

GREAT KRYPTON! THESE CREA
HAVE MADE LOIS THEIR QUEEN!
WHY DID THEY PICK HER FOR T
Honor! UNLESS -- HMM... AN IC
JUST HIT ME!

کامیک‌های اکشن و پرماجراء

راجر سایین

ترجمه‌ی نیما بهنفروز

کلیشه‌ی کامیک به عنوان چیزی ذاتاً «سرگرم‌کننده»، همان چیزی بود که باعث پیدایش نخستین فرم‌های آن در امریکا و بریتانیا شد. با این وجود، وقتی تحول روان‌شناسی آن را به یک «کامیک ماجرایی» تبدیل کرد، هر کلیشه‌ی جدیدی حالاً می‌باید بوم‌ابنگا حاصل از ضربات مشت و تقدیق! مسلسل را در خود جای می‌داد. در چنین موقعیتی، کامیک‌های ماجرایی، در مرحله‌ی بعدی از سیر تکاملی این رسانه قرار می‌گیرند و می‌توان اوج آن‌ها را به طور تقریبی در فاصله‌ی سال‌های چهل تا هفتاد مشخص کرد، دوره‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بریتانیا، [سبک] ماجرایی از ۱۹۵۰ به شکل گسترده‌ای پر طرفدار شد، هر چند [این سبک] اساس یک سنت طولانی در روزنامه‌های داستانی بریتانیایی به شمار می‌رفت و از زمان جنگ جهانی اول در استریپ‌های روزنامه‌ای وجود داشت. از دیدگاه هزی، [ژانر ماجرایی] نیازمند بازنگری در سیاق کامیک‌های بود. سبک بدليل به دوش کشیدن بار داستان همواره باید «رنال» می‌بود و این قضیه یک توجه تازه به جزئیات را طلب می‌کرد. برای خوانندگان جوان، دقیق‌بودن و سواس آمیز [طرح‌ها] ترسیم‌گر افسون [کامیک] بود. به گواهی همزمان بسیاری، اشتباه فراردادن لوله‌ی تانک یا نوع شمشیر غلط، در یک دوره‌ی خاص، پانامه‌های شکوه‌آمیز بسیاری مواجه می‌شد. تکنیک‌های سینمایی نیز در این دوره، مناسب برای استفاده تشخیص داده شدند: پانوراماها، نمای‌ای نزدیک، نمای‌ای دور و «قطعه‌ای‌های هیجان‌انگیز»، بشکل فراینده‌ای به فوت و فن‌های کامیک اکشن تبدیل شدند. این که پیشرفت [در فرم]، استکاری بوده یا تأثیری از فیلم‌های سینمایی، موضوعی است که هنوز بر سر آن بحث است. گذشته از این داستان، وقتی نیاز به دقت و سندیت با اختصار سینمایی ترکیب شد، نتیجه‌ی کار، ارتقای رسانه [کامیک استریپ] به یک درجه‌ی جدید از مهارت و کمال بود.

از نظر تجاری، این ژانر [ماجرایی] در ابتدا توسط کمپانی‌هایی ابداع شد که قلمرو طنز و سرگرمی را در اختیار خود داشتند: دی‌سی نامسن و IPC (شرکت بین‌المللی نشر). آن دو حالاً به سختی در این نقش از بازار مثل نقش‌های دیگر با هم رقابت داشتند و خوش‌شانس بودند که تا دهه‌ی شصت در امریکا واقعاً

هیچ رقیبی نداشتند. همان‌طور که دیدیم، توزیع رسمی کامیک‌های امریکایی در بریتانیا در ۱۹۵۹ شروع شد، هر چند برخی از آن‌ها از طریق مرزهای هوایی و بنادر وارد بریتانیا می‌شدند و یا به صورت سیاه و سفید توسط برخی ناشران کوچک بریتانیایی تکثیر می‌شدند (که خصوصاً در مورد ژانر ماجرایی انتشارات تورپ و پورتر، میلوسان و شرکت کتاب آرنولد فعال بودند). در دهه‌ی شصت، دو قطب یادشده به‌شکل فراینده‌ای توسط بنگاه‌های امریکایی دی‌سی کامیکس و مارول، به مبارزه طلبیده شدند. این موضوع در نهایت منجر به تحت الشاعر قرار گرفتن ناشران بریتانیایی از هر چهت گردید: پیش‌رفتی که دهه‌ها طول کشید و با کاهش سراسری تیاز کامیک‌ها ارتباط داشت.

نخستین کامیک‌های جدید بریتانیایی، براساس میراث روزنامه‌های داستانی بنا شد و این نکته راثابت کرد که الیاف و تاریخ پود داستان مصور اکشن، می‌تواند در زمینه‌ی خیال و سرگرمی هم به همان اندازه موفق باشد. بر این اساس، [این کامیک‌ها] بازار در اصل مذکوری را که توسط روزنامه‌های داستانی ظهور یافته بود، جاودائی کردند. (گرایشی که تنها بعد‌ها با شکوفایی ناگهانی یک صنعت کامیک دوقلو که به دختران متیاب بود، تکان داده شد). این روزنامه‌ها در دهه‌های پیش و سی پانچ داستان اصلی اسکریپت‌های پیش از این روزنامه‌ها در داده شدند. [جادوگر]، رورو اولگر، دزد دریایی] و ادونچر [ماجرایو] غالباً شدند و پیش از این که ابری خود را به نفس کامیک معطوف کنند، توسط دی‌سی نامسن منتشر شدند و نشریاتی به‌شکل «متن مصور» در حد اندازه‌های پیش‌بودند. آن‌ها فرمولی را برای ژانر اکشن بنا کردند که بر یک شبوهی نگارش بریده بریده و پر تکاپو و ماهیت موضوعی خود را بستانه استوار بود. به این‌گهی به تنها موضوع پر طرفدار آنان بدل شد: لحن و آهنگ‌شان، به‌شکل اجتناب‌ناپذیری هراس‌آور و امپریالیستی بود و از سنت قصه‌های امپراطوری سرچشمه می‌گرفت و در [داستان] «روزنامه‌ی خود پسرک» تجسم یافته بود (که خودش یک واکنش به «پنی در دفول» هایی

* Penny dreadfuls: داستان‌های ارزان‌قیمت درباره‌ی ماجراهای پر خشونت یا جنایی بدروزه در اواسط و اواخر دوران ویکتوریایی در انگلستان پر طرفدار بودند و اغلب در ۸ صفحه چاپ می‌شدند.

به روزنامه‌های داستانی بی‌سی تامسن، شاخص ساختند. مورد دیگری که آن را غیرمعمول می‌ساخت، استفاده از یک درام علمی تخلیه به عنوان داستان روی جلدش بود.

قهرمان داستان، «دن دیر - خلبان آینده»، شخصیتی خارق العاده بود که توسط فرانک همپسن نوشته و به تصویر کشیده شده بود و شرح و قایع ماجراهای که کشان‌گردی یک فضانورد انگلیسی لب‌قلوه‌ای بود. مأموریت «دیر» این بود که با سرعت در فضاباند و با هریگانه‌ای که قصد مهاجرت به زمین را داشته باشد بجنگد. مأموریتی که او آن را کم و بیش با اندکی نزاع و زد و خورد و نمایش‌های لازم با ادب و فربینگی به انجام می‌رساند. توجه به جزئیات در این استریپ به گونه‌ای بود که مدل‌های سفینه‌ها و فضای داخلی آن‌ها به طور خاص، به نحو کاملی برای هنرمندان ساخته شد تا تابی دقيق از کار عرضه کند و در عین حال اعتبار و دقت موارد علمی نیز به واسطه‌ی آثار متخصصین فضایی مثل آرتورسی کلارک، تأمین می‌شد.

در عین حال عقاب از جنبه‌های دیگر، به طور حتم میراث دار سنت روزنامه‌های داستانی بود. لحن داستان اساساً امپریالیستی بود (کار دان بی‌باک، تسبیح فضا و جهان بود، حال آن که دشمن او، مکون، یک یگانه‌ی سبزرنگ با کله‌ای بزرگ، به طرز مشکوکی تیپ چهره‌ی چینی‌ها را داشت) و همواره در قالب و کالبد «روزنامه‌ی خود پسرک»، «فروتن و نجیب» به نظر می‌رسید. مذهب هم هرگز زیاد از این جریان دور نبود و نقش محوری را در استریپ‌هایی مثل راه دلاروی که درباره‌ی زندگی مسیح بود ایفا می‌کرد. نقطه‌ی مشتک دیگر باروزنامه‌های داستانی و بهنوعی در تقابل با پایام اخلاقی، جنگ بود که یگانه و بیش ترین موضوع تصویر شده را تشکیل می‌داد و با تصاویر نیم‌ته از تانک‌ها و ماشین‌های جنگی، به شکل خاصی رفتار فنه پر طرفدار می‌شد.

بنابراین، مشکل می‌شد قبول کرد که این اثر دارای مأموریتی خاص نباشد، که البته واقعاً هم همین طور بود. از آن جا که عقاب مشترک‌آ توسعه همپسن و یک کشیش به نام عالی جناب مارکوس موریس به عنوان پاسخی به ظهور کامیک‌های ترسناک امریکایی که به طور فرضی برانگیزندۀ تحلف بودند، خلق شده بود، قصد آن داشت که چیزی سالم و بی‌خطر و یک جایگزین پاییند به قواعد

بود که در نخستین بخش از تاریخ کامیک [در همین مجلد] به آن پرداختیم). از این رو، این [داستان‌های مصور روزنامه‌ای] در یک مقاله‌ی مشهور روزنامه‌ای توسط جرج ارول، به دلیل تثیت ارزش‌های محافظه‌کارانه‌شان، مورد حمله قرار گرفتند.

انتقال به یک فرم جدید از داستان‌های ماجراجایی، که بر روایت مبنی بر تصاویری بی در پی تأکید می‌کرد، به واقع ناشی از این موضوع که روزنامه‌های داستانی از استریپ استفاده کنند بود، هر چند که این قضیه به شکل قابل بحث تأثیر اصلی به شمار می‌رفت. این موضوع هم حقیقت داشت که کامیک‌های طنز و سرگرم‌کننده به شکل فزاینده‌ای برای ایجاد تنوع به داستان‌های ماجراجایی روی می‌آوردند. در دهه‌ی چهل، «دنده‌ی و بینو»، [کامیک‌های ماجراجایی] ازیادی داشتند، در حالی که استریپ‌های برجسته‌ای چون راهی به رم و فرزندان شمشیر، هر دو اثر رُگ پروت به شکل نامناسب در میکی مارس و یلکی چاپ می‌شدند. علاوه بر این، تأثیر کارتون‌های استریپ اکشن هم بر روزنامه‌ها وجود داشت که در طول جنگ جهانی اول آغاز شده بود. در نهایت کامیک‌های امریکایی که بر ماجراجایی پیش‌تر از طنز تأکید داشتند، بیش تر و بیش تر پر طرفدار می‌شدند.

به این ترتیب، در طول دهه‌ی چهل، ناشران کوچک طی تلاش برای تثیت مکان خود در بازار، شروع به تحریبه‌ی کامیک‌های ماجراجایی کردند. اثارات چون ستاره‌ی دنباله‌دار و خورشید (هر دو اثر آلن ۱۹۴۶-۷)، با فرمول‌های اکشن بازی می‌کردند و حتی در برخی موارد با ایده‌ها و مصالح امریکایی مخلوط می‌شدند. بهره‌حال، هیچ‌یک به موفقیت مهمی دست نیافتدند و روزنامه‌های داستانی به شکل نامحدودی به فروش بیش تر خود ادامه دادند. آشکارا چیزی خارق العاده برای درهم شکستن کلیشه‌ی کامیک ایده‌آل نیاز بود.

این مرزشکنی در ۱۹۵۰ با ظهور عقاب که توسط انتشارات هولتن عرضه شد، بدوقوع پیوست. از بسیاری جهات عقاب یک کشف به حساب می‌آمد: قطع خاکشی، کینتی بی‌سابقه‌اش قیمت بسلا، کسارهای هسنزی نفیس و از همه مهم‌تر، رنگ گراورسازی شده‌ی حیرت‌آورش، همه و همه آن را به دلیل تفاوت در کیفیت، هم در مقایسه با کامیک‌های پیش از خود و هم نسبت

مسیحیت برای نسل جوان مذکور جامعه بیافریند. به شکل قابل توجهی، توضیح ارائه شده از زایش کامیک، همان مورد مشابه درباره‌ی روزنامه‌های داستانی که به عنوان واکنشی در برابر «پسی در دفول‌ها» منتشر می‌شدند را به ذهن مبارد می‌کند.

عقاب، جدا از مقاصد «اصلاح‌گرانه» اش، یک موقفيت بلندپروازه محسوب می‌شد. بدون اینکه به مخاطب قشر متوسط محدود باشد؛ همان‌طور که ناشرانتش موقع داشتند، این کامیک مخاطب قابل توجهی از قشر کارگر یافت و به سرعت نزدیک به یک میلیون از هر شماره می‌فروخت. «دن دیر» عملابه یک قهرمان ملی بدل شد و الهام بخش تعداد زیادی از اسباب بازی‌ها و حتی یک سریال رادیویی بود. تأثیر آن بر فیلم‌های علمی تخیلی، داستان‌ها و البته کامیک‌های آینده بسیار شایان توجه است.

به طور خلاصه، عقاب کامیک ماجرا بی را از نظر اقتصادی ماندگار کرد و عملابه مقلدان بسیاری یافت. هنگامی که دی‌سی تامسن و آمالگامیتیدپرس IPC وارد نزاع جدی شدند، یک جنگ چرخشی بسیار شبیه به همان چیزی که در مورد کامیک‌های طنز اتفاق افتاد، آغاز گردید. باز دیگر بنگاه‌های نشر شان به شانه‌ی هم در رقابت برای تولید مجموعه‌های ماجرا بی به سبک عقاب قرار گرفتند. این مجموعه‌ها، البته، به شکل نمونه‌ای برای طیف وسیع تری از خوانندگان طراحی شده بودند. در نتیجه، ارزان‌تر بودند و عموماً در همان قطع و شکل و روی همان کاغذ ارزان‌قیمت تولید می‌شدند، مثل «بینو» و اعتقاد آنکه همان وسیع تری از خوانندگان طراحی شده بودند. در نتیجه، ارزان‌تر بود و آهنگ واقعی تری به خود گرفت. به عبارت بهتر، مرگ و ویرانی بدون اخلاق‌گرایی مطرح شد.

آمالگامیتیدپرس نخستین نشری بود که با [کامیک‌های] شیر (۱۹۵۲) که قهرمانش «اکاپیتان کنڈر» یکی از اولین سرگرم‌کنندگان بدل‌های «دیر» بود، و یک کامیک هم‌سبک دیگر بنام بیر (۱۹۵۴) وارد کارزار شد. زمانی که آمالگامیتیدپرس به IPC تبدیل شد، این کامیک‌ها با [الیات] [دلاور] (۱۹۶۲)، هاریکین [تنبداد] (۱۹۶۴)، جگ [دندانه] (۱۹۶۸) و جت (۱۹۷۱) ادامه یافتد که همه‌ی آن‌ها مخلوطی از جنگ، ورزش، وسترن، علمی تخیلی، داستان‌های دزدان دریایی و جنگل را نمایش می‌دادند. دی‌سی تامسن در دو

جهت به این بورش پاسخ داد: با تبدیل روزنامه‌های داستانی قدیمی اش به کامیک (هاتسپر و ویزارد به ترتیب در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۷۰ این‌گونه بودند در حالی که رورو و اوونچر در ۱۹۶۱ در قالب یک کامیک در هم ادغام شدند) و با ارائه‌ی گسترده‌ای از عنوان‌ی جدید [کامیک] که معروف‌ترین شان ویکتور (۱۹۶۱) و اورنت (۱۹۶۳) بودند.

تمامی این مجموعه‌های بیشتر یک ماجراجویی فرموله شده و مختص مخاطب بسیار جوان زیر ۱۸ سال بودند. جنگ، به مراتب موضوع اصلی و مقدم بود و شخصیت‌های کلیدی اغلب سربازان بودند، «ترلاونی نگهبان» در شیر، «بیونیون جک جکسون» در هاتسپر و شاید معروف‌تر از همه «اکاپیتان هاریکین» در والیانت (مردی بسیار محکم که دشمنان را با مشت خالی لت و پار می‌کند). به طور مشابه، مقاطع عرضی پیچیده از جنگ‌افزارها و دیگر تجهیزات مردم روز جنگی، به شکل کامیک عقاب همیشه به عنوان موارد مستحبک‌کننده‌ی کامیک‌های به کار می‌رفتند.

در عین حال، مجموعه‌های کامیک، در ازای تمام موضوعات پیش‌پالافتاده‌شان می‌توانند جایگاهی برای برخی مصالح سورنال و مبتکرانه ایجاد کنند. به دلیل بی‌تابعی ناشران برای کسب برتری نسبت به یکدیگر، خالقان کامیک گاهی‌گاه به انجام تجربیات تازه تشویق می‌شدند. «زوایای» تازه در موضوع کامیک ماجرا بی عبارت بودند از: پنجه‌ی آهنین (والیانت)، درباره‌ی یک دست آهنین از بدن جدا شده، مسابقه‌دهنده‌ی خشن (هاریکین)، که درباره‌ی یک «پهلوان عجیب و بدبوی» است که در غاری در ولز زندگی می‌کند و یانوس استارک (والیانت)، که شرح ماجراهای یک «متخصص فرار سرخست» بود. برای حرفه‌ای‌های امروزی کامیک‌های انگلیسی، این شاهکارهای ترسناک تفریح بی‌پایان به همراه خواهد داشت.

جداییت کامیک‌های مختلف هر چه که بود، در اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰، آشکارا تعداد بسیار بسیار زیادی از آن‌ها وجود داشت. هر چند کارهای برگسته‌ای از افرادی مثل همپسون، فرانک بلامی، دان لارنس و ران ابلتن در میان آن‌ها به چشم می‌خورد، اما اکثر هنرمندان به کار دستمزدی روی آورده بودند و شاید این امر به شکل اختناب‌نایابی استاندارد کلی کامیک‌ها را خدشیدار

جزیره‌ان برای مدت‌های طولانی یک نقطه‌ی اتکای اصلی برای مجموعه‌های بحث می‌آمد. مثل سابق، جنگ جهانی دوم محور توجه بود. کامیک‌های خصوصاً پر طرفدار عبارت بودند از: سری کتاب‌های جیبی کتابخانه‌ی کماندو (دی‌سی تامسون، ۱۹۶۱)، کتابخانه‌ی تصاویر پیکار (هر دو آمالگامیت‌پرس/IPC، به ترتیب در ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰) که یک قاعده شامل داستان‌های طولانی تری و اغلب کاملاً پیچیده را با ارزش هنری زیر متوسط پایه‌گذاری می‌کردند (عموماً توسط هنرمندان اروپایی). سلیقه‌های ورزشی جنگ توسط کتابخانه‌ی تصویری ایرایس (IPC، ۱۹۶۰) و جنگ دریایی (IPC، ۱۹۶۲) فراهم می‌شد.

همه‌ی کامیک‌ها کم و بیش به مبادله‌ی خطوط موضوعی ادامه دادند و در نظر گرفتن آلمانی‌های عنوان آدمکش‌های پیروان هیتلر، زبانی‌ها به عنوان سادیست‌های جیغ‌جیغ و بریتانیایی‌ها به شکل دلاوران سفیدتر از سفیدی که قادر به از میدان به در بردن ترسناکترین دشمنان بودند («ون‌ویر»‌های متحداً‌الشكل)، متفق القول بودند.

این فرمول قاده‌ی هفتاد و ظهور پیکار (IPC، ۱۹۷۷) که مصالح غیرمعمول‌تری را در خود داشت به شکل واقعی به چالش کشیده نشد. مثل جنگ چارلی که ترس و وحشت خندق‌ها و سنگرهای جنگ جهانی اول را از دید یک داوطلب جوان طبقه‌ی کارگر بیان می‌کرد.

ورزش هم تا سطح یک ژانر بالا آمد. دیگر بار، اغلب استریپ‌ها درباره‌ی قهرمانان بسیاری برویانیایی بود که به طور معمول در برابر رقیان خارجی به رقابت می‌پرداختند (ورزش به عنوان «جنگ به روشنی دیگر»، فوتbal یک نقطه‌ی اتکای اصلی بود به خصوص در اوخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد و به دلیل پیروزی انگلستان در جام جهانی و موفقیت‌های بسیاری از باشگاه‌های لیگ کلاسیک)، افشاری روابط لیگ یک ترند پر طرفدار به شمار می‌رفت. معروف‌ترین ستاره‌ی فوتbal، «روی از تیم روورز» بود؛ او «اصاغته‌ی چپ پایی بی جلد و ستاره‌ی روی جلد بیار از او سط دهه‌ی پنجاه بود، که داستان اختصاصی خودش را در ۱۹۷۶ (متشر شده توسط IPC) بدست آورد. ستارگان دیگری هم بودند که جالب‌ترین شان آن‌هایی بودند که

می‌کرد. همان‌طور که در مورد ژانر طنز اتفاق افتاده بود، خواست ناشران مبنی بر تسلط بر بازار به واسطه‌ی ازدیاد خروجی هفتگی کامیک‌ها بیشان، به داستان‌پردازی ضعیفتر و هنر سطحی منجر شد. سطحی بودن به کنار، اکثر این استریپ‌ها چنان کلیشه‌ای و چنان وابسته به داستان‌های «مبتدل» برای ادامه‌ی حیات از هفتادی به هفتادی دیگر بودند که حتی کنده‌هن ترین مخاطب جوان را برای مدت طولانی نمی‌توانستند حفظ کنند. اگر در آغاز دهه‌ی هفتاد کامیک‌ماجرایی دچار بحران شد، مسبب آن تا حدودی عملکرد خود ناشران بود.

اگر حقوق و شرایط حرفه‌ای خالقین کامیک شکل معقول‌تری می‌یافتد این وضعیت می‌توانست بهبود پیدا کند. هر چند، متأسفانه همان قاعده‌ی به کار رفته در مورد کامیک طنز در اینجا نیز صادق بود. به‌واقع سطح پرداخت‌ها برای کامیک‌های ماجرایی پایین‌تر بود چراکه توجه و دقت بیشتری برای جزئیات طراحی نیاز داشت: این قضیه وقت‌گیر بود. بابت آن طراحان پول بیشتری نمی‌گرفتند. زمانی که دی‌سی تامسون از خط‌مشی غیراتحادیه‌ای خود بهره می‌برد، در مقابل، IPC سنت استخدام هنرمندان ارزان‌قیمت خارجی را برای انجام کار بنا نهاد که تنها موجب بدتر شدن شرایط کاری شد. به روشنی بسیاری از خالقین کامیک در دراز مدت توسط سیستم از پای در می‌آمدند: برای مثال، فرانک همپسن، صنعت کامیک را با انجار ترک کرد، چراکه تشخیص داد هیچ‌گونه کترلی بر آثارش ندارد و هیچ حق‌التألیف و امتیازی بابت آن‌ها به دست نخواهد آورد. او بعد‌ها گفت: «دیر، برای من یک تراژدی شخصی طولانی و تلخ بود». در عوض همه‌ی مشکلات اساسی، کامیک‌ماجرایی یک مزیت اصلی نسبت به صنعت کامیک طنز داشت و آن تبعیت بیشتر از تنوع پذیری و بسط‌یافتن بود. این موضوع چیزی بود که آن را در دهه‌ی ثصت از رکود نجات و حتی به رغم مشکلات به سمت ادامه‌ی موفقیت‌های بیشتری سوق داد. در آن زمان، مجموعه‌های کامیک، با تعداد فزاینده‌ای از عنوانین مرتبط با یک ژانر زیرمجموعه، ادغام شدند.

به‌نچار، موضوع جنگ، ذی‌لغع اصلی این استراتژی به‌شمار می‌رفت. این موضوع یک قدم منطقی برای دی‌سی تامسون و IPC بود تا از خطوط وفادار به موضوع استفاده کنند. تا آن‌جا که این

توسط دن مکتد برای کامیک‌هایی مثل اسکرچر (IPC) خلق می‌شدند - طراحی که در صحنه‌های جمعیت تماشاگران بهطور معمول افرادی را قرار می‌داد که چینین جملاتی می‌گفتند: «خمیدگی روی آن توب رانگاه کن».

کامیک‌های آموزشی هم به‌شکل مشابهی مسیر خود را طی می‌کردند. سر دسته‌ی این گروه بدون شک بین و بیاموز (Fleetway/IPC، ۱۹۶۲) بود که بسیار به ارزش‌های بالای تولید و در همان حال به لحن و آهنگ اخلاق‌گرایانه‌ی عقاب مدیون بود. والدین آن را برای کودکان‌شان، به خصوص پسران، به‌دلیل داشتن استریپ‌هایی که درباره‌ی شخصیت‌های تاریخی و کلاسیک و تصاویر «نحوه‌ی کار» آن‌ها در زمینه‌ی موضوعاتی مثل موتورهای احتراق داخلی، خریداری می‌کردند. بجهه‌ها در این حین، مستقیماً به صفحات آخر برای خواندن استریپ بر جسته‌ی علمی تخلیل اثر دان لارنس امپراتور تریگان می‌رفتند که یک اکشن پرهیجان «اینده - گذشته» با مقدار زیادی خشونت بود.

کامیک‌های دیگری که رویه‌ی پوپولیست‌تری داشتند، کامیک‌های برگرفته از سریال‌های تلویزیونی بودند که در دهه‌ی شصت شکوفا شدند، جنبشی که با فراگیر شدن خود تلویزیون در خانه‌های بریتانیا ارتباط داشت. بهترین آن‌ها تلویزیون قرن ۲۱ (سیتی، ۱۹۶۵) بود که وامدار استریپ‌هایی درباره‌ی نمایش خیمه‌شب بازی گری اندرسن بود (کاپیتان اسکارلت، تاندر برداز، فایربال XL5 وغیره) و جلد آن به‌گونه‌ای طراحی شده بود تاشیه یک روزنامه‌ی فوتوریستی به‌نظر بررسد. تصاویر آنکه توسط فرانک بلاهمی، ران اسپلن و دان لارنس و تعدادی دیگر ترسیم شده بود، اغلب مجهوت‌کننده بودند و به عروسک‌های خیمه‌شب بازی «زنگی واقعی» می‌بخشیدند.

دیگر عنانوین پرطوفدار تلویزیونی عبارت بودند از: تی‌دی نورنادو (سیتی ۱۹۶۷)، که بونanza و «سفر به اعماق دریا» را ارائه می‌کرد. شمارش معکوس (پولی استایل، ۱۹۷۱) که «دکتر هو»، «UFO» و «پرسودارز» را نمایش می‌داد؛ و لوک این (ایندیپندنت تلویزیون، ۱۹۷۱) با عنانوین «کونگفو» و «ارزل گامیچ» و «پاتی تایم». نکته‌ی طعنه‌آمیز در این است که رسانه‌ای [تلویزیون] که بعدها متهم به تخریب فروش کامیک‌ها شد، چگونه توانست در

عین حال چنین ترقی و رشدی را ایجاد کند. در امریکا، کامیک‌های ماجراجویی، به ریشه‌های مختلفی وابسته بودند و نتیجه‌ی امتزاج استریپ‌های روزنامه‌ای و داستان‌های عامه‌پسند به شمار می‌رفتند. پیدایش اولی در بخش‌های قبل بررسی شد، و دومی در اصل کتاب‌های بودند که برای طیف غالباً خواننده‌ی طبقه کارگر روی کاغذهای خمیری ارزان‌قیمت چاپ می‌شدند. بین سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، این داستان‌ها جای نوولهای ده‌سته قدمی را گرفتند و گونه‌ی جدیدی از زانر داستان‌های احساسات‌گرا را معرفی می‌کردند و دسته‌بندی‌های وسترن و رمانس، جنایی و علمی تخلیل را که در حال پرطوفدار شدن بودند دربر می‌گرفتند. مثل کتاب‌های کامیک که بعدها ظهر پیدا کردند، آن‌ها معمولاً به قیمت ۱۰ سنت و با جلد‌های شاد، رنگی و اغلب روشن و براق فروخته می‌شدند.

تا پیش از دهه‌ی سی استریپ‌های روزنامه‌ای اتحادیه‌ای، واقعاً با موضوعات طنز پر شده بود اما تأثیر داستان‌های پالپ ماجراجوی به‌شکل روزافزون احساس می‌شد، نمونه‌های اولیه‌ی پراکنده‌ای از استریپ‌های نمایشی وجود داشت که شاید شناخته‌شده‌ترین شان هیربرٹ هری اثر چارلز دبلیو کلز (۱۹۰۶) بود که با این‌که در اصل هجوآمیز [بورلیسک] بود، با این وصف تأثیر خود را از داستان‌های ماجراجوی قرن نوزدهم می‌گرفت. استریپ فوق که بسیار پرسرعت بود و فهرمانش در عملیات نجات سریز نگاه تخصص داشت، یکی از نخستین سردمداران پیوستگی ماجراجها در چند شماره بود: داستان‌ها در موقعیت‌های تعییقی پایان می‌یافتد. با جملاتی چون: «مثل این که این عملیات را باید دوباره انجام داد».

بعدها، استریپ‌های مبتکرانه‌تری ظهور یافتند. دو تا از نمونه‌های قابل ذکر به تاریخ ۱۹۲۴ مربوط می‌شود. وان حمام اثر «روی کرین» درباره‌ی یک ماجراجوی خوش‌بین و دوستی‌اش با «کاپیتان ایزی» سرسرخ و خشن بود و به جهت نزاع‌هایش و جست‌وجوی گنج در مکان‌های مرمز و عجیب جالب توجه بود. علاوه بر این، استریپ فوقی چند فوت و فن جدید در جلب توجه ارائه می‌کرد از جمله اسناده از متوسط سایه رنگ [تیم پرده] مکانیکی، که به طرح‌ها و سعی بی‌همتا می‌بخشید. آنی، کودک بیم

دهه‌های سی و چهل شاهد بزرگ‌ترین توسعه‌ی موضوع ماجراجویی بودند که با نوآوری‌های سبکی که صنعت آینده کامیک را شکل می‌داد همراه بود.

جنگ علیه جرم و جنایت، یک زان خصوصاً قابل توجه و مهم بود که با کارآگاه عبوس دیک تریسی اثر چترگولد در ۱۹۳۱ به روزنامه‌های طنز وارد شد. داستان‌ها به شکل نمایانی درباره‌ی یک شخصیت جذاب هفت‌تیرین و پیکارش با سیاهه‌ای از دشمنان بی‌تناسب از جمله «فیلای فیس»، «ارودنت» و «خانم پرون فیس» بود. در هر حال این استریپ‌ها نوعی جدید از رئالیسم بازد و خورد شدید را که باتیم‌های معاصر سروکار داشت عرضه کردند. گولد از موج جرم و جنایت دوران تحریم مژروبات الكلی تأثیر گرفت و با کاراکترهایی مثل آل کاپون و جی ادگار هوور محصور شده بود. دشیل همت، نویسنده‌ی داستان‌های پالپ در ۱۹۳۴ با خبرنگار خصوصی ۹-X وارد معركه شد که به خوبی بهشیوه‌ی فیلم‌های نوآر توسط الکس ریموند به تصویر درآمدۀ بود. شخصیت‌هایی از داستان‌های پالپ نیز اقتباس شده بودند که شاخص ترین شان «جارلی چان» کارآگاه شرقی بود که پیش از این که در ۱۹۳۸ توسط آلفرد آندریولا به قالب استریپ درآید، به یک ستاره‌ی سینمایی تبدیل شده بود. در نهایت، در ۱۹۴۰، روح اثر ویل آیزنر، زان را به عظمت هنری تازه‌ای رساند. این داستان‌های کوتاه که درباره‌ی ماجراهای سرخختانه و خشن یک مبارزه مرموز و نقابدار علیه جنایت و نوجه‌ی سیاهش «ابونی وایت» بود، به شکل هوشمندانه‌ای طرح ریزی و به نحو درخشانی ترسیم شده بودند و یک ضمیمه‌ی کامل خروجی اختصاصی با خود داشتند.

از دیگر استریپ‌های برجهسته می‌توان به حمامه‌ی علمی تخیلی فلاش گوردون اثر دنمور و الکس ریموند (۱۹۳۴) اشاره کرد که درباره‌ی یک «ناجی جهان» مولیوند و سیز او با حاکم مستبد کهکشان «مینگ بی‌رحم» بود (ستریپ فوق قصد رقابت با باک راجرز را داشت اما از نظر ارزش هنری در دسته و کلاس متفاوتی قرار می‌گرفت)، تری و دزدان دریایی اثر میلتون کائیف (۱۹۳۴) که درباره‌ی یک ماجراجوی جوان در چین بود، شیع اثر لی فالک و ری مور (۱۹۳۶)، که یک ماسک و هویت

اثر هرولد گری نوعی دیگر از سبک ماجراجویی روی تم «استریپ کوکانه» و در مورد یک بچه‌ی کوچک بی‌سرپرست زمخت بود که تحت سرپرستی یک صنعتگر ثروتمند قرار می‌گیرد. استریپ فوق در موضوع و در نگاه، براساس فیلم‌های مری پیکفورد بنا شده بود - هر چند داستان‌های آنی همیشه یک زیرمن من سیاسی محافظه‌کار را نشان می‌دادند و به طور معمول در جهت بیان خط‌مشی سیاسی دموکرات‌ها در زمینه‌ی رفاه و آسایش جامعه به کار می‌رفتند.

این نمونه‌های اولیه با به چالش کشیدن تصور معمول درباره‌ی خنده‌دار بودن استریپ‌ها، راه را برای تجربیات ملودراماتیک‌تری گشودند. در ژانویه‌ی ۱۹۲۹، اتحادیه داستان‌های پالپ و کامیک استریپ‌ها مشخصاً حالت رسمی پیدا کرد و این اتفاق زمانی روی داد که دو نا از شخصیت‌هایی که در قبیل محدود به داستان و نوشتار بودند، در استریپ‌های روزنامه‌ای ظهرور یافتد. تازان داستان کلاسیک ادگار رایس باروز توسط هان فاستر به فرم استریپ برگردانده شد. و درباره‌ی یک فهرمان بدوى در جنگل بود که «به رسیله‌ی میمون‌ها بزرگ شده» و سال‌های متمادی به عنوان پای ثابت و از اجزای مهم و اصلی پالپ‌ها به شمار می‌رفت، در همین حال، چنین اتفاقی توسط دیک کالکینز برای داستان فوتوریستی فیلیپ نولان به نام باک راجرز روی داد، داستانی که درباره‌ی یک جنگجوی قرن بیست و پنجم و نیز دهایش از جمله با «مردان ببرنمای و حشی میریض» بود (شخصیتی که نخستین بار در داستان‌های پالپ قصه‌های شگفت‌انگیز ظهرور کرده بود). این دو رگه‌ی داستانی در بافت رزمی و حماسی قرار داشتند و استریپ‌های روزنامه‌ای را به یک مرحله‌ی جدید رهنمون ساختند.

مطمئناً عوامل دیگری در طرح ریزی یک جنبش در محتوای استریپ ماجراجوی وجود داشتند همان‌طور که یک تاریخ‌نویس اشاره کرده، سقوط بازار بورس در اکتبر ۱۹۲۹ و کسادی طولانی متعاقب آن، به تضمین این نکته که توجه تازه‌ی جدی به کامیک‌ها تنها یک مُذ زودگذر نیست، کمک کرد. خوانندگان به چیزی پیش از خنده‌دن نیاز داشتند: آنها، علاوه بر این، تصاویری از مردان قوی می‌خواستند که بر دنیای خود حکمرانی می‌کنند. بدین ترتیب

اصلی راگسترش دادند، عناوین داستانی متمایل به سبک ماجرایی بودند: کامیک‌های کارآگاهی در ۱۹۳۷ و کامیک‌های اکشن در ۱۹۳۸

در نخستین دهه کامل کامیک‌های امریکایی، دهه چهل، بزرگ‌ترین زانر را کامیک‌های ابرقهرمان تشکیل می‌داد؛ این کامیک‌ها در اصل برای کودکان طراحی می‌شدند اما از سنت داستان‌های پالپ سرچشمه می‌گرفتند. الگو و قاب اصلی را یک کاراکتر بنانهاد: سوپرمن که در شماره‌ی اول از کامیک‌های اکشن (شنال پریودیکالر) در ۱۹۳۸ متولد شد. سوپرمن که توسط دو طرفدار زیربیست سال داستان‌های پالپ علمی تخیلی به نام‌های جری سیگل و جوشوستر خلق شده بود، فاتری قدرت بی‌حدود حصر را نمایش می‌داد: این بیگانه‌ی دارای قدرت برتر در هیأت انسان و یگانه منجی سیاره‌ی محاکوم به فنای کریپتن، می‌توانست سریع‌تر از یک گلوکه‌ی پرستاپ پرواز می‌کند، با قدرت بینایی اشده ۶ اش، داخل ساختمان‌ها را بیند و با دستان خالی، اشیاء سنگین رانگه دارد. سیگل بعد‌ها گفت: «ناگهان به ذهن من خطور کرد - کاراکتری مثل سامسن، هرکول و همدمی مردان قوی که می‌شناختم را در یک قالب واحد تصور کردم». هر چند روشن است که نویسنده می‌باید از شbahات‌های موجود با مسیح نیز آگاه بوده باشد: سوپرمن هم شبیه مردی بود که پدرش او را از آسمان می‌فرستد تا قادر ویژه‌اش به آسایش بشریت کمک کند. صفات اسطوره‌ای اش که با چهره‌ی چانه‌پهن و لباس آراسته‌ی قرمز و آبی اش ترکیب می‌شد، به سرعت وضعیت طعنه‌آمیزی را حاصل کرد.

به‌زودی سوپرمن کامیک خود را دارا شد و موضوع تجارت وسیع و بستر اقتباس‌های فیلمی قرار گرفت. در مراحل کار، سیاست‌های کامیک تغییر کرد. در نخستین سفرهایش او به‌نوعی یک ابرکارگر اجتماعی، و به زبان کمیک، یک «قهرمان افراد ستمدیده» بود که ایده‌آلیسم لیبرالی مربوط به سیاست جدید فرانکلین روزولت را بازتاب می‌داد. دائم الخمرها، آن‌هایی که زنان‌شان را کنک می‌زدند و قماربازان مورد توجه او بودند، چنان‌که در یک داستان معروف، یک معدن‌دار که معدن‌کاران را مجبور به کار در شرایط خطرناک کرده، توسط سوپرمن به

پنهانی داشت و نخستین شخصیت کامیک بود که لباس تنگ و جسبان می‌پوشید، و شاهزاده‌ی شجاع اثر هال فاستر (۱۹۳۷) یک داستان عاشقانه‌ی زیبای آرتوری که در پرداختن به جزئیات زمانی داستانش قوی بود. البته در کنار این شاهکارها مقدار بسیار زیادی کارهای بی‌ارزش هم وجود داشت، اما از نظر عمومی دهه‌های سی و چهل به عنوان دوران طلایی استریپ‌های ماجرایی شناخته می‌شدند.

بدین ترتیب، تعجب‌آور نبود که وقتی کتاب‌های کامیک از او اوسط دهه‌ی سی شروع به پیدا شیش کردند، یک خواست بسیار سریع برای گنجانیدن موضوعات ماجرایی در صفحات آن‌ها بوجود آمد. در واقع بسیاری از نمونه‌های اولیه مجموعه‌های طنز تجدیدچاپ‌هایی از استریپ‌های ماجرایی را در خود جای می‌دادند (حتی مجموعه‌ی قدیمی فیموس فانیز هم باک را جزو را در خود داشت). تأثیر داستان‌های پالپ به شکل ویژه‌ای قوی بود چون اکثر ناشران اولیه این مجموعه‌ها، کار خود را به عنوان ناشر داستان‌های پالپ آغاز کرده بودند. این موضوع درباره‌ی هر دو بنگاه بزرگی که کامیک‌ها را تحت سلطه داشتند یعنی دی‌سی کامیکس و مارول، صدق می‌کرد. به شکل مشابهی، این حقیقت وجود داشت که نویسندهای کامیک، اغلب نویسندهای داستان‌های پالپ و هنرمندان به‌طور معمول تصویرگران جلد آن داستان‌ها بودند.

بدین ترتیب، کامیک‌های ماجرایی یک زیباشناصی متفاوت ایجاد کردند. اکثر آن‌ها به صورت مجموعه‌هایی از داستان‌های کوتاه شروع کردند اما بعدنایش احساسی و کم ارزشی که یک شخصیت محوری داشت تغییر شکل دادند. به مرور زمان، ناشران فانتزی‌های تجریدی شاعرانه را که حاوی استریپ‌های روزنامه‌ای هنری تر بود در ازای یک سبک توصیفی تر، رد کردند: قاعده‌ی بازی، آثار هنری کتابی و تمثیلی و جسوسرانه بارنگ‌های قوی بود. همچنان که هنرمندان جاطلب‌تر می‌شدند، طرح‌های تخته‌شطرنجی ستی را به چالش می‌کشیدند. در زمینه‌ی موضوع، تأکید باز هم بر سادگی بود، تهرمان جسور و با دل و جرأتی که در داستان‌های پالپ پیدا می‌شد، بی‌نقص بود و این نکته اهمیت دارد که دو تا از مهم‌ترین نمونه‌های کامیک‌های اولیه‌ای که تم‌های

در برابر ابرپهلوان، قدرت در برابر هوش و شب در برابر روز - که بعدها توسط یک رشته‌ی پایان‌نایاب‌تر از مقلدین در دهه‌های چهل که شد. ناشرین متوجه شدنده که چنگ می‌تواند سود حاصل به جیب زد اما این راهم می‌تواند که چنگ می‌تواند سود حاصل را افزایش دهد. هر چه باشد، انسان‌های فوق‌شور زندگی واقعی مثل هیتلر و توجو، دشمنان ایده‌آلی برای ابرقهرمان به حساب می‌آمدند. بدین‌شکل اغلب عناوین جدید کپی‌های ضعیفی از سوپرمن و بتمن بودند که با روایی زمان چنگ اشبع شده بودند اما فکر کمتری را صرف این می‌کردند که شخصیت‌ها چگونه از این صفحه‌ی چنگ به صفحه‌ی دیگر بروند. این [سخنه‌های کپی] در هر حال یک یا دو مورد قابل توجه به سیاهی ابرقهرمانان افزودند.

تاریخ‌نویسان معمولاً چهار مثال مهم را شناسایی می‌کنند: اولی، کاپیتان مارول (فاوست، ۱۹۴۱) اثر سی سی یک و پیل پارکر، یک آنراگو (Alter ego) به‌شکل یک گزارشگر جوان داشت که با به زیان آوردن کلمه‌ی «شرم» به یک مرد قرمزپوش تبدیل می‌شد (لحظه‌ای که همیشه با تعداد زیادی رعدوبرق و صاعقه‌های ریگزگی همراه است). این «قوی‌ترین موجود فانی جهان» از نظر نشانال پریو دیکالز، اندکی زیادی شبیه به سوپرمن بود و منازعه‌ای قانونی بر سر کپی رایت به‌دبی داشت. فاومست در نهایت کاپیتان را در اواسط دهه‌ی پنجمage کنار گذاشت، هر چند این کار را پیش از این‌که فروش کامیک فرق به روشنی از رقبایش جلو افتاده بود، انجام نداد. دومین مثال، کاپیتان امریکا (مارول، ۱۹۴۱) اثر جوسایمن و جک کربی، تجسم وطن پرستی امریکاییان در طول چنگ جهانی دوم بود. این ابرسرباز که به صورت مهندس رژیک خلق شده بود، حتی لباسی می‌پوشید که شبیه پرچم امریکا بود و نخستین شماره‌اش در روی جلد، او را در حال زدن ضربه‌ی مشت به فک هیتلر تصویر می‌کرد.

این داستان، به‌علاوه، از نظر ارزش هنری تصاویرش که توسط ستاره‌ی رو به اوج، کربی، خلق می‌شد شاخص بود. او طرح‌بندی پانل‌ها را به گونه‌ای آزمود که حرکت بیشتری به صفحه‌های چنگ دارای حرکات آکروباتیک تزریق کند. سومین مثال زن شگفت‌انگیز (نشانال پریو دیکالز، ۱۹۴۲) شاهزاده‌خانم

تجربه کردن همان کار مجبور می‌شود. بعد از ورود چنگ سرد به امریکا، شخصیت سوپرمن به یک نگهبان خیالی نظم جهان ارتقاء یافت: یک قادر تمند تمام عیار، و در آن زمان تا حدی یک محافظه کار تونمند که برای «حقیقت، عدالت و شیوه‌ی امریکایی» می‌جنگید. بعدها هم، او دوباره برای زمان‌های ناجورتری، فرم‌های تازه‌ای به‌خود گرفت.

هستای اصلی سوپرمن یعنی بت من ظهورش را در شماره‌ی ۲۷ کامیک‌های کارآگاهی آغاز کرد و یک دیدگاه بسیار تیره‌تر را مجسم کرد - یک «چنگجویی بازمانده‌ی چنگ‌های صلیبی» در برابر جنایتکار زیرزمینی که والد را کشته است قد علم می‌کند. بت من که توسط باب کین خلق شد، هیچ نیروی آنچنان فراتطبیعی‌ای نداشت، اما در داستان‌های اویله بر چهار چیز تکیه می‌کرد: توانایی بدنی اش، دستیار قابل اطمینانش («لاین»)، پوشش سیاهی شب، و دسته‌ای از ابزارآلات که در کمربند همه کارهایش جای داشتند. به وقتی، او یک سیاهی مبتکرانه از دشمنانش به دست می‌آورد (که بطور نسبی از تبهکاران عجیب و غریب «دیک تریسی»، تأثیر گرفته بود) بدنام‌ترین آن‌ها «پنگوئن»، «دوچهره» و از همه ترسناک‌تر «جوکر» بود - یک انسان شریر و به حدی سادیست که قربانی خود را بالبخندی‌گر و تسلیک روی صورت ترک می‌کند.

بتمن هم عنوان داستان اختصاصی خود را به دست آورد و به‌علاوه، به‌برداری وسیع بین رسانه‌ای را ایجاد نمود. اسطوره‌شنامی او به‌شکل مشابهی برای انطباق به‌زمان تغییر کرد. در درجه اول او یک تصویر گوتیک بود: یک روح آزاردیده، رانده شده توسط انتقام و بیشتر در خانه و در سایه‌ها قرار می‌گرفت. کامیک‌های اویله برای آهنگ ترسناک و استفاده‌ی «نوآرگونه» شان از بلوک‌های پررنگ جوهر سیاه شاخص بودند. چنین بود که بعدها «بازگشت به ریشه‌ها» صورت می‌گرفت - منبع الهام برای فیلم‌های ترسناک دهه‌های هشتاد و نود.

سوپرمن و بت من به سرعت بر بازار امریکا مسلط شدند و هر ماه میلیون‌ها نسخه فروش داشتند و نشانال پریو دیکالز - که بعدها به دی‌سی کامیکس تغییر نام داد - به عنوان یک ناشر برتر برجسته شد. آن‌ها الگوهای مکمل ابرقهرمان را ایجاد نمودند - ابرطبیعی

فرق قوی آمازون بود که از محدود کاراکترهای موفق زن به شمار می‌رفت. چهارمین نمونه و آخرین آن‌ها، مرد قالب پذیر (ویتال، ۱۹۴۳) اثر جک کول، درباره‌ی گانگستر اصلاح شده‌ای با اعضاء بزرگ‌شونده بود. این عنوان حالم و عجیب، خود را کاملاً جدی نگرفت ولی با انسون مردم آن زمان نسبت به پلاستیک و تغییر‌شکل پیوند خورد و بعد به عنوان اغراق‌آمیز «ماده‌ی معجزه‌گر» نامیده شد. هر ماه قهرمان داستان جنایتکاران را باش آمدن به شکل یک لوله‌ی خاموش‌کننده‌ی آتش یا با پا بهمن کردن خود به شکل یک چتر نجات خشی می‌کرد تا لذت خوانندگان اصلی و قابل توجهش را بیشتر فراهم آورد.

این شخصیت موج از ابرقهرمانان به سرعت شهرت و توزیع بین‌المللی پیدا کرد. هر چند، با این همه، ابرقهرمانان هرگز تا پیش از ۱۹۵۹ در بریتانیا موفق نبودند. این‌که چرا این‌چنین بوده هنوز موضوع قابل بحث است. شاید سنت داستان‌های پالپ به آن قدرت نبود یا شاید بدینی شان به فرهنگ امریکایی بسیار فراگیر بود. با این وجود، گروه‌های کوچک طرفداران بریتانیایی که شیوه‌ی داستان‌های وارداتی بودند کمک توسعه پیدا کردند و در همان حال برخی از ناشران بریتانیایی هم سعی کردند استریپ‌ها را در مجموعه‌های کامیک معرفی نمایند. حتی برخی تلاش‌های (تاجدی عجیب و خارج از عرف) داخلی برای تقلید از ژانر فوق صورت گرفت مثل مرد شگفت‌انگیز و خفash. همچنان‌که دهه‌ی چهل ادامه می‌یافتد، صنعت کامیک امریکا هم رو به جلو می‌رفت: ژانرهای دیگری پسر طرفدارتر می‌شدند و در همان حال ابرقهرمانان افسوس می‌کردند. جنگ ۱۹۴۵ پایان یافته بود و ابرمدهای وطن‌پرست موقتاً جذابیت خود را از دست داده بودند. در تلاش برای نوسازی بازار، ناشران سعی کردن خوانندگان قدیمی‌تر را مورد هدف قرار دهند و در نتیجه داسنه و وسعت موضوع اصلی گسترش یافت. بسیاری از ژانرهایی که در داستان‌های پالپ پسر طرفدار بودند اکنون برابر یکدیگر روی قفسه‌های دکه‌های روزنامه‌فروشی برای جلب توجه رقابت می‌کردند و شامل ژانرهای وسترن، کارآگاهی، جنایی، جنگ، علمی تخیلی و ترسناک بودند.

داستان‌های وسترن، رگه‌های داستانی آشنازی درباره‌ی جنگ

گاوچران‌ها با سرخبوست‌ها و کلانترهایی که شهرهای کوچک مرزی را آرام می‌کردند به نمایش می‌گذاشتند: پسر طرفدارترین کاراکترهایی که برای خودشان در فیلم‌های سینمایی، اسمی دست و پا می‌کردند عبارت بودند از وايدلیل هیچکاک (آون، ۱۹۴۹)، جسی جیمز (آون، ۱۹۵۲) و وايات ارب (اطلس، ۱۹۵۵) و نیز خود قهرمانان فیلم‌های سینمایی از جمله، جین آتری (فلاوست، ۱۹۴۱) و روی راجرز (دل، ۱۹۴۴).

ژانر کارآگاهی سیاهه‌ای از مأموران مخفی بود که تشنیع کشف (داستان پلیسی) «بودن و تلقی از نیروی جسم و تفکر محسوب می‌شدند. معمولاً این داستان‌ها بر اساس استریپ‌های روزنامه‌ای بنا شده بودند: دیک تریسی در ۱۹۳۹ به کامیک تبدیل شد (بنگاه نشر دل) و با روح (کوالیتی) در ۱۹۴۴ و چارلی چان (کرستورود) در ۱۹۴۸ ادامه یافت. گاهویی گاه، کارآگاههایی هم به صورت ویژه برای کامیک‌ها خلق می‌شد، مثل مأمور مخفی سام هیل (کلوز آپ، ۱۹۵۰) و کن شانون (کوالیتی، ۱۹۵۱).

کامیک‌های جنایی در این زمینه با داستان‌های کارآگاهی متفاوت بودند؛ آن‌ها با مجله‌های «جنایت واقعی» مربوط به بزرگسالان بیشتر سازگار بودند و با قهرمانان سخت و خشک فیلم‌های گنجستری جسمی کاگنی میانه‌ی بیشتری داشتند: آن‌ها بالغ تر و بین‌اندازه خشن‌تر بودند. این داستان‌ها با مخلوط کردن موضوعاتی خیالی و غیرخیالی درباره‌ی ارباش، قاتلین و دیگرگونه‌های جنایتکاران، در زد و خوردهای خونین مسلسل‌های دستی و فساد دسته‌های زیرزمینی در می‌غلتیدند - هیچ‌یک از این داستان‌ها به اندازه‌ی جنایت کارساز نیست (کامیک هاؤس الولگلیسن، ۱۹۴۲) حق مطلب را ادانکرد، گل سرسبد بازار کامیک برای مدت‌های طولانی که آثار و طرح‌های پر حرکت و پویای چارلز بیرو را در خود داشت؛ در حقیقت، احساس و درک کامیک چندان دور از فیلم‌های دهه‌ی نود کوئین تارانتینو نبود. عنایین داستان‌های جنایی که در دهه‌های چهل و پنجاه ادامه یافتد اغلب افراطی تر بودند، برای مثال شماره‌های کامیک‌های واقعی جنایی (مجله ویلیج، ۱۹۴۷) و جنایت مشارکتی (فاکس، ۱۹۴۸) توسط مجموعه‌دارهای مدرن به دلیل حس غیرعادی و تمایزی آن‌ها از سادیسم و شکنجه پی‌گیری می‌شد.

زمان آن‌ها به یک ژانر مشخص و قابل تشخیص تبدیل شدند و در اصل به دلیل خطوط داستانی خوبین‌شان برجسته بودند. بسیاری از داستان‌های واقع از فیلم‌های ترسناک معاصر خود فراتر رفته و سربریدن‌ها، شکم دریدن‌ها، چشم درآوردن‌ها و غیره را با جزئیات سخوشانه‌ای تصویر کردند.

بدون شک بهترین کامیک‌های ترسناک، سه گانه‌ی EC به نام‌های سردا بهی وحشت، دخمه‌ی ترس و محل هشت (همگی ۱۹۵۰ بودند) هر چند خشونت آن‌ها از بقیه کمتر نبود. ولی خود رابه‌واسطه‌ی داستان‌گویی هوشمندانه‌شان شاخص کردند. به واقع برخی از هنرمندان EC به درستی روح کار را درک کردند اما هیچ‌یک با گراهام انگلیس که زیر کارهایش را با عنوان «گستالی» [اهولناک و محفوف] امضا می‌کرد و برخی از تبارزده‌ترین تصویرسازی‌های دیده شده در کامیک‌ها را اخلاق می‌نمود برابری نمی‌کردند.

قابل پیش‌بینی بود که داستان‌هایی که سعی در تقلید از فرمول EC داشتند، معمولاً به نتیجه نمی‌رسیدند. این کامیک‌های [تقلیدی]، حس طنز و ظرافت را به جهت نمایش زشتی و نفرت‌انگیز بودن، و ارزش هنری را برای امرارمعاشر روزمزه فدا کردند. ناشران کوچک‌تر به خصوص برای این منظور مقصراً بودند: داستانی به نام ماجراهای اسرارآمیز (استوری، ۱۹۵۱) نقطه‌ی شاخص در زمینه‌ی قطع اعضای بدن و نمایانی نزدیک کریه‌المنظربه شمار می‌رود. در درازمدت برای چنین مصالح تحریک‌کننده‌ای باید توانی عظیم پرداخت می‌شد.

از میان همه‌ی ژانرهای ماجراهای - چنگ، جنایت، وحشت و غیره - ارزش دارد که برای لحظه‌ای بر این که چقدر داستان‌های EC شاخص و برجسته بودند، درنگ کنیم. اکثر تاریخ‌نویسان به عنوان امتیاز اصلی، ارزش هنری تصاویر را عنوان می‌کنند (که در بالا به آن اشاره شد) اما نوشتار و داستان صرف شده نیز به همان اندازه توجه برانگزند ابرهای گفتارها و حاشیه‌های روایی اول طراحی می‌شوند و تصاویر بعداً به دور آن‌ها ترسیم می‌گشند - به جای شیوه‌ی بر عکس. به علاوه، از آن‌جا که اکثر شرکت‌های اروپا [به] شکل کارگاه‌هایی با شرایط کار سخت [بودند، EC به طرز عجیبی با خالقین و طراحان اثر دوستانه رفتار می‌کرد و هر

کامیک‌های جنگی امریکایی، درست مثل همایان بریتانیایی‌شان، بر چنگ جهانی دوم تمرکز داشتند و به یک اندازه علیه ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها حالت نژادپرستانه به خود می‌گرفتند (که اولی برخی اوقات برای ایجاد اثر مضاعف به عنوان «ژاپناری» [ترکیبی از ژاپنی و نازی] متسب می‌شد). آن‌ها به علاوه از چنگ کرده در اوایل دهه پنجاه بسیار بیش تر تأثیر می‌گرفتند: عنوانی چون اکشن جنگی و ماجراهای چنگ (هر دو اطلس، ۱۹۵۲) که کره‌ای‌ها را به همان شیوه‌ی ژاپنی‌ها به تصویر می‌کشید - شیاطین زردپوست - و همان قواعد قدیمی را جاودانه می‌کرد.

بهترین کامیک‌های جنگی دو مجموعه‌ی چاپ شده در همین زمان توسط EC (ایترتینینگ کامیکس) به نام‌های دو داستان مشت (۱۹۵۱) بودند که خط داستانی واقعی تری به کار گرفتند. این کامیک‌ها با تصاویر برجسته و از نظر تاریخی صحیح خود که توسط والی وود، جان سورین و دیگران ترسیم می‌شدند، و تحت تأثیر نوآورانه‌ی ویراستار مشترک آن (یعنی هاروی کرتزمن) (که هم‌زمان چنین نقشی را در مَد نیز بر عهده داشت) به طور عامده‌انه، زرق و برق و جادوی هیجان‌بیش از حد را در جهت تأکید بر داشت چنگ کنار گذاشتند.

ژانر علمی تخیلی هم وارد دور شد. باک راجرز و فلاش گوردون کامیک‌های اختصاصی خود را داشتند. (۱۹۴۰، فیموس فانیز و ۱۹۴۳، دل) اما عنوانین دیگر، از داستان‌های قهرمانانه و حمامی صرف فاصله گرفتند و به ترس‌های امریکایی دریاره‌ی بشقاب پرنده‌ها و بیگانگان وارد شدند که امروزه از آن به عنوان «هراس سرخ» تعبیر می‌شود. باز دیگر EC زمینه را جهت افزایش کیفیت فراهم کرد؛ با علم عجیب و فانتزی عجیب (هر دو، ۱۹۵۰) که ترسیم وحشی والی وود از تجهیزات فضایی را در خود داشت و طرح‌هایی از نویسنده‌گان برتر علمی تخیلی مثل ری برادری را (به عاریت می‌گرفت).

گونه‌ی نهایی کامیک‌های امریکایی در این سال‌های اوایل دهه پنجاه، بدون شک بلذامترین آن‌ها - کامیک‌های ترسناک - بود. از نظر تکنیکی، آن‌ها تا اوایل دهه چهل وجود داشتند. همان موقع که عنوانین داستانی «هیولا» یی مختلف پر طرفدار بودند. اما آن‌ها در دهه پنجاه شکل واقعی خود را یافتند، در این

می کرد که کاملاً با متن بی ربط بودند. اما احساسات گرایی پیرامون آن - «تکان دهنده ترین کتاب سال» و شور و شوق انجلیوار نویسنده اش برای تحت تأثیر قرار دادن و حشت اخلاقی مستشر شده کافی بود. این جریان، در اعتراضات و حتی کامیک سوزی های خانگی نمود پیدا کرد.

در بریتانیا ترس های مشابهی ایجاد شد. داستان های EC توسط شرکت آرنولدبوک به صورت سیاه و سفید تجدید چاپ شده بود و در مقایسه با کامیک های جریان روز مثل عقاب در مقیاسی محدود فروخته می شد اما با این وجود هیچ گونه رسوبی به بازار نیاورد. یک مقاله‌ی تأثیرگذار در پیکچر پست در ۱۹۵۲، این پرسش را مطرح کرده بود: «آیا کامیک های امریکایی باید ممنوع شوند؟» و با تکرار ادعاهای ورتهام درباره تخلفات و استفاده از نظر کارشناسان بریتانیایی به آن پاسخ گفته بود. مقاله با قیاس «با شبیب یکدست» پیشان می یافت: «این کتاب‌ها بسته به القاء شوک‌های خشونت آمیز به سیستم عصبی، و درست مثل اعتیاد به مواد مخدّر، به صورت تصاعدي میزان ذُری راک برای القای همان اثر لازم است، بالا می‌برد. بنابراین همچنان که احساسات توسط تکرار یک عمل وحشی و حیوان‌گونه کند و راکد می‌شوند، درجه‌ی خشونت نیز می‌باید لزوماً افزایش یابد».

به این ترتیب، مردم در دو سوی اقیانوس اطلس، ناگهان به گرفتن موضعی جدید درباره کامیک‌ها فراخوانده شدند. والدین توجه زیادی به فرزندشان وقتی مشغول خواندن داستان‌های اکشن یا طنز بود، نشان نمی‌دادند (یا اگر توجه می‌کردند، نارضایش خود را به شکل ملایمی ابراز می‌کردند) اما این داستان‌های جدید ترسناک یا جانی معجونی متفاوت و نامعمول را نمایش می‌دادند. کلیشه‌ی کامیک دیگر بار به چالش کشیده می‌شد و همه این‌ها تنها یک نتیجه می‌توانست دربرداشته باشد: سانسور.

در امریکا، در سنابحث‌های مطرح بود و در آن‌ها فردیک ورتهام و ویلیام گینز در مقابل یک گروه ناشرانتی که وادر به متحدشدن با هم بهشکل یک گروه خودگردان شده بودند و نام انجمن مجله‌های کامیک امریکا (تشکیل شده به سال ۱۹۵۴) را داشتند، شهادت دادند. این انجمن آینه‌ای را ترتیب داد که

استریپ اعتبار و آبرویی حمل می‌کرد - که واقعاً در آن دوران جیز غریبی بود. ناشر EC، ویلیام گینز، بعدها عنوان کرد که این شرایط کاری یکی از دلایل اصلی موفقیت آن‌ها بوده است: «هرمندان احترام شگرفی برای یکدیگر قائل بودند. والی و وود با یک داستان وارد می‌شد و سه هزمند دور او حلقه می‌زدند و در برایر هر ضربه‌ی فلم مو و هر تابلو، با وسوس دقيق می‌شدند. دفعه‌ی بعد، ثوابت او بود که از کار دیگری سایاش کند... آن‌ها همگی در یک رقابت دوستانه بودند برای این که بتوانند هر یک بیش تر از دیگری با کارهایشان یکدیگر را مسحور کنند. و این فضا شگفت‌انگیز بود، یک محفل دوستانه و گرم».

تمایل روزافروون به خشونت در کامیک‌های امریکایی، در درازمدت برای «انگلستان عفت عمومی» تقلیل می‌نمود. متأسفانه برای طرفداران کامیک در ایالات متحده و همین طور بریتانیا، جانی که یک جریان آرام اثبات کامیک در کشور وجود داشت، یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخ این رسانه [کامیک] در حال وقوع بود. در فاصله چند سال بعد، کامیک‌ها به عنوان قریانی و آلت دست نیروهای مختلف مرجع مورد سانسور قرار گرفتند؛ نتیجه‌ی این جریان عقیم شدن و دوباره ساختن کل صنعت کامیک امریکا بود. دلیل اولیه، اعتراضات بخشی از مردم در امریکا (و در یک درجه کمتر، در بریتانیا) نسبت به دو رانر آشکار بود: جانی و وحشت.

در یک کلام، باید بگوییم که این کامیک‌ها، و به خصوص آن‌هایی که توسط EC تولید می‌شدند، هیجان و اضطراب عمومی را ایجاد می‌کردند. در امریکا، این انگاره که کامیک‌ها دست‌کم تا حدودی در ازدیاد تخلفات نوجوانان مسؤول هستند، به سرعت فراگیر شد و پشتونه نظری اش هم کتابی از یک روان‌پژوه شک بر جسته به نام دکتر فردیک ورتهام بود. کتابی که نام گمراه کردن انسان‌های معصوم را برخود داشت، به تمامی رانرها کامیک می‌ناخت اما به شکل کلی بر رانرها جانی و وحشت تمرکز می‌کرد و این ادعا را مطرح می‌ساخت که این کامیک‌ها در بهترین حالت (به خصوص مستعد تداخل با خواب کودکان) هستند و در بدترین حالت به تقلید جنایت منجر می‌شوند. در واقع کتاب از نظر آکادمیک بی اثر و بی سروصدابود و از تصاویر کامیکی استفاده

بریتانیایی نیاز به وارد شدن در معركه نداشت. به عارت دیگر، هراسی وجود نداشت. علاوه بر این، جو عمومی ضد امریکایی را به کاهش می‌گذاشت و به واقع «روابط ویژه» ای سیاسی بین دو کشور به دلیل جنگ سردی که ادامه داشت از همیشه قوی تر به نظر می‌رسید.

در زمینه انتشار، شکست و نابودی EC راه را برای تسلط بازار توسط کامیک‌های DC و مارول (که سابقاً با نام‌های «اطلس» و «تاپیملی» شناخته می‌شدند) و صعود شرکت‌های کوچک‌تری مثل گیلبرتن باز کرد.

در نهایت، هیچ بررسی از عنایین داستان‌های کامیک ماجرا بود. امریکایی، بدون اشاره‌ی کوتاهی به کامیک‌های تصاویر کلاسیک گیلبرتن کامل نخواهد بود. چنان‌چه قبل‌گفته شد. این کامیک‌ها قصد داشتند آثار بزرگ داستانی را که در واقع همان کتاب‌های نویسنده‌گان «کلاسیک» بود به کودکان معرفی کنند. اکثریت کارها دارای موضوعات متمایل به اکشن بودند: داستان‌های با ارزش و موشکافانه‌ای مثل جزیره‌ی گنج، آخرین بازمانده‌ی سوییکان‌ها و سه نهنگدار. این‌ها حساب‌شان از دیگر کامیک‌های روی قصه‌ها جدا بود چون داستان‌هایی طولانی و جامع بودند و به روشی قرار بود بار آموزشی داشته باشند. به این جهت، آن‌ها بیشتر توسط والدین خریداری می‌شدند تا کودکان. این کامیک‌ها در امریکا از ۱۹۴۷ توسط گیلبرتن و نسخه‌های بریتانیایی آن‌ها از ۱۹۵۱ توسط «تورپ اند پورتر» متشر می‌شدند.

اوج محبوبیت آن‌ها درست بلافاصله و بعد از دوران شکل‌گیری «آین‌نامه» بود می‌توان گفت کامیک‌های امریکایی در دهه‌ی شصت دوباره مسیر خود را یافتند، اما شرایط کاری برای افراد داخل این صنعت به هیچ وجه بهبود نیافت.

دواتی اولی از تمرکز بر ابرقهرمان‌های قدریمی و جدید سود جستند. این ژانر با تأکید بر هسته‌ی باورپذیری اش در محدوده‌ی قواعد «آین‌نامه» می‌گنجید: نزاع‌های بزرگ تا آن‌جا که کسی واقعاً خونریزی نمی‌کرد بدون منع بودند. گیلبرتن از سوی دیگر، مسئولیت انتشار خط «کلاسیک‌های مصور» بود که برای برگرداندن آثار کلاسیک ادبیات به فرم کامیک طراحی شده بود؛ و بدین ترتیب از همان ابتدا از ارائه‌ی کامیک‌ها به مسئولین

علاوه بر قوانین «بدون هیچ ارجاعی به مسائل جنسی، خشونت بیش از حد و به چالش کشیدن مقامات»، به سیستم‌های نظارتی این اجازه را می‌داد که هر داستان جدیدی را از آن تاریخ به بعد برای ممیزی تصاویر بازبینی کنند. اگر داستان تأیید می‌شد با برچسب «تأیید شده توسط متمامات آین‌نامه» همراه می‌شد و چنان‌چه رد می‌شد، از توزیع آن جلوگیری به عمل می‌آمد. در بریتانیا، مجلس قانونی تصویب کرد به نام «اعلامیه‌ی انتشارات مضر برای کودکان و جوانان» (۱۹۵۰) که کامیک‌های خاطی را از ورود به کشور یا چاپ مجدد منع می‌کرد.

این جریان نقطه‌ی عطفی در صنعت کامیک امریکا بود. فروش کامیک‌ها بلافاصله پس از حذف جملات کاهش یافت. تعامی ژانرهای واقع تخریب شدند: ژانرهای وحشت و جنایی به خصوص به شکل بدی ضربه خوردن، اما ژانرهای وسترن، جنگ، عاشقانه و حتی داستان‌های ابرقهرمانان نیز از آسیب به دور نمانند. EC تقریباً غرق شد (و اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد، به دلیل موفقیت مبده‌بزودی غرق می‌شد)، و دیگر ناشران هم چنان وضع خوبی نداشتند. همه‌ی این موارد به یک فاجعه منجر شد. برای والدین و معلمین «آین‌نامه‌های کامیک‌ها» به معنای آرامش خیال بود، اما برای بچه‌ها، نشان‌گر سرگرمی‌های بی‌مزه بود.

«آین‌نامه‌های کامیک‌ها» مطمئناً پایان مرحله‌ای از پیشرفت کامیک‌های امریکایی بود، هر چند پایان خود کامیک نبود. ناشران بسیاری متصرر شدند ولی بقیه‌ی ناشران خود را سازگار کردند و با شرایط موجود شروع به کار کردند. آن‌ها ثابت کردند که کامیک‌ها هنوز می‌توانند با وجود محدود شدن درون مرزاها فروش مناسب خود را داشته باشند. (قاعده‌ی بازی حالا به جای صراحةست، دلالت بود و تعلیق، جای خون و خونریزی را می‌گرفت). به این ترتیب، صنعت کامیک تصمیم به ادامه‌ی حیات گرفت، هر چند در شرایط کنی، فروش به یک روند نزولی رسیده بود و بدشکل قابل بخشی صعود تلویزیون نیز در این امر بی‌تأثیر نبود.

در بریتانیا، این فرایند با بالاگرفتن ممنوعیت توزیع کامیک‌های امریکایی در ۱۹۵۹ ارتباط داشت. از آن پس «آین‌نامه‌ی کامیک‌ها» کار خود را می‌کرد و اعلامیه‌ی ناشران

«آین نامه» معاف بود.

هیچ ناشر امریکایی به اندازه‌ی مارول بر تطبیق با شرایط جدید موفق نبود. این بنگاه، پیش از این زیاد با داستان‌های جنگی و ترسناک سر و کار داشت، اما حالا توجه خود را به سمت کامیک‌های ابرقهرمانی سازگار با «آین نامه» تغییر جهت داده بود. در حرکتی که در دی‌سی کامیکس در قواعد بازاری خودشان در حال روی دادن بود، یک خط جدید توسط ویراستار/ نویسنده استن لی و هنرمند جک کری طراحی و سازماندهی شد: آن‌ها بین خودشان تصمیم گرفتند که یک جهت‌گیری جدید جالب توجه باید در زمینه‌ی تأکید بیشتر بر خصوصیات شخصیتی قهرمانان نسبت به طرح داستانی آن‌ها، شکل بگیرد. بدین ترتیب، بر عکس فرمول‌های قدیمی، ابرقهرمانان مارول به شکلی انسانی‌تر و در قالب شخصیت‌هایی نگران و مردد در مورد قدرت خود شکل گرفتند.

ارزش هنری نیز مرکز توجه اصلی بود. کربی بیشتر روی یک دسته از ژانرهای کامیک کارکرد و بود که شامل ابرقهرمانان (کاپیتان امریکا) و جنگ (ستگر) بودند، اما حالا به او اجازه داده شده بود تا کترل آزادانه‌ای بر استعدادش در زمینه‌ی ژانر علمی تخلیی داشته باشد. کربی بعد‌ها گفت: «من به خوبی در موضوع علمی تخلیی و حقایق علمی زبردست و مطلع هستم... من نخستین کتاب‌های علمی تخلیی را می‌خواندم و خودم شروع به یادگیری درباره‌ی جهان کردم و آن را جدی گرفتم... دریافت که جهان چه جای شگفت‌انگیز و پرهیزی است و این موضوع در کامیک‌های من کمک کرد چون به دنبال چیزهای پرهیزی و حشت‌آور بودم.» «پرهیزیت» کلمه‌ی کلیدی بود، و اگر کسی نمی‌توانست آن کامیک‌های را بدون نیاز به ناقص کردن‌شان با قواعد صراحت و بی‌پرده‌گی نشان دهد، کربی می‌توانست: سبک مفجرونده و پرحرکت او، به انرژی و قدرت ناگفته امکان ظهور می‌داد (به جای خود خشونت) و کارکترهای داستانش طوری به نظر می‌رسیدند که گویی می‌توانند واقعاً دیوار را سوراخ کنند. از همه مهم‌تر، این استعداد بی‌نظیر کربی بود که او را به عنوان یکی از خالقین برجسته در تاریخ کامیک امریکا شناخته می‌کرد.

نخستین موفقیت بزرگ مارول چهار خارق‌العاده (۱۹۶۱) بود

قلمروی طرفداران کامیک شناخته می‌شود، شکل داد، او بعدها اعتراف کرد «فکر می‌کنم واقعاً با کل قضیه به‌شکل یک مبارزه‌ی بزرگ تبلیغاتی برخورد کردم»، «من می‌خواستم خوانندگان احساس کنند که ما همگی جزوی از یک چیز «داخلی» هستیم که جهان پرورن، از آن بی‌اطلاع است».

موفقیت مارول، دارای تأثیر ضریبه‌ی دوباره‌ای بود که کل صنعت کامیک را به زندگی بازمی‌گرداند. دی‌سی کامیکس با احیای دو تا از بزرگ‌ترین کاراکترهایش، سوپرمن و بتمن، وارد رقابت شد. سوپرمن، دارای عناصر اضافی بود که به اسطوره‌شناسی اش افزوده شده بود (مثل گونه‌های مختلف کریپتونیات، ایده‌ی یک «مناطقه‌ی خیالی» و دستیاران جدید از جمله کریپتو و سگ خارق‌العاده) و از برخی کارهای هنری خلاقانه کرت سوان سود می‌برد بتمن، بر عکس، در یک برنامه‌ی تلویزیونی کم تماشاگر با آدام وست در نقش اول که در ۱۹۶۶ آغاز گردید نمایش داده می‌شد. کامیک‌های جدید بتمن عناصری چون بت‌موبایل و بت‌کیو را نمایش می‌داد و به‌طور کلی از سبک اغراق‌آمیز و ریشه‌خندکننده‌ی برنامه‌ی تلویزیونی تبعیت می‌کرد و بدین ترتیب یک نسل جدید از خوانندگان را به دست آورد.

ابرهمانان تا اخر دهه‌ی ۷۰ می‌شدت به موفقیت خود ادامه دادند و برای زمانی حتی «هیپ» هم بودند. این قضیه تاحدی تأثیر پاپ آرت بود که به کرات از کامیک‌ها تأثیر می‌گرفت و به آن‌ها رجوع می‌کرد و بخشی به‌خاطر نسل جدید دانشجویان هیبی بود که خود را به عنوان طرفدار اعلام می‌کردند. مثل همیشه، مارول و استن‌لی بودند که اکثر این کامیک‌ها را ساختند: کامیک‌های مارول با برچسب «محصولی از پاپ آرت!» منتشر می‌شدند و حال آن‌که لی به تورهای دانشکده‌ای می‌رفت و با افتخار نامه‌های رسمی از طرف دانشجویان و اساتید دانشگاه را در صفحات نامه‌ها چاپ می‌کرد. باید توجه کرد که این نوع پذیرش کلاسیک کامیک‌ها از سوی افراد بزرگ‌سال، تنها به عنوان نتیجه‌ی حساسیت جهانی عناوین داستان‌های امریکایی رخ داده است: غیرقابل تصور بود که امر مشابهی بتواند برای همتایان بریتانیایی شان روی دهد.

ژانرهای دیگر هم جهش داشتند. جنگ، برای مثال، یک

می‌تواند از دیوارها بالا برود، از سقف‌ها آویزان شود و به دور خود تار بتند. جذابیت چنین داستان ظاهرًا بسیار ساده‌ای برای خوانندگانش این بود که می‌توانستند با تشویش قهرمان نوجوان آن همذات‌پنداری کنند. او دست کم سعی می‌کند کار درست را نجام دهد حتی زمانی که زندگی اش در خطر است، (در برخی داستان‌ها، کتاب خانه‌ی پتر تارکر با کتاب‌های اگزیستانسیالیستی پر شده است؛ این فرمولی قادر نمی‌بود که با معرفی مناسب یک ابرشورر کلامبردار، گرین گابلین، نقطعه‌ی عطفی اساسی ایجاد می‌کند.

قهرمانان دیگری نیز از مارول سربرازندند. از جمله معروف‌ترین‌شان، مردان X (۱۹۶۳) بود که درباره‌ی یک «گروه چهار نفره‌ای» دیگر بود (شیطان، سیکلوبس، مردیخی و فرشته، که بعدتر دختر مارول هم به آن‌ها پیوست)؛ استقامه‌جویان (۱۹۳۶) هالک و تور را با هم همدست کرد و با شخصیت‌های کمتر شناخته‌شده‌ای مثل مردآهنین، مرد مورچه‌ای و زنبور؛ سر و کار داشت و موج سوار نقره‌ای (۱۹۶۸) درباره‌ی یک بیگانه‌ی متفسک موج سوار و نبردش با گالاکتوس، یک غول جهان‌خوار، بود. دیگر هنرمندان با ارزشی که وقت خود را صرف این‌ها و دیگر قهرمانان مارول کردند، عبارت بودند از جیمز استرانکو، نیل آدامز و جان رومیتا.

این موج جدید ابرقهرمانان، توسط مارول به‌شکلی که قبل از آن وجود نداشت، شناختش شدند (برای مثال، توجه کنید به صفاتی مثل «خارج‌العاده»، «افسانه‌ای»، «نفیرومند» و غیره). در واقع، استن‌لی مطمئن شد که نام کمپانی به اندازه‌ی کاراکترها معروف شده است، این‌ها فقط ابرقهرمان نبودند، بلکه «ابرقهرمانان مارول» نام داشتند.علاوه بر این، کامیک‌های به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که در مجموعه‌ها گردآوری شوند: اگر یکی را می‌خریدید باید بقیه‌ی شماره‌ها را هم می‌خریدید (به صورت ایده‌آل سری داستان‌های دیگر راهم). شخصیت‌های در کامیک‌های دیگر ظاهر می‌شدند و بدین شکل طرفداران یکی را به دیگران معرفی می‌کردند و در همان زمان یک دنیای بسیار پر جمعیت را خلق می‌کردند که بعدها به عنوان «جهان مارول» شناخته شد. به این طریق، لی خوانندگان را متعاقده کرد که اعضای یک باشگاه تشکیل شده از حرفه‌ای‌ها هستند و بدین شکل، چیزی را که به نام

خون آشام شهوانی را از سیاره‌ای دیگر نمایش می‌داد و عنانوین دیگری هم بودند که برخی خوب و برخی بد بودند: کابوس، روانی و جیغ (همه اسکای والد، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۳). این آثار به کیفیت مجله‌های وارن نبودند اما روایت پردازی‌های جالب‌تری داشتند که با غربات سایکدلیک و برداشت‌های خیالی داستان‌های ادگار آلن پو در ارتباط بود.

ژانر ماجراجویی همیشه برای دستمزدهای کم و شرایط کاری نامناسب بدنام بوده (میراثی از صنعت داستان‌های پالپ) و این حقیقت که کار بر اساس یک سیستم قراردادی (اجاره‌ای) بنا می‌شد و بین نویسندهان، هنرمندان و طراحان و تصویرگران تقسیم می‌گردید، علیه هر نوع اتحادی قرار می‌گرفت. این به معنی ناشناس بودن اکثر کامیک‌های نیز بود.

این درست بود که برخی ناشران بهتر از بقیه بودند: همان‌طور که دیدیم، کارکنان EC نسبتاً وضعیت بهتری داشتند و اجزاء می‌یافند امضا خود را زیر کارشان بگذارند. در مورد چالز بیرو در لوگوکلیسون هم همین طور بود. بهمین شکل برخی از خالقان اثر سود قابل توجهی از کارشان به دست می‌آورند. ویل آیزنر صاحب هر کاری که می‌کرد بود و پاداش آن‌ها را به دست می‌آورد. اما داستان متعارف‌تر، داستان بهره‌کش و بیداری از خواب و خیال بود: سیگل و شوستر بابت کارشان برای دی‌سی کامیکس روی سوپرمن، دوشیده شدند و بهمین شکل جک کربی در مارول با چنین رفتاری مواجه شد و یک دعوای طولانی با کمپانی بر سر بازگرداندن آثارش از سرگذراند. این وجه پاساصلنتی است که در کتاب‌های تاریخ بدندرت از آن‌ها یاد می‌شود و در عین حال باید در زمان جست‌وجوی هر نوع ملاحظه‌ی زیاشناختی به آن توجه شود.

در نتیجه، پیش از این‌که این فصل را درباره‌ی کامیک ماجراجویی به پایان ببریم نیاز داریم به جایگاه این کامیک‌ها در فرهنگ عامه به صورت کلی بازگردیم. این موضوع به روشنی پیچیده است، اما از یک چیز می‌توان مطمئن بود: ژانر ماجراجویی محتوای کامیک‌ها را توسعه داد، اما در همان حال دامنه‌ی هدف‌های مستقدانه رانیز گسترش بخشید. بحران سال‌های ۱۹۵۴-۵ در زمینه‌ی کامیک‌های جست و جنایی امریکایی، به روشنی چیزهایی را به عنوان

زایش دوباره را تجربه کرد. داستان اصلی مارول گروهبان فیوری و کماندوهای فریاد زننده‌اش (۱۹۶۳) بود که به جنگ جهانی دوم مربوط می‌شد و یک گروهبان سیگاری و گروهی از کماندوهای با نژادهای مختلف را به تصویر می‌کشید («کلیشه‌های نژادی فریادزننده» به تعبیر برخی). پاسخ دی‌سی کامیکس، گروهبان راک بود، یک کاراکتر قدیمی از ارتش ما در جنگ که داستان اختصاصی خود را در ۱۹۷۷ شروع کرد، که آن هم در جنگ جهانی دوم می‌گذشت اما کم‌تر «ابرقهارمانی» بود. موضوع ویتمان به ناشران کوچک‌تر و اگذار شده بود. بهخصوص «دل» که موقوفیت اصلی اش داستان‌های کلاه سبز (۱۹۶۷) بود. با وجود سرمثق ایجاد شده «آن‌ها را بکش» بدشیوه‌ی قدیمی، حالت ضدجنگ خود را حذف کردند.

حتی ژانر وحشت هم سرانجام یک بازگشت را تجربه کرد. البته ناشران باید با دقت گام بر می‌داشتند. زیرا ولو این‌که «آیین‌نامه» در این زمان به شکل کم‌تر سخت‌گیرانه‌ای به اجرای گذاشته می‌شد، اما همواره احتمال یک واکنش شدید دیگر وجود داشت. به این خاطر، عنانوینی چون خانه‌ی سرموز و خانه‌ی اسرار دی‌سی کامیکس، به موقوفیت دست یافتند: آن‌ها از اوایل دهه‌ی پنجاه وجود داشتند اما هرگز برای برجستگی در بازار نبودند. بهمین شکل مارول تعداد محدودی از کارهای موفق قابل توجه را وارد بازی کرد که بیشتر بر مردموز بودن بنا شده بودند تا خون و خونریزی به سبک قدیمی: برج سایه‌ها (۱۹۶۹) مجموعه‌ای با برخی کارهای هنری برجسته، با حال و هوای قطع سریع اثر جیم استرنکو بود.

دیگر ناشران ژانر وحشت همگی با قراردادن کامیک‌ها در قالب مجله‌ای (عموماً سیاه و سفید) از «آیین‌نامه» اجتناب کردند. کریپی و ایری (هر دو وارن، به ترتیب ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵) به دوران شکوه EC بازگشتند و در واقع از برخی از همان هنرمندان استفاده کردند (اسم‌های جدیدتر شامل برنی رایتن و نیل آدمز بود). آن‌ها داستان‌ها را به شکل زیادی متاثر از فیلم‌های «گوتیک» استودیوهایی مثل «همر» و «ایونیورسال» تصویر می‌کردند. سومین داستان اصلی وارن و امپیرلا (۱۹۶۹)، اصیل‌ترین شان بود و یک

پیروز است». بدین ترتیب، داستان‌های جنگ با صحنه‌های ثابت نبردشان و داستان‌های حمامی بدون نتیجه‌ی اخلاقی، به همراه داستان‌های ابرقهرمان‌ها و صحنه‌های بی‌پایان زد و خور دشان محکوم شدند. کامیک‌های ابرقهرمان‌ها نیز به این دلیل که بیم آن می‌رفت که کودکان برای عبور از دیوارها مثل هالک سعی کنند خود را به آن بکویند، یا مثل سوپرمن از پنجره‌ها پرواز کنند مورد حمله واقع شدند. همان‌طور که دیدیم، خشونت بیش از حد در عنوان داستان‌های جنایی و وحشت امریکایی به شکل جدگاههای تعییر و بررسی گردید و از نظر برخی به عنوان سرمهش مستقیم برای انجام تحالف در نظر گرفته شد.

مسائل جنسی در کامیک‌ها، یک لولوخورخوره‌ی مشترک دیگر محسوب می‌شد (مثل همیشه، مسائل جنسی با خشونت همراه بود، مثل نمک با فلفل) این موضوع به سادگی چنان قضیه‌ای مربوط به بزرگسالان بود که در مورد اثرش بر کودکان بحثی در میان نباشد - صرف‌نظر از این واقعیت که کامیک‌هایی که مصالح شهوانی در آن‌ها وجود دارد از ابتدا یک مخاطب مسن‌تر را جذب خواهد کرد. نمونه‌هایی شامل کامیک‌های جنایی امریکایی می‌شود، که در آن‌ها زنان به یک شیوه‌ی عامده‌انه ضعیف به تصویر کشیده می‌شوند تا باست و عرف ژانر سازگار باشند و در برخی از داستان‌های ابرقهرمان‌ها، اغلب به مثابه یک حافظ توازن برای ایجاد جذابیت جنسی به کار می‌رفتند. این گونه موضوعات، از نظر برخی، خارج از خطوط قرمز قرار می‌گرفت؛ که توانایی نسبی در تبدیل بجهه‌های معصوم به مجذوبین خطرناک جنسی را دارد و مفسران موضوع متفق القول بودند که «کامیک‌ها به شکل پرخاشگرانه‌ای شهوانی هستند. به یک شیوه‌ی غیر طبیعی».

بعد‌ها، آگاهی از موضوعات دیگر، به ویژه موضوعات سیاسی، خصوصاً با الگرفتن جنبش‌های حقوق مدنی و آزادی زنان در دهه‌ی ثصت، رشد پیدا کرد. مسئله‌ی نژادپرستی در کامیک‌های ماجرا‌ای بسیار مورد اشاره قرار گرفته، از آن‌جا که کلیشه‌های جنایتکاران سیاهپوست و «مشکلات اجتماعی» معمول بودند حتی تعداد بسیار محدودی از کامیک‌هایی که سعی کردند توازن را جبران کنند و یک مخاطب سیاهپوست را جذب نمایند اغلب از نظر سیاسی مورد حمله قرار می‌گرفتند (نمونه‌اش داستان

موضوع اصلی شاخص می‌کند، اما با نگرش دوره‌ی زمانی ۱۹۳۰-۷۰ به عنوان یک کلیت، یک دامنه‌ی بسیار وسیع تر از آراء و نظرها تقویت می‌گردد.

مطمئن‌ایک دلسردی نسبت به ژانر اکشن ایجاد شد، بسیار شبیه همان چیزی که در مورد ژانر طنز اتفاق افتاد. دو دیدگاه اساسی متصاد هم وجود داشت؛ از یک‌سو، بسیاری از مردم به خصوص بزرگسالان و والدین کامیک‌هایی ماجرا‌ای را به شکل «داستان‌های خون به جوش آمد»، سرگرمی قدرتمند کودکان و نوجوانان و بنابراین چیزی می‌دیدند که دلیل چندانی برای نگرانی نداشت. در حقیقت زمانی که بحث کامیک‌های «اصلاح شده» مثل داستان‌های کلامیک مصور در بریتانیا و ایالات متحده و عقاب و بین و بیاموز ... در بریتانیا مطرح شد، بسیاری احساس کردند که این کامیک‌ها حتی ممکن است بتوانند یک اثر آموزشی هم داشته باشند از طرف دیگر، نارضایشی از این رسانه با مطرح کردن بحث‌هایی که ابتدا به نشریات سلیف کامیک‌ها حمله می‌کرد افزایش می‌یافتد و در بریتانیا پنی در دفول‌ها و روزنامه‌های داستانی و در ایالات متحده، نولو های دهستی و داستان‌های پالب به شکل فزاینده‌ای در مقالات، روزنامه‌ها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و کتاب‌های دانشگاهی منتشر می‌شد.

پس زمینه‌ی اعتراض‌ها این احساس بود که چیزی عوامانه و پست در ایده‌ی استفاده از فرم کامیک برای موضوع ماجرا‌ای وجود دارد؛ این کار به طریقی «فرهنگ» را به زیر می‌کشید. برای مثال این موضوع که کامیک‌ها با هیجانات کاذب، احساسات گرایی و انگیزش بصری سر و کار داشتند. (حتی پای حرف که به میان می‌آمد، آن‌ها از گوش عامیانه به جای زبان صحیح استفاده می‌کردند) چگونه ممکن است این به خواندن یک کتاب مناسب، ترجیح داده شود؟ از این نظر، حتی کامیک‌هایی که داستان‌های ماجرا‌ای کلامیک را استفاده می‌کردند (باز هم به شکل کنایی «اصلاح شده»‌هاشان)، صرفاً ادبیات را عوامزده می‌کردند.

شماره‌های مختلف کامیک، واکنش‌های تندتری را برانگیخت. بزرگ‌ترین ترس درباره‌ی موضوع خشونت بود و به خصوص این انگاره که [خشونت] می‌تواند خود بجهه‌ها را وحشتی کند و در آن‌ها این فلسفه را تلقین کند که «نیرو و خشونت

ابرهمان پلنگ سیاه با دیگر اقلیت‌های نژادی نیز به همین شکل نامناسب برخورد می‌شد. عرب‌ها «حیله‌گر»، دسیسه‌گر و خائن بودند؛ شرقی‌ها سادیست‌های مرموز و نفوذناپذیر؛ و امریکایی‌های بومی و سرخپوستان، در یک کلمه وحشی به حساب می‌آمدند. در برخی از کامیک‌ها اندازه‌ی بی‌رحمی و بی‌احساس بود حیرت‌آور بود؛ در یکی از داستان‌های بریتانیایی از دهه‌ی ثصت، فهرمان سفیدپوست کامیک در یک داستان واحد از عبارات «اوگ»، «نیگنگ» و «گیپو» استفاده می‌کرد. تعجب‌آور نیست، هم در بریتانیا و هم در امریکا تعداد بسیار زیادی خالقین کامیک از نژادهای مختلف در این صنعت مشغول به کار بودند.

تعییض جنسی به یک شکل بزرگ‌تر هم خود را نشان می‌داد. اکثر کامیک‌های مجرایی توسط مردان و برای یک مخاطب مذکور تولید می‌شدند و زنان به‌شکل بسیار نامناسبی در آن‌ان ظهور می‌یافتدند. سه اعتراض اصلی به تصاویر ارائه شده وارد می‌شد: اول این‌که زنان نقش‌های فرعی را داشتند که به شکل نمونه‌ای می‌توان آن‌ها را به صورت «دستیار و کمک‌کننده» نامید (پرستاران، کفت‌ها و زنان خانه‌دار)؛ دوم این‌که از آن‌ها به عنوان وسیله‌ی داستان استفاده می‌شد که به طور معمول «قریانی» بودند (که باید آزاد می‌شدند و هدف خشونت بودند)، و سوم این‌که به عنوان کالای جنسی تصویر می‌شدند. آگاهی جدیدی که در زمینه‌ی حقوق زنان در دهه‌ی ثصت روی داد، به تحول و ارزیابی دوباره‌ی نوع برخورد صنعت کامیک در مواجهه با زنان منجر شد. هر چند ناشران تمايلی به برهمزدن قواعد (موفق) زائر نداشتند و در واقع تغییر اندکی تادههی هشتاد روی داد و حتی بعد از آن هم تغییرات به‌شکل زیادی ترینی بودند.

تمامی این نگرانی‌ها، با «اثرات» ملاحظه‌شده‌ی کامیک‌های مجرایی بر خوانندگان و به‌خصوص کودکان ارتباط داشت. هر چند سطح نظریه‌ی فوق اغلب بسیار ناقص و ابتداً بود، پسرکان جوان به دید بر دیگان تو خالی که قادر به تنکر و تشخیص نیستند در نظر گرفته می‌شدند: این انگاره که یک رسانه‌ی تصویری مثل کامیک تأثیر ماندگاری خواهد داشت، حس بسیار معمولی به‌نظر می‌رسید. اما در واقع هیچ داده‌ی تجزیی ای برای توجیه این نظریه که به نرس‌های ماندگار تکیه می‌کرد وجود نداشت: همان‌طور که