

Ирина Тагировна Абдулова,
педагог-библиотекарь первой
категории, ЧОУ ОК «Точка
будущего», г. Иркутск

Комиксы – великие и ужасные: к вопросу формирования фонда школьной библиотеки

Помните историю Гудвина из книги «Волшебник Изумрудного города»? Он представал перед посетителями в разных пугающих обликах, а оказался просто безобидным пожилым фокусником. Не лишённым, впрочем, смекалки и обаяния. Почему я вспоминаю эту историю, когда речь заходит о комиксах в школьной библиотеке? Потому что мало какой литературный жанр так демонизирован в глазах взрослых, будучи, по сути, безобидным.

Для начала разговора определимся с терминами: что мы подразумеваем, когда говорим «комиксы»? «Истории в картинках» (бытовое определение) в научной и педагогической литературе называются разными терминами. Это «изотекст», «графические романы», «книжки-картинки», подвиды комиксов, такие как «манга», и прочие.

Для простоты понимания предлагаю в данной статье использовать определение Скотта МакКлауда, которое он дал в своей книге «Понимание комикса»¹, кстати, нарисованной в виде комикса: «Комикс – это иллюстрированные и другие изображения, сопоставленные рядом в продуманной последовательности для передачи информации и/или получения эстетического отклика от зрителей»².

Так сложилось, что комиксы как вид детских книг вызывают наиболее неоднозначную реакцию родителей и педагогов – от восторженной до настороженной. Автор этой статьи четыре года работает педагогом-библиотекарем в школе.

«Комикс – это иллюстрированные и другие изображения, сопоставленные рядом в продуманной последовательности для передачи информации и / или получения эстетического отклика от зрителей».

¹ МакКлауд С. Понимание комикса. – М: Белое яблоко, 2016. – 216 с.

² Там же. С. 9.

Образовательный комплекс «Точка будущего», включающий школу, детский сад, объекты для занятий спортом, Центр социальной и психологической поддержки и коттеджный поселок для приемных семей – всего 27 зданий, возвели в Иркутске по личной инициативе бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна. Он для реализации проекта создал благотворительный фонд «Новый Дом», главой его попечительского совета стал Сергей Чemezov.

Пожалуй, этот текст для меня – способ обобщить свои наблюдения на эту тему и прояснить позиции. Уместны ли комиксы для детского чтения? Что нужно учитывать, комплектуя фонды школьной библиотеки? Как строить работу с комиксами? Всех этих вопросов я хотела бы коснуться в тексте.

Начнем с теории. Даже беглый просмотр источников показывает нам, что комиксы, или графические романы, уверенно вошли в инструментарий работы педагогов. Образовательный потенциал комиксов становится предметом изучения исследователей детской литературы.

Комиксы используют в методике преподавания иностранных языков³, поскольку они развивают важные для этого компетенции – языковые и культурные. Исследователи отмечают, что «использование графических романов и изотекстов в целом является важным инструментом в управлении чтением и верным шагом

к развитию интереса и любви к книге и мотивации к чтению»⁴.

Важность визуального в детской литературе отмечают многие исследователи: «Так, кажется, можно утверждать, что в детской литературе в последние пятьдесят лет именно изображение становится наиболее активной областью, в своем развитии присваивающей ранее недоступные ему функции и завоевывающей новые территории»⁵.

При этом комиксы – предельный выразитель этого «визуального поворота» в детской литературе, своего рода квинтэссенция: «...безусловно, лидерами движения детского и подросткового визуального чтения являются стремительно развивающиеся сегодня комиксы и графические романы – произведения, исполь-

⁴ Кожевникова Е.А. Книжный формат «графический роман» как инструмент управления чтением / Е.А. Кожевникова // Культура: теория и практика. – 2022. – № 2(47). – EDN CHGQDZ.

⁵ Скаф М.К. Комикс и книжка-картинка: границы визуально-литературных жанров / М.К. Скаф // Детские чтения. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 285–303. – EDN YIRDGV.

³ Черкунова А.К. Современный комикс и прототипы комикса в истории России / А.К. Черкунова // Организационная психоллингвистика. – 2020. – № 2(10). – С. 69–96. – EDN JPBWTQ.

зующие особые приемы создания повествования, образа героев, сюжета. Я придерживаюсь точки зрения на эти произведения как на литературные, так как им свойственен очень близкий именно словесному виду искусства метод взаимоотношений читателя и текста. А вот приемы создания образа в большей степени тяготеют к театру, кино, мультипликации: композиция кадра, ракурс, динамика смены изображений, работа с пластикой героя, деталью – все это гораздо ближе к этим видам искусства»⁶.

В Российской государственной молодежной библиотеке (Москва) уже более десяти лет работает подразделение «Центр комиксов и визуальной культуры». Вот что о комиксах говорит его руководитель Александр Кунин: «За внешней простотой и незамысловатостью, чем, в числе прочего, он, и привлекает молодёжь, комикс как язык повествования визуальными образами предлагает массу возможностей. Он может быть первым шагом к познанию чужой культуры и языка, способом возбуждения интереса к привычной нам художественной, технической и научной литературе, наконец, поводом для молодых читателей всерьёз увлечься искусством графики и живописи. Воспользоваться этим функционалом – право создателя комикса, его читателя и интерпретатора»⁷.

Комиксы как жанр не только объект для исследования, но и основа для практической работы педагогов на уроках и библиотечных занятиях. Здесь я могу обратиться к блестящим трудам⁸ Елены Квашниной и Елены Романичевой⁹. Эти книги и статьи – настоящее руководство по работе с новыми форматами детских

книг. Отдельно хочу упомянуть для коллег сборник методических материалов¹⁰, который издал и свободно распространяет «Центр комиксов и визуальной культуры» РГМБ.

Такое обилие цитат и ссылок в практическом, а не строго научном тексте выглядит как излишняя апелляция к авторитетам. Я сделала это сознательно, поскольку иногда на консультациях с родителями именно такой запрос и звучит – «покажите нам исследования, что комиксы безопасны/полезны». Возможно, предпринятые мной теоретические изыскания помогут кому-то из коллег-библиотекарей обосновать свою позицию.

Вернемся от теории к будням школьного педагога-библиотекаря. Перед нами противоречие: комиксы любят и охотно берут в библиотеке дети, но комиксы не любят (по разным причинам) некоторые родители и возражают против их присутствия в фонде.

Дадим слово заинтересованным сторонам. Читатели (младшие школьники) нашей школьной библиотеки, когда я спрашиваю их, почему им нравятся комиксы, чаще всего отвечают следующее:

- ✓ У комиксов интересный и «более понятный» сюжет.
- ✓ Интересно разглядывать картинки.
- ✓ Комиксы проще читать – «у них тексты легче».
- ✓ Комикс можно прочитать быстро.
- ✓ Комиксы бывают любые – «фэнтези, история и о науке».
- ✓ Проще представить себе героев и их характеры.

⁶ Асонова Е. Визуальное в литературе, или О современном компетентном ребенке / Е. Асонова // Детские чтения. – 2019. – Т. 16, № 2. – С. 416–424. – DOI 10.31860/2304-5817-2019-2-16-416-424. – EDN IEQTMU.

⁷ Кунин А.И. Завораживающий мир комиксов: от мультфильмов до манги / А.И. Кунин // Библиотечное дело. – 2011. – № 14(152). – С. 36–38. – EDN NXRRGN.

⁸ Квашнина Е.С. «Новые» детские книги в пространстве библиотеки и школы. Новые формы организации читательской деятельности. – М.: Библиомир, 2017. – 160 с.; Квашнина Е.С. Краткий курс о детской книге, или Зачем нам книга с дыркой. – М.: Библиомир, 2022. – 208 с.

⁹ Романичева Е.С. О расширении границ читательской грамотности (словесное & визуальное): вклад школьной библиотеки / Е.С. Романичева // Непрерывное образование. – 2023. – № 3(45). – С. 38–43. – EDN SGLQNE;

Романичева Е.С. «Книга с картинками» и ее образовательный потенциал / Е.С. Романичева // Литература в школе. – 2020. – № 1. – С. 96–107. – DOI 10.31862/0130-3414-2020-1-96-107. – EDN RMXTAU.

¹⁰ Практика работы библиотеки с рисованными историями как видом издания. Методические рекомендации / Российская государственная библиотека для молодежи. – М.: РГБМ, 2020. – 32 с. – URL: <https://izotext.rgub.ru/review/metod2020/> (дата обращения: 03.01.2024).

Если мы попробуем вдуматься, что стоит за этими ответами, то можем предположить ряд смыслов. Прежде всего – содержание книги детям важно. Сама форма комикса помогает им понять это содержание – с опорой на картинки «легче читать». Могу предположить, что ощущение читательского успеха дает то, что комикс – это книга, которую начинающий читатель может прочесть полностью за обозримое время. Даже толстый том комикса ребенка не отпугивает, как это бывает с толстыми «текстовыми» книгами. И, конечно, современная ориентация на визуальную культуру тоже работает в пользу комикса. Проиллюстрированные талантливыми художниками, качественно изданные, комиксы превращаются в арт-объект, который просто приятно рассматривать. Частота выдачи также свидетельствует «за» комиксы. Это одни из самых часто запрашиваемых книг в нашей библиотеке.

Теперь давайте выслушаем другую сторону. Нужно сказать, что далеко не все родители настороженно относятся к комиксам, но такие настроения есть.

При этом часть родителей комиксы наоборот – одобряет. В декабре 2023 мы проводили исследование семейного чтения и удовлетворённости работой библиотеки среди родителей младших школьников нашей школы. В разделе анкеты «пожелания к работе» / «что не устраивает в работе» библиотеки мы прочли диаметрально противоположные мнения:

- Покупать больше комиксов, дети их очень любят (*пожелания к работе*).
- Некоторые современные книги не несут никакой пользы своим содержанием. Хотелось бы, чтобы их не было в Буклабе. Даже если они популярны. (*Книги не указаны, возможно, речь идет о комиксах?*).
- Наличие книг по типу комиксов (*что НЕ устраивает в работе Буклаба*).

Беспокойство родителей понятно, а заинтересованность в вопросах детского чтения вызывает только уважение. Поэтому наша профессиональная задача – прояснить вопросы, связанные с комиксами и развеять некоторое непонимание, если оно есть.

Какие опасения родителей я могла бы выделить после многочисленных бесед на эту тему:

Основной фонд Буклаба младшей школы составляет порядка 1800 экземпляров книг. Из них около 170 книг – это книги с выраженной визуальной составляющей: комиксы, виммельбухи, книги для разглядывания.

Вся коллекция книг находится в открытом доступе учеников.

Каждая третья запрашиваемая книга – это комикс. В читальном зале чаще всего рассматривают комиксы, виммельбухи и книги типа «найди и покажи».

Топ-10 комиксов:

1. Серия «Амулет».
2. Серия «Пять миров».
3. Серия «Правила выживания в школе».
4. Серия «Эмиль и Марго».
5. Серия «Дневники Вишенки».
6. Серия «Научный комикс» от МИФ.
7. Серия «Хильда».
8. «Легенда о волках».
9. «Светоморье».
10. «Дочь реки».

- деградация чтения;
- сюжеты, не подходящие по возрасту – сексуальные сцены или жестокость;
- отсутствие сюжетов;
- безвкусные иллюстрации;
- «это вообще не книги».

Под деградацией чтения родители имеют в виду то, что у детей пропадает интерес (если он был) к чтению обычных книг, дети начинают предпочитать комиксы и впоследствии не смогут читать большие и серьезные тексты. Неподходящие сюжеты и низкое качество иллюстраций в книгах для детей меня тоже не устраивают, здесь можно только согласиться. Неважно, идет речь о комиксах или нет. Однако эта проблема решается соблюдением возрастного ценза и ориентацией на хорошие образцы.

Говоря о комиксах, уместно будет ввести в обсуждение понятие «слабый читатель», которое использует в своих работах Вера Чудинова, исследователь детского чтения из РГДБ. «Слабые читатели – читатели, основной характеристикой которых является то, что им скучно и утомительно читать. Типичная особенность – ошибки в чтении. Слова и образы ничего для них не значат, они читают только потому, что должны. Ущербным у таких читателей является и чтение, и письмо, поскольку эти навыки составляют две стороны одного процесса»¹¹.

Очевидно, что читатели комиксов и «слабые читатели» – это часто совпадающие понятия. По разным причинам (в том числе это могут быть дети с ОВЗ) чтение не является их сильной стороной. Навык чтения не развит в достаточной мере, чтобы получать удовольствие от сложных текстов. Чтение становится тяжелой повинностью. Но в увлечении комиксами для таких ребят есть шанс увлечься книгой в целом. Нужно отдавать себе отчет в том, что, совсем убрав комиксы из фонда, часть читателей мы просто потеряем. Они не переключатся на другие, «нормальные» книги, они просто не придут в библиотеку. А с помощью комикса возможно развить у них привычку к книгам, умение видеть в книгах интересный досуг.

Есть и другие читатели – они с удовольствием читают и комиксы, и «текстовые» книги.

Думаю, мы должны оставить детям право на такой выбор. Тем более, что комиксы – это не всегда «легкое чтение», многие из них затрагивают очень серьезные темы. Совместное обсуждение комиксов может быть очень плодотворным занятием.

При формировании фонда мы ориентируемся на издательства, которые хорошо себя зарекомендовали при издании комиксов. Это детские издательства «Самокат» и «Пешком в историю», издательство «Манн, Иванов и Фербер».

Таким образом, по моему профессиональному мнению, комиксы – это книги, которые обязательно должны быть в фонде детской и, конечно, школьной библиотеки. **Комиксы можно и нужно использовать для:**

- Работы со сложными, «недетскими» темами, когда форма как бы «смягчает» содержание для детей («Дневник Анны Франк», «Маус»).
- Знакомства детей с каноническими текстами детской и подростковой литературы, которые были написаны довольно давно и сейчас воспринимаются сложно в полнотекстовых вариантах («Ветер в ивах», «Дети капитана Гранта»).
- Помощи «слабым читателям» – преодолеть боязнь книги, увлечься чтением.
- Знакомства детей с современными тенденциями изобразительного искусства и иллюстрации.
- Обучения и дополнительного образования – научно-популярные комиксы понятно объясняют сложные темы, могут дополнять учебник.
- Просто для удовольствия читателя. **Последний, но самый важный пункт.**

Подводя итог нашему разговору, я бы посоветовала комиксов не бояться. Ни при формировании домашней, ни при формировании школьной библиотеки. Безусловно, как и любые другие книги, комиксы нужно тщательно выбирать, ориентируясь на темы, возраст читателей, хорошо зарекомендовавшие себя издательства, известных авторов и иллюстраторов. Комиксы способны украсить и разнообразить книжный фонд, вызвать неподдельный интерес детей к чтению. А это именно та цель, которую мы как профессионалы и родители ставим перед собой.

¹¹ Чудинова В.П. Развитие «нации читателей»: роль чтения и библиотек / В.П. Чудинова, под ред. Колодской Е.А. – Москва: РГДБ, 2014. – С. 15.

Детская литература: говорят издатели

Уважаемые читатели! Уверены, что многие из вас читали публикации об итогах книжного года: какие темы, тенденции, жанры выбирали читатели и были востребованы на рынке...

В контексте темы данного номера нас интересуют тенденции подростковой литературы. Предлагаем вам несколько цитат из материала Мариш Фадеевой и Мариш Орловой «Детская литература: говорят издатели», опубликованной в электронном журнале «Пашина».

Какие тренды наблюдаются в детлите? О чем чаще всего пишут авторы и что предпочитают читатели?

Вика Гендлина, PR издательства «Самокат»

<...>

Отсюда вырастает и другая тенденция – я бы назвала её притчевостью. Фокус смещается на развитие эмоционального интеллекта, и главные события книги зачастую происходят не в рамках сюжета как такового, а в поле эмоциональной реакции читателя. Событийность уходит на второй план. В литературе, рассчитанной на младший возраст, эта тенденция реализуется в философских книжках-картинках, в произведениях, рассчитанных на средний школьный и подростковый возраст – в расширяющейся рефлексии персонажей.

Вообще фокус на эмоциональном, чувственном все чаще обращает авторов и издателей к синтезу текстового и визуального. Картинки в книжках снова нужны не только малышам, но и детям постарше, и подросткам, и взрослым. И речь не только о комиксах и графических романах, но о цветных иллюстрациях и разного рода вклейках. Да и книга сама по себе становится сложным артефактом, ценностью которого складывается не только из фактического содержания, все её детали – от дизайна до материалов исполнения – должны вызывать определенную эмоцию и нести некое сообщение читателю. И особенно ярко эта тенденция наблюдается в оформлении young adult литературы.

Говоря про литературу для средней школы, подростков и YA-литературы нельзя не отметить тенденцию к переосмыслению сказочных, мифологических и фольклорных сюжетов, зачастую они накладываются на знакомые читателю реалии и раскрываются на фоне взросления персонажей. Жанры городского фэнтези и романа взросления все чаще переплетаются именно в текстах отечественных авторов, причем работая с фэнтезийной составляющей авторы нередко обращаются не к западной традиции (хотя таких текстов тоже много, после Гарри Поттера многие авторы открыли для себя этот путь), но пытаются найти новые смыслы в наследии собственной культуры.

Ну, и попытка перезапуска и переоформления подростковой и детской классики, как старой, так и относительно новой, века 20-го.

Лана Богомаз, главный редактор издательств «Альпина Дети» и «Маршмеллоу букс»

Есть вечные темы: космос, овощи-фрукты, животные. В среднем в месяц я получаю до 15 рукописей на эти темы во входящих письмах.

Но в последние два года тенденция поменялась:

Эмоции – когда авторы не только помогают детям научиться разбираться в эмоциях, но и дают конкретные инструменты для обретения внутреннего чувства безопасности и комфортной социализации в обществе (детский сад / школа).

Дружба – про то, что жизнь – это не только игра, но и ответственность за других; про то, что даже самый обычный ребенок может стать настоящим героем, если верит в себя и не боится идти вперед. Про команду, отвагу и дружбу.

Страх – истории о том, как преодолевать страхи и оберегать себя и близких от опасных ситуаций, и что бояться — это нормально.

Экология – забота об окружающей среде, знакомство с культурами других стран.

Рассказы о детстве 90-х годов – заметно эта тема стала доминировать в 2023 году. Авторы убеждены, что такого рода истории будут интересны не только детям, но и родителям, ведь речь идет про их давно прошедшее детство. И это позволит взрослым посмеяться и поностальгировать одновременно, а детям – узнать много нового о своих родителях.

Как и о чем говорят сегодня писатели с детьми, кто герой современной детской книги?

Мария Закрученко, ведущий редактор издательства «Абрикобукс»

В последнее время стало меньше каких-то закрытых тем для разговоров с детьми, наоборот, родители стараются подстраиваться под современный мир и приоткрывать его ребенку, но так, чтобы опыт не стал травмой. Получать опыт через книги – это самый нетравмирующий способ познать мир. Так что темы сейчас могут быть любые: от устройства деревьев до разговора о смерти близких – современные писатели их не боятся. Нас радует, что в книгах стало меньше морализаторства, попыток навязывания ролевых моделей и моделей социального поведения. Если говорить о герое, то здесь на первом плане, как и прежде, сверстники читателей, любопытные, но и у них есть недостатки. А ещё ярче всего заметно то, что реальные герои-современники наших читателей умеют разбираться в своих чувствах и могут их описать.

Есть ли спрос на книги современных авторов? Кажется, что родители по-прежнему хотят, чтобы их дети читали проверенную классику или книги их детства, так ли это?

Вера Тименчик, PR издательства «Розовый жираф»

Родители хотят иметь и сохранять общий язык с детьми и подростками, именно желание иметь возможность и повод поговорить с ними зачастую оборачивается обращением к книгам их детства, к проверенной и знакомой им классике. 20 лет назад, когда только начали появляться независимые детские издательства, в том числе и наше издательство «Розовый жираф», отслеживать новинки детской и подростковой литературы и ориентироваться в них было посильным делом. Сейчас же вместе с ростом количества и разнообразия книг разных жанров для детей и подростков, вместе с появлением новых издательств увеличивается и «читательская дистанция» между детьми и родителями. Ориентироваться взрослым в современных книгах и жанрах тяжело, между тем именно их выбирают для себя многие читающие дети и подростки. Хотя желание прочитать с детьми то, что родители сами любили в детстве, по-прежнему есть и, наверное, будет всегда.

Николай Джумакулиев, глава издательства «Волчок»

Переиздания будут всегда, это нормально. Огромный корпус классических текстов заслуживает быть прочитанным. Но всё же бум переизданий, когда перепечатывали всё и вся, иногда даже ради знакомых старшему поколению картинок, а не ради текста, прошёл. Даже те издательства, которые на этом специализировались, начали издавать современные тексты.

Источник:

*Мария Фадеева, Мария Орлова. Детская литература: говорят издатели.
По материалам электронного журнала «Пауиня»: <https://cws.media/detskaya-literatura-govoryat-izdateli/>*