

КОМИКС НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ COMICS ON THE LESSON OF LITERATURE

Аннотация: Особый интерес для методики обучения литературе представляют комиксы, основой для которых послужили литературные произведения. Знакомство с комикс-адаптациями может стать шагом к созданию комиксов школьниками-читателями. В статье представлен опыт освоения комикса на уроках литературы.

Ключевые слова: визуализация; комикс; комикс-адаптация; соединение визуальной и текстуальной информации; урок литературы.

Abstract: Comics are of some interest for teaching methods of literature. The basis of comics is literary works. Acquaintance with comics-adaptations can be a step towards creating comics by pupils-readers. The experience of learning the comics in literature classes is presented in the article.

Keywords: visualization; comics; comics-adaptation; connection of visual and textual information; work of pupils; literature classes.

Одной из тенденций развития литературы XXI века можно уже по праву считать визуализацию текста, стремительное появление текстов новой природы. Одной из самых известных форм слияния литературы с изображением признан комикс – рисованная история, рассказ в картинках. Как особый вид искусства комикс зародился в начале XX века в США. Данный жанр был создан преимущественно для иммигрантов, которые плохо знали английский язык, но могли быстро научиться понимать ту или иную газетную историю, если ее сопровождали короткие сюжеты в картинках. Первый комикс был опубликован в 1882 году. А к началу XX века существовало уже несколько десятков популярных историй, созданных в данном жанре. До середины XX века комикс практически не изучался. Лишь в середине века ситуация изменилась – его стали воспринимать всерьёз. Умберто Эко по этому поводу говорил: «*Ушло то время, когда критическое исследование феномена комикса сопровождалось хором упрёков*» [1, с. 30]. Это заключение сейчас можно отнести не только к собственно графическим романам. Комикс как способ визуального предъявления определенной информации широко представлен в современной учебной литературе (учебники, рабочие тетради).

Особый интерес для методики обучения литературе представляют комиксы, основой для которых послужили реальные литературные произведения. Это так называемые комикс-адаптации, которые являются способом творческой интерпретации литературного произведения. Сначала комиксы такого рода

рассматривались как средство приобщения юношества к литературной классике (цели дидактические). Но постепенно появляется все больше рисованных адаптаций не для школьника, которого таким образом стремятся увлечь и подтолкнуть к чтению оригинала, а для взрослого читателя, желающего увидеть в новом свете привычный текст.

Интересен в этом плане сборник графических адаптаций рассказов Андрея Платонова «Цветы на земле» [2]. Книга выпущена в 2015 году в Воронеже и включает в себя семь рассказов: «Юшка», «Железная старуха», «Корова», «Дерево Родины», «Возвращение», «Цветок на земле» и «Неизвестный цветок». Большая часть из этих рассказов относится к детскому хрестоматийному чтению. Все адаптации сборника выполнены в чёрно-белых тонах и придерживаются оригинала, следуют сюжету рассказов А. Платонова. Одним из факторов, объединяющих рассказы, является присутствие почти во всех рассказах детей в качестве главных героев. Можно предположить, что в честь платоновских детей-героев и назван сборник рассказов – «Цветы на земле»: дети и есть те самые цветы на земле, которые чувствуют глубокую связь между человеком и природой.

Первый рассказ, с которого начинается сборник – «Юшка». Адаптация выполнена Дмитрием Нестераком. Главный герой произведения – Ефим Дмитриевич (он же Юшка) – старик, обладающий по-детски открытой и чистой душой. Адаптация выполнена в достаточно традиционной манере: ровные кадры, разделяющие страницу на эпизоды. Комикс передает сюжет, вычлняя из рассказа самые динамичные эпизоды: работа Юшки в кузнице; встреча Юшки с детьми и взрослыми. Дмитрий Нестерак для визуализации кадров использует моменты с наивысшим эмоциональным напряжением: издевательства детей и взрослых над Юшкой; сцена прихода дочери Юшки на его могилу и т. д. Также присутствует в тексте комикса шрифтовая акциденция. Речь местных жителей, когда они начинают избивать Юшку, в филактерах (пузырях) выделяется жирным шрифтом, показывая эмоциональность и агрессивность произносимой речи. Стиль рисунка в комиксе достаточно прост: это небрежные линии, похожие на обычные наброски. Стоит отметить, что каждый из комиксов сборника не отступает от содержания рассказов и поднимает сложные темы мироздания, отношения и взаимосвязь человека с природой.

Комикс-адаптации можно использовать на уроках литературы в школе, так как они представляют собой творческую интерпретацию литературного произведения. Интересно выявить, например, какие эпизоды произведения художник выделил для комикса и почему (анализ композиции, смысловых доминант). Как удалось передать динамику событий? Какими увидел героев (работа с портретами героев), их взаимоотношения? Какова роль детали в комиксе? Как комикс выражает понимание смысла произведения художником?

Знакомство с комикс-адаптациями рассказов А. П. Платонова может стать шагом к созданию комиксов школьниками-читателями. Работа над комиксом становится приемом развития образной конкретизации прочитанного произведения, способом его читательской интерпретации.

В ходе педагогической практики мы предложили шестиклассникам создать комикс-адаптацию по фрагменту рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой».

Работу с детьми по созданию комикс-адаптации необходимо вести поэтапно. Сначала следует убедиться, знают ли они, что такое комикс, а если и знают, то верны ли их суждения. Необходимо было создать проблемную ситуацию. Для этого мы показали ребятам два комикса – один об известном супергерое Человеке-пауке, а другой – по повести Н. В. Гоголя «Шинель». Мальчики сразу сказали, что первое произведение – это комикс студии Marvel и они с ним знакомы, а вот комикс «Шинель Акакия Акакиевича» ребята назвали просто картинками с текстом. Комикс, по их мнению, – это рассказ в картинках. Мы решили не оставлять второй объект (комикс по Гоголю) безмянным и посмотрели на него еще раз, только в сравнении с первым. И каково же было удивление учеников, когда выяснилось, что у столь разных произведений одна структура: ряд динамичных картинок с репликами героев, а иногда словами автора. Картинки складываются в цельный рассказ. Разница лишь в том, что комикс Marvel создан на основе киносценария, а «Шинель Акакия Акакиевича» имеет литературную основу – повесть Н. В. Гоголя. Таким образом, шестиклассники убедились, что создавать комиксы можно не только о супергероях, но и по тексту литературного произведения.

Подросткам очень понравилось наше предложение подвести итог изучения рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» не в форме традиционного сочинения, а в виде комикса, потому что этот рассказ не просто поэтичное восприятие мира детства (окружающий мир представлен в восприятии мальчика), но история воспитания его души. Перед работой мы посмотрели небольшой обучающий видеоролик «Как создать авторский комикс? Говорит эксперт» [3]. Видео помогло выяснить, что комикс, как и сочинение, опирается на ряд определенных правил:

1. Необходимо написать мини-сценарий, который послужит опорой при создании комикса (этот пункт очень важен). Прежде всего, стоит обозначить героев комикса, их особенности, привычки, поступки. Нужно точно представлять себе характер героя, чтобы выстроить правильную и естественную для него линию поведения, его облик, манеры. Рисовать героев необходимо в активных позах, в действии. Стоит уточнить место действия, конкретизируя детали. Затем следует продумать само повествование от начала до конца и выбрать, какие события хочется выделить и отобразить на странице в отдельных клетках, чтобы на заданных страницах поместились все иллюстрации, чтобы они располагались в логичной последовательности и не были, например, слишком мелкими, а также, что немаловажно, оставалось место для текста. Важно отобрать текст, сопровождающий изображение.

2. При рисовании комиксов сложно делать персонажей одинаковыми, поэтому важно рисунок не «перегружать» деталями. Простота сюжета и изображения персонажей – это основа любого комикса. На тех персонажей, которые появляются раз или два, можно не тратить много времени.

3. Пузырек с зигзагообразным контуром передает громкий звук, а волнистый, наоборот, мысли или тихий разговор. Располагать диалоги героев комикса

следует выше рисунка головы человека или в пустых местах рисунка. Разговоры должны быть короткими и прямыми, чтобы не занимать много места на рисунке.

4. Чтобы изображать посторонние шумы, нужно использовать различные знаки или молнии.

5. Текст в комиксе должен читаться слева направо и сверху вниз, как в книге. Любые вольности с этим железным правилом могут привести к путанице.

Большинство шестиклассников выбрали эпизод в лесу: дети собирают ягоды, происходит ссора, и главный герой отдает свои ягоды, при этом помня о наказе бабушки принести домой полное лукошко. Реплики выбирали эмоциональные, краткие, передающие суть, например: *Жадный! Я жадный? А хочешь, все ягоды съем? Бабушку Петровну испугался. Эх ты! Зато бабушка пряник мне купит! Ну вот, теперь бабушка мне не купит коня...* Сам отбор текста, как видим, требует понимания сути конфликта, смысла произведения.

В итоге каждый ребенок из класса создал свой авторский, индивидуальный комикс и защитил его перед классом: рассказал, какой эпизод из произведения он взял, почему изобразил героев именно так и почему выбрал из фрагмента произведения именно те или иные реплики. Все комиксы получились близкими к литературному источнику, яркими, эмоциональными и, самое главное, индивидуальными. Дети проделали огромную работу с текстом произведения и убедились, что создание собственного комикса – это интересно.

Таким образом, создание комикс-адаптации становится способом развития творческого читателя, формирования читательской компетенции. Прием создания комиксов можно использовать при организации самостоятельной творческой работы учащихся, как индивидуальной, так и групповой. Ученики не просто сочиняют и фантазируют, а моделируют и проигрывают фрагменты, сцены и диалоги из художественного произведения. У детей развиваются творческие (чувство композиции, стиля) и аналитические способности (умение видеть целое, суть предмета, явления или героя, связи между ними). Ребенок, научившийся рисовать комикс, не останется равнодушным читателем, он будет стремиться осмыслить и пережить прочитанное.

Библиографический список

1. Русский комикс : сб. статей / идея Ю. Александрова ; составление Ю. Александрова и А. Барзаха. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 352 с.
2. Цветы на земле : графические адаптации рассказов Андрея Платонова / сост. А. Лахин, Д. Нестерак. – Воронеж : Гротеск, 2015. – 136 с.
3. Как создать авторский комикс? Говорит эксперт. – <https://youtu.be/BVilCхMlyf4>.