

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ КОМИКС-ИНДУСТРИИ (НА ПРИМЕРЕ ВСЕЛЕННОЙ MARVEL И DC)

Киноиндустрия является мощным инструментом транснационального культурного обмена, а перевод играет ключевую роль в преодолении языковых барьеров в этом процессе.

Вселенная Marvel, с ее многочисленными фильмами, представляет собой идеальный источник для анализа перевода слоганов из-за ее глобального охвата и мгновенной узнаваемости.

Marvel – это одно из крупнейших американских комикс-издательств, которое специализируется на создании и издании комиксов о супергероях. Оно было основано в 1939 году под названием Timely Publications, а в 1961 году получило свое нынешнее название – Marvel Comics.

Одной из ключевых особенностей устройства киновселенной Marvel является ее грандиозность и долговечность, чем она отличается от других издательств. Каждый фильм и сериал аккуратно вплетается в общую картину киновселенной, создавая полноценную историю. Персонажи и события этих фильмов и сериалов переплетаются друг с другом, а некоторые даже переходят из одного проекта в другой. Эта вселенная известна как Marvel Universe. Еще одной особенностью киновселенной Marvel является наличие фаз и этапов. Каждая фаза имеет свою собственную основную тему и объединяет в себе несколько фильмов и сериалов. Это позволило создателям киновселенной охватить разные временные периоды и жанры, а также раскрывать разные стороны супергероев. Благодаря этому, читатели и зрители могут наблюдать за пересечениями различных персонажей, что делает Marvel более связанной и захватывающей вселенной [1, с. 89–93].

Marvel быстро стал популярным благодаря уникальным персонажам и интересным сюжетным линиям. К некоторым из основных персонажей Marvel можно отнести таких героев, как Железный Человек, Человек-паук, Тор, Халк, Капитан Америка и Черная Вдова. Каждый из них имеет свою уникальную силу и личность, что делает их неповторимыми и привлекательными для аудитории.

Marvel также известен своими эпичными сюжетами, которые часто связаны с судьбой всего мира или вселенной. Например, события комиксов Marvel часто развиваются вокруг битв с могущественными злодеями, такими как Человек-паук с Веномом, или Фантастическую Четверку с Галактусом. Эти эпичные сюжетные линии и конфликты создают драматизм и захватывают читателей и зрителей.

Marvel уделяет внимание не только героям, но и злодеям. Многие злодеи в Marvel являются сложными персонажами с собственной историей, что делает их более человечными и интересными. Например, Локи – это персонаж со сложными чертами характера, который порой становится положительным героем, а иногда – злодеем. Это добавляет глубину и сложность вселенной Marvel, привлекая разнообразную аудиторию.

Интересным фактом является то, что в последние годы Marvel расширил свое присутствие на рынке комиксов и фильмов. Они создали свою собственную кинематографическую вселенную, Marvel Cinematic Universe (MCU), состоящую из множества фильмов, намного превышающих сюжеты существующих комиксов. Это привело к еще большей популярности Marvel, привлекая новых фанатов и расширяя уже существующую аудиторию.

Еще одной отличительной чертой Marvel является то, что они постоянно выпускают новые комиксы с интересными сюжетами и персонажами, а также проводят перезапуски и обновления существующих комиксов и фильмов, чтобы поддерживать интерес зрителей и оставаться на пике популярности. Это позволяет Marvel оставаться актуальным и привлекать к новым работам новую и старую аудиторию [2, с. 42].

Кроме того, Marvel также известна своими кроссверами, которые объединяют персонажей из разных комиксов вместе. Это может быть команда супергероев, противостоящая угрозе вселенной, или просто встреча разных персонажей, которые ранее не встречались друг с другом. Такие кроссверы предлагают читателям и зрителям новые и захватывающие комбинации персонажей и сюжетов. Marvel также выпускают мерчандайз, игры, анимационные сериалы и многое другое, чтобы поддерживать интерес и привлекать новую аудиторию.

Несмотря на свою популярность и успех, Marvel постоянно развивается. Они экспериментируют с новыми идеями и концепциями, чтобы оставаться актуальными и востребованными. Что делает Marvel ведущим игроком в комикс-индустрии.

Влияние Marvel на поп-культуру и общество в целом огромно. Их персонажи и истории стали знаковыми и узнаваемыми, олицетворяющими силу, героизм и надежду. Они вдохновляют миллионы людей по всему миру и служат примером мужества и самопожертвования [3, с. 130].

Marvel – это издательство комиксов, которое благодаря своим уникальным персонажам, эпичным сюжетным линиям и взаимодействию между всеми персонажами создало уникальную, сложную вселенную, которую люди любят и наслаждаются в комиксах, фильмах и других форматах.

Расширенная вселенная DC (DCEU) – это американская медиафраншиза и общая вселенная, в центре которой находится серия

фильмов о супергероях, распространяемых Warner Bros. Pictures. Она основана на персонажах, которые появляются в американских комиксах, издаваемых DC Comics. DCEU также включает в себя комиксы, короткометражные фильмы, романы и видеоигры. Как и оригинальная вселенная DC в комиксах, DCEU создана путем объединения общих сюжетных элементов, локаций, актерского состава и персонажей.

DCEU – это девятая по кассовым сборам кинофраншиза и пятая по кассовым сборам франшиза фильмов о супергероях, собравшая более 7 миллиардов долларов в мировом прокате. Самым кассовым фильмом по мотивам комиксов DC является «Аквамен» (2018), который собрал более 1,15 миллиарда долларов по всему миру, в то время как несколько фильмов франшизы не смогли окупиться в прокате и считаются провальными. Реакция на франшизу была в целом неоднозначной среди критиков и фанатов.

Новая перезапущенная франшиза фильмов и телесериалов, Вселенная DC (DCU), планируется Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, которые были назначены сопредседателями и соруководителями DC Studios в ходе реструктуризации в конце 2022 года.

Особенности Устройства Киновселенной DC (DCU):

Киновселенная DC, какой мы ее знаем, находится в стадии трансформации. Под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана формируется новая киновселенная DC (DCU). Рассмотрим особенности обеих:

1. DCEU (2013–2022):

Непоследовательность: главная проблема DCEU – отсутствие четкого плана и последовательной сюжетной линии. Фильмы часто противоречили друг другу, а некоторые сюжетные линии были просто забыты.

Влияние режиссеров: разные фильмы DCEU имели очень разный тон и стиль, что было связано с сильным влиянием отдельных режиссеров. Это приводило к несогласованности и отсутствию единого видения.

Реактивное планирование: DC часто реагировала на критику и кассовые провалы, меняя планы на ходу. Это приводило к хаосу и неразберихе.

Мрачный тон: многие фильмы DCEU были мрачными и реалистичными, что не всегда соответствовало духу комиксов DC.

Перезапуски и альтернативные версии: существование нескольких версий одних и тех же персонажей (например, несколько разных Джокеров) и постоянные разговоры о перезапусках сбивали зрителей с толку.

2. DCU (начиная с 2025):

Новая киновселенная DC, которую планируют Джеймс Ганн и Питер Сафран, стремится исправить недостатки DCEU и построить более связную и успешную вселенную. Вот ее предполагаемые особенности:

Единое видение: DC Studios будет осуществлять строгий творческий контроль над всеми проектами DCU, чтобы обеспечить согласованность и единство стиля.

Долгосрочное планирование: DC Studios разрабатывает долгосрочный план на несколько лет вперед, чтобы избежать хаоса и неразберихи.

Сочетание тонов: новая вселенная будет стремиться к балансу между мрачными и светлыми тонами, чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Верность комиксам: DC Studios будет стараться более точно адаптировать комиксы DC для кино и телевидения.

Интеграция различных медиа: планируется объединить фильмы, телешоу, анимацию и видеоигры в единую вселенную.

Общий канон: все проекты DCU будут частью единого канона, чтобы избежать противоречий и путаницы.

Ключевые Проблемы и Вызовы для DCU:

Восстановление доверия фанатов: после многих лет разочарований DC Studios необходимо восстановить доверие фанатов и убедить их в том, что новая вселенная будет успешной.

Конкуренция с MCU: MCU остается главным конкурентом DCU, и DC Studios необходимо предложить что-то уникальное и интересное, чтобы привлечь внимание зрителей.

Сохранение творческого контроля: DC Studios необходимо сохранить творческий контроль над всеми проектами DCU, чтобы избежать повторения ошибок DCEU.

Привлечение талантливых режиссеров и актеров: DC Studios необходимо привлечь талантливых режиссеров и актеров, чтобы создавать качественные и интересные фильмы и телешоу.

DC Entertainment является ключевой силой, стоящей за созданием фильмов, телешоу и видеоигр по мотивам персонажей DC Comics. Новая киновселенная DC (DCU) под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана имеет шанс исправить ошибки прошлого и построить более связную, последовательную и успешную вселенную, но для этого необходимо преодолеть множество вызовов и проблем. Будущее DC в кино остается интересным и полным возможностей.

Таблица 1 – Сравнение DC (DCU) с Marvel Cinematic Universe (MCU)

Характеристика	Расширенная вселенная DC (DCEU)	Кинематографическая вселенная Marvel (MCU)
Успешность	Переменчивая; одни фильмы успешны, другие – нет. Меньшая общая кассовая прибыль.	Очень успешная; почти все фильмы стали кассовыми хитами. Огромная общая кассовая прибыль.
Популярность	Поляризующая; преданная фан-база, но много критики.	Широкая популярность; нравится большинству зрителей и критиков.
Охват	Меньший, чем у MCU.	Гораздо больший.
Тон и стиль	Более мрачный, реалистичный, деконструкция героев.	Более легкий, юмористический, оптимистичный.
Связность	Менее связанная и последовательная вселенная, частые перезагрузки и изменения планов.	Очень связанная и последовательная вселенная, долгосрочное планирование.
Персонажи	Культовые, но часто их интерпретация вызывает споры.	Верные комиксам, но с адаптацией для кино.
Влияние режиссеров	Сильное влияние отдельных режиссеров, иногда приводящее к несогласованности.	Ограниченное влияние режиссеров, общая концепция контролируется студией.
Планирование	Часто реактивное, попытки исправить ошибки на ходу.	Проактивное, долгосрочное планирование на несколько лет вперед.
Критика	Непоследовательность, мрачный тон, слабые сценарии, отход от канона.	Иногда предсказуемость, излишний юмор.
Сильные стороны	Визуальный стиль, эпичность, попытки исследовать сложные темы.	Отличный кастинг, хорошо проработанные персонажи, юмор, связность вселенной.
Принципы	Акцент на индивидуальности режиссеров, более мрачный и реалистичный подход.	Акцент на командной работе, более легкий и развлекательный подход.
Особенности	Культовые герои, визуальная составляющая, потенциал для глубоких историй, но не всегда реализованный.	Хорошо проработанная вселенная, баланс между экшеном и юмором, широкая аудитория.

Таким образом, успех MCU обусловлен стратегическим планированием, единым творческим видением и ориентацией на широкую аудиторию, в то время как DCEU пострадала из-за отсутствия четкой стратегии, несогласованности и попыток угодить узкому кругу фанатов. Однако трансформация DCEU в DCU с новым руководством и четким планом дает надежду на создание более сбалансированной и успешной киновселенной, сочетающей сильные стороны обеих франшиз.

Список цитированных источников

1. Рутман, В. М. Критерии различения американского независимого и голливудского кинематографа / В. М. Рутман // Аналитика культурологии. – 2012. – № 1 (22). – С. 89–93.
2. Темербаева, А. С. Американские кинокомиксы как инструмент мягкой силы США (на примере кинокомиксов Marvel) / А. С. Темербаева // Общество: политика, экономика, право. – 2022. – № 3 (104). – С. 40–44.
3. Фетисова, Т. А. Супермен – герои нашего времени / Т. А. Фетисова // Вестник культурологии. – 2020. – № 2 (93). – С. 123–134.