в 2021 г. Это интервью было приурочено к выходу в России новой книги Гуоджин «Гроза» в издательстве «Поляндрия» (рис. 7).

Рис. 6. Художница Гуоджин (1983 г.р.).

Рис. 7. Обложка книги Гуоджин «Гроза: история собаки, которая нашла дом» » ("Stormy: A Story About Finding a Forever Home")

До этого в издательстве «МИФ» публиковалась другая работа художницы — чёрно-белая сказочная притча «За стеной метели», отчасти навеянная воспоминаниями о ее детстве в Китае (рис. 8). Во время создания «За стеной метели» Гуоджин специально ездила в Шанхай, в дом своего дедушки, изучала семейные реликвии и фотографии, чтобы достоверно передать приметы быта и дух того времени.

«Гроза» — история уже цветная, более лаконичная и кинематографичная, но не менее лирическая. Сюжет книги посвящен тому, как постепенно возникает доверие и дружба между двумя одинокими существами – бездомной собакой и девушкой. Прорисовка характеров героев и возникающих ситуаций отличается тонкостью и деликатностью, можно даже сказать интеллигентностью. «Образ собаки в «Грозе» связан с моей собакой, которую я потеряла десять лет назад. Я всё ещё не могу её забыть, поэтому мне хотелось сделать книгу в память о ней и представить, как она нашла себе нового хозяина. Так что я очень много вложила в эту книгу, сначала она была большой, около ста страниц, но потом я всё-таки сократила объём», — поделилась Гуоджин на ярмарке [\[12\]](#).

В интервью Артему Роганову Гуоджин рассказала, насколько биографическими являются две ее первые книги: «Я считаю, что любое произведение искусства в той или иной мере основано на реальной жизни автора, на его опыте. Поскольку наша жизнь полна и радостей и печалей, в ней случаются и потери и приобретения, она является хорошим источником для вдохновения. Личный опыт художника — неотъемлемая часть его творчества. Но только часть — не стоит забывать, что есть ещё много другого. Мой опыт меня вдохновляет, но он лишь отправная точка для тех мыслей и концепций, которыми я хочу в итоге поделиться» [\[12\]](#).

Сюжет «За стеной метели» очень прост: маленькая девочка сидит дома одна, и решает поехать к бабушке. По дороге она случайно проезжает нужную остановку и оказывается в незнакомом районе города. И тут наряду с детскими страхами включается безудержное воображение. Девочка следует за волшебным оленем, и вместе, преодолевая опасности и приобретая новых друзей, они добиваются до дома. Но благодаря искусству Гуоджин этот простой сюжет превращается в захватывающее литературное приключение. Происходит полное эмоциональное погружение в книгу, не требующее слов и пояснений. Только сила иллюстраций и мощная авторская мысль, затрагивающая темы одиночества, поисков близости и любви [\[13\]](#).

Шон Тан так отзывался о книге Гуоджин: «Прекрасно нарисованное приключение,

которое легко переключается между мечтой и воспоминаниями, будто два этих мира сливаются в одно далекое место, куда должны отправиться сердце и сознание, чтобы понять, что такое быть одиноким, и почувствовать, каково это — быть любимым» [\[14\]](#).

Рис.8. Обложка книги Гуоджин «За стеной метели» ("The Only Child")

Рис.9. Иллюстрация из книги Гуоджин
«За стеной метели»

Монохромная графика «За стеной метели» также подчинена стремлению усилить ретро-эффект в восприятии читателя: «... одна из причин сделать её чёрно-белой для меня заключалась вот в чём: представьте, как вы рассматриваете старые выцветшие фотографии, которые вызывают воспоминания об изображённых на них событиях. Прошлое будто бы проносится перед глазами. И чёрно-белая цветовая гамма действует похожим образом, она добавляет ностальгии. К тому же мне нравится грубоватая, зато универсальная техника карандашного рисунка» [\[12\]](#) (рис. 9, 10).

Книга была издана на 11 языках (хотя текст там – только название на обложке и записка для мамы девочки «Ушла к бабушке»). Восприятие манеры рисунка в книге «За стеной метели» зависит от культурного бэкграунда зрителя. Читатели из стран Азии видят здесь наследие традиционной для Китая техники «сухой туши», а из западных стран – техники кьяроскуро, т.е. создание ярко выраженного контраста между светлыми и тёмными областями в композиции. Такая двойственность, отсылки одновременно к разным традициям не случайна, она является одним из современных трендов в искусстве.

Последовательность и кинематографичность сюжета достигается за счет деления страницы на несколько «панелей», которые работают как сменяющиеся кадры (рис. 10). В кульминационные моменты художница использует иллюстрацию на целый разворот, что является аналогом «крупного плана» в кинематографе. Это позволяет совместить и детальную скрупулезность в изображении повседневной жизни, и яркие эмоциональные переживания отдельных решающих моментов истории.

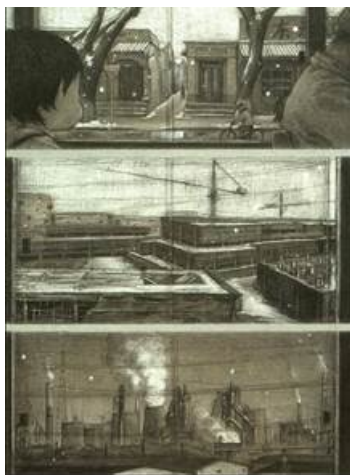

Рис.10. Иллюстрация из книги
Гуоджин «За стеной метели».

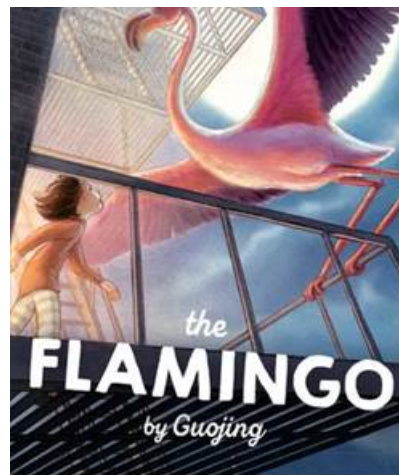

Рис. 11. Обложка книги Гуоджин
«Фламинго», 2023.

Цвет в «Грозе» работает по-другому. «Многоцветность в ней помогает полноценно передать эмоционально насыщенную историю в нескольких разворотах. Например, когда собака и девушка только встретились, они — незнакомцы, поэтому цвета в книге более холодные. Чем сильнее они доверяют друг другу, тем теплее становится общий фон. Когда начинается шторм, холодные оттенки возвращаются вместе со страхом героев, а в конце, когда собака обретает новый дом, цветовая гамма снова теплеет» [\[12\]](#).

В 2023 г. у Гуоджин вышла новая книга «Фламинго» — это полноцветный графический роман без слов (150 с.), героиней которого является маленькая девочка, у которой был свой собственный розовый Фламинго (рис.11).

В этой книге также присутствуют автобиографические мотивы: «...в роман удалось вложить очень много мыслей и переживаний, работа над ним напомнила мне о многих важных людях и вещах в моей жизни. Надеюсь, читателям книга тоже понравится, и я смогу удивить их её эмоциональным и сюжетным разнообразием [\[11\]](#). «Фламинго» только что вышла на английском, и кроме обложки и нескольких иллюстраций ее нет в открытом доступе, так что судить о ее сюжете и технике исполнения трудно. Однако очевидно одно: героиня книги – опять девочка, наделенная добротой и воображением; ее другом является не другой ребенок, а животное; роман больше предыдущих по размеру и гораздо ярче по цветовой гамме.

За достижения в книжной иллюстрации Гуоджин получила пятнадцать наград в области детской литературы, среди которых литературная премия ЮНЕСКО, звание лучшей иллюстрированной книги от журнала New York Times и номинация на премию Айснера [\[15\]](#).

Авторское самовыражение в вышеперечисленных книгах заключается не только в прямых биографических элементах сюжета, но и в особом отношении к героям, в оригинальной трактовке психологии действующих лиц. Герои «тихих книг» Гуоджин, как и Шон Тана, сами тоже являются «тихими». Они не вписываются в стереотипное изображение взрослых и детей, отправляющихся на поиски приключений [\[16\]](#). В отличие от супергероев комиксов главные персонажи Шона Тана не применяют насилие; в отличие от Маленькой разбойницы, Пеппи Длинный чулок, Малыша и Карлсона (не говоря уже о Томе Сойере и Гекльберри Финне), героини Гуоджин не озорные и непослушные дети, которые создают проблемы взрослым, дерутся, хулиганят, портят вещи и разоряют птичьи гнезда. Это спокойные и кроткие дети с богатым внутренним

миром.

Новым является также подход Шона Тана и Гуоджин к животным. В сказках животное обычно выполняет функцию «волшебного помощника» – оно наделяет героя каким-то ресурсом, позволяющим ему преодолеть все преграды и добиться цели [17,18]. Животное выполняет служебную функцию, по сути – это живой талисман или волшебная палочка. Совсем иную роль играют животные у Шона Тана и Гуоджин. В «Грозе», по сути, именно собака является главным персонажем (что отражено даже в названии), на ее судьбе сосредоточено внимание автора и читателя, а девушка выступает в роли «волшебной помощницы» – именно она дает щенку дом, тепло, безопасность, благодаря чему и сама обретает счастье. В книге Шона Тана именно животные выступают единственно гуманными местными обитателями, душой бездушного и жестокого мира, куда попадает главный герой.

Таким образом, «тихие книги» Шона Тана и Гуоджин отличаются выраженным автобиографическим началом, хотя и не содержат авторского текста, а только серию иллюстраций. Индивидуальность авторов проявляется в выборе сюжета, связанного с личной и семейной историей, а также в выборе персонажа определенного психологического склада – «тихого», наделенного богатым воображением, способностью к эмпатии, испытывающего потребность в равноправных дружеских отношениях.

Техника в графическом романе обладает синкретизмом и дуализмом западной и китайской традиций. Ее можно интерпретировать и в терминах китайского письма «сухой» тушью, и в европейском стиле «кьяроскуро» – в обоих случаях речь идет о четко выделенном контуре и резком контрасте света и тени.

Героями произведений современных китайских художников становятся представители ранее дискриминированных и бесправных групп: китайские эмигранты на Западе, одинокая девочка в Китае времен политики «одна семья – один ребенок», потерявшаяся собака и т.п. Их изображение нарушает сложившиеся ранее в массовой культуре негативные и обесценивающие стереотипы по отношению к таким персонажам.

Все это выделяет рассматриваемые произведения из группы традиционных графических романов, делая их современной формой трансляции социальных проблем общества, открывая новые пути в развитии книжной иллюстрации.

Библиография

1. Алиев Р.Т. Комиксный герой как отражение неомифологической парадигмы Американской массовой культуры: 1929-2012 гг. / Р.Т. Алиев. Дис. канд. ист. наук. – Астрахань, 2015. – 185 с.
2. Горбунов А.В. О фестивале детской книги, продвижении чтения и размышления по этому поводу // Книжная индустрия. – 2010. – № 6. – С. 6-10.
3. Позднякова О. В. Дизайн современной детской книги как искусство // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – № 2(118). – С. 206-211.
4. Terrusi M. Silent Books. Wonder, Silence and Other Metamorphosis in Wordless Picture Books. // Proceedings. 2017. Vol. 1. No 9. P. 879. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://doi.org/10.3390/proceedings1090879>(Дата обращения 12.06.2024)
5. Grilli G., Terrusi M. Migrant readers and wordless books: visual narratives' inclusive experience. // Encyclopaideia. 2014. Vol. 18. No 38. Pp. 67-90. [Электронный ресурс]-Режим доступа: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Migrant+Readers+and+Wordless+Books:+Visual+Narratives%E2%80%99+Inclusive+

- Experience&author=Grilli,+G.&author=Terrusi,+M.&publication_year=2014&journal=Encyclop
aidea&volume=18&pages=38 (Дата обращения 12.06.2024)
6. *Mirandola G.* Silent Books. A Space of Imagination Where the Language of Illustration and Photo-Literature Meet // *Img Journal*. 2022. No 4(7). Pp. 188–205. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://doi.org/10.6092/issn.2724-2463/15127>(Дата обращения 12.06.2024)
 7. *Tan Sh.* The Arrival. NY: Arthur A. Levine Books, 2007. [Electronic resource]-Access mode: <http://www.fairyroom.ru/?p=30729> (Accessed 10.01.2023)
 8. *Гуоджин.* За стеной метели: [графический роман, пер.] /Гуоджин – М.: Манн, Иванов и Фарбер (Миф), 2019. – [104] с. :илл.
 9. *Гуоджин.* Гроза: История собаки, которая нашла дом /Гуоджин. – СПб.: Поляндрия, 2021. – [40]с.: цв. илл.
 10. *GuoJing.* The Flamingo. 2023. – [150] p. // Guojing official site. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://www.guojingart.com/book-1> (Дата обращения: 03.15.2023)
 11. Шон Тан. Поющие кости и другие сказки. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://tanjand.livejournal.com/1805562.html?ysclid=lfhl0uc8h9878300461/>(Дата обращения 10.01.2023)
 12. Гуоджин. Тихие книги. // Хочу читать. 6 августа 2021. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://dzen.ru/a/YQwGQOs8fBo6Bv2n> (Дата обращения 10.01.2023)
 13. Бесстрашие, нежность и принятие себя: 7 авторских книг, которые стали дебютом для их создателей. // Вдохновение. Обзоры книг. 16.10.2020. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://illustratorskayasreda.ru/inspiration/tpost/bl28elsf2k-besstrashie-nezhnost-i-prinyatie-sebya-7/>(Дата обращения: 10.01.2023)
 14. Комикс «За стеной метели» ушел в печать // МИФ Комиксы. 26.10.2018. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://interesnoe.me/source-144344690/post-15151?ysclid=lfcl2t6capn138355720/>(Дата обращения 10.01.2023)
 15. Гуоджин — художница графического романа без слов «За стеной метели» // МИФ комиксы. 13 декабря 2018 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://vk.com/wall-144344690_16427?ysclid=lfclzf0wy5688751954 (Дата обращения 03.15.2023)
 16. *Хузеева Л.Р., Белоусов Е.Д.* Мономиф «путь героя» в современной нарратологии и практика его применения в сценариях продуктов медиакультуры // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. №4 (130). С. 1-4. DOI 10.23670/IRJ.2023.130.48.
 17. *Кэмпбелл Дж.* Мономиф. Пушкино: Грааль. 1996.
 18. *Кэмпбелл Дж.* Тысячеликий герой. М: Аст, 1997.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предметом исследования в представленной для публикации в журнале «Культура и искусство» статье, как автор обозначил в заголовке («Автобиографические мотивы в "тихих книгах" современных китайских художников (на примере шона тана и гуоджин)» [написание имен собственных требует исправления]), является совокупность автобиографических мотивов в «тихих книгах» современных китайских художников Шона Тана (Shaun Tan) и Гуоджин (GuoJing). Соответственно, в качестве объекта исследования автором рассматривается жанр «тихих книг» в творчестве современных китайских художников.

Автор кратко характеризует объект исследования (жанр «тихих книг») и степень

разработанности выбранной темы, указывая на слабую представленность в специальном российском теоретическом дискурсе исследований современных китайских художников или художников китайского происхождения. Поэтому, помимо того, что исследование содержит краткий анализ конкретных произведений двух современных художников китайского происхождения (Шон Тан — Австралия, Гуоджин — Канада), оно актуализирует и проблематизирует существующий в российской науке лаг.

В статье кратко проанализированы 4 книги: графический роман Шона Тана «Прибытие» и книги Гуоджин «За стеной метели», «Гроза» и «Фламинго». Область эмпирического материала (анализируемые книги) автор расширяет сведениями Интернет-ресурсов (сайты художников, издательств «МИФ» и «Поляндрия», поклонников «тихой книги»). В целом, для проблематизации исследования темы автобиографических мотивов и специфики авторского самовыражения в «тихих книгах» всемирно признанных художников (Шона Тана и Гуоджин) объем проанализированного эмпирического материала достаточен. Поставленная автором цель исследования (выявить автобиографические мотивы и специфику авторского самовыражения в «тихих книгах» Шона Тана и Гуоджин) достигнута. И можно считать, что предмет исследования рассмотрен автором на достаточном для публикации в журнале «Культура и искусство» теоретическом уровне.

Методология исследования включает в себя комплекс историко-биографического и нарративного методов. В целом инструментарий релевантен решаемым в исследовании научно-познавательным задачам. Автор раскрыл автобиографические мотивы и основные аспекты специфики авторского самовыражения в «тихих книгах» Шона Тана и Гуоджин, что предполагает дальнейшее более детальное исследование обозначенной темы.

Актуальность выбранной темы автор поясняет тем, что несмотря на мировое признание творчества Шона Тана и Гуоджин, их творчество, как и творчество китайских художников, работающих в жанре «тихих книг», представлено в российском теоретическом дискурсе крайне слабо. Тезис автора действительно указывает на существенный пробел в российском искусствоведении, поэтому представленная статья актуальна и своевременна.

Научная новизна исследования, состоящая в актуализации и проблематизации темы автобиографических мотивов в «тихих книгах» Шона Тана и Гуоджин, заслуживает теоретического внимания.

Стиль текста автор выдержал научный, но обидные описки в именах художников в заголовке и в последнем слове статьи («иллюстрации»), безусловно следует исправить.

Структура статьи соответствует логике изложения результатов научного исследования.

Библиография, учитывая опору автора на анализ эмпирического материала, в принципе раскрывает проблемное поле исследования, хотя и не отражает степень мирового признания творчества упомянутых художников (если в российской научной литературе они не представлены, где работы зарубежных коллег?). Оформление списка источников и литературе соответствует редакционным требованиям

Апелляция к оппонентам в статье отсутствует, автор не касается острых полемических вопросов, упомянутые работы коллег уместны.

Статья представляет интерес для читательской аудитории журнала «Культура и искусство» и после исправления автором описок в словах может быть рекомендована к публикации.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

В журнал «Культура и искусство» автор представил свою статью «Автобиографические мотивы в «тихих книгах» современных китайских художников (на примере Шона Тана и Гуоджин)», в которой проведено исследование приемов и средств авторского самовыражения в современных образцах графических романов.

Автор исходит в изучении данного вопроса из того, что к концу XX века комикс вышел за рамки кич-культуры и стал элементом культуры среднего класса вследствие того, что жанр комикса переосмысливается в поп-арте и включается в формирование неоэлитарной культуры. «Тихие книги» в отличие от примитивных комиксов стали признанным жанром художественной иллюстрации, их авторы побеждают на самых престижных конкурсах, заслужив любовь и детской аудитории, и экспертного сообщества.

Актуальность данного исследования обусловлена популярностью и художественной ценностью жанра современной «тихой книги».

Целью исследования является выявление автобиографических мотивов и специфики авторского самовыражения в «тихих книгах» всемирно признанных художников – Шона Тана (Shaun Tan) и Гуоджин (GuoJing). Для достижения цели автором поставлены следующие задачи: исследовать биографию художников; проанализировать издания изучаемых авторов; выявить приемы и средства авторского самовыражения; проследить наличие автобиографических мотивов.

Методологическую базу составил комплексный подход, включивший как общенаучные методы анализа и синтеза, так и биографический, компаративный и художественный анализ. Теоретическим обоснованием послужили труды таких российских исследователей как А.В. Горбунов, О.В. Позднякова, Р.Т. Алиев. Однако библиографический анализ представляется неполным, так как автором не изучены зарубежные научные труды. Эмпирическую базу составили иллюстрации к 4 книгам: графическому роману Шона Тана «Прибытие» и книг Гуоджин «За стеной метели», «Гроза» и «Фламинго». Также использованы материалы Интернет-ресурсов – сайты художников, издательств «МИФ» и «Поляндрия», поклонников «тихой книги».

На основе анализа научной обоснованности проблематики автор приходит к заключению, что изучение современных графических романов является актуальным научным направлением в культурологии и искусствоведении. Однако, как отмечает автор, изученные им работы сосредоточены преимущественно на российских и американских графических романах. Научная новизна данного исследования заключается в изучении творчества китайских художников нового поколения.

Для выявления автобиографических мотивов автором проведен биографический анализ жизненного и творческого пути Шона Тана и Гуоджин и выявлены сходные черты их биографий и произведений: произведения объединяет то, что они сложно сочетают автобиографическое и общечеловеческое начало, реализм и фантастику, китайскую и западную стилистику и технику иллюстрации.

На основе композиционного, сюжетного и стилистического анализа произведения двух молодых всемирно признанных художников китайского происхождения автор выделяет сходные характеристики в творчестве обоих авторов. По мнению автора, «тихие книги» Шона Тана и Гуоджин отличаются выраженным автобиографическим началом, хотя и не содержат только серию иллюстраций. Индивидуальность авторов автор определяет в выборе сюжета, связанного с личной и семейной историей, а также в выборе персонажа определенного психологического склада – «тихого», наделенного богатым воображением, способностью к эмпатии, испытывающего потребность в равноправных дружеских отношениях.

В заключении автором представлен вывод по проведенному исследованию, в котором

приведены все ключевые положения изложенного материала.

Представляется, что автор в своем материале затронул актуальные и интересные для современного социогуманитарного знания вопросы, избрав для анализа тему, рассмотрение которой в научно-исследовательском дискурсе повлечет определенные изменения в сложившихся подходах и направлениях анализа проблемы, затрагиваемой в представленной статье. Полученные результаты позволяют утверждать, что изучение приемов и средств самовыражения автора в создаваемых им произведениях представляет несомненный теоретический и практический культурологический интерес и может служить источником дальнейших исследований.

Представленный в работе материал имеет четкую, логически выстроенную структуру, способствующую более полноценному усвоению материала. Этому способствует также адекватный выбор соответствующей методологической базы. Однако библиография исследования составляет 12 источников, из которых только три являются научными трудами, что представляется явно недостаточным для обобщения и анализа научного дискурса по исследуемой проблематике.

Тем не менее, автор выполнил поставленную цель, получил определенные научные результаты, позволившие обобщить материал. Следует констатировать: статья может представлять интерес для читателей и заслуживает того, чтобы претендовать на опубликование в авторитетном научном издании после устранения указанных недостатков.

Результаты процедуры окончательного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предметная область рецензируемой статьи довольно интересна, необычна и нова. Автор обращает внимание на формат «тихих книг», при этом выявляя и особенности, и фактическую концепцию, и реализацию личностного начала в данном типе издания. Как отмечено в начале работы, и это правильно, «тихие книги» ("silent books") – это книги, в которых нет текста, сюжет и авторская позиция раскрывается исключительно при помощи последовательного ряда иллюстраций». Данный вид печатной продукции оценивается в массе критических источников по-разному, с разных сторон, но это не принижает достоинства статьи, наоборот, поддерживает диалог. Цель работы – выявление автобиографических мотивов и специфики авторского самовыражения в «тихих книгах» всемирно признанных художников – Шона Тана (Shaun Tan) и Гуоджин (GuoJing). Сегмент прописан точно, суть исследования явна и прозрачна. Автор ориентирует, что «источниками являются иллюстрации к 4 книгам: графическому роману Шона Тана «Прибытие» [7] и книг Гуоджин «За стеной метели» [8], «Гроза» [9] и «Фламинго» [10]. Также использованы материалы Интернет-ресурсов – сайты художников, издательств «МИФ» и «Поляндрия», поклонников «тихой книги». Статья информативна, полновесна, целостна, позиция автора выражена объективно. Содержательную насыщенность работе придают информационные вставки. Например, «его [Шон Тан] наиболее известный графический роман – «Прибытие» (2007 г.), за который он получил престижную премию «Болонья Рагацци». Стилистика этого произведения выдержана в духе стимпанк (steam-pank), т.е. парадоксально сочетает ретро-реализм в воспроизведении первой половины двадцатого века (черно-белая гамма или сепия, свойственная документальным фильмам и фотографиям той эпохи (рис. 2; 3 а); изображения механизмов, машин того времени) и неожиданные элементы фантастики (рис. 3 б). Похоже на то, что герой, отправившись в эмиграцию в Австралию

или Америку на океанском корабле, прибыл на другую планету», или «роман не зря стал мировой сенсацией: Шон Тан пошел против сложившихся стереотипов в изображении китайских мигрантов, которые начали складываться еще в литературе конца XIX в. и прочно закрепились в массовой культуре XX в. Еще Шерлок Холмс из книг Конан Дойла начал бороться с жестокими и изощренными китайскими преступниками, а роман С. Ромера «Тайна доктора Фу Манчу» (1913) сформировал образ главаря китайской мафии, который в комиксах воплотился в образах таких суперзлодеев, как Голубоглазый Манчу, Желтый Паук, Ву Фанг, Ву Чунг Фу, Чайна Уайт – воплощения зла и объекты, на котором многочисленные супергерои оттачивали свои боевые навыки [1, с. 84]» и т.д. Считаю, что текст удачно дополняют графические элементы, без них, безусловно, ни как, так как тема касается непосредственно визуальности. Стиль сочинения тяготеет к научному типу, разночтений в режиме языкового звена не выявлено: «Художница Гуоджин (Guojing) (рис. 6) родилась в КНР, в г. Шанси в 1983 году. Закончив Академию искусств в Тяньцзине, Гуоджин долгое время работала в игровой индустрии и анимации как дизайнер и художник, но в итоге прославилась как автор «тихих книг». «Мне была близка анимация, однако больше всего хотелось создавать полноценные истории. Тогда я начала думать, какой проект могу реализовать как художник сама от начала и до конца, и в итоге остановилась на книге» [12], — таковы слова Гуоджин на весенней ярмарке Non/fiction в Москве во время телемоста с художницей Марией Судовых в 2021 г. Это интервью было приурочено к выходу в России новой книги Гуоджин «Гроза» в издательстве «Поляндрия» (рис. 7)». Смысловая составляющая в работе поддерживается фактором компаратива: сравнительный срез превалирует, что стоит оценить только положительно. Например, «авторское самовыражение в вышеперечисленных книгах заключается не только в прямых биографических элементах сюжета, но и в особом отношении к героям, в оригинальной трактовке психологии действующих лиц. Герои «тихих книг» Гуоджин, как и Шон Тана, сами тоже являются «тихими». Они не вписываются в стереотипное изображение взрослых и детей, отправляющихся на поиски приключений[16]. В отличие от супергероев комиксов главные персонажи Шона Тана не применяют насилие; в отличие от Маленькой разбойницы, Пеппи Длинный чулок, Малыша и Карлсона (не говоря уже о Томе Сойере и Гекльберри Финне), героини Гуоджин не озорные и непослушные дети, которые создают проблемы взрослым, дерутся, хулиганят, портят вещи и разоряют птичьи гнезда. Это спокойные и кроткие дети с богатым внутренним миром». Считаю, что цель работы достигнута, поставленные задачи исследования решены. Основные требования издания не нарушены, текст не нуждается в серьезной правке, коррективе. Выводы по тексту соответствуют основной части. Автор отмечает, что «тихие книги» Шона Тана и Гуоджин отличаются выраженным автобиографическим началом, хотя и не содержат авторского текста, а только серию иллюстраций. Индивидуальность авторов проявляется в выборе сюжета, связанного с личной и семейной историей, а также в выборе персонажа определенного психологического склада – «тихого», наделенного богатым воображением, способностью к эмпатии, испытывающего потребность в равноправных дружеских отношениях...». На мой взгляд, нужно унифицировать список источников [см. стандарт]. В целом же статья «Автобиографические мотивы в «тихих книгах» современных китайских художников (на примере Шона Тана и Гуоджин)» может быть рекомендована к публикации в журнале «Культура и искусство».