

Comics & Δημοσιογραφία



Στο πλαίσιο της δράσης



Με την υποστήριξη



ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

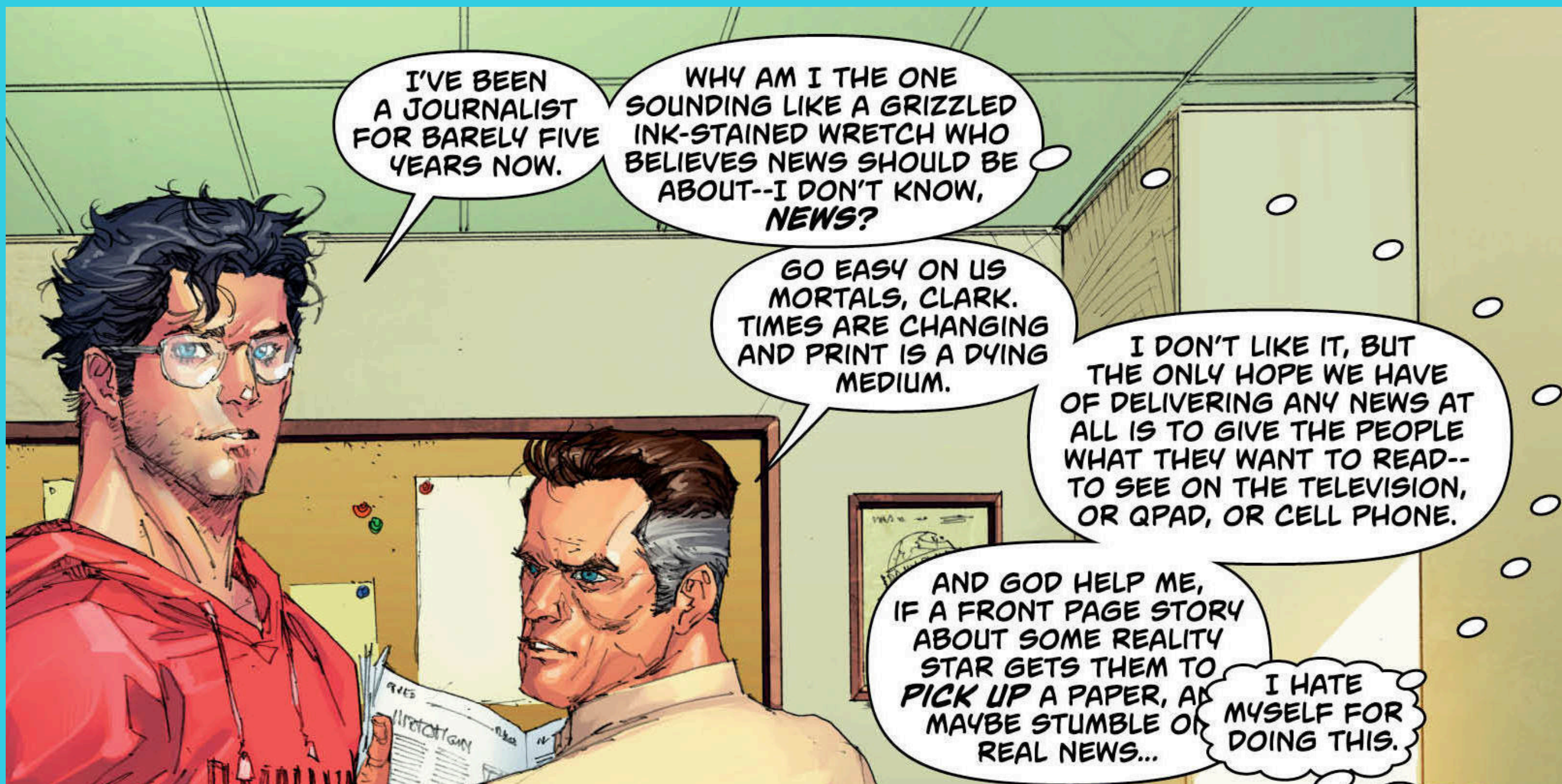


«Κατά κάποιον τρόπο, ο Σούπερμαν μοιάζει με δημοσιογράφο. Το όνομα και το πρόσωπό του βρίσκονται συνεχώς στις ειδήσεις, αλλά δεν πρόκειται για την προβολή. Πρόκειται για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Όπως οι καλύτεροι δημοσιογράφοι, αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και πάντα σκέφτεται τις συνέπειες»

Clark Kent

«Δεν έγινα εκδότης μιας από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες παρακολουθώντας απλώς τι λένε στην τηλεόραση! Είμαστε δημοσιογράφοι! Που σημαίνει ότι είναι δική μας δουλειά στη Daily Bugle να βρούμε την ιστορία - την πραγματική ιστορία - όχι αυτό που κάποιος ηλίθιος με μακιγιάζ και φτιαγμένα μαλλιά μάς λέει ότι είναι η ιστορία! Σημαίνει ότι κάνουμε έρευνα, διαχωρίζουμε το γεγονός από τη μυθοπλασία!»

J. Jonah Jameson



I'VE BEEN
A JOURNALIST
FOR BARELY FIVE
YEARS NOW.

WHY AM I THE ONE
SOUNDING LIKE A GRIZZLED
INK-STAINED WRETCH WHO
BELIEVES NEWS SHOULD BE
ABOUT--I DON'T KNOW,
NEWS?

GO EASY ON US
MORTALS, CLARK.
TIMES ARE CHANGING
AND PRINT IS A DYING
MEDIUM.

I DON'T LIKE IT, BUT
THE ONLY HOPE WE HAVE
OF DELIVERING ANY NEWS AT
ALL IS TO GIVE THE PEOPLE
WHAT THEY WANT TO READ--
TO SEE ON THE TELEVISION,
OR QPAD, OR CELL PHONE.

AND GOD HELP ME,
IF A FRONT PAGE STORY
ABOUT SOME REALITY
STAR GETS THEM TO
PICK UP A PAPER, AS
MAYBE STUMBLE ON
REAL NEWS...

I HATE
MYSELF FOR
DOING THIS.

«Όπου βρίσκουμε νέα, ενθουσιασμό, μυστήριο και περιπέτεια, εκεί βρίσκουμε και τον ρεπόρτερ της εφημερίδας. Πάντα σε εγρήγορση για κάτι νέο, έτοιμο ρισκάρει την ίδια του τη ζωή για μια είδηση και βρίσκοντας περιπέτεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη.»

Stan Lee

«Τύπωσε την ιστορία σου,
Τζίμυ. Αν λες την αλήθεια, δεν
έχεις λόγο να ζητήσεις
συγγνώμη για τίποτα.»

Lois Lane





Η δημοσιογραφία
πάντα σχετιζόταν
με τα **comics**



ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ COMICS



Σπηλαιογραφίες (Lascaux, Αλταμίρα)

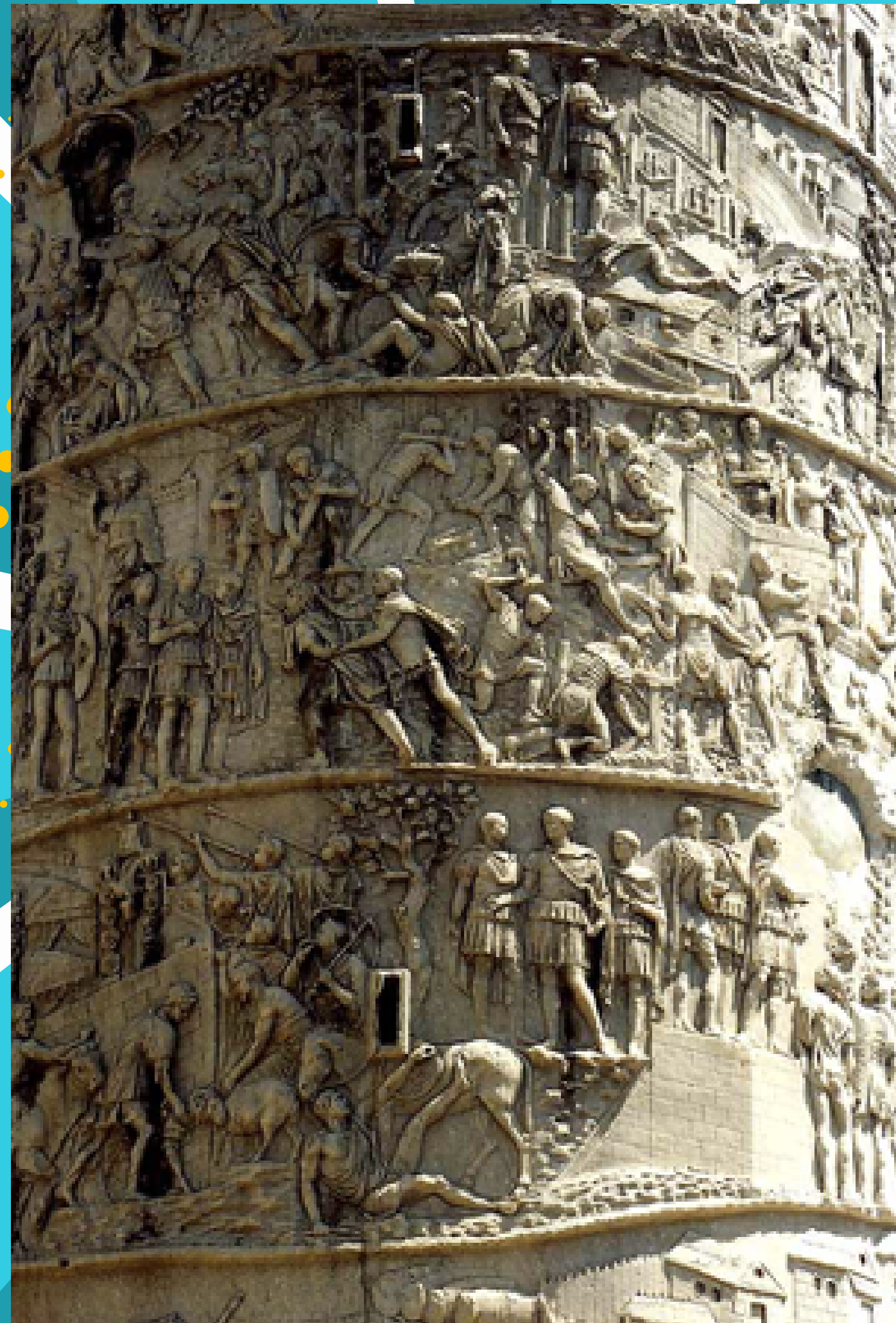
Στις σπηλιές του Λασκώ (Γαλλία) και της Αλταμίρα (Ισπανία), οι σπηλαιογραφίες αναπαριστούν σκηνές κυνηγιού, που απεικονίζουν μια σειρά από γεγονότα με εικόνες που δημιουργούν μια μορφή αφήγησης.

Αυτές οι εικόνες δεν ήταν απλώς διακοσμητικές, αλλά χρησίμευαν ως καταγραφή ιστοριών και πιθανώς ως μέσο επικοινωνίας για τη μεταφορά εμπειριών και γνώσεων.



Αιγυπτιακές Τοίχογραφίες

Στην αρχαία Αίγυπτο, οι τοιχογραφίες που διακοσμούσαν τάφους και ναούς ήταν ένα άλλο παράδειγμα οπτικής αφήγησης. Χρησιμοποιούνταν για να αναπαραστήσουν την καθημερινή ζωή, τις θρησκευτικές τελετές και τις πράξεις των θεών και των φαραώ. Συχνά συνδυάζονταν με ιερογλυφικά, δημιουργώντας μια σύνθεση εικόνας και κειμένου για να αφηγηθούν ιστορίες.



Στήλη του Τραϊανού (113 μ.Χ.)

Η Στήλη του Τραϊανού στην αρχαία Ρώμη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σειράς εικόνων που αφηγούνται την εκστρατεία του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τραϊανού στους Δάκες.

Η στήλη έχει αναγλυφές παραστάσεις που απεικονίζουν σημαντικές μάχες, νίκες και καθημερινές δραστηριότητες του στρατού. Η ελικοειδής μορφή της στήλης επιτρέπει τη μετάβαση από τη μία σκηνή στην επόμενη, δημιουργώντας μια ροή που θυμίζει σύγχρονη "σειριακή τέχνη".



Αρχαία Ελληνικά Αγγεία

Τα αρχαία ελληνικά αγγεία, με τις όμορφες ζωγραφισμένες σκηνές, περιέχουν ιστορίες από τη μυθολογία και τις καθημερινές ζωές των ανθρώπων. Αγγεία και κύλικες απεικονίζουν θεότητες, ήρωες και μυθικά ζώα, καθώς και σκηνές από τις μάχες και τα συμπόσια. Τα αγγεία αυτά συχνά συνδυάζονται με κείμενα, προσφέροντας μια μορφή συνδυασμένης αφήγησης εικόνας και λόγου

Οι παραστάσεις στα αγγεία, όπως οι σκηνές από την Ιλιάδα ή την Οδύσσεια, λειτουργούσαν ως οπτικές αφηγήσεις.

Συχνά τα σχέδια συνόδευαν ιστορίες που αφηγούνταν λεκτικά κατά τη διάρκεια συμποσίων.



Μετώπες και Μάρμαρα του Παρθενώνα

Οι μετώπες του Παρθενώνα, καθώς και τα μάρμαρα του, αφηγούνται σημαντικά γεγονότα της ελληνικής μυθολογίας, όπως η Τιτανομαχία και η Κενταυρομαχία. Κάθε μία από αυτές τις σκηνές είναι μια εικόνα που «μιλάει», χωρίς την ανάγκη επιπλέον κειμένων. Οι μετώπες του Παρθενώνα ήταν εξαιρετικά συνθετικές και προορίζονταν για να δώσουν στους θεατές μια ιστορική και θρησκευτική αίσθηση.

Ο "κινηματογραφικός" τρόπος που οργανώθηκαν οι μορφές δείχνει τη σημασία της αφήγησης μέσω εικόνας.



Τάπητας του Bayeux (11ος αιώνας)

Ο Τάπητας του Bayeux είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μεσαιωνικής αφήγησης. Στα 70 μέτρα του, απεικονίζονται τα γεγονότα της Νορμανδικής κατάκτησης της Αγγλίας το 1066. Τα γεγονότα αποδίδονται μέσω σειράς εικόνων, συνοδευμένων από σύντομες λεζάντες που εξηγούν την ιστορία. Ο τάπητας θεωρείται πρόδρομος των σύγχρονων comics, καθώς συνδυάζει τη χρήση εικόνας με το κείμενο για να μεταφέρει μια ιστορία. Οι σκηνές περιγράφουν γεγονότα με γραμμική αφήγηση, παρόμοια με το storyboarding των comics.



THE PRODIGAL DIFTER
Or The Leud Life and Lamentable End of Idle profligate and Extravagant Perfons, Enllu-
mately fet forth and Defcribed, Cheifly designed for a Warning to the experienced Youth,
But Necelfary to be taken Notice of by all people in this vain and debauched Age,
Being a ufeull Table to be fet up in All Families.

Or The Leud Life and Lamentable End of Idle profligate and Extravagant Persons, Enliven-
edly set forth and Descried, Chiefly designed for a Warning to Unexperienced Youth,
But Necessary to be taken Notice of by all people in this vain and debauched Age,
Being a usefull Table to be set up in All Families.



Sold by Rob. Watson & Co. Glove & compasses at E. end of S.^t. Pauls.
Now sold by W. Dixon in Broad-Street. Geo. & Chas. Girdle, London.



Εικονογραφημένες Ιστορίες Αγίων

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι εικόνες των αγίων που εμφανίζονταν σε χειρόγραφα και εκκλησιαστικά βιβλία αποτελούσαν σημαντικό μέρος της θρησκευτικής διδασκαλίας. Αυτές οι εικόνες με την υποστήριξη κειμένου μετέφεραν διδακτικές και θεολογικές ιστορίες που σκοπό είχαν να διαδώσουν την πίστη και να εκπαιδεύσουν τον λαό που ήταν κυρίως αναλφάβητος.

Σε κάποιες από αυτές τις ιστορίες κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα “μπαλονάκια” λόγου, μια απόπειρα να επεικονιστεί ο προφορικός λόγος και οι διάλογοι.

This Copy of "ALLY SLOPER" is a Railway Accident Life Policy for £150. (Four Claims already Paid.)

ally Sloper's Half Holiday

FOUNDED AND CONDUCTED BY GILBERT DALZIEL.

Vol. IX.—No. 440.]

SATURDAY, OCTOBER 1, 1892.

[ONE PENNY.]



THE END OF THE SEASIDE TOUR.

"The girls of the 'Frit,' were dreadfully startled the other day on receiving a telegram requesting their attendance at Ventnor to receive Poor Pa's last blessing. One or two immediately ordered mourning, and quite a number of the poor dears hurried off at once, only to find that they had been made the victims of one of Dad's tricks. After a laborious seaside tour, Papa is naturally a bit pippy, as he terms it; but he was certainly not in the condition that his wife led the girls to expect. Luckily, they are good-tempered, so soon settled down to their business, which was to cheer Poor Pa up."—TOOTSIE.

ANOTHER GOOD PRECEPT GONE WRONG.



"Remember, my son, always speak the truth. Let the example of George Washington constantly shine as a beacon in your path. Do not, under any circumstances, tell a falsehood."



"A positive fact, Mr. Bowler, I assure you on my honor. It scaled twenty-three pounds all but an ounce, and I used nothing but an ordinary rod and a worm. A trifle, sir—a mere trifle to the fish I have caught!"



"I presume, dad, when you mentioned George Washington a bit ago, you really meant that other fellow, the one quoted in Scripture, you know—what's his name?—Amalek."

A SEVENTEEN-YEAR-OLD HIGHWAYMAN.

THIS youthful desperado, Thomas Dorbel by name, was bound apprentice to a glover, but running away before he had served half his time, he came to London, fell into bad company and took to the road. In his first adventure, however, Thomas did not shine.

"Meeting a Welshman," we read, "he demanded Taffy's money, or he would take his life. The Welshman said, 'Hur has no money of hur own, but has threescore pounds of hur master's money; but, cut's blood! hur must not give hur master's money. What would hur master then say for hur doing so?' Tom replied, 'You must not put me off with your cant, for money I want and money I will have, let it be whose it will, or expect to be shot through the head.' The Welshman then delivered the money, saying, 'What hur gives you is none of hur own; and that hur master may not think hur has spent hur money, hur requests you to be so kind as to shoot some holes through hur coat-lappets, that hur master may see hur was robbed.' So, suspending his coat on a tree, Tom fired his pistol through it, Taffy exclaiming, 'Cote's splatter a-nails! this is a pretty pounce; pray give hur another pounce for hur money,' and Tom fired another shot through the coat. 'By St. Davy! this is a better pounce than the other; pray give hur one pounce more.' 'I have never another pounce left,' said Tom. 'Why, then,' said the Welshman, 'hur has one pounce left for hur, and if hur will not give hur hur money again,

Ally Sloper's Half Holiday (1884)

Το Ally Sloper's Half Holiday είναι ένα από τα πρώτα περιοδικά που χρησιμοποίησε χαρακτήρες σε comic strip για να μεταφέρει ιστορίες. Παρά το γεγονός ότι ήταν χιουμοριστικό και σατιρικό, αυτό το περιοδικό αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες να συνδυαστεί η εικόνα με την καθημερινή ζωή, κάτι που αργότερα θα εξελιχθεί σε δημοφιλή είδη, όπως τα comic strips.

Ο Ally Sloper ήταν ένας τεμπέλης με έντονα χιουμοριστική προσέγγιση, αποτελώντας πρόγονο της σατιρικής comic journalism.

GRAND EASTER HOLIDAY FUN NUMBER!

Comic Cuts 3^D

ALBERT MODLEY — Fun-Star!

No. 2,985
Week Ending
April 4th, 1955
EVERY FRIDAY



Comic Cuts (1890)

Με το Comic Cuts, που ξεκίνησε το 1890, η δημοσίευση comics έγινε πιο προσιτή στο ευρύ κοινό. Για πρώτη φορά βλέπουμε τη λέξη comics να συνδέεται με αυτή τη μορφή τέχνης.

Αυτό το περιοδικό παρουσίαζε σύντομες, καθημερινές ιστορίες με απλές εικόνες και αστεία κείμενα, και γρήγορα έγινε επιτυχημένο στην Αγγλία. Οι χαρακτήρες του Comic Cuts έγιναν αγαπημένοι και η ανάγκη για σύντομες, διασκεδαστικές ιστορίες εξελίχθηκε σε πραγματικό φαινόμενο.

THE YELLOW KID TAKES A HAND AT GOLF.



The Yellow Kid (1895)

Ο Yellow Kid θεωρείται το πρώτο μεγάλο comic strip της ιστορίας και αποτέλεσε σημαντική πρόοδο στον τρόπο που τα comics χρησιμοποιούσαν διάλογο και χιούμορ.

Ο χαρακτήρας αυτός εμφανίστηκε σε εφημερίδες και ήταν γνωστός για τη χρήση «μπαλόνιων διαλόγου», που σήμερα είναι βασικό χαρακτηριστικό των comics.

Ήταν ο πρώτος χαρακτήρας comics που έγινε mainstream και ήταν και η αφορμή κάποιοι λένε για την εμφάνιση του όρου “κίτρινος τύπος”.

No. 1

JUNE, 1938

ACTION COMICS

10¢



Action Comics #1 (1938)

Το Action Comics #1, που εκδόθηκε το 1938, είναι το σημείο αναφοράς για την γέννηση του υπερηρωικού είδους comics.

Στην έκδοση αυτή εμφανίζεται ο Superman, ο πρώτος υπερήρωας με υπερφυσικές δυνάμεις και ηθική διάσταση, που είχε τεράστια επιρροή στην πορεία των comics. Αυτό το τεύχος εγκαινίασε τη χρυσή εποχή των comics, όπου οι υπερήρωες έγιναν το κυρίαρχο είδος.

CAPTAIN AMERICA

45 Thrilling
pages of
CAPTAIN AMERICA
MARTIN, DOLAN, SACRE &
PLUS OTHER
GREAT FEATURES.

MARCH No. 1

COMICS



Πρώτη εμφάνιση του Captain America (1941)

Ο Captain America, δημιούργημα των Joe Simon και Jack Kirby, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Captain America Comics #1 κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η εμβληματική σκηνή όπου ο Captain America γρονθοκοπεί τον Χίτλερ έγινε σύμβολο της αντιφασιστικής προπαγάνδας και της αμερικανικής ελπίδας. Ο ήρωας ενσάρκωνε το πατριωτικό πνεύμα και την ηθική ανωτερότητα, ενώ συνέβαλε στη χρήση των comics ως μέσο κοινωνικών και πολιτικών μηνυμάτων.



X-Men (1963)

Δημιουργημένοι από τον Stan Lee και τον Jack Kirby, οι X-Men συμβόλιζαν την πάλη ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Οι ιστορίες τους παρουσίαζαν μεταλλαγμένους που αγωνίζονταν για αποδοχή σε έναν κόσμο που τους φοβόταν και τους μισούσε.

Το θέμα της διαφορετικότητας και της ταυτότητας έκανε τους X-Men μια από τις πιο σημαντικές σειρές comics, ειδικά στις δεκαετίες του '70 και του '80.

Fredric
Wertham M.D

Fredric Wertham M.D

DUCTION
THE
INNOCENT

SEDUCTION OF THE INNOCENT



influence
"horror comics"
on today's youth

AH, THAT WAS A
GOOD SLEEP!
C'MON, PICK--A
COLD SHOWER, A
BIG BREAKFAST!



the influence of "horror comics" on today's youth

Cat

MUSEUM
PRESS

APPROVED

**BY THE
COMICS
CODE**



AUTHORITY

The Seduction of the Innocent (1954)

Το βιβλίο του ψυχιάτρου Fredric Wertham κατηγόρησε τα comics για τη «διαφθορά» της νεολαίας, ισχυριζόμενο ότι ενθαρρύνουν τη βία, τη σεξουαλικότητα και την παραβατικότητα. Το βιβλίο είχε τεράστιο αντίκτυπο, οδηγώντας στη δαιμονοποίηση των comics από το κοινό και την κοινωνία.

Comics Code Authority

Σε απάντηση στις κατηγορίες του Wertham, δημιουργήθηκε ο Comics Code Authority, ένας οργανισμός αυτολογοκρισίας για τα comics. Ο Κώδικας επέβαλε αυστηρούς κανόνες για το περιεχόμενο, περιορίζοντας τη βία, την τρομοκρατία και την απεικόνιση κοινωνικών ζητημάτων. Παρά τις περιοριστικές του επιδράσεις, βοήθησε στη διατήρηση της βιομηχανίας comics, αλλά και στην ώθηση δημιουργών να καινοτομήσουν μέσα σε αυτά τα όρια.



Tintin (1929)

Δημιουργημένος από τον Hergé (Georges Remi), ο Tintin είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες των ευρωπαϊκών comics. Με πρωταγωνιστή έναν νεαρό δημοσιογράφο, οι περιπέτειες του Tintin εξερευνούν εξωτικά μέρη και πολιτισμούς, ενώ συχνά θίγουν ζητήματα όπως η αποικιοκρατία, ο ρατσισμός και η κοινωνική ανισότητα. Τα comics του The Adventures of Tintin συνδύασαν τη λεπτομερή αφήγηση και την καθαρότητα του σχεδίου (στυλ ligne claire), ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ώριμη και παγκόσμια αντίληψη των comics.

R. GOSCINNY **Asterix** A. UDERZO

Asterix

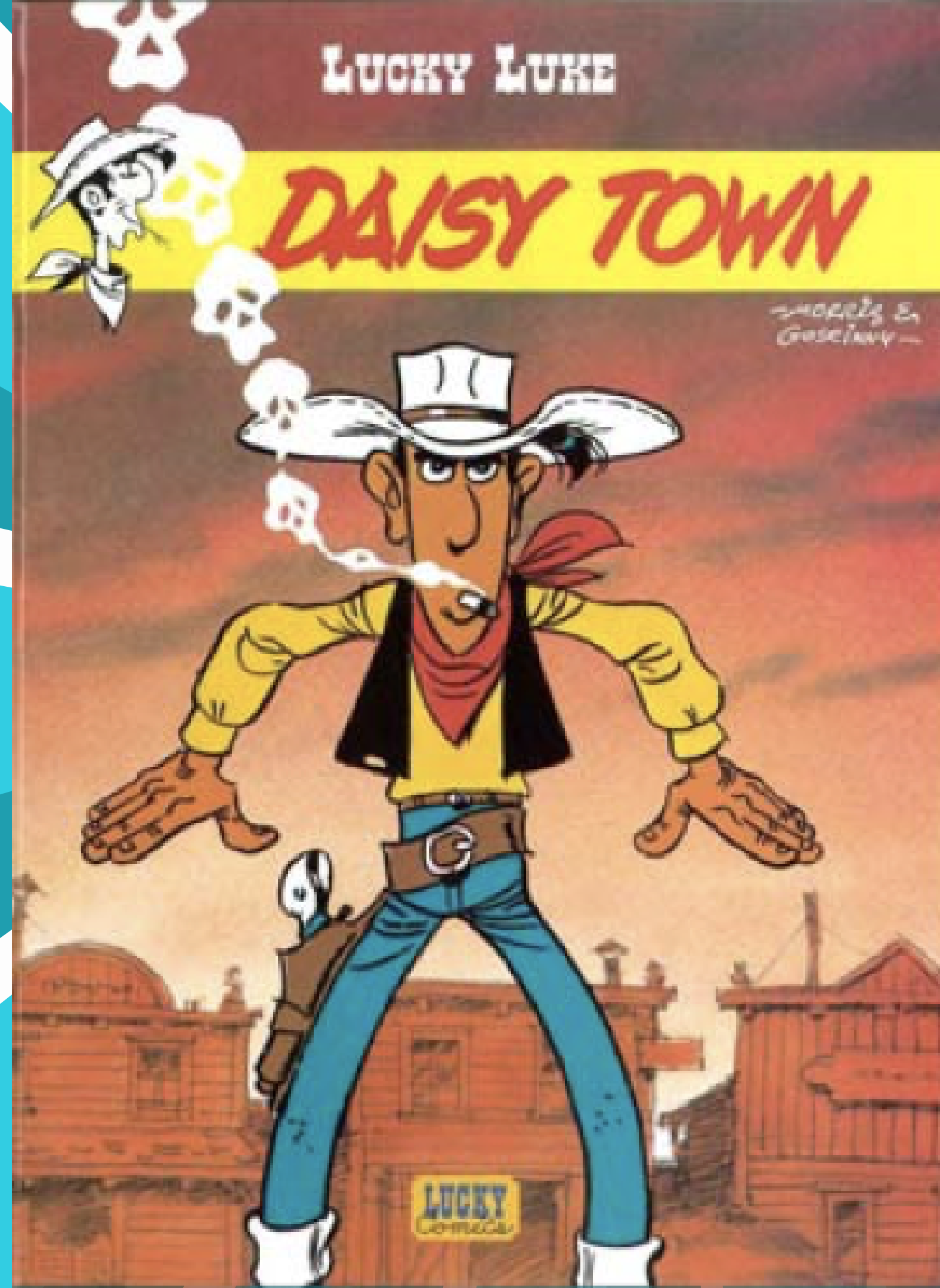
THE GAUL



Written by
René GOSCINNY

Illustrated by
Albert UDERZO



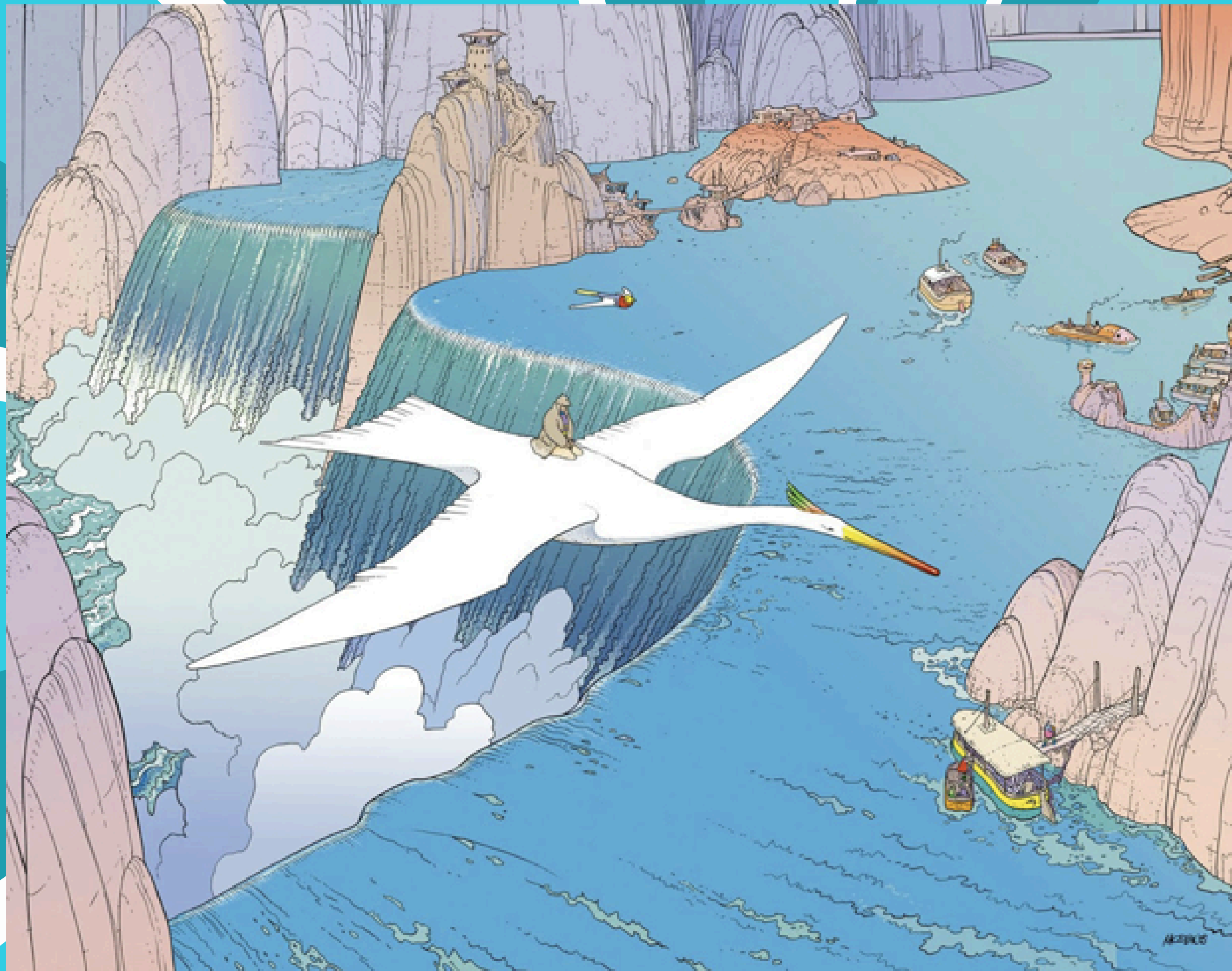


Asterix (1959)

Οι René Goscinny και Albert Uderzo δημιούργησαν τον Asterix, έναν μικρό αλλά έξυπνο Γαλάτη που αντιστέκεται στη ρωμαϊκή κυριαρχία. Ο Asterix έγινε σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ανεξαρτησίας, συνδυάζοντας το χιούμορ με την ιστορία. Οι λεπτομέρειες στις αναφορές στην αρχαιότητα και η σάτιρα της σύγχρονης ζωής τον έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο.

Lucky Luke (1946)

Ο Lucky Luke, ο μοναχικός καουμπόι που «πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του», δημιουργήθηκε από τον Morris. Με σατιρική διάθεση, οι ιστορίες του κατέγραψαν την Άγρια Δύση με τρόπο που αναδείκνυε τις ιδιορρυθμίες της αμερικανικής κουλτούρας.



Moebius (Jean Giraud)

Ο Moebius ανέδειξε τα ευρωπαϊκά comics σε μια μορφή υψηλής τέχνης. Οι ιστορίες του, με φουτουριστικά τοπία και βαθύ φιλοσοφικό περιεχόμενο, επηρέασαν όχι μόνο τα comics αλλά και τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας. Τα έργα του, όπως το *The Incal*, αποτελούν σημεία αναφοράς για την πειραματική αφήγηση στα comics.

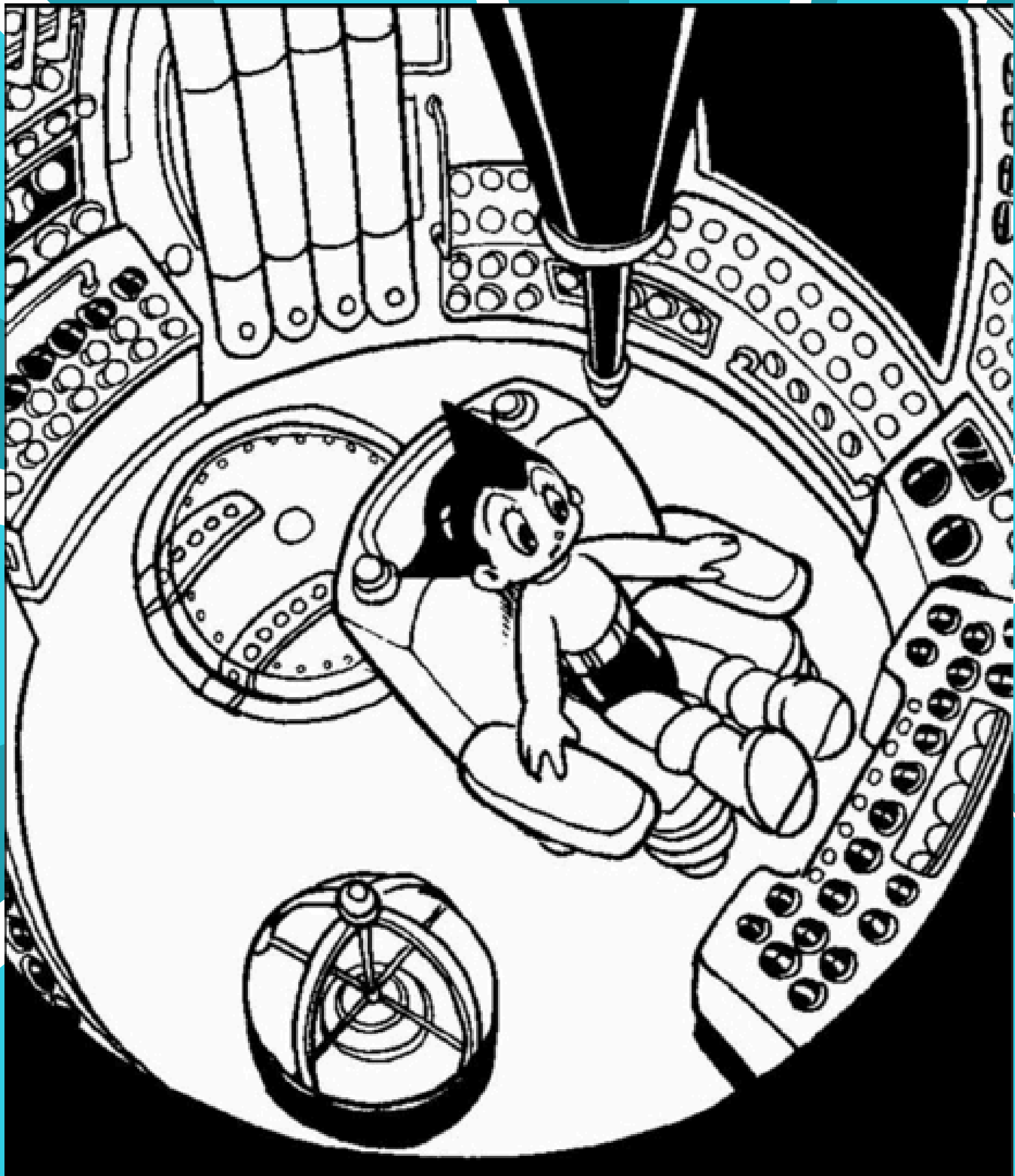




Kamishibai (Θέατρο από Χαρτί)

Το Kamishibai ήταν μια μορφή λαϊκής αφήγησης στην Ιαπωνία που περιλάμβανε την παρουσίαση εικονογραφημένων ιστοριών σε κοινό, χρησιμοποιώντας κάρτες ζωγραφισμένες στο χέρι. Ήταν η αρχή της ιαπωνικής αγάπης για την οπτική αφήγηση και αποτέλεσε τη βάση για τα σύγχρονα manga.

Μάλιστα λέγεται πως ο Prince Gamma που ήταν ένας από τους ήρωες του kamishibai, ήταν και ο πρώτος υπερήρωας στον κόσμο.



Astro Boy (1952)

Ο Osamu Tezuka, γνωστός ως ο «πατέρας των manga», δημιούργησε τον Astro Boy, μια σειρά που συνδύασε την οπτική αφήγηση με βαθιές ανθρωπιστικές αξίες. Η επιρροή του Tezuka ήταν καθοριστική στη μετατροπή των manga από απλό μέσο ψυχαγωγίας σε μέσο έκφρασης βαθύτερων θεμάτων.

Όλα τα χαρακτηριστικά των πολύ δημοφιλών manga ξεκινούν από εκείνον.



え
!!?

ロー!!
麦わら!!
スモーカー

あいつら
Mに
捕まった
苦じゃ...

One Piece (1997 - σήμερα)

Το One Piece του Eiichiro Oda είναι το πιο επιτυχημένο manga στην ιστορία, με εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως. Η ιστορία του Luffy και του πληρώματός του αναδεικνύει θέματα φιλίας, περιπέτειας και θάρρους, ενώ αποδεικνύει τη δύναμη των manga ως μέσο πολιτισμικής εξαγωγής.

Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και αρτιότερα δείγματα του πώς τα comics αφηγούνται μια ιστορία.



3 Comics
που άλλαξαν
τα πάντα

MOORE
GIBBONS

WATCHMEN



Watchmen (1986)

Το Watchmen των Alan Moore και Dave Gibbons, επαναπροσδιόρισε τον τρόπο που το κοινό αντιλαμβανόταν τα comics υπερηρώων. Με ώριμα θέματα όπως η εξουσία, η ηθική και η ανθρώπινη φύση, το έργο αυτό αποδεικνύει ότι τα comics μπορούν να είναι βαθιά φιλοσοφικά και κοινωνικά σχόλια.

Θα γίνει ορόσημο για την τέχνη και θα αλλάξει την στενή άποψη που είχε το κοινό για την τέχνη.



BATMAN: THE DARK KNIGHT RETURNS



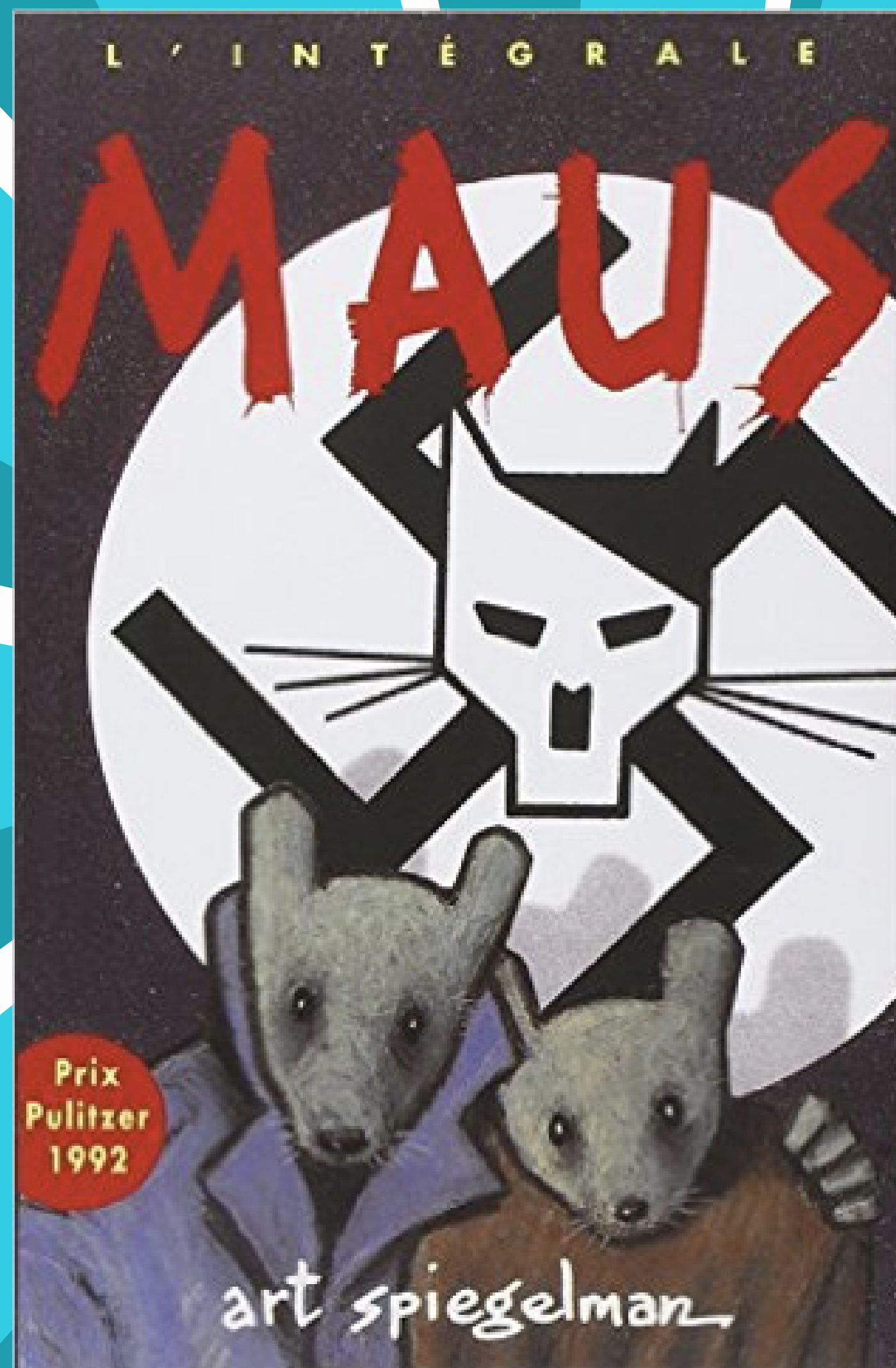
FRANK MILLER

with KLAUS JANSON and LYNN VARLEY

The Dark Knight Returns (1986)

To The Dark Knight Returns παρουσιάζει έναν πιο σκοτεινό και ανθρώπινο Batman. Το έργο του Frank Miller επηρέασε καθοριστικά την εικόνα των υπερηρώων, φέρνοντας τους πιο κοντά στην ψυχολογία και τις ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου.

Αποσυνδέει τους σουπερήρωες από την αψεγάδιαστη εικόνα που παρουσίαζαν μέχρι τότε, αποδομώντας το είδος για να το ανασυνθέσει με βαθιά καλλιτεχνική ματιά.





Maus (1980-1991)

Το Maus είναι μια εικονογραφημένη αφήγηση του Ολοκαυτώματος, με ποντίκια να αντιπροσωπεύουν τους Εβραίους και γάτες τους Ναζί. Το έργο του Art Spiegelman ήταν το πρώτο comic που κέρδισε το βραβείο Pulitzer, αποδεικνύοντας ότι τα comics μπορούν να αφηγηθούν προσωπικές και ιστορικές τραγωδίες με δύναμη και ευαισθησία.

Comics ως Μέσο Προβολής Ιστοριών Περιθωριοποιημένων Ομάδων

Τα comics έχουν αποδειχθεί ιδανικό μέσο για να αναδείξουν τις εμπειρίες περιθωριοποιημένων ομάδων, επιτρέποντας στους δημιουργούς να διηγηθούν ιστορίες που συχνά αγνοούνται ή παραγνωρίζονται από τα παραδοσιακά μέσα.

Η δύναμη και η επικοινωνιακή αξία τους τα κάνει ιδανικά για να μεταφέρει μηνύματα και να φέρει στο προσκήνιο όλες τις ιστορίες.

Persépolis

Marjane Satrapi



NORMA
Editorial



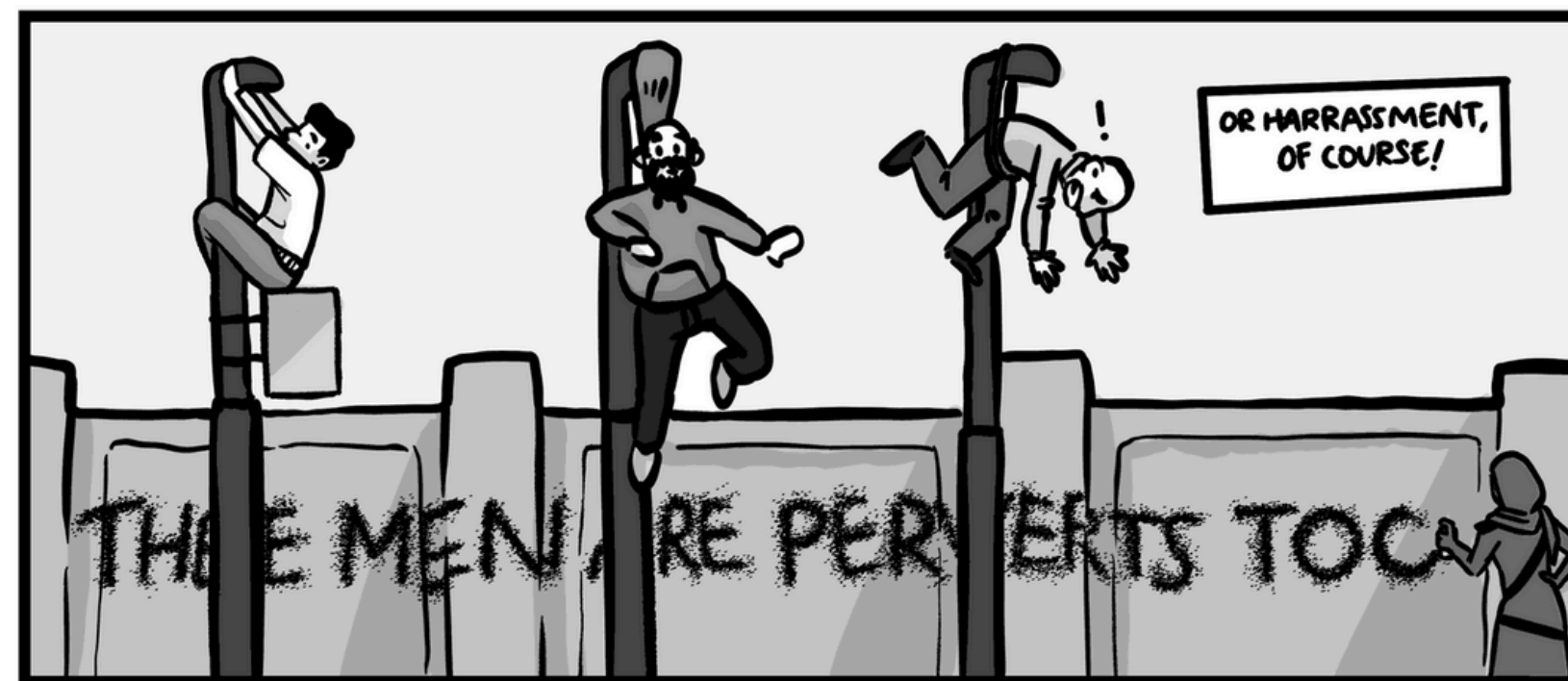


Qahera

·PRESENTS·

THINGS

A SUPERHERO DOESN'T
HAVE TO WORRY ABOUT



- **Persepolis (2000)**

Η αυτοβιογραφική αφήγηση της **Marjane Satrapi** εξιστορεί την εμπειρία της στην Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν. Το **Persepolis** παρουσιάζει τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προσωπική ελευθερία, δίνοντας φωνή στις γυναίκες που καταπιέστηκαν σε μια αυταρχική κοινωνία.

- **Arrival (2006)**

Ένα αριστούργημα χωρίς λόγια που αφηγείται την εμπειρία της μετανάστευσης. Με φανταστικές και παράξενες εικόνες, ο **Shaun Tan** αναδεικνύει τη δυσκολία της προσαρμογής και της αποδοχής σε έναν νέο κόσμο, μιλώντας για όλους όσους έχουν αισθανθεί ξένοι.

- **El Deafo (2014)**

Η **Cece Bell** χρησιμοποιεί την προσωπική της εμπειρία ως παιδί με απώλεια ακοής για να δημιουργήσει ένα **comics** που μιλά για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αναζήτηση φίλων. Το **El Deafo** δείχνει πώς τα **comics** μπορούν να δώσουν φωνή σε όσους συχνά παραγνωρίζονται.

- **Qahera (2013)**

Η **Qahera** είναι μια μουσουλμάνα υπερηρώίδα που μάχεται τον σεξισμό και την ισλαμοφοβία. Το **webcomic** της **Deena Mohamed** χρησιμοποιεί χιούμορ και δράση για να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον αραβικό κόσμο.



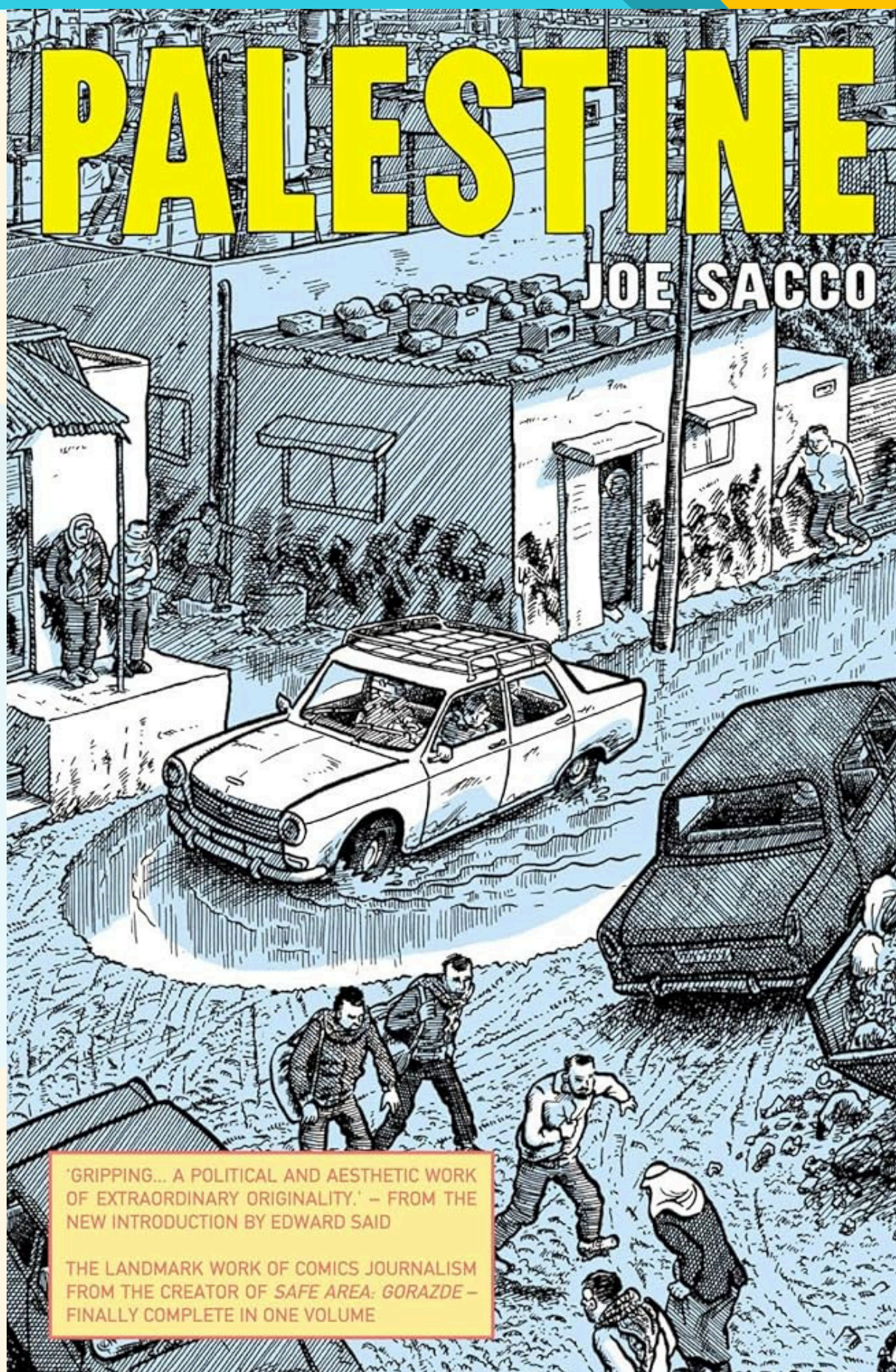
COMICS JOURNALISM

Η Αξία και η Σημασία της Comics Journalism

Η comics journalism συνδυάζει την τέχνη των comics με την παραδοσιακή δημοσιογραφία, δημιουργώντας έναν ισχυρό τρόπο αφήγησης που ξεπερνά τα όρια του γραπτού λόγου. Μέσα από εικόνες και κείμενο, παρουσιάζει περίπλοκα θέματα με σαφήνεια, συναισθηματικό βάθος και οπτική δύναμη, καθιστώντας την ιδανική για την κάλυψη υποθέσεων που απαιτούν ανθρώπινη επαφή και ενσυναίσθηση.

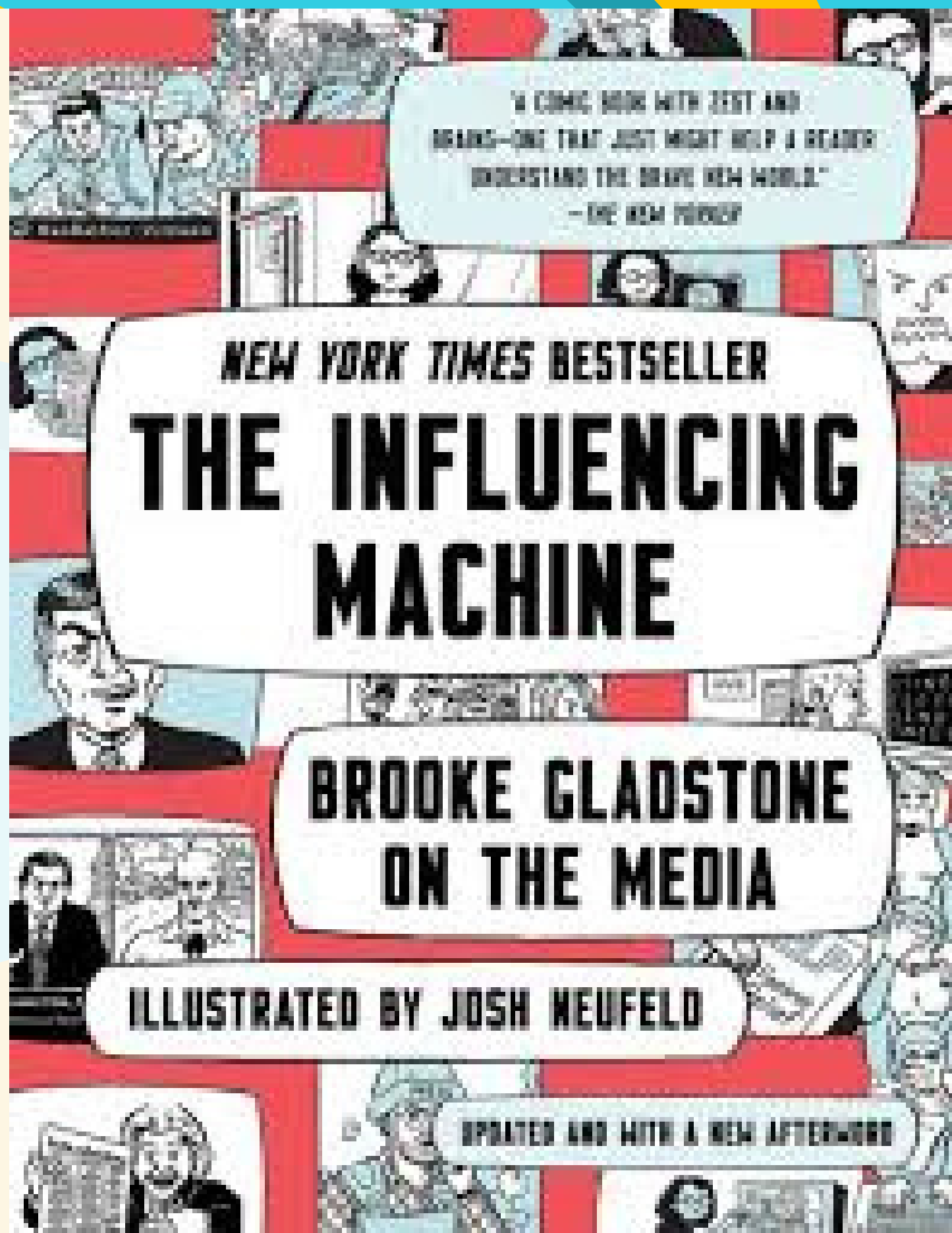
Ειδικά σε ζητήματα που συχνά αποφεύγονται ή παρανοούνται από τα παραδοσιακά μέσα, όπως η προσφυγική κρίση, οι πόλεμοι, ή οι καθημερινές ζωές περιθωριοποιημένων ομάδων, τα comics καταφέρνουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του αναγνώστη και της πραγματικότητας. Η comics journalism αποδεικνύει ότι η εικόνα και ο λόγος μαζί μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες με τρόπο που εμπνέει κατανόηση και δράση.

Σε έναν κόσμο όπου η ταχύτητα και η απλότητα κυριαρχούν, η comics journalism μας θυμίζει τη δύναμη της αφήγησης που δεν απλώς ενημερώνει, αλλά συνδέει και αφυπνίζει.



Joe Sacco

Ο Sacco είναι πρωτοπόρος του comics journalism, γνωστός για έργα όπως το Palestine και το Safe Area Goražde. Οι εικονογραφημένες ανταποκρίσεις του από περιοχές σύγκρουσης, όπως η Παλαιστίνη και η Βοσνία, δίνουν φωνή σε θύματα πολέμου, με βαθιά έρευνα και συναισθηματική αφήγηση.



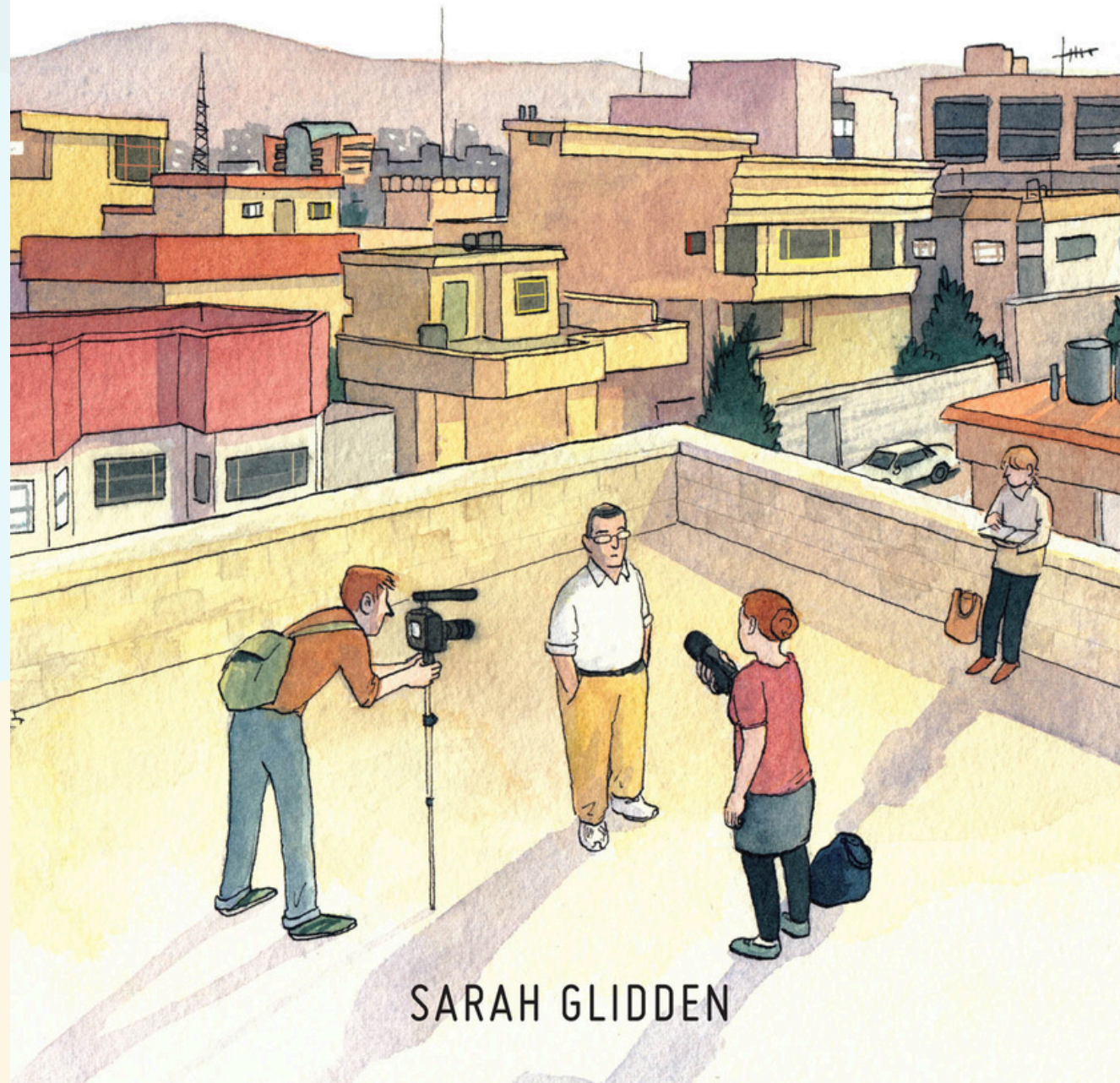
The Influencing Machine

(Brooke Gladstone και Josh Neufeld, 2011)

Ένα comics που αναλύει τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Το έργο αυτό δείχνει πώς τα comics μπορούν να παρουσιάσουν περίπλοκα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα με τρόπο κατανοητό.

ROLLING BLACKOUTS

DISPATCHES FROM TURKEY, SYRIA, AND IRAQ



Rolling Blackouts (Sarah Glidden, 2016)

Η Sarah Glidden συνοδεύει δημοσιογράφους σε ταξίδια στο Ιράκ, τη Συρία και την Τουρκία, καταγράφοντας τις προκλήσεις της διεθνούς δημοσιογραφίας. Με απαλά σχέδια και βαθιά συναισθηματική διείσδυση, εξερευνά τη ζωή των προσφύγων και τις απορίες γύρω από τη δημοσιογραφική αμεροληψία.



<https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/26/opinion/sunday/welcome-to-the-new-world.html>

Welcome to the New World

(Jake Halpern και Michael Sloan, 2020)

Ένα βραβευμένο Pulitzer comic που ακολουθεί την εμπειρία μιας συριακής προσφυγικής οικογένειας που μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αμεσότητα και απλότητα, αποτυπώνει την ελπίδα και τις προκλήσεις του ξεκινήματος μιας νέας ζωής.

New York STORIES

THIS CITY IS TEEMING WITH TALES! IN EVERY WINDOW, AROUND EVERY CORNER ... IN EVERY DARK ALLEY OR SUN-FILLED PARK OR DUSTY CORNER STORE ...

— SOMETHING IS HAPPENING: —

A NEW RESIDENT'S FIRST ENCOUNTER WITH THE CITY...

A COINCIDENCE...

A N ACCIDENT...

A CRIME...

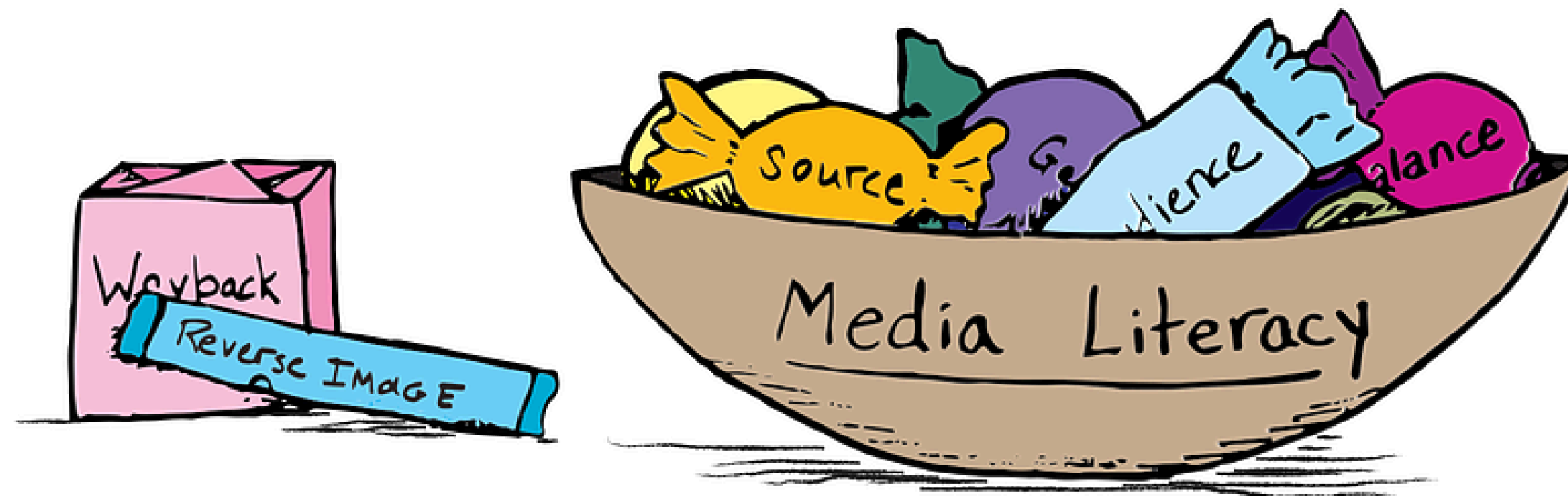
<https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/02/magazine/new-york-stories-introduction.html>

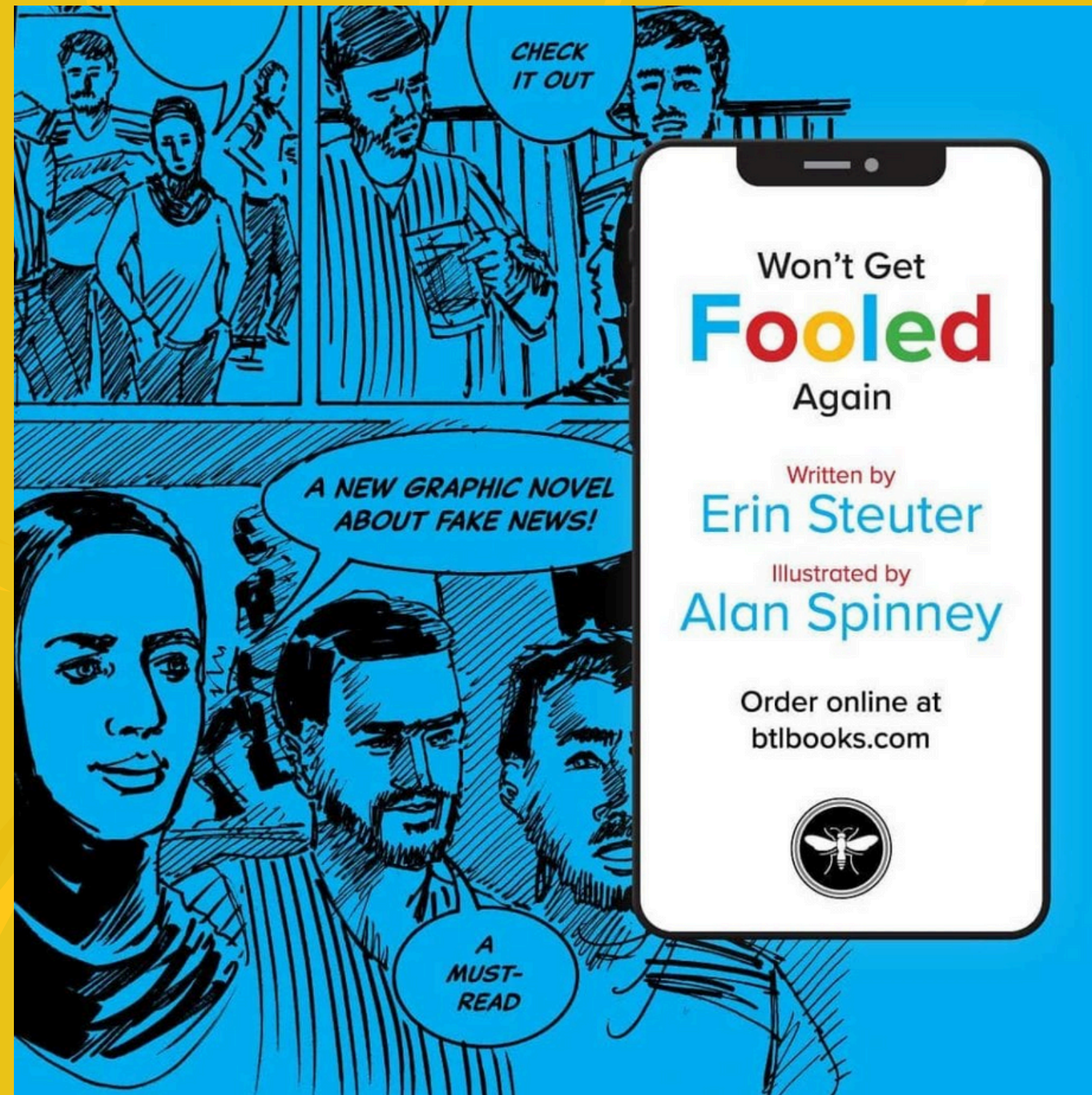
Η Σχέση Comics Journalism και Media Literacy

Η comics journalism αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο ενίσχυσης της κριτικής σκέψης και της εκπαίδευσης στα μέσα (media literacy). Χάρη στον συνδυασμό εικόνας και κειμένου, τα comics επιτρέπουν στους αναγνώστες να αποκωδικοποιούν πολύπλοκα μηνύματα, να αναλύουν οπτική πληροφορία και να κατανοούν την αλληλεπίδραση μορφής και περιεχομένου.

Η αφήγηση μέσω comics βοηθά τους αναγνώστες να αντιληφθούν πώς τα μέσα μπορούν να παρουσιάζουν ή να παραποιούν την πραγματικότητα. Παράλληλα, ενισχύει την ικανότητα κατανόησης της προοπτικής του δημιουργού, της πρόθεσής του και των επιλογών του, από τη χρήση χρωμάτων και συμβολισμών έως την επιμέλεια των πληροφοριών.

Με έργα όπως το Safe Area Goražde του Joe Sacco, η comics journalism παρέχει παραδείγματα πολυεπίπεδης αφήγησης, προσφέροντας ένα μοντέλο για την ανάλυση των παραδοσιακών και σύγχρονων μέσων. Σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες είναι συνεχώς διαθέσιμες, η ενίσχυση της media literacy μέσα από τα comics βοηθά τους αναγνώστες, ιδιαίτερα τους νέους, να κατανοούν και να κρίνουν τις πληροφορίες με μεγαλύτερη ακρίβεια.





Η ενσυναίσθηση—το να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση κάποιου άλλου, ένα φυσικό προϊόν της δημοσιογραφίας—περιορίζεται πλέον από τις οθόνες μας. Όταν συνδέουμε τη δημοσιογραφία μας με την τέχνη, οι ιστορίες μοιάζουν μεγαλύτερες από εσάς και την οθόνη σας

Beena Raghavendran

«Εγώ, πάντως, ενστερνίζομαι την επίδραση της υποκειμενικής αναφοράς και προτιμώ να την αναδεικνύω», γράφει. «Όπως και να έχει, το μέσο κόμικς είναι ανένδοτο και με ανάγκασε να κάνω επιλογές. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι μέρος του μηνύματός του.

Joe Sacco

Δίγην Έμπνευση

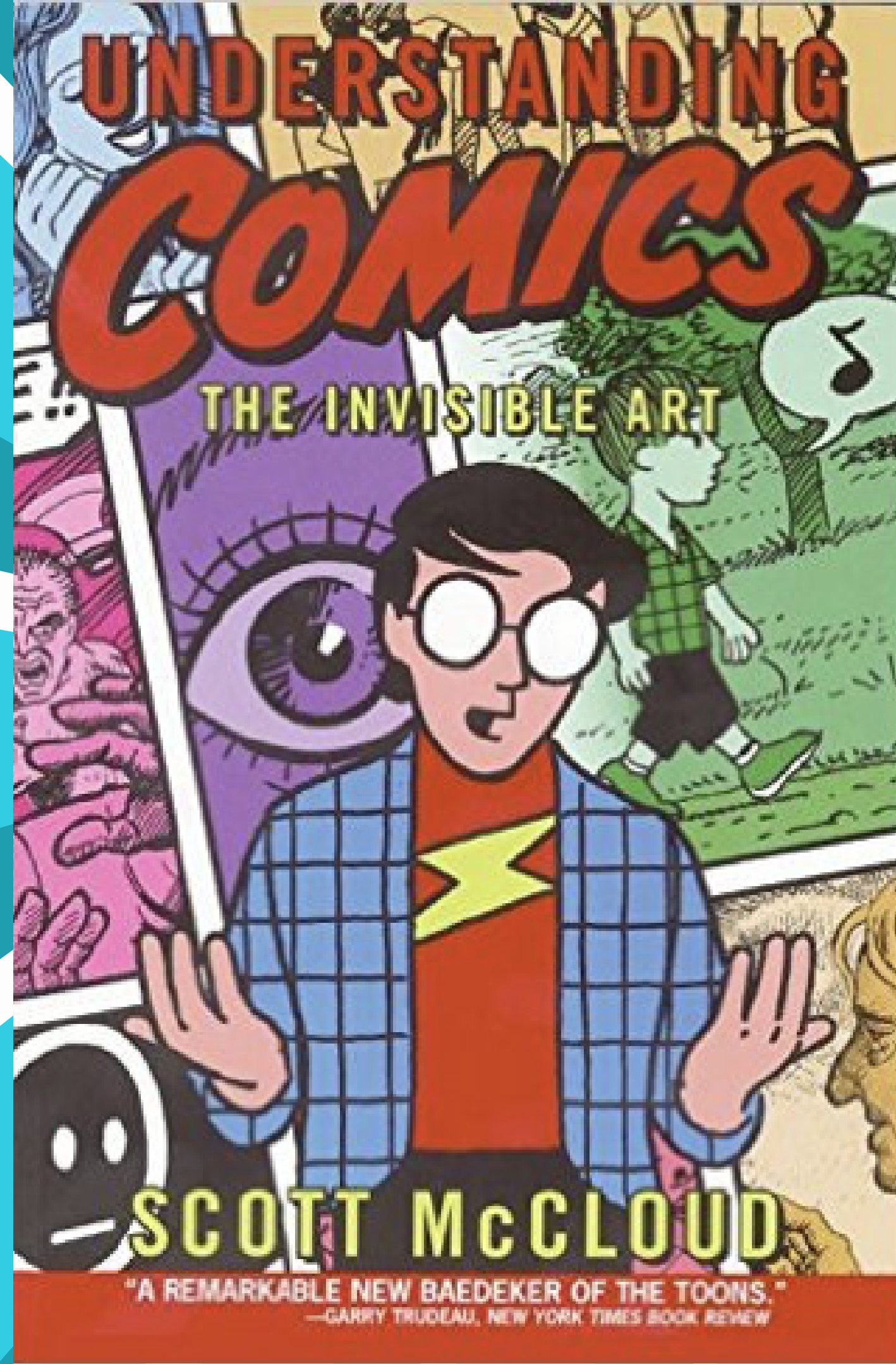
<https://www.canadaland.com/podcast/356-joe-sacco/>



**Τα comics λενε ιστορίες
Η δημοσιογραφία λέει ιστορίες**



Πως φτιάχνουμε ένα comic



Το **Understanding Comics** του Scott McCloud αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς οδηγούς για την κατανόηση της τέχνης και της αφήγησης μέσω comics. Με γλαφυρή εικονογράφηση και δομημένη σκέψη, το βιβλίο αναλύει τις θεμελιώδεις αρχές των comics, όπως η σχέση εικόνας και κειμένου, η χρονικότητα, ο ρόλος του κενού μεταξύ των καρτέ (gutter) και οι τρόποι με τους οποίους η μορφή ενισχύει την αφήγηση.

Τα comics είναι μια οπτική μορφή αφήγησης που συνδυάζει εικόνες με κείμενο. Συχνά παρουσιάζονται διαδοχικά σε καρέ (panels), τα οποία είναι αυτοτελή πλαίσια που αφηγούνται μια στιγμή της ιστορίας (για παράδειγμα, μια στιγμή, μια ματιά, μια γενική λήψη του τοπίου).

Το μέσο αυτό ευνοεί την καινοτομία και την καλλιτεχνική έκφραση, δίνοντας στους δημιουργούς comics την ελευθερία να πειραματιστούν με τη διάταξη και τη χρήση του χώρου σε κάθε σελίδα.

Neil Gaiman

Οι ιστορίες είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, ένας Δούρειος
Ίππος που μπορεί να βάλει οποιοδήποτε μήνυμα στο
ανθρώπινο μυαλό

<https://www.youtube.com/watch?v=s4kXLK1dWc0>

Τι κάνει μια καλή ιστορία;

- (α) Βύθιση (immersion): Μπορώ να εμβαθύνω στον κόσμο της ιστορίας, μαθαίνοντας περισσότερα για αυτήν ή ενισχύοντας την αισθητηριακή μου εμπειρία;
- (β) Διαδραστικότητα (interactivity): Μπορώ να αλλάξω ή να επηρεάσω στοιχεία της ιστορίας; Μπορώ να αλληλεπιδράσω με άλλους ανθρώπους γύρω από την ιστορία;
- (γ) Ενσωμάτωση (integration): Αφηγείται η ιστορία με συνοχή μέσα από διάφορες πλατφόρμες; Μπορεί να συνδεθεί με τον πραγματικό κόσμο με οποιονδήποτε τρόπο;
- (δ) Επίδραση (impact): Με εμπνέει η ιστορία να δράσω στη δική μου ζωή, όπως να κάνω μια αγορά ή να υποστηρίξω έναν καλό σκοπό;

- Οι καλές ιστορίες είναι παγκόσμιες
- Οι καλές ιστορίες έχουν καθαρή δομή και στόχο
- Οι καλές ιστορίες έχουν έναν χαρακτήρα με τον οποίο κάποιος ταυτίζεται
- Οι καλές ιστορίες ξυπνάνε τα βαθύτερά μας συναισθήματα
- Οι καλές ιστορίες είναι απλές και εστιασμένες

Κλιμάκωση (**Conflict**)

Ο πρωταγωνιστής αντιμετωπίζει εμπόδια, προβλήματα, ανατροπές, δράση και δυσκολίες.

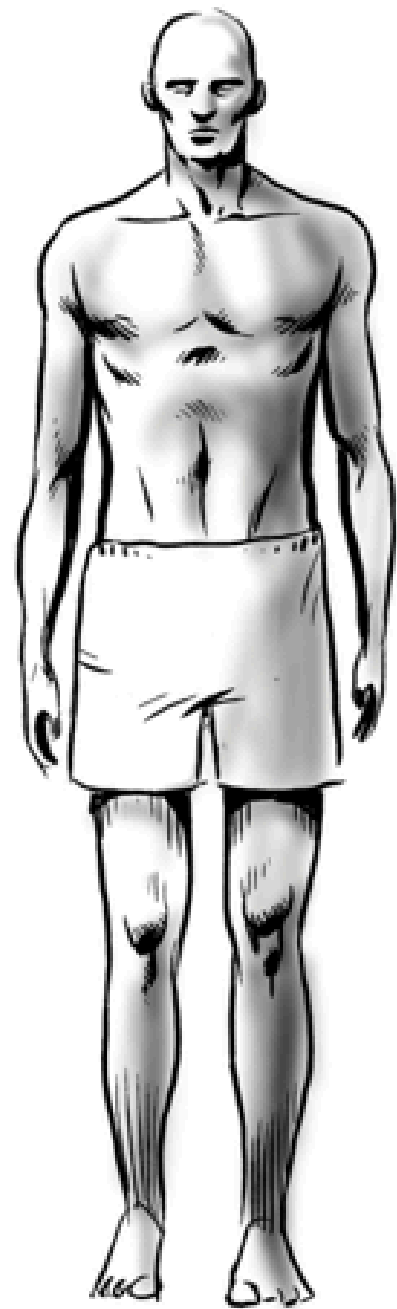
.

Εισαγωγή (**Setup**)

Παρουσιάζουμε
τους χαρακτήρες
και τον κόσμο.

Λύση (**Resolution**)

Ο ήρωας υπερνικά
τα εμπόδια και έχει
αλλάξει ή εξελιχθεί.



=



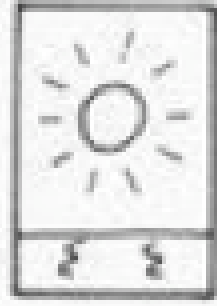
Η δημιουργία ενός ενδιαφέροντος και πολυδιάστατου χαρακτήρα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της ιστορίας .

- Ποια είναι τα ταλέντα ή οι ικανότητές του;
- Τι τον κάνει ευάλωτο ή τι δυσκολεύεται να κάνει;
- Είναι γενναίος, αστείος, ντροπαλός ή πεισματάρης;
- Τι θέλει να πετύχει; Ποια είναι η μεγαλύτερη του επιθυμία;
- Τι του δυσκολεύει τη ζωή ή την αποστολή του;



Τα comics είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται σε διαδοχικά καρέ. Η μία εικόνα μετά την άλλη λένε μια ιστορία.

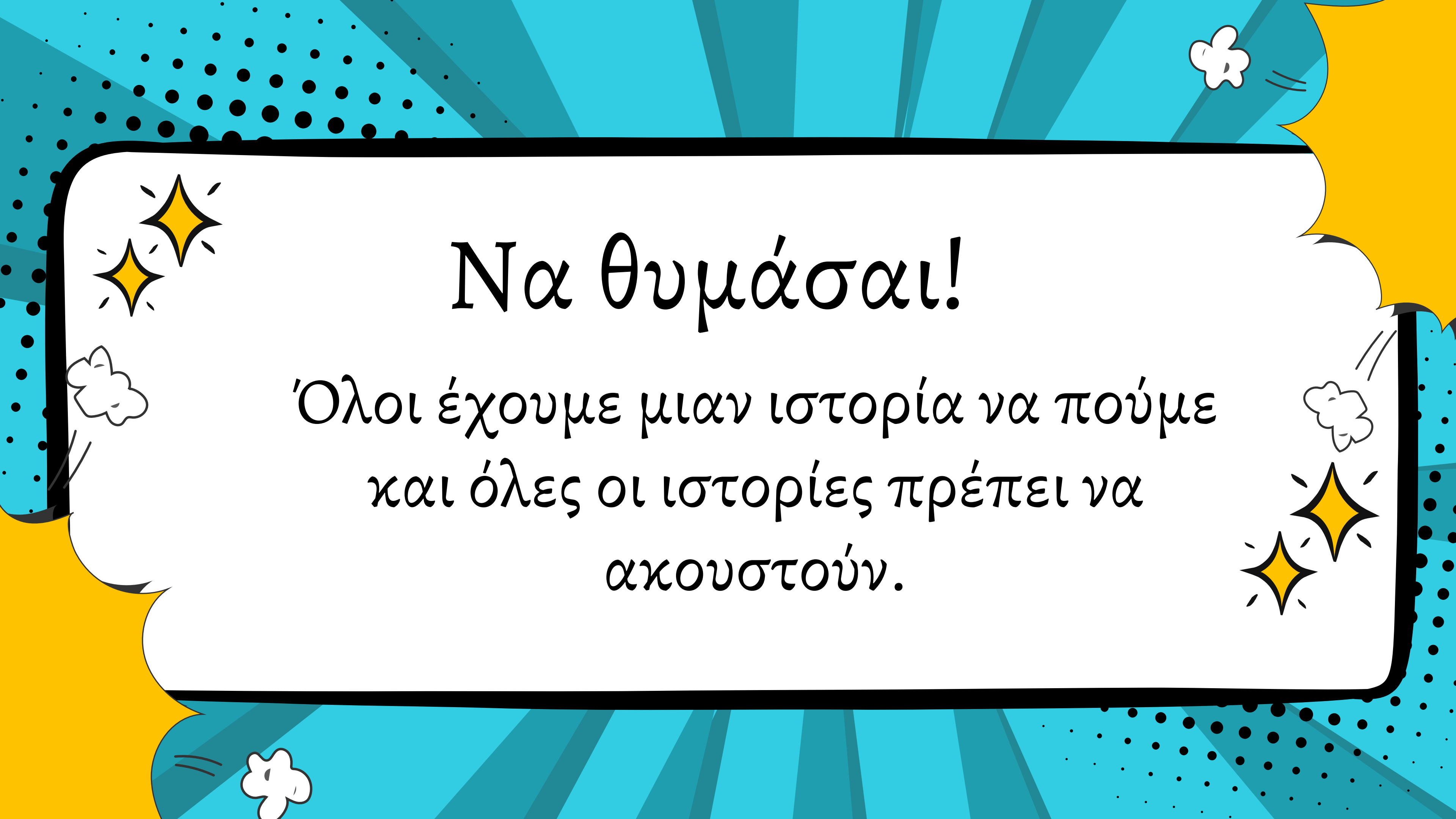
Το κενό ανάμεσα στα καρέ είναι το μυστικό και η καρδιά των comics μιας και εκεί μπαίνει ο αναγνώστης με τη φαντασία του για να συμπληρώσει το κενό, συνδημιουργώντας στην ουσία την ιστορία που διαβάζει.





Μπαλονάκια ομιλίας , ηχητικά εφέ και το κουτί του αφηγητή συμπληρώνουν το λόγο πάνω στην εικόνα.

Τα comics είναι μια τέχνη που η εικόνα και ο λόγος λένε μαζί μιαν ιστορία, Η εικόνα μεταφέρει άλλες πληροφορίες και ο λόγος μας δίνει διαφορετικές. Ο αναγνώστης καλείται να συνδυάσει τα μηνύματα αυτά για να παρακολουθήσει την ιστορία.



Να θυμάσαι!

Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε
και όλες οι ιστορίες πρέπει να
ακουστούν.



THANK YOU