

ПРОЕКТНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Комиксы как пособие для понимания сюжета литературного произведения

Направление литература

Выполнила:
Микрюкова Кристина
Дмитриевна, 11 класс
МАОУ “Сылвенская средняя
школа имени В.Каменского”, п.
Сылва, Пермский край

Руководитель: Русских Наталья
Сергеевна, учитель русского языка
и литературы

2024 г

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Определение комикса	4
Глава 2. Лексикон комикса	5
Глава 3. Виды комиксов, из чего состоит комикс.....	6
Глава 4. Проба продукта.....	8
Глава 5. Комментарии автора	9
Заключение.....	11
Список литературы... ..	12
Приложение	13

Введение

Литература – предмет, позволяющий ученикам погрузиться в историю своей страны, отдельных личностей, времени. Какими были люди пару веков назад? Чем жили? Какие темы были для них наиболее актуальными? Есть ли что-то общее между нашими реалиями, и, скажем, XIX веком? Эти и многие другие аспекты нам позволяет узнать литература. К сожалению, чем старше мы становимся, тем меньше времени у нас есть на изучение тех или иных литературных произведений. Ученики проходят их бегло: одни читают краткие содержания или статьи, другие смотрят фильмы. Кто-то не успевает сделать даже это, лишая себя возможности изучить что-то интересное. Однако бывают и такие случаи, когда ученики не хотят или не замотивированы к изучению произведения. Из этого вытекает актуальность темы данного проекта.

Комиксы способны привлечь внимание даже нечитающего человека. Действия и эмоции персонажей показаны динамично, ярко, а текста на страницах подобных произведений немного, ведь в основе комикса лежит пространство, которым художник успешно пользуется.

Цель: создание комикса на тему «Дама с собачкой» А.П.Чехова.

Задачи:

1. Найти необходимую литературу для изучения особенностей комикса.
2. Нарисовать комикс по фрагменту одного литературного произведения.
3. Опробовать продукт на уроке литературы 10 класса.

Нами использовались различные методы исследования: поиск информации, анализ и обобщение материала. Подобную работу, изучив наш материал, может выполнить любой учащийся.

Информацию можно использовать на уроке литературы.

Данное исследование творческого характера велось с октября 2022 года по апрель 2023 года.

Глава 1. Определение комикса

Изучение той или иной темы всегда сопровождается отбором материала, теории, от которой ученик отталкивается при создании собственного проекта и продукта, если таковой имеется. Данный проект, разумеется, не является исключением. Для того чтобы создать собственный комикс, необходимо понимать, чем он вообще является.

Комикс не несёт в себе ограничений по отбору жанров, стиля, материалов, а также не имеет возрастных ограничений. Комиксы рассказывают не только о супергероях, популярных среди детей, но и о важных социальных темах, например. Комиксы могут быть нарисованы на бумаге различными материалами, в цифровом формате, с использованием 3d моделей или фотографий авторов.

Также стоит отметить, что в комиксах не обязательно должен присутствовать текст, что может дать зрителям возможность додумать сюжет происходящего на изображениях самостоятельно.

Таким образом, можно сказать, что комикс – это иллюстративные или другие изображения, сопоставленные рядом в продуманной последовательности для передачи информации и/или получения эстетического отклика от зрителей.

Глава 2. Лексикон комикса

Карикатура – это визуализированное изображение, отображающее черты предмета в упрощённом или преувеличенном виде с помощью набросков, штрихов карандашом или других художественных рисунков. Да, именно карикатура лежит в основе лексикона комикса.

Почему? Дело в том, что люди – существа эгоцентричные и способные видеть лица даже в тех местах, где их быть не может. Например: розетка, пуговица, бампер машины и прочее. Несмотря на довольно сильное искажение этих «лиц», воспринимаем мы их спокойно, не испытывая при этом дискомфорта, эффекта зловещей долины. Также, используя карикатуры, авторы комиксов позволяют зрителям сопоставлять себя с героями произведений. Но, несмотря на довольно простые, не детализированные образы, комиксист может детально, даже реалистично нарисовать окружающий пейзаж или второстепенных персонажей.

Выходит, что на страницах комикса зритель видит привычную для него картину, мир, с которым он сталкивается каждый день, в который верит и, как следствие, погружается. При этом главные персонажи остаются упрощёнными, и тот же зритель может спокойно себя с ними сопоставить. Но это, разумеется, не всегда так. Некоторые комиксы могут состоять полностью из карикатур, где даже кружки с чаем будут, условно, петь песни и танцевать, или, напротив, комикс будет настолько реалистичным, что зритель будет воспринимать его как реальность, при этом, не сопоставляя себя с главным героем произведения.

Стоит отметить, что реализм в комиксе также может встречаться на отдельных кадрах. Например: главный герой держит меч в руках. В большинстве своём этот меч будет изображён не детализировано, как и сам персонаж, однако, стоит главному герою обратить внимание на этот меч, автор изобразит его детально, чтобы зритель прочувствовал, из какого материала сделан этот меч, его примерный вес, возможные гравировки на мече и так далее. Делается это с той же целью – погружение читателя в произведение.

Глава 3. Виды комиксов, из чего состоит комикс

Несмотря на то, что комикс, по сути, не ограничивает автора в выборе материалов, способе повествования, художественного стиля, всё же специалисты выделяют несколько наиболее популярных видов и каких-то составляющих комикса. Ниже будет приведён перечень таких видов и составляющих.

Виды комиксов:

- 1) Стрип (Comic strip) — небольшой комикс, занимающей не больше одной страницы. Чаще встречается в газетах и журналах.
- 2) Графический роман (Graphic novel) — цельное, законченное произведение, которое выпускается одной книгой размером от 60 страниц. Супергерои в GN встречаются редко — чаще персонажи другие. Графический роман выполняет один художник или команда.
- 3) Веб-комикс (Webcomics) — комикс, который публикуется в интернете.
- 4) Манга (Manga) — японские чёрно-белые комиксы, которые выполнены в стиле аниме и читаются справа налево.
- 5) Манхва (Manhwa) — корейские чёрно-белые и цветные комиксы, читаются слева направо.
- 6) Маньхуа (Manhua) — китайские чёрно-белые и цветные комиксы, читаются слева направо.
- 7) Независимые комиксы (Independent comics), Авторские комиксы (Creator-owned comics), Издательские комиксы (Publisher-owned properties), Альтернативные комиксы (Alternative comics), BD (фр. La bande dessinée) — комиксы, которые издаются не Марвел и не ДиСи, а другими компаниями.
- 8) Большая двойка (Marvel Comics и DC Comics) — самые крупные и популярные издательства комиксов со своими персонажами и вселенными.

Из чего состоит комикс (чаще всего):

- 1) Тайтл (Title) — название комикса или серии комиксов.
- 2) Превью (Preview) — предварительный просмотр, краткий обзор комикса.
- 3) Панель (Panel) — отдельная картинка на странице. Внутри панели находится рисунок и текст.
- 4) Канавка, гаттер (Gutter) — пространство между панелями.
- 5) Ряд (Tier) — набор панелей, расположенных в один ряд.
- 6) Полосной кадр (Splash page) — картинка на всю страницу комикса, которая усиливает ключевого момент сюжета. И в начале комикса есть полосной кадр, где изображено название, логотип, список авторов.
- 7) Разворот (Spread) — цельная двухстраничная картинка.
- 8) Пузырь (Balloon) — объект, в котором содержатся реплики или мысли персонажа.
- 9) Авторский текст (Caption) — ремарка, которая описывает настроение персонажа, место и время действия. Иногда в этот блок помещают размышления самого героя.
- 10) Звуковые эффекты (Sound effects) — слова, написанные большим шрифтом. Цель — отобразить на картинках звуки.

Глава 4. Проба продукта

Перед тем, как создать комикс, мной было принято решение нарисовать набросок, который был продемонстрирован ребятам на уроке литературы. Готовый продукт не сильно отличается от наброска сюжетно, поэтому так называемая чистота эксперимента не была нарушена, напротив, я и руководитель удивились дошедшим до нас результатам.

Одноклассники, благо, поняли мой метод повествования, однако далее им предстояло нарисовать собственный продукт. Конечно, без краткой теории они не остались, я также сделала для них небольшую презентацию, чтобы облегчить поставленную задачу. Для чего это делалось? Всё просто: мне, как автору данной проектно-исследовательской работы, необходимо было узнать, что больше всего интересует ребят в подобных работах и совпадут ли их интересы с моими. Итоги были крайне разными: чья-то группа больше углубилась в психологические портреты героев и их характеры, чья-то поверхностно «пробежалась» по сюжету, оставив какие-то детали незамеченными, чья-то же оставила сюжет позади, углубившись в конфликт произведения.

Вывод: люди проявляют индивидуальность даже при подборе информации, и это, к сожалению, несколько усложняет мне задачу. Однако обдумав всё вышеперечисленное, я решила доделать уже имеющиеся наброски, но добавить к ним филлер-страницу, в которой частично будет раскрыт характер главного героя и, возможно, его психологический портрет, чтобы читатель понимал, с каким персонажем ему предстоит столкнуться на страницах моего комикса. Я считаю это решение компромиссным, поскольку я учла некоторые детали из групп, работавших над комиксами, а также собственные пожелания.

Глава 5. Комментарии автора

Теоретическая часть закончена, но что до самого продукта? Кто я, и зачем мне это всё? На творческий путь я ступила осознанно в 2017 году. Причиной послужило то, что моя лучшая подруга, с которой я тогда только познакомилась, рисовала. Да, разумеется, я и до этого пыталась срисовывать различные картинки, но мои «оригинальные» работы были, мягко сказать, забавными. Всё-таки, я была ребёнком и не особо задумывалась над чем-либо в работе.

Комиксами я заинтересовалась изначально, потому что я, в основном, рисую одиночные иллюстрации, и данная тема послужила бы для меня новым интересным опытом, который после бы пригодился в работе. И тут я задумалась: «Могут ли комиксы стать неким справочным материалом для изучения литературных произведений?». Убедившись, что это может сработать, я начала «копаться» дальше. Изначально в этой работе я должна была рассказать о комиксах, как о более лёгком способе изучения литературных произведений, поскольку читатель видит всё наглядно, ему нет необходимости додумывать происходящее. Но увидев работы ребят, я поняла, что комиксы могут также помочь читателю узнать большее о произведении, что-то, что они могли не разглядеть между строк. Именно поэтому я решила добавить в свой комикс страницу, которая напрямую не связана с сюжетом произведения, но которая раскроет характер героя, его портрет. А фрагмент произведения был выбран ещё в самом начале. Это было, скорее, неким предпочтением с моей стороны. Я буду сдавать литературу, и, как оказалось, чаще всего я не помню именно начало произведения.

Делала свою работу я в программе для рисования Easy Paint Tool Sai 2, при помощи графического планшета XP-pen Deco 01 V2. С выбором стилистики не возникло проблем, поскольку рисую я давно и свой стиль у меня уже был выработан. Я также не стала слишком прорабатывать фон, чтобы не загружать работу и чтобы читатель больше обращал своё внимание на героев произведения. А что до выбора самого произведения, мы с руководителем остановились на «Даме с собачкой» Чехова, поскольку оно короткое, а значит, во-первых, быстро забывается, а во-вторых, рисовать по нему будет проще, что

будет выгодным для меня, поскольку это мой первый опыт в работе с комиксами. Сначала я нарисовала «пробный комикс», чтобы понимать, с чем мне примерно предстоит работать, после быстро набросала дизайны героев, основываясь на тексте произведения и других изображениях в интернете, и приступила к разработке самого продукта (см. приложение 2 - комикс “Дама с собачкой”).

Заключение

В заключение хочется сказать, что создание комикса – очень трудоёмкий процесс, требующий у комиксиста немало терпения. Сколько усилий иногда стоит нарисовать хотя бы одну эмоцию у персонажа, один динамичный кадр, подобрать привлекательный шрифт, палитру... стоит ли говорить о привлечении внимания аудитории? Иногда твоё творчество могут не замечать годами, хотя оно действительно уникально и интересно, и от этого, как бы нам не хотелось, не избавиться. Это работает не только в сторону комикса, но и отдельных иллюстраций, дизайнов, многих творческих профессий. Люди творчества, как и представители других профессий, вынуждены пройти через многое, чтобы прийти к желанным результатам. Поэтому, мне бы хотелось донести до вас: когда вы видите какую-либо иллюстрацию, комикс, пускай он вам и покажется глупым, не обесценивайте его. Представьте, сколько трудов, любви, возможно, слёз было вложено в данный продукт. Если есть возможность, пожелайте автору удачи в его начинаниях, если необходимо, дайте совет, что вас, как читателя, могло бы привлечь. Или, по крайней мере, постарайтесь подобрать нейтральную формулировку, чтобы не обидеть человека.

Какие выводы я могу сделать для себя лично? Всё же, мне больше нравится рисовать одиночные иллюстрации, и, вероятно, я редко буду «прибегать» к комиксам вновь, но данный опыт был для меня полезен и наверняка пригодится в будущем.

Список литературы

1. Понимание комикса – [Tundra publishing, 1993]. – Скотт Макклауд
2. Переосмысление комикса – [Paradox Press, 2000]. – Скотт Макклауд
3. Создание комикса – [HarperCollins, 2006]. – Скотт Макклауд
4. Как рисовать комиксы – [Dynamite Entertainment, 2010]. – Стэн Ли
5. История комиксов – [IDW Publishing, 2017]. – Ван Ленте Фред,
Данлеви Райан
6. Woody Comics – [электронный ресурс]. - <https://woody-comics.ru/blog/>

Словарь терминов

Эффект зловещей долины – это гипотеза о том, что робот или любой другой объект, который выглядит или ведет себя как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. Пугает не само сходство, а любое отклонение от нормы в поведении — например, заторможенная мимика.

Филлер – это эпизоды, не несущие сюжетной нагрузки и слабо связанные с остальным повествованием.

