

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
В.П.АСТАФЬЕВА
(КГПУ им. В.П.Астафьева)

Исторический факультет
Кафедра отечественной истории

ПОВАРОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

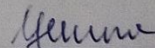
**КОМИКСЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
ИСТОРИИ**

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа: «Социально-историческое образование в условиях меняющихся
профессиональных стандартов»

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ:

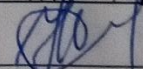
Заведующий кафедрой

Ценюга И. Н., к.и.н., доцент

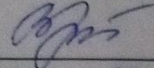
Руководитель магистерской программы

Ценюга С. Н., д.д.н., профессор

Научный руководитель

Ворошилова Н. В., к.и.н., доцент

Дата защиты 10.08.2021

Обучающийся

Поваров И. И.

Оценка отлично

Красноярск 2021

Оглавление

Введение	1
Глава 1. Комикс как вид искусства	15
1.1. Сущность и характеристика комиксов	15
1.2. История развития комиксов в России	26
Выводы по первой главе	33
Глава 2. Образовательные и исторические комиксы: характерные черты, история и анализ примеров.....	34
2.1. Сущность и история развития образовательных и исторических комиксов	34
2.2. Образовательные и исторические комиксы: комплексный анализ	43
Выводы по второй главе	64
Глава 3. Методические рекомендации по применению комиксов в обучении истории	66
3.1. Проблемы применения комиксов в образовательном процессе	66
3.2. Использование комиксов в учебном процессе: потенциал, особенности применения и рекомендации	70
3.3. Комиксы на уроках истории: методика применения и анализ апробации	84
Выводы по третьей главе	96
Заключение	98
Список использованных материалов	102
Источники.....	102
Литература.....	105
Интернет-ресурсы	112
Приложения.....	114

Введение

Актуальность исследования данной магистерской диссертации можно обосновать следующими аспектами:

1. В молодежной среде комиксы в последние десятилетия приобрели большую популярность. Это связано с тесным взаимодействием отечественной культуры с западной и восточной, а также с особенностями культурно-исторического процесса – комиксы стали выходить из среды только детского чтения, к ним начинают прибегать люди разных возрастов. Стоит отметить, что сегодня Россия располагает своей небольшой индустрией комиксов, которая продолжает свое развитие;

2. Образовательные комиксы как отдельный научно-популярный и просветительский жанр «девятого искусства» – это стремительно развивающееся направление, в том числе и в нашей стране. Сегодня можно встретить комиксы, которые посвящены особенностям и разным фактам в области множества наук, включая историю или иные обществоведческие дисциплины;

3. Нельзя упускать из виду изменения в социальной действительности и реформы школьного образования, где важным требованием от современного учителя является активный поиск потенциально перспективных методов и средств обучения. Некоторые педагоги, деятели науки и искусства уже много лет рассуждают о пользе комиксов в образовании. Показательным примером может послужить круглый стол 2002 г. на страницах журнала «Новое образование», где уже тогда большинство участников сошлись на мнении об эффективности и востребованности комиксов в отечественном образовании;

4. Актуальности прибавляет и зарубежный опыт. На Западе и Востоке (прежде всего, в США, Японии, Бельгии и Франции) «девятое искусство» уже давно стало неотъемлемой частью образования. Например, тема холокоста в США зачастую как в вузах, так и в школах изучается на основе

комикса А. Шпигельмана «Маус», а также создаются специальные программы для интеграции комиксов в процесс обучения («Comic Book Classroom»). В ряде европейских стран на государственном уровне разрабатываются образовательные комиксы, которые затем применяются на школьных уроках. В Японии комиксы не только используются для изучения учебной дисциплины, в этой стране в школах преподаются основы создания манги.

Проблема исследования. Несмотря на свою актуальность, в наши дни можно говорить о том, что внедрение комикса в процесс обучения в нашей стране – это крайне проблемный момент, продиктованный несколькими аспектами:

1. Стереотипное отношение к комиксам и настороженное отношение к ним со стороны российской общественности. Многие люди видят в комиксах смешные картинки, предназначенные только для детей. Другие считают комиксы несерьезным искусством, где нельзя рассматривать какие-либо трудные вопросы. И процесс интеграции комиксов в российскую культуру многие люди попросту не замечают;

2. Немало современных педагогов воспринимают комиксы не только как несерьезное искусство, но и как нечто чуждое нашей культуре. Иногда встречается точка зрения об опасности комиксов и негативном влиянии на развитии будущих поколений;

3. Немаловажная проблема кроется и в другом педагогическом аспекте: как внедрить использование комиксов в процесс обучения истории? Сегодня в России крайне мало педагогической практики по использованию комиксов в школьном обучении, а научное изучение началось относительно недавно;

4. Одной из составляющих реформ российского образования является внедрение новых УМК (учебники, учебные тетради и пр.), но, в отличие от зарубежного опыта, отсутствуют даже проекты будущих образовательных комиксов для использования в процессе обучения.

Степень изученности. В последние годы ввиду растущей популярности комиксов в молодежной среде также возросло количество всесторонних исследований «девятого искусства» по разным вопросам и аспектам, но к исследовательской деятельности разных сторон комиксов, в основном, подключаются молодые специалисты. Все исследования можно поделить на несколько основных категорий:

1. Работы, которые анализируют комиксы как вид искусства и историю их развития;

2. Научная литература, посвященная сущности образовательных или исторических комиксов;

3. Методическая литература:

- Работы, посвященные общетеоретическим моментам;

- Работы, посвященные практическим вопросам внедрения комиксов в процесс обучения.

Для обоснования того, почему комикс не является несерьезным искусством и не чуждым для России, следует обратиться к исследованиям о сущности и истории «девятого искусства». Прежде всего, хрестоматийной работой на Западе является «Понимание комикса» (полностью выполнена в комиксах) искусствоведа С. Маклауда. Автор составил одно из наиболее правильных определений комиксов (см. гл. 1)¹. Они автором рассматриваются не как жанр литературы, а как отдельный вид искусства. Из отечественных работ можно отметить монографию Д. Дмитриевой «Век супергероев. Истоки, история, идеология американского комикса», которая является результатом защиты одной из первых в России кандидатских диссертаций по исследованию комиксов.

П. Гуков в статье «Описание языка комикса и его специфики» рассматривает характерные примеры визуальных средств и метафор, «звуковых эффектов», посредством которых комиксист общается с

¹ Маклауд С. Понимание комикса. – М.: Белое яблоко, 2016. – С. 9.

читателем². А. Максименко анализирует такое свойство комикса, как возможность художественной адаптации литературных произведений визуальным языком³. Н. Цыркун, проанализировав сущность комиксов, ставит его в один ряд с кинематографом, так как у них совпадают закономерности и особенности существования⁴. Наконец, можно отметить общетеоретические работы Н. Низжник, А. Болговой, О. Дубыниной, М. Скафа, и др.⁵

Большинство научных исследований, которые касаются истории развития комиксов, посвящены американской традиции «девятого искусства», однако в последние годы возросло количество исследований, которые посвящены истории русского комикса. Эти исследования наглядно демонстрируют, что комиксы не являются чуждым для России искусством – в нашей стране они существуют столько же, сколько и на Западе. В соответствии с этим историю отечественного комикса можно проследить, к примеру, в работе Т. Фетисовой, где приводятся не только интересные факты, но и описывается весь комплексный процесс развития данного вида искусства⁶. Примечательна статья «Зарождение русского комикса» А.

² Гуков П. С. Описание языка комиксов и его специфики // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-yazyka-komiksov-i-ego-spetsifiki/viewer>

³ Максименко О. И. Адаптация художественного произведения: от романа к комиксу // Вестник МГОУ. – 2016. – №2. – С. 111-116.

⁴ Цыркун Н. А. Комикс и кинематограф: общий генетический код // Артикульт. – 2013. – №9 (1). – С. 4-10.

⁵ Низжник Н. Ф. Текст комикса как система // Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал: материалы I международной научной конференции. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов- когнитологов». – Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2012. – С. 256-258. // Болгова А. С., Дубынина О. М. Комикс как вид искусства // Избранные доклады 63-й университетской научно-технической конференции молодых ученых. – 2017. – С. 376-379.

Валекжанина Р. Г. Комиксы на уроках истории и обществознания // URL: <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/30/doklad-komiksy-na-urokah-istorii-i-obshchestvoznaniya> //

Скаф М. К. Комиксы и книжка-картинка: границы визуально-литературных жанров // Детские чтения. – 2016. – №1. – С. 285-303.

⁶ Фетисова Т. А. Пушкин С. А. Советские комиксы как инструмент воздействия на массовое сознание // Вестник культурологии. – 2019. – №1. – 171-173.

Емельяненко, так как она разбивает стереотип о чуждости «девятого искусства» для России⁷.

О сущности образовательных комиксов и дальнейшей перспективе их развития посвящены статьи Е. Галяткиной «Есть ли будущее у российского образовательного комикса?» и «Образовательный комикс: оксюморон или современный метод популяризации науки?»⁸. В них автор комплексно рассматривает зарубежный опыт создания и применения образовательных комиксов и их популярность в России. Также Е. Галяткина анализирует и рекомендует отдельные работы данного жанра, в том числе и по истории. Автор демонстрирует, что образовательные комиксы не чужды для России, так как активно создаются еще со времен заката перестройки. Анализу рисованной книги «Петр Великий» 1992 г. посвящена статья Д. Тулякова⁹. И. Дони́на и А. Шу́стров в статье «Образовательный потенциал комиксов: исторический контекст» повествуют о пользе комиксов данного жанра, рассматривая их сущность и развитие в рамках исторического процесса¹⁰.

На данный момент также есть несколько интересных исследований, которые посвящены историческим комиксам, что можно успешно интегрировать для изучения истории (в т.ч. ее трудных вопросов). Конечно же, стоит упомянуть исследования О. Дрожжиной о комиксе А.

⁷ Емельяненко А. В. Зарождение русского комикса // Донецкие чтения 2018: Образование, наука, инновации, культуры и вызовы современности. Материалы III Международной научной конференции. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2018. – С. 85-89.

⁸ Галяткина Е. Есть ли будущее у российского образовательного комикса? // URL: <http://geektar.kz/2017/08/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/>

// Галяткина Е. Образовательный комикс: оксюморон или современный метод популяризации науки? // URL: <http://geektar.kz/2017/06/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%BB/>

⁹ Туляков Д. С. Рисованная книга «Петр Великий» И. Вышинского и Б. Караджева: типическое и индивидуальное в жанре комикса // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17063620_47019479.pdf

¹⁰ Дони́на И. А., Шу́стров А. С. Образовательный потенциал комиксов: исторический контекст // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38171973_44965035.pdf

Шпигельмана «Маус»¹¹. Данная графическая работа является одной из переломных для «девятого искусства», а уникальности ей прибавляет и то, что за рубежом в рамках изучения Второй мировой войны и, прежде всего, темы холокоста «Маус» активно используется педагогами. Авторы дают конкретные примеры, которые можно использовать с целью осознания сущности и ужасов холокоста. Также следует упомянуть статью К. Галимьянова и Н. Бочкаревой «Интерпретация графического романа Мавила «Киндерланд» в методических разработках Германии и Польши»¹². В ней авторы рассматривают непосредственное использование данного комикса для изучения истории ГДР. Это одно из немногих исследований, которое позволяет посмотреть на зарубежный опыт использования рисованных историй в школе. А. Онкович в статье «Комикс как жанр учебной медиапродукции» анализирует некоторые основные моменты в развитии образовательных комиксов¹³.

Касательно методической литературы по использованию комиксов сегодня можно отметить две проблемы. Во-первых, большинство исследований заостряют внимание только на теоретических моментах. Во-вторых, очень мало работ посвящены педагогической практике в отношении истории как школьной дисциплине. Некоторые исследователи напрямую призывают использовать комиксы на школьных уроках: Д. Шарова, С. Питель и А. Титовой и др.¹⁴ Уже в 2002 г., как указывалось выше, журнал «Народное образование», где разные специалисты (И. Арзамасцева, В. Гуружалов, М.

¹¹ Дрожжина О. В. Графический роман Арта Шпигельмана «Маус» - единственный в мире комикс, удостоенный Пулитцеровской премии // Научные труды молодых ученых. Материалы Всероссийской научно-методической конференции, посвященной 215-летию В.И. Даля. Ярославль: Литера. – 2017. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35063038_33677956.htm

¹² Галимьянова К. Р. Бочкарева Н. С. Интерпретация графического романа Мавила «Киндерланд» в методических разработках Германии и Польши // Евразийский гуманитарный журнал. – 2018. – №2. – С. 69-73.

¹³ Онкович А. В. Комикс как жанр учебной медиапродукции // Медиафера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном общества. – 2015. – С. 334-339.

¹⁴ Шарова Д. С. Хурматшина А. А. Рагрин Л. А. Комиксы детям – это интересно // Новая наука: современное состояние и пути развития. – 2017. – №3 (3). – С. 179. // Питель С. Т., Титова А. Д. Разработка комикса как средство организации творческой и учебной деятельности студентов педагогического колледжа // Моя профессиональная карьера. – 2020. – №11. – С. 80-85.

Заславский и др.) на одном из круглых столов высказались за то, что использование комиксов в школе имеет место быть.

М. Кустов в статье «Комикс как явление современной художественной культуры и его педагогический потенциал» рассматривает «девятое искусство» с позиции социальных изменений современности, описывает опыт использования образовательных комиксов за рубежом. Также автор приводит конкретные преимущества использования комиксов как визуальных средств обучения, а именно образы и символы, которые позволяют лучше усваивать материал. Т. Тапилин и И. Лешутина в статье «Комикс как поликодовый текст и средство обучения» приходят к выводу, что в век информации применение комиксов не просто необходимо, их интеграция в учебный процесс неизбежна¹⁵. С. Кондрашов пишет, что использование комиксов в рамках школьного образования способствует дальнейшему интересу к чтению у учеников. А. Козюменская рекомендует начинать использование комиксов на уроках, начиная еще с начальной школы, так как это заранее развивает аналитические навыки и способствует развитию мотивации к учению¹⁶. Дидактическим возможностям рисованных историй посвящено одно из исследований М. Васильевой и Д. Мичковой¹⁷. И. Лисович пишет о том, что использование комиксов в рамках школьного образования способствует и эстетическому воспитанию, активному ознакомлению с одной из составляющих мировой художественной культуры, а также помогает ученику прочувствовать ситуативный момент¹⁸.

¹⁵ Тапилин Т., Лешутина И. А. Комикс как поликодовый текст и средство обучения // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействия. XX Кирилло-мефодиевские чтения. – 2019. – С. 649-650.

¹⁶ Козюменская А. А. Значение образовательных комиксов в учебно-воспитательном процессе начальной школы // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36619266_71409127.pdf

¹⁷ Васильева М. Е., Мичкова Д. А. Дидактические возможности комиксов // Молодежь, Наука, Творчество – 2016. Материалы XIV межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов. – Омск: Омский государственный технический университет, 2016. – С. 529-531.

¹⁸ Лисович И. И. Комикс как творческая форма обучения: визуализация теорий, концептов и феноменов культуры // Вестник Вологодского государственного университета: гуманитарные, общественные, педагогические науки. – 2018. – №2 (9). – С. 62-63.

М. Дягилев анализирует проектную деятельность, связанную с комиксами¹⁹. Другими исследованиями, посвященными перспективам и положительным сторонам использования комиксов на уроках истории, являются статьи Н. Черновой, Р. Валекжаниной, Д. Бобина, Д. Яковлева, Е. Швецово́й, И. Пустынниковой, В. Юдиной и Н. Клыковой, О. Войцеховской и Е. Ивановой и др.²⁰ В них авторы проводят общий анализ графических историй как полезного визуального средства обучения и призывают других педагогов не оборачиваться спиной к ним.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что комикс как вид искусства и как средство обучения (в том числе истории) сегодня изучен мало, это касается и образовательной составляющей «девятого искусства». Некоторые авторы, к тому же, неправильно трактуют сущность комиксов, называя их литературным жанром. Методических исследований по истории крайне мало. Изучение графических историй с разных позиций началось относительно недавно и стало набирать обороты только в последние несколько лет. Однако и существующий пласт исследований дает, несомненно, бесценную информацию и позволяет сделать определенные заключения. И, безусловно, можно сделать вывод на основании наметившейся в последние годы тенденции, что изучение разных сторон комиксов в России в будущем будет только расти.

¹⁹ Дягилев М. В. Образовательный комикс как проектная технология развития творческого мышления младших подростков на уроках истории // Проектная деятельность в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы. Материалы всероссийской научно-практической конференции НТГСПИ. Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, 2018. – С. 27-32

²⁰ Чернова Н. В., Макарова Н. Н. Наглядные методы обучения и проектные методики на уроке истории // Перспективы науки и образования. – 2018. – №6 (36). – С. 105-112. // Валекжанина Р. Г. Комиксы на уроках истории и обществознания // URL: <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/30/doklad-komiksy-na-urokah-istorii-i-obshchestvoznaniiya> // Бобин Д. Н., Яковлев Д. Т., Швецова Е. С., Хлынина О. М. Художественный комикс на уроке истории в средней школе: возможности применения // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36381244_89480264.pdf // Пустынникова И. Н., Юдина В. С., Клыкова Н. В. Активизация познавательной деятельности учащихся // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2016. – №5 (62). – С. 58-62. // Войцеховская О. Ю., Иванова Е. И. Комиксы как образовательные тексты // Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-2018. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор М. В. Баделина. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2018. – С. 357-361

Объект исследования – комиксы как вид искусства и средство обучения;
предмет исследования – теоретические и практические аспекты применения комиксов в процессе обучения истории в школе.

Цель – анализ и выявление педагогического потенциала использования комиксов при обучении истории.

Задачи:

1. Комплексный анализ сущности комиксов как отдельного вида искусства, выявление характерных черт, а также изучение истории развития «девятого искусства» в России;

2. На основе изучения научно-педагогической литературы выявить особенности образовательных и исторических комиксов, а также провести анализ отдельных примеров комиксов для выявления их педагогического потенциала в изучении истории;

3. На основе анализа существующей литературы и собственной практической апробации выявить положительные и проблемные стороны применения комиксов, а также создать комплекс методических разработок для их дальнейшего применения в школьном образовании.

Гипотеза исследования. Комиксы являются эффективным средством обучения с высоким потенциалом в условиях современного общества, так как они способны решать ряд образовательных задач, мотивировать или вызывать интерес к учению у обучающихся, а также дают почву для успешного изучения той или иной темы по истории.

Источниковая база работы. В рамках исследования были использованы следующие группы источников:

1. Нормативно-правовые акты – Федеральный государственный образовательный стандарт, Примерная основная образовательная программа, Концепция преподавания истории и т.д. Данная группа источников поможет понять то, на что нацелены комиксы в образовании и какие задачи они способны решать;

2. Образовательные и исторические комиксы («Маус», «Сурвило», «Александр Невский – защитник Русской земли» и т.д.). В работе проводится анализ их содержания, соответствие школьным требованиям и т.д.;

3. Школьные учебники по истории России и всеобщей истории (издательство «Просвещение»). Во-первых, они помогают понять потенциал и возможности интеграции с комиксами (например, по вопросу соответствия с текстом учебника или его дополнения). Во-вторых, на их основе составлены методические разработки, представленные в магистерской диссертации.

Методология исследования. В рамках исследования темы магистерской диссертации применяются следующие методы:

Теоретические методы:

1. Анализ, сравнение, сопоставление и обобщение существующей литературы и опыта специалистов по данной теме: по сущности и истории комиксов, по сущности образовательных комиксов, методико-педагогические исследования и пр.;

2. Анализ источников в виде образовательных комиксов, комиксов на исторические темы, учебников (и их сопоставление с комиксами), а также нормативно-правовой базы.

Эмпирические методы:

1. Педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент по апробации использования комиксов в процессе обучения;

2. Анкетирование по отношению учащихся на предмет возможности использования комиксов в процессе обучения.

Научная новизна состоит в том, что данная магистерская диссертация, с одной стороны, обобщает запутанный и разносторонний научный и педагогический опыт, а также представляет конкретные методические разработки с соответствующими рекомендациями.

Теоретическая значимость работы. В данной магистерской диссертации предоставляется теоретический материал, с одной стороны, комикса как вида искусства, чтобы разбить некоторые устоявшиеся стереотипы и ошибочные оценочные суждения. С другой стороны, данная работа предоставляет значительный теоретический научно-педагогический аппарат потенциала комиксов в школьном образовании.

Практическая значимость работы состоит в том, что данная диссертация предлагает несколько методических разработок для их применения в изучении истории. Во-первых, описывается не только структура применения, но и опыт использования. Во-вторых, на основе апробации выявлены и представлены рекомендации, а также указываются проблемные аспекты, которые следует учитывать при внедрении тех или иных методических практик.

Апробация магистерской диссертации. Методические разработки, которые представлены в тексте данной работы, были апробированы в рамках МБОУ СШ 155, МОУ СШ 147, МАОУ «Гимназия №10» г. Дивногорска.

Также данная работа была апробирована на научных конференциях:

1. XIV Всероссийская научная конференция с международным участием «История мировых цивилизаций. Общественные процессы в антропологическом измерении» (КГПУ им. В.П. Астафьева, 20.11.2019). Тема доклада и публикации: «Использование комиксов в изучении трудных вопросов истории»²¹;

2. IV Всероссийская научно-практическая конференция «История и политика в искусстве» (КГПУ им. В.П. Астафьева, 24.04.2020). Тема доклада

²¹ Поваров И. И. Использование комиксов в изучении трудных вопросов истории // История мировых цивилизаций. Общественные процессы в антропологическом измерении. Сборник материалов XIV Всероссийской научной конференции с международным участием. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019. – С. 220-224.

и публикации: «Использование комиксов при изучении вопросов культуры на уроках истории»²²;

3. «Великая Отечественная война: Пространство исторической памяти и славы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (формально состоялась в марте 2021 г. на базе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края). Тема доклада и публикации: «Тема блокады Ленинграда на страницах комикса О. Лаврентьевой “Сурвило”»²³.

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из трех глав:

В первой главе анализируются комиксы как один из видов искусства, а также рассматривается процесс развития «девятого искусства» в России;

Во второй главе рассматривается жанр образовательных комиксов, а также анализируются конкретные примеры образовательных и исторических комиксов на предмет их введения в школьное обучение и соответствия или дополнения учебного материала из учебников;

В третьей главе анализируется педагогический потенциал применения комиксов на уроках истории, а также представлены несколько методических разработок с отдельными рекомендациями по их применению.

²² Поваров И. И. Использование комиксов при изучении вопросов культуры на уроках истории // Молодежь и науки XXI века. История и политика в искусстве. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. КГПУ им. В.П. Астафьева, 2020. – С. 79-80.

²³ Поваров И. И. Тема блокады Ленинграда на страницах комикса О. Лаврентьевой «Сурвило» // Великая Отечественная война: пространство исторической памяти и славы: материалы краевого молодежного исследовательского проекта, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. – Красноярск, 2021. – С. 238-242.

Глава 1. Комикс как вид искусства

1.1. Сущность и характеристика комиксов

В настоящее время в литературе (в научной, в частности) можно встретить множество характеристик понятия «комикс»:

1. Словарные характеристики. Согласно словарю С. Ожегова, комикс – «небольшая, наполненная иллюстрациями книжка легкого, обычно приключенческого содержания, а также серия рисунков с соответствующими подписями»²⁴. В то же время «Советская Большая Энциклопедия» понимала под комиксами «графически-повествовательный жанр, серию рисунков с краткими текстами, образующими связное повествование»²⁵. В данных словарях основное внимание акцентируется на том, что комикс является литературным жанром приключенческого направления.

2. Характеристика понятия зарубежными авторами и исследователями. На Западе хрестоматийным считается характеристика понятия, данная С. Маклаудом: «иллюстративные и другие изображения, сопоставленные рядом в продуманной последовательности для передачи информации и/или получения эстетического отклика от зрителя»²⁶. У. Айснер, американский сценарист и художник, характеризовал комиксы как серию статичных образов, организованных в последовательность с целью рассказать истории и / или для выражения мыслей²⁷. Он же считается одним из авторов термина «графический роман». Согласно Р. С. Харви, комикс – это «иллюстрированные повествования или экспозиции, в которых слова

²⁴ Котляренко Ю. Ю. Визуальные единицы культурной информации как средство педагогической превенции идеологии радикализма // URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/191PVN315.pdf>

²⁵ Там же.

²⁶ Галимьянова К. Р. Бочкарева Н. С. Интерпретация графического романа Мавила «Киндерланд» в методических разработках Германии и Польши // Евразийский гуманитарный журнал. – 2018. – №2. – С. 69-70.

²⁷ Цыркун Н. А. Комикс и кинематограф: общий генетический код // Артикульт. – 2013. – №9 (1). – С. 4.

(зачастую вписанные в картинки при помощи текстовых пузырей) обычно добавляют значения изображения и наоборот»²⁸.

3. Характеристика понятия у отечественных исследователей. Среди них есть как простые (приземленные и понятные массовому читателю), так и сложные и углубленные характеристики. Г. Онкович и А. Онкович характеризует комиксы с точки зрения рисованных историй, которые имеют черты изобразительного искусства²⁹. Е. Филимонова и Т. Зотова считают, что комиксы являются серией рисунков с текстом в виде «облака»³⁰. Они также понимают комикс с точки зрения приключенческо-жанровой парадигмы. А. Ильин понимает под комиксами рассказы в картинках, где применяется минимум вербальных средств, так как основная ориентация сосредоточена на изображении, несущем определенный смысл³¹.

Научно-обоснованное понятие можно увидеть у Т. Тапилина и И. Лешутиной: «это система упорядоченных и объединенных общим сюжетом креолизованных текстов³², оформленных в виде кадров. Также комикс – это вид отдельного поликодового текста, так как информация в нем передается от кадра к кадру (креолизованные тексты не имеют подобной структуры)»³³. Также вполне научным выглядит характеристика Ю. Черняковой: «это особый способ повествования, текст которого представляет собой последовательность кадров, содержащих, кроме рисунка, вербальное

²⁸ Галимьянова К. Р. Бочкарева Н. С. Интерпретация графического романа Мавила «Киндерланд» в методических разработках Германии и Польши // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35396171_24616982.pdf

²⁹ Онкович Г. В., Онкович А. Д. Комикс как средство медиаобразования // Медиаобразование. – 2016. – №2. – С. 334.

³⁰ Филимонова Е. Е., Зотова Т. Ю. Комиксы в коммуникативной практике современного читателя // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35361222_57098061.pdf

³¹ Гуков П. С. Описание языка комиксов и его специфики // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-yazyka-komiksov-i-ego-spetsifiki/viewer>

³² Креолизованный текст – текст, совмещающий в себе особенности вербального языка (естественного или речевого) и невербального (знаки, символы, жесты, звуки и пр.).

³³ Тапилин Т., Лешутина И. А. Комикс как поликодовый текст и средство обучения // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействия. XX Кирилло-меоводиевские чтения. – 2019. – С. 648.

произведение, передающее преимущественно диалог персонажей и заключенное в особую рамку»³⁴.

В общественном сознании, в свою очередь, прочно закрепилось мнение, что комиксы являются неким особым жанром литературы. Вероятно, такая оценка связана с ассоциативным мышлением: и литературу, и комикс надо читать; и комикс, и литература продаются в книжных магазинах и т.д. Однако на деле комикс следует рассматривать по-иному, а именно как отдельный вид искусства, в частности, визуального.

Для характеристики понятия следует обратиться к Е. Козлову, который выявил несколько основных кодов комикса³⁵. Первый из них – это идеограмматический. Комикс в рамках своего повествования призван оживить рисунок посредством набора определенных приемов и процедур, которые помогают изобразить звуковую палитру или представить психологическое состояние персонажей. Одним из таких приемов и может быть текст, использующийся в репликах персонажей или во внутреннем голосе, что явно отождествляет комикс с литературой. Второй код – кинематографический. Некоторые исследователи вполне верно рассуждают, что комикс и кинематограф являются родственными видами искусства, ведь оба они визуальные. В действительности в них много схожего. Во-первых, кино- и комикс-сценарий зачастую имеют идентичную структуру. Во-вторых, у комикса есть свой «режиссер» (зачастую это сценарист или один человек, отвечающий за всю работу), который руководит процессом создания комикса. В-третьих, комикс объединяет правила и методики использования различных планов, ракурсов и монтажа (сосредоточенность на визуальном повествовании), а также комикс и кино имеют идентичную историю

³⁴ Чернякова Ю. С. Комикс как вид художественного дискурса // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23608735_86931435.pdf

³⁵ Емельяненко А. В. Комик как объект исследования в работах отечественных ученых // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д.: Филология и психология. – 2019. – №1. – С. 13-14.

развития. Последний код – код рисунка. Он включает в себя особенности исполнения изображения – степень реалистичности, цветовую гамму и т. п.

Комикс, таким образом, является отдельным видом искусства, который вобрал в себя черты других искусств. Комикс – это графическая история, состоящая из ряда последовательных кадров, в рамках которых повествуется сюжет. На наш взгляд, комикс все же ближе к кинематографу, чем к литературе. Комикс, как и кино, может спокойно обойтись без текста, а литература – нет. Само слово «комикс» является производным от «comic» (смешной) – это то, чем изначально являлись короткие комиковые истории.

Следует обратить внимание еще на один аспект в характеристике термина – это понятия «комикс» и «графический роман». Эти два термина в общественном дискурсе, как правило, воспринимаются ошибочно. Многие люди считают, что графический роман, в отличие от комикса, является более серьезным рисованным произведением. На самом же деле, принципиальной разницы здесь нет: графический роман и комикс – это фактически одно и то же. Во многом термин «графический роман» применяется для коммерческой выгоды, чтобы увеличивать продажи комиксов и привлекать ими внимание тех, кто не интересуется «девятым искусством». Можно, разве что, согласиться, что графический роман – это один из форматов издания комиксов.

Можно выделить следующие виды комиксов:

1. Региональная классификация: американские комиксы (супергероика и альтернатива), европейские комиксы (BD – bande dessinée), азиатские комиксы (манга, манхва, манчхуа);

2. Классификация по размеру: стрипы, серийные, макси, мини, ваншот, графические романы;

3. Классификация согласно Д. Бобину, Д. Яковлеву и Е. Швецово́й: специальные и художественные³⁶;

4. По текстовому содержанию: безтекстовые, монологические, диалогические комиксы;

5. В. Силантьева и Д. Топильский выделяют такие типы, как «sand legend» («немые» комиксы) и комиксы в традиционном понимании (полисемические носители информации, которые строятся на взаимодействии изображения, текста и паралингвистических средств)³⁷.

Также комиксы можно разделять по жанрам, однако данная градация будет слишком широкой.

На данный момент в научной литературе есть немало исследований, которые более подробно анализируют сущность и характерные черты комиксов. Однако среди них встречаются довольно спорные точки зрения, которые основываются, по всей видимости, на недостаточном изучении материала. Например, А. Онкович в качестве характерной черты комиксов приводит супергероев³⁸. Однако персонажем в комиксах может быть хоть супергерой, хоть сам автор, хоть литературный персонаж – здесь нет никаких ограничений, все зависит только от воли и желания автора. Также А. Онкович в качестве характерной черты указывает постоянный акцент на действии, а не описании, что также можно подвергнуть сомнению³⁹. Сюжет комикса зависит от автора, сценария и жанра. Есть немало комиксов, в которых много спокойных и тихих сцен, много рефлексии над собой и бытием и т.д. С описанием похожая ситуация – эту роль всегда исполняют иллюстрация и кадры со всем содержимым. Комикс описывает обстановку при помощи визуальных средств повествования, где читатель при изучении

³⁶ Бобин Д. Н., Яковлев Д. Т., Швецова Е. С., Хлынина О. М. Художественный комикс на уроке истории в средней школе: возможности применения // МНСК-2018: Педагогика. – 2018. – С. 18.

³⁷ Силантьева В. А., Топильский Д. Н. Комикс как полисемический носитель информации // Вестник Тамбовского университета: Гуманитарные науки. – 2001. – №1. – С. 70.

³⁸ Онкович А. В. Комикс как жанр учебной медиапродукции // Медиафера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном обществе. – 2015. – С. 366.

³⁹ Там же.

кадра увидит и предметы интерьера, и одеяние персонажей, то есть весь внешний вид.

Теперь перейдем к характеристике основных черт и особенностей комикса как вида искусства. Ключевой, по сути, особенностью комиксов является то, что в них сочетаются вербальные и невербальные компоненты повествования. В этом смысле, как пишут Т. Тапилина и И. Лешутина, комиксы представляют собой креолизованные тексты, фактура которых состоит из указанных двух частей⁴⁰. Вербальным компонентом здесь является текст в виде реплик, сопроводительного материала или звуков, а невербальным – визуальное повествование. Для более подробного анализа характерных черт комикса особого внимания заслуживает исследование А. Кузнецова, который выявил черты комикса с трех разных точек зрения⁴¹.

Во-первых, комикс имеет черты, которые он перенял у литературы:

1. Принцип нарративности (последовательности изложения событий). Для комиксов всегда характерен особый тип повествования, который заключается в том, что сюжет передается посредством последовательных объединяющих историю иллюстраций. Именно с точки зрения нарративности зачастую исследователи характеризуют понятие «комикс». Здесь же следует отметить наблюдения Т. Тапилиной и И. Лешутиной. По их мнению, комикс – это особый поликодовый текст, состоящий из совокупности изображений и текстов, оформленных в виде кадров⁴².

Соответственно, для комиксов характерна разбивка всего визуального рассказа на отдельные планы, панели, кадры, связанные друг с другом.

Стоит отметить, что, как пишет Е. Афанасьева, для комикса характерны лингвистические особенности, в частности,

⁴⁰ Тапилин Т., Лешутина И. А. Комикс как поликодовый текст и средство обучения // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействия. XX Кирилло-меоводиевские чтения. – 2019. – С. 648.

⁴¹ Кузнецова А. В. Комикс как вид искусства // URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41320929_33595559.pdf

⁴² Тапилин Т., Лешутина И. А. Комикс как поликодовый текст и средство обучения // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействия. XX Кирилло-меоводиевские чтения. – 2019. – С. 648.

предрасположенность к стилизации и тесная связь графики и текста. Эта особенность, по сути, тождественна нарративности⁴³.

2. Принцип единой композиции. Это означает, что комикс построен по законам драматургии и может иметь классическую схему из трех актов. Сюжет в комиксах может представлять собой последовательность завязки, развитие действия, развязку / кульминацию, а также он разбивается на главы. Учитывая законы драматургии, комикс обязан хотя бы в общих чертах прописать и раскрыть всех основных персонажей, даже если они представляют собой самые типичные архетипы с набором самых известных клише.

3. Наличие ряда действующих лиц. В комиксе всегда есть протагонисты, антагонисты, антигерои, второстепенные и третьестепенные персонажи.

4. Жанровость. Комикс всегда принадлежит к жанру / ряду жанров, в зависимости от которых и будет раскрыт весь сюжет, выбрана атмосфера и прописаны персонажи.

Во-вторых, это черты комикса как графического вида искусства:

1. Визуальные средства выражения. Цвет в комиксах играет важную роль, так как сюжет передается с помощью иллюстраций. Немаловажную роль здесь также играет форма.

2. Типографика. Одним из мощных средств воздействия на читателя в комиксах является начертание надписей и текста, выражающее экспрессию. Такие детали шрифта как форма, цвет, размер, интервал, положение относительно других элементов – все это влияет на восприятие того или иного контекста. В сущности это такая же система звуков.

3. Принцип мультипликационности. Графическая часть комиксов – это своеобразный образ вымышленной реальности. Зачастую комиксы собой напоминают «застывшую» анимацию, ввиду чего нередко комиксы

⁴³ Афанасьев Е. В. О некоторых структурных и стилистических особенностях комикса // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35224118_56896188.pdf

экранизируют (особенно европейские) в кино именно в данном формате (в форме игрового кино такая история может потерять часть своей уникальности).

В-третьих, специфические черты комикса как вида искусства:

1. Слияние графики и текста. Их взаимодействие происходит как во время написания сценария, так и в ходе комиксового повествования.

2. Особые языковые средства (специфические особенности передачи текста). Как правило, реплики персонажей прописаны в специальных филактерах («пузыри» или «баллоны» в просторечье). В зависимости от особенностей реплики или речи персонажа автор может избрать отдельные приемы. Например, пузырь в форме черточек может демонстрировать внутренний голос, внутренний диалог, мысленные рассуждения и т.д. Какой-либо шрифт в «пузыре» может передавать специфику речевого звука (например, грубый и демонический голос).

Также особое место может занимать сопроводительный текст, где в комиксе авторы дают какую-то вводную информацию или дают дополнительную информацию. Например, в комиксах про Астерикса подобная форма текста каждый раз описывает, что одна галльская деревня, использующая волшебный эликсир, регулярно дает отпор римлянам. В супергеройских комиксах сопроводительным текстом авторы могут передать переживания персонажей, так как читателю не всегда видны их лица, скрывающиеся под масками.

Текст, однако, не является обязательной частью комикса. Графическая история может обойтись как без реплик и текста, так и посредством замены реплик символами. Например, в комиксе 3. Ящина «Последний лесной гном» все реплики персонажей в «пузырях» обозначаются с помощью рисунков конкретных предметов, заменяющих слова. Система звуков может употреблять имитирующие слова (для голоса животных, для человеческих звуков, для звуков природы и т.д.).

Наконец, комиксы сопровождаются специфической системой звуков. С помощью данной системы комикс заставляет читателя «услышать» то, что происходит за пределами визуального повествования. Например, какой-то взрыв всегда будет сопровождаться характерным «ба-бах».

3. Архетипичность персонажей. Главный герой комикса может быть собирательным образом коллективных представлений, но не всегда – в наши дни авторы все больше переосмысливают образы персонажей, ломая, порой, самые устоявшиеся каноны.

4. Массовость. Изначально комиксы были рассчитаны на среднестатистического жителя или детей и не претендовали на элитарность. Эта черта в большинстве своем верна, комиксы действительно крайне массовое искусство за счет того, что оно понятно большинству круга лиц. Однако, как и в любом виде искусства, в комиксах немало очень сложных по форме и повествованию произведений, требующих тщательного анализа каждого кадра. Сегодня издается множество комиксов со сложным сюжетом, глубокими персонажами и темами взрослого характера, нередко комиксы (даже супергероика) получают возрастной рейтинг «16+» или «18+».

Черты комиксов на этом не заканчиваются. Например, еще во второй половине XX в. был сформулирован принцип сериальности комиксов, который весьма распространен в среде «девятого искусства»⁴⁴. Что американская супергероика, что европейские ВД-альбомы, что японская манга зачастую издаются непрерывными сериями, где каждый новый выпуск или том представляет собой продолжение истории, новую сюжетную арку или отдельную историю. Конечно, это не отрицает того факта, что среди комиксов есть большое множество одиночных и законченных историй.

Иногда можно встретить условный агитационный принцип комиксов – произведения «девятого искусства» несут в себе какую-то идею или что-либо пропагандируют. Данный принцип также имеет место быть, однако он не

⁴⁴ Цыркун Н. А. Комикс и кинематограф: общий генетический код // Артикульт. – 2013. – №9 (1). – С. 8.

является проблемным полем только для комикса. Для всех видов искусств, в той или иной, степени характерна такая особенность. Комиксы, к тому же, в большинстве своем отражают свою эпоху или характерные черты своего времени.

Для комикса вполне подходит принцип лаконичности (компактности). Если традиционная литература может потратить много страниц на описание окружающей обстановки или портрета персонажа, то комиксу для этого может быть достаточно не только страницы, а одного единственного кадра.

Г. Махашвили выделил разные трактовки времени и действия. То есть для комиксов характерно дробление события на множество кадров, каждый из которых заключает все, что нужно читателю для восприятия описанного объекта⁴⁵. Внутри нескольких кадров может пройти долгое время, но для читателя прошло всего несколько секунд или минут. Время всегда течёт сквозь графическую историю, и единственным его ограничением служит так называемая рамка. От её длины зависит протяженность момента, а её отсутствие производит сильный эффект.

Помимо характерных и уникальных черт комиксы имеют еще и ряд специфических функций. Например, Е. Анисимова выделяет аттрактивную функцию (привлечение внимания), информативную функцию (комикс передает информацию), экспрессивную функцию (комикс выражает чувства, переживания и эмоции), эстетическая функция (комикс реализует художественный замысел, а также воздействует на эстетические чувства читателя)⁴⁶.

Л. Горохова выделяет следующие типы функций комикса⁴⁷:

1. Функция экономии языковых средств. Сюда относятся использование ономастопов, междометий, пиктограмм и т.д., которые

⁴⁵ Емельяненко А. В. Комик как объект исследования в работах отечественных ученых // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д.: Филология и психология. – 2019. – №1. – С. 16.

⁴⁶ Филимонова Е. Е., Зотова Т. Ю. Комиксы в коммуникативной практике современного читателя // URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/472533/discussion_platform

⁴⁷ Давыдова С. А. Комиксы как явление массовой культуры // Spirit Time. – 2018. – №8-2 (8).

позволяют избежать многословия. Созданный звуковой образ собой может заменить несколько слов или целые абзацы описания действия или процесса, связанного с этим звучанием;

2. Звукоизобразительная функция – читателю звуки не слышны, но он видит их и прочитывает при помощи визуальных средств;

3. Экспрессивная функция. Она выражена рядом звукоподражательных слов, формативностью текста, гибкостью орфографии или пунктуации. Пиктограммы здесь часто выступают в роли средства субъективного выражения отношения героя комикса к происходящему либо к другому персонажу. У этой функции есть три субфункции: оценочная, эмоциональная, экспрессивная;

4. Симплифицирующая функция – она упрощает текст для лучшего и полноценного восприятия его читателем;

5. Дескриптивная функция (связана и пересекается со звукоизобразительной функцией). Здесь звукоподражательные слова служат и для изображения звучания, и для описания того или иного объекта или ситуации;

6. Характеризирующая функция. Очень часто звукоподражательные слова используются для косвенной характеристики личности героя и его эмоционального состояния. В этом случае значение пиктограммы, ономотопа и других языковых средств в тексте включает, помимо звукоизображения, социальные, профессиональные или личностные характеристики персонажа;

7. Идентифицирующая функция, которая определяется тремя парадигмами:

- Объект – источник звука, который не назван в тексте. Тогда адресат может самостоятельно попытаться идентифицировать тот или иной объект, опираясь на свой экстралингвистический опыт;

- Источник звучания. Здесь адресат получает возможность сопоставить наименование того или иного объекта с производимым им же звучанием для обеспечения более точной его идентификации;

- Объект как источник звука.

8. Функция интенсификации эмоционального воздействия. Здесь отдельные звукоподражательные единицы употребляются для создания определенной атмосферы внутри сюжета и повествования, усиливая эмоциональное воздействие на читателя;

9. Эстетическая функция. Звукоподражательные слова – мощное средство создания художественного образа. Наиболее часто ономаины используются в метафоре и в сравнениях, реже в метонимии (главным образом в стилистически заниженной лексике).

1.2. История развития комиксов в России

Комикс – это молодой вид искусства, если учитывать, что его основные особенности и закономерности сформировались не так давно. Однако рассказ тех или иных историй в картинках существует с самых древнейших времен. Д. Дмитриева пишет, что на протяжении долгих столетий постепенно человек создавал отдельные элементы комикса, которые в определенный момент были объединены⁴⁸. Начиная с XIX в. в Америке и в Европе постепенно вызревали и формировались основные черты, особенности и закономерности комиксов, что постепенно привело к формированию полноценного вида искусства, ставшего неотъемлемой частью всей здешней культуры. Постепенно видоизменялись особенности повествования и визуализации, появлялись новые истории, трансформировался образ

⁴⁸ Дмитриева Д. Г. Век супергероев: Истоки, история, идеология американского комикса. – М.: Изотека, 2015. – С. 16, 20-21.

персонажей и деконструировались архетипы, появлялась новая аудитория и т.д.

Что касается России, является ли она частью мирового процесса развития искусства комикса? С одной стороны, распространение и развитие этого направления в неких масштабных рамках началось не так давно – всего примерно 35-40 лет назад. Однако, несмотря на данный факт, комикс для нашей страны не является чем-то уникальным и, тем более, чуждым – Россия, как и Америка с Европой, являлась частью мирового развития комикса как вида искусства.

Предпосылкой для развития комиксового искусства в России может считаться житийная икона, которая в общих чертах изображала основные этапы жизни какого-то человека или святого. А. Емельяненко пишет, что «предшественником русского комикса можно считать лубок»⁴⁹. Под ним понимается отдельный вид графики и изображений с подписью и простотой, доступностью образов. Подобный вид изобразительного искусства известен в России примерно с XVI в. В сюжетном плане лубки представляли собой пересказ религиозных текстов (особенно пересказывались жития святых), но были и другие произведения (те же лубки-азбуки, выполнявшие образовательную задачу)⁵⁰. В конце XIX в. на страницах журнала «Задуманное слово» могли публиковаться рисованные истории для детей. В начале XX в. вплоть до 1917 г. иллюстрированные истории публиковались в журналах «Будильник», «Шут» и «Сатирикон». Художник А. Радаков, рисовавший для «Сатирикона», затем будет работать иллюстратором в советское время⁵¹.

Очередной этап в развитии русского комикса наступил после Октябрьской революции. И. Доница и А. Шустров указывают, что

⁴⁹ Емельяненко А. В. Зарождение русского комикса // Донецкие чтения 2018: Образование, наука, инновации, культуры и вызовы современности. Материалы III Международной научной конференции. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2018. – С. 86.

⁵⁰ Калайда А. А. История развития комикса как литературного жанра // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35626895_71388528.pdf

⁵¹ История комиксов в России // URL: <https://amp.www.google-info.org/5987128/1/istoriya-komiksov-v-rossii.html>

технология создания лубков пришлась по вкусу и советской власти, которая после 1917 г. искала эффективные методы и средства массовой агитации и просвещения⁵². С. Фетисова пишет следующее: «Несмотря на отрицание советскими авторами факта наличия отечественной индустрии комикса, следует отметить, что с первых дней советской власти комиксы в СССР стали широко использоваться в качестве инструмента агитации и пропаганды»⁵³. В этом отношении властью осознавалось, что иллюстрации крайне эффективны в условиях, когда большая часть населения безграмотна. В начале 1920-х гг. издаются плакаты «Окна сатиры РОСТА», которые по общим признакам напоминали протокомиксы, имея несколько кадров и сопроводительный текст к ним.

Одновременно в эмигрантской среде (особенно в Югославии) русские авторы стали создавать графические истории на исторические темы или на основе классических произведений отечественной литературы.

В советских же комиксах до Второй мировой войны доминировали юморные и сатирические истории, а особенно большое распространение получили рисованные истории в журнале «Мурзилка», издававшемся с 1924 г. Были даже постоянные персонажи, как, например, Евлампий Карпович Надькин (Евлаш), созданный Б. Антоновским для журнала «Бегемот». В журналах «Еж» издавались просветительские истории про Умную Машу. В военное время комиксы по-прежнему применяются в качестве средства пропаганды.

Новый этап в развитии советского комикса начался после окончания Великой Отечественной войны и смерти И. Сталина. Комиксы активно публиковались в детских изданиях «Мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер», «Юный техник» и др. На их страницах появились постоянно действующие герои, среди которых Петя Рыжик (он же советский аналог

⁵² Дони́на И. А., Шу́стров А. С. Образовательный потенциал комиксов: исторический контекст // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38171973_44965035.pdf

⁵³ Фетисова Т. А., Пушкин С. А., «Советские комиксы как инструмент воздействия на массовое сознание // Вестник культурологии. – 2019. – №1. – С. 290.

Тинтина), Петя Верхоглядский, Вася Дотошкин, Боба и Гога Белорукины и др. Персонажи имели четко направленную просветительскую задачу (например, Ролик учил детей изобретать). Тогда же в СССР были изданы некоторые европейские комиксы, которые были свободны от идеологических трактовок. Гражданам Советского Союза, в целом, были известны некоторые персонажи из зарубежных комиксов, среди которых, к примеру, муми-тролли или Астерикс и Обеликс. В 1966 г. выходит комикс Ю. Лобачева «Ураган приходит на помощь», история которого не была опубликована до конца по инициативе обкома Ленинграда.

Советский бум комиксов наступает в «перестроечные» годы, когда граждане стали интересоваться западной культурой. В СССР проникают западные комиксы, а также начинают работу видные отечественные деятели комикс-индустрии, среди которых А. Акишин, С. Капранов, М. Заславский, А. Иорш и др. Начинают издаваться специальные образовательные комиксы по самым разным наукам. В 1991 г. в Новосибирске была издана работа С. Ли и Дж. Бускемы «Как рисовать комиксы» (данная работа выпускается в других издательствах до сих пор). С 1991 по 1995 гг. в стране издается взрослый журнал комиксов «Муха» от одноименного уфимского издательства.

Первое постсоветское десятилетие отмечено новым подъемом интереса к комиксам. Это во многом связано с окончательным падением «железного занавеса» и полным проникновением западного продукта культуры. Дети 1990-х из стран СНГ, в частности, познакомились с рядом западных супергероев посредством непрерывной трансляции по телевидению множества популярных мультсериалов («Человек-паук», «Люди икс», «Черепашки-ниндзя», «Новые приключения Бэтмена» и др.), что в последующие десятилетия повлияло на формирование фанатской базы разных франшиз и вымышленных вселенных, в том числе и в комиксах. В течение 1990-х гг. на российском рынке издаются разные западные комиксы,

а также в страну проникает манга – в 1995 г. издательство «Махаон» начало выпуск «Босоногого Гэна» К. Накадзавы. Издаются разные комиксы про Черепашек-ниндзя, Микки Мауса, Флинстоунах, Скуби-Ду, Тома и Джерри, Терминатора и т.д., что тоже связано с огромной популярностью игровых и анимационных работ по данным персонажам и широкому распространению VHS. Конечно же, издавались и отечественные комиксы, в особенности образовательные. В 1997 г. впервые выходит адаптация романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Р. Танаева (позже свою адаптацию сделают А. Акишин и М. Заславский).

Начало XXI столетия отмечено продолжением развития отечественной индустрии комиксов – многое из появившегося еще в 2000-е влияет на развитие комиксов в России сегодня. Развитие отечественной индустрии комиксов связано во многом с возросшим в разы количеством экранизаций комиксов, которые пользуются большим успехом у публики, а также развитием Интернета, позволившем как изучать множество материала, так и выкладывать в свободный доступ свои собственные работы.

Первое десятилетие нового тысячелетия было отмечено активным изданием супергеройских комиксов (преимущественно «Marvel») от издательства «Комикс», что только подкрепило популярность западных супергероев в молодежной среде. Впервые издаются культовые работы Ф. Миллера «Хранители» и «V – значит Вендетта».

С середины 2000-х гг. появляется ряд отечественных издательств, которые привели развитие отечественной индустрии комиксов на новый качественный этап. «Фабрика Комиксов» начинает издавать мангу и манхуа. В Санкт-Петербурге появляется издательство «Комильфо», которое сегодня является крупнейшим издателем комиксов «Marvel» на русском языке. Практически одновременно появляется издательство «Бумкнига», специализирующееся на выпуске авторских и альтернативных западных и отечественных комиксах. В частности, именно это издательство привезло в

Россию ряд исторических комиксов (о них будет сказано во второй главе) и издало немало интересных отечественных комиксов от ряда российских авторов (О. Лаврентьева, Ю. Никитина, А. Акишин, Д. Удобный, З. Ящин и др.). На русском языке появились разные культовые работы («Маус» А. Шпигельмана, например).

В 2012 г. было открыто издательство «Bubble», которое создало целую вымышленную вселенную из отечественных супергероев (Майор Гром, Бесобой, Инок, Красная Фурия и др.). Сегодня данное издательство занимается изданием и авторских серий, а также выпустило короткометражный фильм «Майор Гром» в 2017 г. В апреле 2021 г. в прокат вышла первая полнометражная экранизация отечественного комикса – «Майор Гром: Чумной доктор».

В это же время издательство «Азбука» приобретает право на издание в России большинства комиксов издательства «DC Comics», выпустив в дополнение ряд известной манги и европейских комиксов. Издательство «КомФедерация», которое ныне является частью «Комильфо», стало специализироваться на авторских комиксах из России и зарубежья. Со второй половины 2010-х гг. действует независимое издательство «Терлецки комикс», созданное одним из наиболее видных представителей инди-комикса в стране В. Терлецким. Ему принадлежат как шуточные и забавные истории по типу «Романа, победителя ласточек», так и более серьезные работы по примеру «Собакистана» (совместно с художницей Катей). В 2020 г. В. Терлецкий совместно с О. Лаврентьевой и А. Хромогиным издает комикс «Пятьдесят лет любви». В нем две сюжетные линии: первая – комикс про А. Гитлера и его чувства в отношении японской принцессы, а вторая – это диалоги авторов. В общем и целом, данная работа является рефлексией на тему цензуры в современной России и перспектив издания подобного комикса про А. Гитлера.

Также в России нередко проводятся инициативы по изданию авторских сборников, в которых свои силы могут попробовать люди, не имеющие никакого опыта в комиксах, но желающие где-то издаться (например, сборники ужасов о России 1990-х «Байки с Рылеева», которые организованы Д. Колмыковым, также известным как Оптимисстер).

О наличие же собственной индустрии комиксов говорят некоторые факты:

1. На русском языке изданы сотни и даже тысячи самых разнообразных изданий от американской супергероики до отечественного инди-комикса. На данный момент рынок комиксов достаточно разнообразный;

2. Возросшее число фанатов комиксов, что во многом связано с популярностью ряда экранизаций комиксов и активной работы деятелей индустрии по популяризации «девятого искусства». Сегодня коллекционирование комиксов стало обычным делом;

3. Наличие десятков издательств. Одни из них имеют четкую направленность («Бумкнига» издает авторские комиксы, а «Alt Graph» – мангу), другие делят права на издания комиксов (например, «Комильфо», «Параллель Комикс», «Jellyfish Jam» и др. делят права на издание комиксов «Marvel»), третьи занимаются отечественными комиксами («КомФедерация»), четвертые вовсе стали монополистами («Азбука» фактически единственный издатель комиксов издательства «DC Comics»).

Однако стоит отметить, что комиксы в России по-прежнему остаются предметом интереса довольно узкой аудитории. Соответственно, индустрия комиксов в нашей стране сегодня также является полем узкого интереса, а не всеобщего. Несмотря на обширный рынок, предлагающий сотни разных комиксов, издательства не всегда рискуют выпускать определенные произведения из-за страха некупаемости. Комиксы зачастую издаются как приложения к выходящим фильмам и сериалам либо же выпускаются наиболее признанные работы, известные широкому кругу фанатов данного

вида искусства. Некоторые издательства стали использовать краудфандинг для издания отдельных комиксов ввиду риска понести большие убытки.

Выводы по первой главе

Таким образом, на основе материала первой главы можно сделать следующие выводы

1. «Девятое искусство» далеко от представлений о смешных и развлекательных историях, так как тщательный анализ комиксов наглядно демонстрирует их многогранность, особенные черты и возможности говорить о глубоких и серьезных темах (при этом не отрицается наличие множества простых развлекательных историй);

2. Комикс – это еще и молодое, но динамично развивающееся искусство. Для России комиксы или формат рисованной истории, несмотря на предубеждения, не является чем-то новым, скорее незаметным на протяжении долгих десятилетий;

3. Сегодня в нашей стране есть своя внутренняя индустрия комиксов. Несмотря на то, что она по-прежнему остается полем узкого круга лиц, сегодня комиксы все больше становятся неотъемлемой частью молодежной культуры. В соответствии с этим, можно сделать вывод, что для многих учеников в наши дни комикс уже не чуждый вид передачи информации (даже если школьник сильно не интересуется комиксами).

Глава 2. Образовательные и исторические комиксы: характерные черты, история и анализ примеров

2.1. Сущность и история развития образовательных и исторических комиксов

В общем и целом, под образовательным комиксом (education comics) зачастую понимается вид адаптивной литературы либо поджанр «девятого искусства», нацеленный на обучение или просвещение читателя по вопросам разных наук, умений, навыков и пр. На наш же взгляд, следует обратить внимание, что образовательные комиксы – это довольно широкое и разностороннее понятие, куда, к примеру, можно включить:

1. Образовательные комиксы, как, собственно, отдельный жанр данного искусства;
2. Комиксы в любом другом жанре, которые в том или ином смысле можно интегрировать в процесс обучения разным дисциплинам;
3. Комикс по предмету / дисциплине, разработанный и созданный непосредственно учителем для изучения той или иной темы;
4. Комикс по предмету / дисциплине, созданный непосредственно учеником / студентом (или группой учащихся), нацеленный на изучение и исследование любой учебной темы.

Таким образом, понятие «образовательный комикс» может рассматриваться сквозь призму разных парадигм – в зависимости от того, что является ключевым предметом или педагогической целью.

На первый взгляд образовательные комиксы в разных их проявлениях являются очень молодым явлением, что вполне верно для российской практики, но не для мировой. Например, одним из прообразов образовательных комиксов могут быть «аллилуи», которые в XVI-XVII вв. служили средством религиозного просвещения во Франции и в Испании. Если же взглянуть на человеческую историю, то во все периоды и эпохи будет видно, что в образовательных, пропагандистских или просто

развлекательных целях использовалась иллюстрация. Соответственно, визуализация информации преследует человечество многие тысячелетия. Однако старинные примеры еще не являлись теми образовательными комиксами, которые известны сегодня.

Одни исследователи считают, что первые образовательные комиксы появились еще в XIX в. Например, М. Дягилев датирует появление первого подобного источника 1845 г. (однако конкретных примеров он не приводит)⁵⁴. В любом случае видится неправильным рассуждать для указанной даты о комиксах, поскольку еще не появились первые газетные стипы и ленты, зародившие комикс, не были сформулированы закономерности и правила комикса и т.д. На наш взгляд, о появлении образовательного компонента в комиксах все же следует говорить с конца XIX в. Большинство же исследователей (например, Е. Нагорная) полагают, что первые образовательные комиксы современного типа появились в 1930-е гг. в США. А. Козюменская, опираясь на исследования У. Соунса и др., конкретизирует дату примерно 1935-1944 гг.⁵⁵ Также в 1940-е гг. ряд американских педагогов вели специальную комикс-колонку в одной из нью-йоркских газет. Наконец, в 1950-е гг. образовательные комиксы приобрели огромную популярность и стали постепенно интегрироваться в образовательные системы разных стран мира (тогда же окончательно и было сформулировано понятие «образовательный комикс»)⁵⁶.

Интеграция комикса и образования, прежде всего, коснулась западных стран. Там комиксы активно использовались в роли дополнительного и вспомогательного источника информации. Сегодня в США, как указывает Е. Галяткина, есть специальные государственные программы, развивающие

⁵⁴ Дягилев М. В. Образовательный комикс как проектная технология развития творческого мышления младших подростков на уроках истории // Проектная деятельность в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы. Материалы всероссийской научно-практической конференции НТГСПИ. Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт. – 2018. – С. 29.

⁵⁵ Козюменская А. А. Значение образовательных комиксов в учебно-воспитательном процессе начальной школы // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36619266_71409127.pdf

⁵⁶ Там же.

взаимодействие комиксов и сферы образования. Среди них «The Comic Book Project» (дети сами рисуют образовательные комиксы) и «Comic Book Classroom» (специальные курсы для учителей по интеграции комиксов в образование)⁵⁷. В Европе Франция как страна с одной из самых долговременных традиций чтения комиксов тоже подобные источники активно используются в учебном процессе. Также в 1977 г. в этой стране прошел один из первых в Европе коллоквиумов, касающихся роли комиксов в образовании⁵⁸. Не менее интересна ситуация в Японии, где манга считается национальным достоянием современной культуры. Комиксы в этой восточной стране не только используются как одно из учебных средств – в Японии, как указывалось во введении, преподаются основы создания манги в школе.

Вместе с тем, что в 1950-е гг. в мире образовательные комиксы стали набирать популярность, стоит отметить и развитие такого жанра, как исторический комикс. Рассмотрение данных жанровых комиксов важно по той причине, что такие истории могут являться образовательными, а также соотносятся с темой исследования. Естественно, важно понимать, что исторический комикс рассказывал не только про конкретное событие, но и являлся продуктом своего времени, что служит важным источником изучения мировоззрения людей. Наиболее классическими примерами, на наш взгляд, стали комиксы о Капитане Америка, публиковавшиеся в 1940-е гг. Конечно же, они не могут быть источником изучения Второй мировой войны как полноценного исторического события, однако в них заложены переживания и надежды людей, которых в том или ином смысле затронула данная война.

⁵⁷ Галяткина Е. Образовательный комикс: оксюморон или современный метод популяризации науки? // <http://geektar.kz> URL:

<http://geektar.kz/2017/06/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%BB/>

⁵⁸ Там же.

Другой интересный пример комикса, содержащего в основе сюжета историческое событие, – это 47-й выпуск «Сорвиголовы» (1968 г.). За очередным супергеройским приключением Сорвиголовы и его альтер-эго Мэтта Мердока скрывалась остросоциальная и актуальная для рядовых американцев проблема того времени – Вьетнамская война и проблема обустройства жизни инвалидов войны (сам Сорвиголова является слепым ввиду детской травмы).

Однако приведенные примеры хоть и используются иногда в западных школах, именно к жанру исторического комикса непосредственно не относятся. Для начала стоит привести восточный пример. В 1960-е гг. в Японии усилиями Кэйдзи Накадзавы в немаловажной степени популярность приобрела историческая манга, которая в послевоенный период стала наиболее доступным и понятным источником информации и развлечения. Именно тогда такими произведениями, как «Босоногий Гэн» и др., был снят негласный запрет на упоминание где-либо атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки⁵⁹. Сегодня в Японии во многом манга используется для изучения подобных национальных трагедий.

Что касается Запада, то исторический комикс наибольшее признание, как видится, получил примерно в 1970-1990-е гг., когда публиковалась эпохальная работа Арта Шпигельмана «Маус». Данный комикс повествует о Владеке Шпигельмане и о его лагерной жизни в годы холокоста. Изобразительные средства комикса стали наиболее известными – реальные народы изображались в виде животных (евреи – мыши, немцы – кошки, американцы – собаки, французы – лягушки и т.д.). Публикация «Мауса» вызвала немалый резонанс, но это событие многим доказало, что комикс способен трогательно и интересно рассказать о данных трагических событиям мировой истории. Сам Арт Шпигельман на вопросы о том, почему именно в комиксе была рассказана данная история, отвечал просто: это тот

⁵⁹ Седова М. А. Комиксы манга как культурный феномен Японии // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35007495_36533028.pdf

формат, в котором он умеет работать и может рассказать историю⁶⁰. Сегодня «Маус» получил огромное признание и педагогами активно используется как образовательный комикс для изучения темы холокоста (причем как в западных школах, так и в вузах). Наконец, «Маус» в 1992 г. стал первым в истории комиксом, получившим Пулитцеровскую премию.

Также важно проследить развитие образовательного комикса и в России. Несмотря на все еще распространенную точку зрения о чуждости рисованных историй для России, поучительные комиксы или комиксы с образовательным компонентом присутствуют в нашей стране достаточно давно. Еще советские журналы по примеру «Мурзилки» или «Крокодила» содержали в себе поучительные истории в комикс-формате. В 1960-1980-е гг. в СССР появились первые издания, которые близки по формату к образовательным комиксам (например, «Радио? Это очень просто» Е. Айсберга или «О чем размышляют роботы?» Ж.-П. Пети). В 1991 г. была издана рисованная книга «Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства» за авторством А. Орлова, А. Федулова и Н. Соколовой⁶¹.

В 1990-е гг. в России образовательные комиксы стали довольно распространенным явлением, в особенности это касалось истории. В это десятилетие были изданы комиксы про военные подвиги Олега Вещего, Александра Невского и Дмитрия Донского, про правление Петра I и Отечественную войну 1812 г. и т.д.

В 2000-е гг., на наш взгляд, в развитии и распространении образовательных комиксов в России наблюдается некий пробел, но комиксы,

⁶⁰ Дрожжина О. В. Графический роман Арта Шпигельмана «Маус» - единственный в мире комикс, удостоенный Пулитцеровской премии // Научные труды молодых ученых. Материалы Всероссийской научно-методической конференции, посвященной 215-летию В.И. Даля. Ярославль: Литера. – 2017. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35063038_33677956.htm

⁶¹ Галяткина Е. Есть ли будущее у российского образовательного комикса? // <http://geektar.kz> URL: <http://geektar.kz/2017/08/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/>

тем не менее, активно издавались. Новый крупный этап в развитии данного жанра произошел в 2010-е, что связано с расширением отечественной индустрии комиксов, появлением на рынке самых разносторонних зарубежных и отечественных изданий и т.д. За последние десять лет на русском языке были изданы десятки самых разных образовательных комиксов, касающихся множества наук – от естественных до гуманитарных (можно отметить такие издания, как «Экономикс» или «Философия в комиксах»). Также стоит отметить, что в качестве образовательных комиксов стали появляться графические адаптации важных произведений и работ (например, «Манифест коммунистической партии»). Отечественные читатели получили возможность познакомиться, к примеру, с русскими народными сказками в сборнике за авторством Евгения Яковлева. Издано немало комиксов-самоучителей по иностранному языку, которые, на наш взгляд, заслужили наибольшее признание в педагогической среде ввиду проблемы качественного преподавания данной дисциплины.

Расширилось представительство историко-образовательного жанра. Прежде всего, с 2016 г. издательство «КоЛибри» выпустило на русском языке серии «Всемирная история. Краткий курс в комиксах» и «История. Краткий курс в комиксах» Ларри Гоника. На отечественном рынке появились также издания по типу «Истории России в комиксах» или «Иллюстрированной Конституции России». Наконец, на русском языке есть немало историко-образовательных изданий для детской аудитории, которые наполнены не только традиционной информацией в виде комикса, но и предоставляют разные задания для закрепления или углубления в материал.

Также 2010-е гг. можно считать прорывом в распространении в России жанра исторического комикса. На русском языке был издан «Маус», что также привело к общественному резонансу и проведению экспертных анализов на нарушение российского законодательства. Петербургское издательство «Бумкнига» издало на русском языке множество комиксов

данного жанра, к примеру: «Персеполис» М. Сатрапи, «Араб будущего» Р. Саттуфа, «Киндерланд» Мавила, «Перешеек» Ханнерийны Мойссейнен.

Издательство «Эксмо» в последний год выпустило иллюстрированные комикс-биографии В. Ленина и У. Черчилля. Видным изданием можно считать комикс-адаптацию «Дневника Анны Франк» А. Фольмана и Д. Полонски от издательства «МИФ».

В 2019 г. вышел отечественный комикс «Сурвило» за авторством Ольги Лаврентьевой, который сразу же получил высокое признание у отечественного читателя, а также был высоко оценен за рубежом (например, в 2020 г. комикс был издан во Франции)⁶². Интересен он тем, что затрагивает такие темы, как Великая Отечественная война и блокада Ленинграда, массовые репрессии, гласность и пр.

На данный момент исследователями считается, что потенциал дальнейшего развития образовательного комикса в России есть немалый, однако он до сих пор не определен. Во-первых, сейчас действительно трудно понять, какие конкретно издания интересуют российского читателя. Во-вторых, еще не искоренена культура скептического отношения к комиксам в принципе.

Среди причин популярности образовательных комиксов можно выделить следующие:

1. Подобные издания повышают мотивацию к самообразованию и просвещению личности;

2. Более легкое усвоение информации в информационный век, когда множество людей не имеют возможности выделить много времени для углубленного изучения чего-либо – образовательные комиксы компенсируют познавательную потребность⁶³;

⁶² «Сурвило»: комикс о репрессиях и блокаде Ленинграда // URL: <https://regnum.ru/news/2560545.html>

⁶³ Чернова Н. В., Макарова Н. Н. Наглядные методы обучения и проектные методики на уроке истории // Перспективы науки и образования. – 2018. – №6 (36). – С. 106.

3. Современный человек лучше усваивает визуальную, наглядную и образно-символическую информацию.

После рассмотрения исторической ретроспективы стоит ответить на вопрос, какие особенности характеризуют образовательные комиксы как отдельный жанр.

Во-первых, комиксы данного жанра, в целом, имеют те же особенности, что и любые другие комиксы. В нем также сочетаются вербальное и невербальное начало, также присутствует свой сюжет (например, путешествие в прошлое) и т.д.

Во-вторых, стоит отметить, что особенностью образовательных комиксов, на наш взгляд, является применение наиболее подходящего языка или формата для тех или иных наук / вопросов. Приведем простой пример – это работа «Как устроено кино. Теория и история кино в комиксах» Эдварда Росса. Множество киноведческих научных изданий грешат тем, что либо сухо передают информацию, либо только посредством текста анализируют кино. Комикс «Как устроено кино», в свою очередь, объясняет закономерности кинематографа, используя, по сути, тот же повествовательный и кинематографический визуальный язык, что значительно облегчает восприятие и понимание данного вида искусства. Касаясь же разных наук, то образовательные комиксы обильно визуализируют всевозможную информацию и придают ей наглядность. Нельзя не согласиться, что многие науки лучше усваиваются с применением визуальных средств повествования.

Сегодня можно отметить ту проблему, что некоторые издания ошибочно или намеренно подаются как образовательные комиксы. Видный пример – «Капитал Маркса в комиксах», изданный «Эксмо» в 2017 г. Проблемой является подмена понятий – наполнение данного издания содержит множество абзацев сухого текста, который разбавлен иллюстрациями, лишь отдельные из которых можно отнести, скорее, к

комикс-стрипам. Само же издание полноценно нельзя назвать комиксом (хоть и образовательный момент в нем присутствует), потому что не соблюдаются множественные закономерности данного вида искусства.

Теперь рассмотрим особенности исторических комиксов:

Во-первых, это не документальные или научно-популярные издания, а художественные, которые, скорее, передают дух эпохи или сущность события, но, при этом, приукрашивают действительность;

Во-вторых, анализ исторических комиксов приводит к мысли, что большая часть из них (но не все) рассказывают историю не от лица исторического деятеля, а от лица самого обычного человека (возраст неважен)⁶⁴. Читателю, прежде всего, передается не ход события, а его восприятие от лица самого простого человека. В этом отношении пересказанный сюжет может иметь как общепризнанную оценку того или иного события, так и лично-авторскую⁶⁵. Реальная историческая личность может быть главным героем, но, прежде всего, в биографической истории;

В-третьих, не каждый комикс, действие которого происходит в прошлом, является именно историческим. Например, таковыми стоит причислять французские BD-альбомы про Астерикса и Обеликса Р. Госсини и А. Удерзо или «Корто Мальтезе» У. Пратта. Однако стоит отметить, что при умении и успешной интеграции педагоги могут использовать подобные комиксы (французы издали немало научных исследований на тему изучения истории и собственного языка посредством комиксов об Астериксе).

Наконец, следует рассмотреть связь традиционно образовательного комикса и исторического:

Связь двух жанров прослеживается в том, что они оба могут использоваться в образовательных целях, увеличивая эмоциональное восприятие события или эпохи. Как уже ясно, исторический комикс при

⁶⁴ Карасик О.Б., Струкова А.В. Комикс о холокосте: «Маус» А. Шпигельмана и «Приключения Кавалера и Клея» М. Чабона // Филология и культура. – 2016. – №3 (45). – С. 102-103.

⁶⁵ Там же.

хороших условиях и умении реально адаптировать в роли образовательного. К тому же, что образовательный, что исторический комикс, как правило, не заостряют внимание на чем-то одном – они широки в тематическом наполнении. Даже если событие рассматривается локально сквозь призму восприятия простого человека, то внутри него можно найти немало интересных элементов.

Но есть, однако, моменты, в которых связь двух жанров нарушается. Так, образовательный комикс расскажет читателю об историческом событии, донесет причинно-следственные связи, перескажет судьбы исторических деятелей в условиях события или эпохи. Исторический комикс, в свою очередь, может не акцентировать внимание на причинно-следственных связях, так как главный герой, являющийся простым человеком, попросту не задается такими вопросами – он просто свидетель и непосредственный участник событий. Если образовательный комикс постарается охватить, к примеру, полностью Вторую мировую войну, то исторический возьмет за основу конкретное связующее звено события (тот же холокост), но вряд ли расскажет о каком-нибудь Тихоокеанском театре боевых действий.

2.2. Образовательные и исторические комиксы: комплексный анализ

Проведя характеристику образовательных комиксов, важно также посмотреть на конкретные примеры, а также сопоставить и сравнить их с текстом учебников (на примере линейки от издательства «Просвещение») – это поможет понять, подходят ли указанные источники как для визуальной демонстрации учебного материала для дополнения информации, так и для конкретных заданий по проанализированным комиксам. Сразу стоит отметить, что часть комиксов хоть и издана в начале 1990-х гг., по своему содержанию они, в целом, актуальны сегодня и соответствуют современным требованиям и отражают общепринятые оценки тех или иных событий.

Для начала будет проведен анализ комиксов, относящихся к жанру образовательных:

1. «Олегов щит. Куликовская битва. Чуден град»⁶⁶ Н. Осипова и И. Варичева (сценаристы) и А. Медведева, О. Юдина и Г. Филатова (художники) – это комикс-анталогия, в рамках которой повествуется о нескольких исторических событиях: поход князя Олега на Византию в 907 г., Куликовская битва 1380 г. и взятие Казани Иваном Грозным. Данный образовательный комикс был издан в 1992 г.

Сюжет каждого из комиксов в общих чертах повествует об указанных исторических событиях. В основе комиксов – художественное повествование с наличием главных героев, реплик и единым сюжетом внутри определенной главы. Повествование дополняется строчками с краткими интересными фактами о событиях и явлениях. Весь материал также разбавлен картами, фотографиями исторических мест и памятников, отдельными изображениями орудий, доспехов и пр.

Визуальная составляющая комикса отличается своей простотой. Образы, которые воплотили художники, используются как простые и узнаваемые. Например, изображение князя Олега явно отсылает к картине В. М. Васнецова «Богатыри» или к ряду картин с Александром Невским.

Если сравнивать с текстом учебника, то по общему содержанию комикс ему соответствует, однако в мелочах дополняет содержание. Ученик, изучая комикс, лучше поймет причинно-следственные связи похода Олега на Византию (в учебнике просто сказано об успешном походе), так как он стал следствием тяжелых условий торговли русских купцов и регулярных грабежей кораблей⁶⁷.

Очень хорошо сюжет комикса дополняет повествование учебника касательно взятия Иваном Грозным Казанского ханства. Например, в

⁶⁶ Осипов И. Ф., Варичев И. Е. Олегов щит. Чуден град. – М.: Панорама, 1992. – 129 с.

⁶⁷ Осипов И. Ф., Варичев И. Е. Олегов щит. Чуден град. – М.: Панорама, 1992. – С. 11-13. // История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 42.

комиксе описывается внутреннее положение Казани накануне третьего похода русского царя (неожиданная смерть хана и восхождение на престол малолетнего наследника), а также расширяет взгляд на причину похода (не только обезопасить Россию, но и стремление воспользоваться внутренней смутой в Казани)⁶⁸. Очень много уделяется внимание строительству «острожков» под Казанью.

Также для закрепления материала, с которым ознакомится читатель, на задней стороне обложки прилагается кроссворд. Вопросы данного кроссворда имеют разную степень сложности. Одни из них повторяют содержание любого школьного учебника:

«Название города Константинополь, употреблявшееся на Руси в официальных документах, литературных памятниках, фольклоре с древнейших времен до XVII века».

Другие вопросы могут дополнить содержание учебника:

«Русский советский писатель, автор исторического романа “Дмитрий Донской”».

2. «Дмитрий Донской. Куликовская битва»⁶⁹ (1991 г.) под редакцией А. Ефимова – это один из первых комиксов в нашей стране, который был издан в рамках серии «Российская история в картинках». Из названия понятно, что комикс посвящен Куликовской битве 1380 г., повествуя обо всех связанных с ней событиях в общих чертах. Комикс дополнен схемами, а также имеет текстовое вступление, выполняющее функцию введения читателя в исторический контекст.

Визуальная составляющая напоминает мультипликацию, с одной стороны. С другой стороны, визуальный стиль явно отдает русской миниатюрной живописью. Нельзя не отметить, что образы Мамай и его войск выглядят карикатурно. Однако, судя по иллюстрациям, мысленно и без

⁶⁸ Осипов И. Ф., Варичев И. Е. Олега щит. Чуден град. – М.: Панорама, 1992. – С. 80-82 // История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 58-61.

⁶⁹ Дмитрий Донской. Куликовская битва // Под ред. А. Ефимова. – М.: Все звезды, 1991. – 26 с.

текстового контекста не всегда легко понять, о чем именно ведется речь, кроме абстрактных образов «злого хана» и «добрého князя», который стремится бороться с врагом.

Данный комикс соответствует тексту учебника в общих чертах (параграф 21 учебника под ред. А. Торкунова). Интересным компонентом комикса являются некоторые визуальные решения, которые могут хорошо дополнить повествование. Например, в миниатюрном, но понятном стиле показано, как к Москве приезжали войска переяславские, суздальские, владимирские и костромские, чтобы объединенные силы пошли на бой с Мамаем⁷⁰.

3. «Александр Невский – защитник Русской земли»⁷¹ В. Фролова и О. Яковлева – комикс, в котором прослеживается биография Александра Невского и его двух главных военных подвигов (Невская битва и Ледовое побоище), изданный в 1991 г. Так же, как и другие комиксы, данная работа дополнена фотографиями, схемами сражений, памятниками и пр., что связано с Александром Невским. В отличие от прошлых комиксов, данная работа подходит к пересказу событий достаточно углубленно, но с учетом целевой аудитории. Комикс заостряет внимание не только на главных сражениях, но и на исторической обстановке и предыстории. Так, по сюжету читатель узнает корни Ливонского ордена в Прибалтике или про осаду Ярославом Всеволодовичем города Дерпт в 1234 г., в котором русские войска вынудили рыцарей выступить ко льду. Сюжетно же основные события рассказаны с общепринятой точки зрения, а также на основе текста источников («Житие Александра Невского»), так как, к примеру, описывается чудесное явление к Александру Ярославичу святых Бориса и Глеба. Также нельзя не отметить, что повествование в комиксе двуязычное – вместе с русским языком весь текст представлен и на английском.

⁷⁰ Дмитрий Донской. Куликовская битва // Под ред. А. Ефимова. – М.: Все звезды, 1991. – С. 5. // История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 51-55.

⁷¹ Фролов В., Яковлев О, Трофимов В Александр Невский – защитник Русской земли. - Ленинград: Виста, АККА, 1991. - 30 с.

Периодически в комиксе меняется визуальный стиль. В моменты сражений он отдает реализмом, насколько это возможно в рамках подобного комикса. В другие моменты проявляются отголоски мультипликации и карикатурности, что, вероятно, вдохновлено европейскими комиксами⁷². Здесь же стоит отметить, что множество иллюстраций мысленно и без текста понятны. Читатель может ответить на вопрос, что происходит на страницах комикса, опираясь на общеизвестные факты.

Данный комикс также в общих деталях сюжета соответствует тексту учебника, однако в самых небольших мелочах его дополняет. Например, комикс дает больше фактов о детстве Александра Невского, упоминая, что его с раннего детства учили военному делу (учебник дополняет комикс сведениями о чтении князем «Александрии»)⁷³. Если текст параграфа 17 учебника под ред. А. Торкунова упоминает о походе Ярослава Всеволодовича на Юрьев в 1234 г., то комикс указывает, что князь специально выманил рыцарей на лед, что послужило важным уроком для Александра Невского⁷⁴. Другое пример – это сведения о том, что ворота в Псков были открыты предателем Твердилой Иванковичем⁷⁵. Комикс, соответственно, не только воспроизводит информацию, но и дополняет ее. Экспрессия и яркие кадры батальных сцен усиливают эмоциональное восприятие тяжелых событий на Руси на рубеже 1230-1240-х гг. Также уникальность комикса состоит и в том, что он соответствует тексту нескольких параграфов учебника, что дает возможность для разностороннего

⁷² Галаткина Е. Есть ли будущее у российского образовательного комикса? // <http://geektar.kz> URL: <http://geektar.kz/2017/08/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/>

⁷³ Фролов В., Яковлев О, Трофимов В Александр Невский – защитник Русской земли. - Ленинград: Виста, АККА, 1991. – С. 1. // История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 21.

⁷⁴ Фролов В., Яковлев О, Трофимов В Александр Невский – защитник Русской земли. - Ленинград: Виста, АККА, 1991. – С. 3. // История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 20.

⁷⁵ Фролов В., Яковлев О, Трофимов В Александр Невский – защитник Русской земли. - Ленинград: Виста, АККА, 1991. – С. 15.

применения комикса в течение изучения связанных друг с другом тем. Очевидным же минусом комикса относительно текста учебника является то, что повествование совершенно не раскрывает истинных причин крестоносцев (завоевание русских земель и расширение сферы влияния католической церкви), в то время как учебник ограничивается стремлением крестить своих врагов в католичество.

4. «Петр Великий»⁷⁶ И. Вышинского и Б. Караджева – комикс, посвященный жизни и правлению Петра I, изданный в 1992 г. Комикс в общих чертах рассказывает о стрелецком бунте, Великом посольстве, Северной войне, основании Санкт-Петербурга и т.д. Комикс опирается на такие работы, как «История Государства Российского» Н. Карамзина и роман «Петр Первый» А. Толстого.

Данный комикс ощущается более масштабным. Почти на каждой странице в кадрах будет множество людей, придавая истории размах. При карикатурности визуального стиля кадры хорошо передают особенности времени, включая изменяющуюся в России моду. Некоторые кадры напоминают известные в массовом сознании элементы – например, один из кадров отсылает к картине «Петр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергофе» Николая Ге. Сюжетно история может повествовать как о спокойных и мирных моментах в жизни Петра I, так и о самых тяжелых минутах. Несмотря на то, что комикс позиционирует себя как образовательный, нацеленный для школьной аудитории, он не стесняется показывать жестокие и не самые детские моменты, которые не совсем уместны в рамках школьного урока.

В комиксе «Петр Великий» непривычно для подобного формата много текста, что, с одной стороны, углубляет материал и делает его более подробным. С другой стороны, таким методом авторы пересказывают слишком много, описывая то, что изображено на том или ином кадре.

⁷⁶ Вышинский И., Караджев Б. Петр Великий: Рисованная книга (комикс). – М.: Прогресс; Пермь: Урал-Пресс, 1992. – 96 с.

Иллюстрации и сюжет построены, на наш взгляд, по кинематографическим канонам. Комикс использует яркие повествовательные, а также последовательность кадров, порой, может напоминать монтаж советской кинодилогии 1937-1938 гг. «Петр Первый»⁷⁷. Присутствуют и символические средства. Например, азовские походы изображены не только как проиллюстрированные сражения, но и как нарисованная карта, где поперек Крымского полуострова, Черного и Азовского морей простирается сабля, что при анализе дает понимание целей похода.

Комикс хорошо визуально дополняет повествование в учебнике (как и учебник дополняет комикс). Коренное отличие заключается в том, что рисованная история больше акцентирует внимания на личности Петра I, на его психологии. Лучше раскрываются личные интересы и пристрастия царя (например, особая любовь к своему саду и стремление проводить свои ассамблеи на его территории)⁷⁸. Проанализировав отдельные элементы комикса, ученики могут охарактеризовать Петра I как личность со своими особенностями и интересами. Очень хорошо дополняют содержание учебника иллюстрации-схемы системы управления, сложившиеся при Петре I. Немало внимания комикс уделяет и Северной войне, где содержание учебника со схемами ключевых битв можно дополнить красочными страницами, на которых изображены Полтавская битва или сражение при Гангуте⁷⁹. Комикс, однако, практически не касается социально-экономических реформ Петра Великого.

Очень хорошо визуально комикс дополняет учебник в вопросах культурной политики Петра I, наглядно демонстрируя насаждение царем

⁷⁷ Туляков Д. С. Рисованная книга «Петр Великий» И. Вышинского и Б. Караджева: типическое и индивидуальное в жанре комикса // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17063620_47019479.pdf

⁷⁸ Вышинский И., Караджев Б. Петр Великий: Рисованная книга (комикс). – М.: Прогресс; Пермь: Урал-Пресс, 1992. – С. 91.

⁷⁹ Вышинский И., Караджев Б. Петр Великий: Рисованная книга (комикс). – М.: Прогресс; Пермь: Урал-Пресс, 1992. – С. 68-74, 80-82. // История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 27-29, 29-32.

европейской моды и сопротивление и непринятие ее со стороны общественности⁸⁰. Таким образом, отдельные кадры и элементы комикса успешно подойдут для дополнения учебника или фрагментарного изучения какого-либо аспекта материала, так как комикс качественно и интересно визуализирован – ученики наглядно поймут основные процессы правления Петра I и лучше проанализируют саму личность, а также будут иметь визуальное представление о сущности периода, включая нравы, быт и мировоззрение. По отдельным кадрам, к примеру, ученики могут охарактеризовать, что за событие изображено, как они это определили, какое значение имело в дальнейшем данное событие. Однако учитель должен тщательно анализировать данный материал, так как не все кадры либо реплики можно брать и демонстрировать на уроках в школе.

5. «Гроза 1812 года»⁸¹ (1992 г.) А. Бушкина – комикс, который последовательно рассматривает основные события, касающиеся Отечественной войны 1812 года.

Интересно, что в комиксе крайне мало реплик – текст, в основном, дополняет содержание каждого кадра комикса (в них также может даваться конкретная статистика). В пузыри, как правило, выносятся цитаты той или иной исторической личности. Очень много в повествовании комикс использует схемы сражений и походов, а также портреты российских командующих. В дополнительные материалы входит общая информация о русской армии. Здесь можно отметить проблему, что Отечественная война рассматривается фактически с точки зрения русских войск, не проводя анализа французской армии. Также весьма не хватает других дополнительных материалов (например, фотографий и пр.).

«Гроза 1812 года», как и прошлые примеры, хорошо визуально дополняет содержание учебника. В первую очередь стоит отметить, что в

⁸⁰ Вышинский И., Караджев Б. Петр Великий: Рисованная книга (комикс). – М.: Прогресс; Пермь: Урал-Пресс, 1992. – С. 54-55.

⁸¹ Бушкин А. Гроза 1812 года. – М.: Махаон, 1992. - 34 с.

комиксе наглядно продемонстрирована форма русской армии, а также представлены портреты всех основных деятелей Отечественной войны 1812 года (Багратион, Тормасов, Тучков, Храповицкий, Ермолов, Уваров и др.)⁸². Если учебник предоставляет только схему Бородинского сражения, то комикс дополняет его схемами других битв и походов, а также дает больше статистики⁸³. Комикс позволяет лучше изучить основные сражения, выходя за рамки только Смоленского и Бородинского сражений и Тарутинского марш-маневра. Например, изучив комикс, ученик в дальнейшем может попытаться по схеме рассказать о каком-либо сражении или отрезке военных действий. Также комикс дает свою периодизацию войны (два этапа – до совета в Филях и после) и описывает наиболее важные события на каждом отрезке. В остальном текст учебника и содержание комикса совпадают, в том числе и в описаниях причин тех или иных процессов (например, решение об оставлении Москвы или факторах поражения Наполеона).

6. «История России в комиксах»⁸⁴ под редакцией М. Селиверстовой и Э. Деминой – это относительно новое издание, выпущенное в 2019-2020 гг. от «Эксмо». На протяжении 160 страниц комикс в самых общих чертах прослеживает историю России от древних славян до президентства В. В. Путина.

Несмотря на интересный общий концепт, данный образовательный комикс сталкивается с рядом проблем. Во-первых, сухость информации, пересказывающей известные события. Во-вторых, неудачные диалоги, которые стремятся передать разговор между людьми в забавной манере, но на деле они такие же сухие. В-третьих, иллюстрации в комиксе, которые функционально могли бы компенсировать сухость информации, не способны заинтересовать читателя разных возрастов. Для школьного возраста не

⁸² Там же. С. 33-34.

⁸³ Бушкин А. Гроза 1812 года. – М.: Махаон, 1992. – С. 5, 26. // История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 30.

⁸⁴ История России в комиксах от древних славян до Владимира Путина // Под ред. М.. Селиверстовой и Э. Деминой. М: Эксмо, 2020. – 160 с.

предлагается что-то яркое, а для взрослых нет нестандартных или символических визуальных решений. Также многие иллюстрации не работают без текста – мысленно непонятна их суть. Не все исторические деятели обладают действительно узнаваемыми чертами.

Главный корень проблемы кроется в том, что по формату это издание больше похоже на книжку с картинками, чем на комикс, которая является сборником наиболее интересных и важных фактов, не всегда стыкуя их по сюжету друг с другом. Подобный момент можно было бы высказать «Грозе 1812 года», однако в повествовании есть сюжет, объединяющий каждый кадр друг с другом, а также присутствуют визуальные решения. Трактовка определенных исторических событий окутана духом современных веяний, не пытаясь на них взглянуть хотя бы с двух сторон (например, это касается советской истории). Соответственно, данный комикс ничем примечательным для учебника не отмечается. Текст учебника дает лучше представление о прошлом России. Комикс можно использовать только в единичных случаях.

7. «История искусства в комиксах. От древности до Возрождения»⁸⁵ М. Огюстона и Б. Хайнца – комикс, который в общих чертах прослеживает развитие мировой художественной культуры с древнейших времен и до эпохи Возрождения. В этом комиксе с положительной стороны нужно рассматривать как сценарий, так и визуальную составляющую. В основе сюжета «путешествие» дедушки и его внуков по прошлому, в ходе которого герои не просто знакомятся с главными произведениями мировой художественной культуры, но и анализируют их. К примеру, Венера из Холефельса – дедушка отмечает ее возраст и описывает терминами или общими словами ее внешние характеристики⁸⁶. В иллюстрациях также выделяется стиль мультипликации, однако стоит отметить, что произведения искусства изображены наиболее достоверно и узнаваемо.

⁸⁵ Огюстен М., Хайнц Б. История искусства в комиксах. От древности до Возрождения. М.: Эксмо, 2018. – 96 с.

⁸⁶ Огюстен М., Хайнц Б. История искусства в комиксах. От древности до Возрождения. М.: Эксмо, 2018. – С. 9.

Повествование в формате путешествия в прошлое является видимой подсказкой для того, чтобы выстраивать любое учебное занятие на этой основе и изучать культуру по типу дедушкиного рассказа о тех или иных произведениях искусства.

Комикс колоссально дополняет текст учебника, так как визуализирует не только те объекты культуры древнего мира, которые представлены в учебнике, но и значительно дополняет данный аппарат. Помимо того, что комикс учит понимать и анализировать искусство, данная работа хорошо дополняет культурно-исторический процесс с присущими ему причинно-следственными связями и дополняет учебник описанием разных художественных стилей прошлого. Комикс затрагивает и примечательные исторические события античной истории (например, раздел Римской империи в 395 г. н.э.), визуально дополняя повествование в учебнике.

8. Книги из серии «Историонавты» издательства «Эксмо» («Древний Египет», «Рим», «Викинги» и пр.)⁸⁷ – серия образовательных комиксов по истории. В основе сюжетов данных комиксов лежат приключения юных исследователей – историонавтов – в прошлое для общего изучения древних стран или процессов. Наряду с яркой иллюстрацией данные образовательные комиксы в некотором роде уникальны среди тех, что официально изданы на русском языке. Они не только интересно пересказывают материал, знакомят с понятиями, иероглифическими символами и пр., но и наполнены множеством самых разнообразных заданий. Например, при изучении «Древнего Египта» читателям предлагается сделать из подручных средств солнечные часы, папирус или ожерелья, что помогает развивать творческие способности и еще больше погружает в контекст истории. Данным заданиями можно разнообразить учебный процесс, если учитель желает отойти от изучения материалов, которые даны только в учебнике.

⁸⁷ Дюркин Ф. Древний Египет в комиксах + игры, головоломки, поделки. М.: Эксмо, 2019. – 80 с. // Дюркин Ф. Викинги. Истории в комиксах + игры, головоломки, поделки. М.: Эксмо, 2019. – 80 с. // Дюркин Ф. Древний Рим. Истории в комиксах + игры, головоломки, поделки. М.: Эксмо, 2019. – 80 с.

9. Образовательные комиксы по всемирной истории от Ларри Гоника – «Всемирная история. Краткий курс в комиксах» и «История. Краткий курс в комиксах»⁸⁸. Эта серия интересна тем, что описывает мировую историю, начиная с момента Большого взрыва. Три тома «Всемирной истории» охватывают события вплоть до открытия Америки Х. Колумбом. Книги по «Истории», в свою очередь, логически продолжают своего предшественника, описывая историю вплоть до наших дней.

Многие характеризуют серию тем, что она не просто прослеживает все историческое развитие человечества, а умело использует каламбуры и проявляет богатую эрудицию, углубляя, насколько это возможно в подобном формате, информационное поле для читателя.

Комиксы используют черно-белую графику, стилистически напоминая американские анимационные короткометражки 1920-1940-х гг. С одной стороны, это может увлечь читателя, однако здесь, на наш взгляд, кроется некая проблема. С другой стороны, данные комиксы ориентированы на те страны, где очень развита культура чтения комиксов. Работы Ларри Гоника используют крайне много текста как в диалогах, так и в простом повествовании, а стилистически для восприятия очень близки именно для зарубежного читателя, чем для отечественного. Несмотря на это, комиксы информационно богаты, опираясь не только на пересказ, но и на сопутствующий материал, детально описывая сущность и историю разных стран и культур.

Теперь в качестве примера разберем несколько исторических комиксов:

⁸⁸ Гоник Л. Всемирная история. Краткий курс в комиксах. Том 1. М.: КоЛибри, 2016. – 368 с. // Гоник Л. Всемирная история. Краткий курс в комиксах. Том 2. М.: КоЛибри, 2016. – 320 с. // Гоник Л. Всемирная история. Краткий курс в комиксах. Том 3. М.: КоЛибри, 2016. – 360 с. // Гоник Л. История. Краткий курс в комиксах. Том 1. М.: КоЛибри, 2017. – 368 с. // Гоник Л. История. Краткий курс в комиксах. Том 2. М.: КоЛибри, 2017. – 360 с.

1. «Маус»⁸⁹ Арта Шпигельмана – это хрестоматийная и, по сути, наиболее известная работа в жанре исторического комикса. Подавляющая часть комикса посвящена одной из наиболее тяжелых трагедий XX в. – холокосту. Сюжет, в свою очередь, сосредоточен на жизненном пути Владека Шпигельмана, отца автора, который выжил во время данных трагических событий.

Как говорилось в прошлом параграфе, художественная основа комикса состоит в изображении реальных народов в виде животных. Подобное авторское решение связано с несколькими моментами. Во-первых, так как мышами являются евреи и кошками – немцы, то это отсылка к природным закономерностям, где кошачьи являются охотниками за грызунами. Во-вторых, во многом подобное изображение народов основывается на национальных стереотипах. В-третьих, сам автор признавался, что ему трудно было представить то, как выглядит человек, представляющий тот или иной народ⁹⁰. Легче было выразить это с помощью подобного приема. В-четвертых, отдельные образы основываются на некоторых закономерностях пропаганды. О. Дрожина указывает, что образ мышей-немцев во многом мог быть связан с нацистской пропагандой, причислявшей персонажа-маскота студии Уолта Дисней Микки Мауса к числу наиболее главных врагов нации.

«Маус» использует все возможности комикса. Он не только говорит о том, насколько был ужасен холокост, но и показывает. Стоит отметить, что данный комикс открыто демонстрирует, что в это страшное время люди выживали, применяя разные методы и способы. Владек Шпигельман, по сути, остался жив не столько благодаря мужеству, сколько хитрости и невероятного уровня везения. А. Шпигельман в своей работе не боится показывать неоднозначные стороны своего отца (причем без лишней идеализации), но он показывает это так, что Владек Шпигельман не выглядит

⁸⁹ Шпигельман А. Маус. – М.: АСТ, CORPUS, 2017. – 296 с.

⁹⁰ Карасик О.Б., Струкова А.В. Комикс о холокосте: «Маус» А. Шпигельмана и «Приключения Кавалера и Клея» М. Чабона // Филология и культура. – 2016. – №3 (45). – С. 104.

подлым человеком – он выглядит как человек, попавший в тяжелейшую беду, которая требует действовать самыми любыми методами.

Комикс лишен цветов – он полностью черно-белый, отдающий газетным стилем. Вероятно, это связано с тем, что А. Шпигельман неоднократно признавал свой недостаточный талант в роли художника. Также выбор черно-белой графики нередко применяется для придания историчности истории (несмотря на то, что перед читателями антропоморфные животные).

Сюжет комикса нелинейный. Одна сюжетная линия бросает читателя в 1970-е гг., где отец и сын тесно взаимодействуют. Другая линия описывает ранние годы Владека Шпигельмана, в том числе попадание в Аушвиц. По всей вероятности, это отсылает читателя к проблеме поколений. Если для отца холокост был тяжелым бременем, то сын по собственным признаниям никогда не сможет это полностью понять. А. Шпигельман напрямую пишет, что в юности «представлял, что из душа вместо воды течет Циклон Б»⁹¹, чтобы понять всю суть трагедии. Комикс поднимает правильную идею, что те, кто не испытал на себе напрямую какой-то катаклизм, никогда полностью не поймет его сущности.

Еще одна проблема, затрагиваемая в комиксе, – это чувство вины. Мы редко задаемся вопросом о том, что спасшиеся или выжившие в то время люди испытывали в отношении тех, кто погиб. Автор показывает, что его отцу очень тяжело осознавать, что он спасся, но тысячи невинных людей погибли.

«Маус» неоднократно вызывал общественный резонанс, в том числе и в России – было время, когда комикс даже убрали с полок книжных магазинов. На Западе, в свою очередь, комикс окончательно продемонстрировал свой потенциал в качестве рассказчика серьезных историй, помогая на эмоциональном уровне осознать те или иные ужасы

⁹¹ Шпигельман А. Маус. – М.: АСТ, CORPUS, 2017. – С. 245.

прошлого. В интервью А. Шпигельмана неоднократно спрашивали, почему для такой темы был выбран формат комикса. Автор отвечал предельно понятно: это тот формат, в котором он умеет работать и знает, как работать. Сегодня «Маус» является одним из самых главных источников изучения темы холокоста в западных школах и вузах.

Как уже упоминалось, «Маус» активно используется в западных странах при изучении такого явления, как холокост. В российском школьном учебнике уделяется внимание как развитию Третьего Рейха, так и Второй мировой войне, однако холокост фактически не упоминается (говорится о жертвах нацистских концлагерей)⁹². В этом отношении «Маус» касательно российского учебника уникален, так как своими отдельными элементами способен передать ученикам сущность холокоста (хоть и без досконального или сколько-нибудь углубленного рассмотрения), что может компенсировать отсутствие данной исторического явления в рамках урочного изучения всемирной истории. Также комикс отлично подходит для проектной деятельности.

2. «Сурвило»⁹³ Ольги Лаврентьевой – масштабная работа, в которой описывается судьба Валентины Викентьевны Сурвило, бабушки автора. Комикс был издан в 2019 году издательством «Бумкнига», заслужив высокое признание у публики. О комиксе говорилось в ряде СМИ. Также комикс «Сурвило» был издан во Франции и в Швеции и получил ряд наград как отечественных, так и международных.

Основой для создания комикса являлись воспоминания бабушки, а также разного рода источники, которые помогли О. Лаврентьевой воссоздать эпоху (фильмы, фотографии, плакаты, архивные материалы и пр.). Автор признавала, что не стремилась показать ужасы того времени, ведь для нее это, прежде всего, личная история. «Сурвило», тем не менее, затрагивает ряд

⁹² История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. Уровни / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа; под ред. А. А. Искендерова. М.: Просвещение, 2019. – С. 137.

⁹³ Лаврентьева О. Сурвило. – М.: Бумкнига, 2019. – 312 с.

проблем и сюжетно охватывает несколько событий. Больше всего времени уделяется блокаде Ленинграда (и, соответственно, Великой Отечественной войне), а также по ходу сюжета затрагиваются и такие события, как массовые репрессии, период реабилитации, гласность и т.д. Комикс можно анализировать и на духовное состояние советских людей (например, по вопросу идеологии или религиозности) или быт и нравы того времени.

Визуально стиль выбран черно-белый, для которого характерна размытость. Во-первых, так как комикс составлен на основе очень далеких воспоминаний главной героини, то размытость демонстрирует их нечеткость⁹⁴. Более того, многие лица в комиксе изображены лишь с общими чертами, так как Валентина Викентьевна могла подзабыть даже облик своих родственников, которые давно ушли из жизни. Во-вторых, подобный визуальный стиль фактически тождественен старой кинохронике, пленка которой сильно износилась и не реставрировалась. Можно сказать, что это наглядный пример родства комикса и кинематографа. В-третьих, нельзя не отметить динамичность и экспрессивность рисунка. Множество кадров четко передают эмоциональное состояние. В комиксе есть ряд полностраничных иллюстраций, которые являются переломными моментами для главной героини.

Нередко мы слышим то, что люди в годы войны выжили благодаря непомерному мужеству. Не отрицая данного факта, комикс «Сурвило», по сути, задается вопросом, что еще могло помочь человеку пережить это страшное бремя. Внимание акцентируется на том, что помогло выжить и Валентине Викентьевне, которая говорит: «Мое детство закончилось в 12 лет, в ноябре 1937 г. ...А я задолго до войны столько наголодалась. Это меня и спасло. Сейчас я понимаю, что выжила в блокаду потому, что была подготовлена, успела закалиться»⁹⁵. Сложная довоенная жизнь уже

⁹⁴ Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса. URL: <https://www.the-village.ru/village/weekend/art/342387-komiks-o-blokade>

⁹⁵ Лаврентьева О. Сурвило. – М.: Бумкнига, 2019. – С. 40.

сформировала героиню, морально и даже физически подготовив к подобным испытаниям. В блокадное время Валентина Викентьевна, обладательница клейма «дочери врага народа» смогла устроиться на работу в военный госпиталь. Здесь ей приходилось работать с умирающими людьми или очищать сарай от трупов, а также испытывать свой главный страх – голод. Моральное истощение увеличивалось и в связи с тем, что Валентина Викентьевна за короткое время потеряла всех близких. Однако это, безусловно, печальная сторона ее жизни также закалила главную героиню, которая говорила: «Я живу за всех»⁹⁶.

Комикс «Сурвило» признает, что рассказывает не самую тяжелую судьбу. Главная героиня за все время войны видела врага лишь раз издалека, а в кадрах с Ленинградом читатель увидит руины. Достаточно еще раз проанализировать сам факт, что в больничном госпитале находится немало безнадежно больных людей. Это невольно наводит на мысль: что может быть страшнее, чем продемонстрированная в комиксе судьба? Ведь войну проходили миллионы человек, для каждого из которых судьба могла складываться тяжелее, чем у других.

Интересно, что О. Лаврентьева, опираясь на судьбу своей бабушки, в сюжете ломает шаблон. Если во многих произведениях конец войны – это счастье для всего народа (с чем нельзя поспорить), то для Валентины Викентьевны стал лишь новым этапом в ее сложной судьбе. Она по-прежнему оставалась дочерью «врага народа», пока в 1950-х гг. ее отца не реабилитировали.

Комикс «Сурвило» обладает безусловными преимуществами в вопросе восприятия блокады Ленинграда. Сегодня школьные учебники предлагают сухой текст и набор фактов без попытки осмыслить ужасы того времени⁹⁷. Данный комикс эмоционально окрашивает информационное поле, а также

⁹⁶ Лаврентьева О. Сурвило. – М.: Бумкнига, 2019. – С. 167.

⁹⁷ История России. 9 класс. В 2-х частях. Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 19.21.

поднимает ряд важных проблем. Его сюжет вкупе с визуальным повествованием – это огромный плюс комикса. Ученики будут иметь, во-первых, визуальное представление о сущности блокады Ленинграда, а также о других связанных явлениях (например, начало войны). Если учебник говорит о голоде и холоде, охвативших Ленинград, то комикс покажет это наглядно, добавив туда человеческое мировоззрение, надежды людей, которые в момент отчаяния способны отметить годовщину революции⁹⁸. Анализируя материал, ученики лучше поймут психологию людей того времени, а также смогут установить отдельные причинно-следственные связи.

3. «ВЫ-ЖИВШИЕ. ГУЛАГ»⁹⁹ от коллектива авторов, изданный Музеем истории ГУЛАГа в Москве в 2019 году. В основе комикса лежат четыре истории, основанные на судьбах реальных людей. Сотрудники музея обосновывали создание и издание сборника тем, что, согласно социологическим опросам, современная российская молодежь имеет скудное представление о сталинских репрессиях 1930-1950-х гг.¹⁰⁰.

Уже на обложке присутствует символизм – на маленьких людей движется огромный поезд. Это демонстрирует, во-первых, с какой легкостью ломались судьбы простых людей. Во-вторых, это показывает бесконечную отвагу узников ГУЛАГа, оказавшихся в самых сложных ситуациях.

Сборник графических новелл интересен, прежде всего, своей визуальной составляющей. Например, в новелле «Здравствуй, Инночка...» на фоне черно-белой графики регулярно появляются предметы, окрашенные в желтый цвет – это символизирует то, что для главной героини важно, то, что напоминает ей об отце, и то, что ее вдохновляет. В новелле «Остаться человеком» Елена Маркова была осужденная за то, что делала на немецкой

⁹⁸ Лаврентьева О. Сурвило. – М.: Бумкнига, 2019. – С. 128-129.

⁹⁹ Вы-жившие. ГУЛАГ. – М.: Музей истории ГУЛАГа, 2019. – 103 с.

¹⁰⁰ Музей ГУЛАГ выпустил комикс «ВЫ-ЖИВШИЕ. ГУЛАГ» о жертвах массовых репрессий в СССР // URL: <https://esquire.ru/articles/94222-muzey-gulaga-vypustil-komiks-vy-zhivshie-o-zhertvah-massovyh-repressiyah-v-sssr/>

бирже поддельные документы пленным красноармейцам. Спасенные ее усилиями жизни, в свою очередь, представлены как голуби, отправляющиеся в теплые края. Их возвращение спустя 17 лет символизирует то, что добро всегда возвращается – главная героиня наконец-то встретила свою маму. В новелле «Мой папа Пантелеймон Казаринов» персонаж, обозначенный в заглавии, был осужден за «подготовку к отторжению Сибири». Когда его расстреляли, тело Пантелеймона Казаринова падает на выжженную землю, словно в пропасть, вместе с другими невинными жертвами. Наконец, в новелле «Увидеть родителей» продемонстрировано, что грузовики с людьми уезжают в четыре стороны, отрывая в неизвестном направлении родителей от своих детей. Грузовики переезжают икону Богородицы с младенцем – символ родительской любви.

Однако важно отметить, что в информационном наполнении данного комикса могут встретиться неточности, что связано с антисоветской направленностью музея. Дополнительная информация о жертвах преподается в виде интерлюдий между новеллами и, весьма вероятно, может быть недостоверно, хоть в отдельных моментах статистические данные совпадают с учебным материалом (например, как в учебнике, так и в комиксе говорится о 700 тыс. расстрелянных в год «Большого террора»)¹⁰¹. Новеллы, в свою очередь, способны визуально дополнить небольшой пункт параграфа 17 учебника под ред. А. Торкунова.

4. «Киндерланд»¹⁰² немецкого автора с Маркуса Витцеля (Мавила) – комикс-воспоминание о детстве в условиях последних дней ГДР и накануне падения Берлинской стены. На русском языке он был выпущен издательством «Бумкнига». Комикс в своем графическом наполнении намеренно мультяшный, что, на наш взгляд, подчеркивает детство главного героя (анимация традиционно, хоть и неверно, ассоциируется с развлечением

¹⁰¹ Выжившие. ГУЛАГ. – М.: Музей истории ГУЛАГа, 2019. – С. 101. // История России. 9 класс. В 2-х частях. Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 144-145.

¹⁰² Мавил Киндерланд. СПб.: Бумкнига, 2016. – 296 с.

для детей). Вероятно, таким образом автор также показывает наивность и краски детства, в то время как вокруг царят судьбоносные процессы. Не за горами падение Берлинской стены, а родители не против обсудить поездку на Запад, но Мирко, главный герой, озабочен подготовкой и проведением школьного турнира по настольному теннису. Комикс поднимает ряд интересных вопросов, среди которых проблема перебега на Запад, образование в условиях социализма, церковь в ГДР и т.д. Комикс, однако, на первый взгляд может показаться лишь рядовой историей из детства, но он при детальном анализе можно уловить ряд поднимаемых вопросов. Например, во время поездки на Запад после падения стены главный герой и его родители будто бы попадают в новый мир (к примеру, на прилавках магазинов есть много самой разнообразной продукции).

Сегодня «Киндерланд» Мавила активно используется в западных школах (особенно в Германии и Польше) для изучения некоторых аспектов истории и быта в ГДР, а также для осуществления проектной и научно-исследовательской деятельности¹⁰³. Что касается российских учебников, то материалы комикса способны их дополнить, однако урочное изучение стран социалистического блока не всегда позволяет более углубленно касаться их внутренней жизни, особенно отдельно взятой страны. В соответствии с этим комикс «Киндерланд» очень хорошо подойдет для внеурочного изучения быта социалистических стран на примере ГДР, а также можно перенять практику проектной деятельности по данному комиксу у стран Запада.

5. «Ленин: биография в комиксах»¹⁰⁴ Озанама, М. Рей и Д. Родьер – один из примеров биографического комикса. Стоит отметить, что он был создан во Франции, в России же его издали в 2018 году. Издательство «Эксмо», выпустившее данное издание, также напечатало ряд других биографий (например, про У. Черчилля и Жанну д'Арк).

¹⁰³ Галимьянова К. Р., Бочкарева Н. С. Интерпретация графического романа Мавила «Киндерланд» в методических разработках Германии и Польши // Евразийский гуманитарный журнал. – 2018. – №2. – С. 69-70.

¹⁰⁴ Ознам, Рей М., Родьер Д. Ленин. Биография в комиксах. М.: Бомбора, 2018. – 56 с.

Возникает вопрос: почему данный комикс рассматривается в ряду исторических? Это связано с тем, что он не является сборником фактов, которые дополнены сюжетными иллюстрациями. Этот комикс схож с биографическими фильмами, где берется известная личность, и на основе ее жизненного пути создается художественное произведение. С другой стороны, это издание одновременно пытается быть и образовательным, так как немалую его часть занимают статьи, анализирующие личность Ленина.

В визуальном оформлении у комикса нет особых открытий – он максимально стандартный и не старается добавить каких-то интересных решений. Графика, в свою очередь, условно реалистичная.

Авторы стараются сконцентрировать внимание на дореволюционной биографии В. И. Ленина, однако история, по сути, становится тем же сборником фактов, хоть они и выстроены в сюжетной последовательности. У комикса для подобной личности чудовищно малый «хронометраж», однако здесь есть парадокс. Небольшое содержание легче адаптировать для школы. Другое дело – это проанализировать на то, подходит комикс или нет для изучения в образовательном учреждении. На наш взгляд, комикс подходит лишь для общего ознакомления биографии Ленина, он может быть полезен для характеристики исторической личности.

В развитие темы анализа исторических комиксов также следует посмотреть на общее состояние других примеров без детального анализа. Действительно, сейчас можно найти самые разные примеры исторических комиксов, которые во многом поднимают разносторонние темы и проблемы:

1. «Босоногий Гэн» К. Накадзавы – упоминаемая в первом параграфе манга опирается на такое событие, как бомбардировка Хиросимы;

2. «Персеполис» Марджан Сатрапи – комикс о взрослении в условиях жизни в Иране как при шахе, так и при исламской революционной власти, а также во время жизни в Западной Европе. Интересно, что данный комикс демонстрирует проблему противостояния прогресса (в т.ч. идеологического)

с традициями, в особенности когда они максимально углубляются в условиях поиска «третьего пути». Комикс прослеживает причины подобных катаклизмов, а также разбивает некоторые стереотипы о мусульманах.

3. «Дневник Анны Франк» Ари Фольмана и Дэвида Полонски – это пример графической адаптации одного из наиболее известных литературных памятников XX столетия, который посвящен теме холокоста и лагерной жизни. Комикс, стоит отметить, смог заслужить высокое признание у общественности.

4. «Араб будущего» Рида Саттуф – комикс о детстве в условиях жизни в разных обществах и культурах, среди которых демократическая Франция или Ливийская Джамахирия (где, как указывает комикс, человек мог свободно занять любую квартиру, если в ней никто не жил или не находился).

5. «Дан приказ умереть» Сигэру Мидзуки – комикс на тему Второй мировой войны и того, как власть отправляет солдат на гибель (показательную героическую смерть), чтобы использовать в пропагандистских целях и вдохновлять других.

Выводы по второй главе

1. Комиксы образовательного и исторического жанра, как видно, не являются не только чем-то новым, но и чем-то уникальным. Они уже давно являются неотъемлемой частью, по крайней мере, западной культуры, а также все больше проникают в отечественную;

2. Существует немало примеров образовательных и исторических комиксов, многие из которых значительно дополняют содержание учебника и могут служить хорошим источником для методических разработок или простой демонстрации в рамках изучения новой темы;

3. Подобные комиксы имеют высокий педагогический потенциал и способны решать ряд образовательных задач, если их удачно интегрировать в

процесс обучения. Собственно, о педагогическом потенциале и методиках применения комиксов говорится в следующей главе данной работы.

Глава 3. Методические рекомендации по применению комиксов в обучении истории

3.1. Проблемы применения комиксов в образовательном процессе

Как известно, общественность, учителя и, в том числе, родители учеников в наши дни по-прежнему неоднозначно или даже негативно относятся к комиксам. На основе анализа научной литературы и опыта наблюдения можно сформулировать следующие причины недоверия со стороны педагогов в отношении комиксов:

Во-первых, комиксы традиционно считаются чуждым для России видом искусства. Учителя и общественность нередко настаивают на точке зрения, что комиксы – это продукт, характерный только для западной культуры¹⁰⁵. Стоит отметить, что с советских времен активно пропагандировалось мнение о тлетворном влиянии американских комиксов. Эта линия продолжается и сегодня. В СМИ периодически можно встретить попытки проанализировать комиксы или смежные с ними продукты (фильмы по комиксам), выявляя только негативные черты.

Представители государственной власти также неоднозначно оценивают комиксы. Резонанс в Интернете приобрел эпизод, произошедший 4 сентября 2019 г. на открытии Московской международной книжной ярмарки-выставки. В. Мединский, министр культуры РФ на тот момент времени, отвечая на вопрос об использовании комиксов в школе, отметил: «Я вообще плохо отношусь к комиксам – это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством»¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Кустов М. П. Комикс как явление современной художественной культуры и его педагогический потенциал // Молодежная научная среда. Материалы XLIV Научно-практической конференции молодых исследователей Забайкальского государственного университета. В 4-х частях. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2017. – С. 60.

¹⁰⁶ «Убожество»: Мединский заклеил взрослых, читающих комиксы // URL: https://www.gazeta.ru/culture/2019/09/04/a_12626245.shtml

Анализ истории комиксов, тем не менее, наглядно продемонстрировал, что «девятое искусство» не чуждо для нашей страны.

Во-вторых, многими российскими педагогами и общественностью комиксы традиционно воспринимаются как несерьезное искусство или одна из форм досуга и развлечения, которая направлена преимущественно на детей¹⁰⁷. С одной стороны, это связано с тем, что исторически в России формат комикса применялся в детских журналах по типу «Мурзилки» или «Крокодила», что укоренило в общественном сознании «детскость» комиксов. Одновременно на Западе проходил процесс развития данного искусства – оно углублялось и усложнялось в своем повествовании и начинало затрагивать сложные и актуальные темы.

Здесь же стоит отметить и тот фактор, что многие люди отказываются посмотреть на какие-либо вещи, которые наполняли их детство, сквозь призму взрослого опыта. Немало людей осуждают комиксы, но признают, что не читали их, так как не видят ничего серьезного для себя в рисованных историях. В школьном обучении встречаются примеры, когда родители недовольны тем, что через изучение комиксов рассматриваются какие-либо серьезные темы (например, про войны) – им кажется это несерьезным и неэтичным.

Само понятие «комикс» у многих людей ассоциируется со словом «комичный», подразумевая, что рисованная история служит только средством досуга, смешной или забавной несерьезной историей¹⁰⁸. Издатели комиксов в России признают тот факт, что в книжных магазинах, порой, используется понятие «графический роман», чтобы поднять продажи на обмане потребителя, который полагает, что он будет читать не несерьезный комикс, а некий глубокий роман, который выполнен в визуальном формате.

¹⁰⁷ Васильева М. Е., Мичкова Д. А. Дидактические возможности комиксов // Молодежь, Наука, Творчество – 2016. Материалы XIV межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов. – Омск: Омский государственный технический университет, 2016. – С. 530.

¹⁰⁸ Валежанина Р. Г. Комиксы на уроках истории и обществознания // URL: <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/30/doklad-komiksy-na-urokah-istorii-i-obshchestvoznaniya>

С другой стороны, большинство людей и даже исследователи с положительной оценкой «девятого искусства» прочно ассоциируют комиксы только с супергероикой, а данный жанр, по мнению общественности, сводится к банальной борьбе супергероя с суперзлодеем¹⁰⁹. Подобных сюжетов действительно много, однако подробное изучение комиксов данного жанра позволяют говорить об обратном. Так, комиксы про Человека-паука нередко учат тому, что человек всегда ответственен за свои поступки (известный тезис «чем больше сила, тем больше ответственность»). Человек-паук при тщательном анализе предстает в первую очередь человеком, чем супергероем. Питер Паркер, несмотря на наличие суперсилы и защиту жителей Нью-Йорка, регулярно встает перед сложным выбором. В повседневной жизни он задается теми же вопросами, как и многие простые люди: как помочь родным, как успевать учиться, как заработать на жизнь, как сохранить семью. Он часто подводит родных и друзей, из-за чего ему стыдно (а порой, за это ему приходится расплачиваться). Жизненные проблемы даже вынуждают персонажа несколько раз оставить супергеройскую деятельность.

Нередко учителя также недовольны тем, что классические произведения начинают издаваться в формате комикс-адаптации. Однако адаптировать литературный источник в графический – это все равно, что экранизировать в киноформате тот или иной роман¹¹⁰. А. Максименко, признавая комикс-адаптации классики как закономерное явление репрезентации, выделяет только одну проблему – возможное незнание человеком первоисточника¹¹¹.

¹⁰⁹ Онкович А. В. Комикс как жанр учебной медиапродукции // Медиафера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном общества. – 2015. – С. 366.

¹¹⁰ Валежанина Р. Г. Комиксы на уроках истории и обществознания // URL: <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/30/doklad-komiksy-na-urokah-istorii-i-obshchestvoznaniya>

¹¹¹ Максименко О. И. Адаптация художественного произведения: от романа к комиксу // Вестник МГОУ. – 2016. – №2. – С. 111, 116.

В-третьих, мешает положительному восприятию комиксов консервативность учителей и мнение, что комиксы будут негативно влиять на учебный процесс, превращая его в некую шутку или развлечение¹¹².

Современные ФГОСы требуют от педагогов проектировать и искать совершенно новые методы и приемы преподавания всех предметов. Однако практика показывает, что учителя в своей научно-педагогической деятельности исследуют педагогическое поле с использованием более-менее традиционных средств, проверенных временем (кино или текстовые источники), игнорируя новые веяния, популярные у молодежи. И речь не только о комиксах, но и о разных других новых источниках, способных решить немало педагогических задач (например, видеоигры или мемы). До сих пор не все учителя осознали, что в наши дни не они являются для ученика основным и наиболее авторитетным ретранслятором знаний, ведь теперь у них есть в свободном доступе все источники информации. Соответственно, сегодня стоит принимать и апробировать новые источники и педагогические средства, которые могут доказать свою состоятельность.

Учителя правильно считают, что комикс – это сжатая информация. Однако сжатость для многих равноценна тому, что комикс можно прочитать за несколько секунд, хотя многие графические истории могут требовать анализа и осмысления, как тот же кинематограф, а могут быть легкими, что уместно, что несколько разгрузить учебную деятельность.

В-четвертых, следует отметить малый педагогический или научно-исследовательский опыт. Даже те учителя и исследователи, которые положительно оценивают комиксы, отмечают, что практики сегодня чудовищно мало. Несмотря на рост исследований, большинство из них – это анализ теории, а практика преподносится не своя, а, к примеру, западная. В России, в основном, развита практика преподавания с помощью комиксов

¹¹² Комикс в образовании: есть ли польза от дела? // URL: <https://istina.msu.ru/publications/article/10574991/>

иностранного языка. С другими дисциплинами в этом отношении много проблем.

На наш взгляд, небольшая научно-исследовательская база только подкрепляет мнение учителей в несерьезности комиксов. Педагоги, которые регулярно смотрят на опыт своих коллег, могут попросту не замечать какие-либо инновации с применением рисованных историй. Это также может подкреплять оценку, что комиксы являются второсортным детищем.

Таким образом, опыт и исследование научной литературы помогли выявить несколько ключевых причин, в соответствии с которыми педагоги относятся к комиксам негативно. Их развитие по большей части связано с историческим контекстом, а также с тем, что общественность, СМИ, деятели государственной власти имеют крайне скудное представление о «девятом искусстве», продолжая по инерции критиковать его вместо попыток осмыслить и изучить. Возможно, имеет место быть проблема сознательного отказа перенять и адаптировать под российские реалии зарубежный опыт, который давно показал свою состоятельность. Иногда в качестве еще одной причины указывают отсутствие своего «гения», который бы перевернул игру. Однако сейчас такая точка зрения не вполне состоятельна, потому что в России есть авторы комиксов, которые смогли достичь как международного признания, так и вызвали интерес у российской публики, некоторая часть из которой имела крайне скудное представление о комиксах.

3.2. Использование комиксов в учебном процессе: потенциал, особенности применения и рекомендации

Т. Авдеева, Л. Високос и С. Зыкова в одной из своих статей отмечают следующее: «На сегодняшний день существует множество методов построения различных моделей и технологий для решения задач развития современного образования. Так, одним из инструментов может служить

применение нетрадиционных технологий»¹¹³. Авторы справедливо отмечают, что комиксы уже давно отвечают всем трендам современности (при том, что комиксы – далеко не такое молодое искусство)¹¹⁴. Это связано с тем, что фактором современного мира является скорость – человек должен уметь делать многие вещи оперативно или быть приспособленным к динамично развивающемуся миру. Соответственно, еще одним важным фактором становится время, которого зачастую не хватает для чтения тех же огромных текстов (этот факт стоит принять) для самообразования. В связи с этим, например, на рынке появляется все больше самых разных образовательных или научно-популярных комиксов, к которым проявляют интерес читатели (естественно, среди них есть как хорошие, так и плохие примеры). Учителя также добавляют, что на многие сложные темы, которые требуют углубления и сознательной работы, не хватает времени. В таких условиях особое значение приобретает наглядность, способная соединить и скорость, и время.

Наглядность в педагогике – метод далеко не новый. Учителя давно сошлись во мнении о важности данного метода на разных уроках и дисциплинах, а его актуальность только возросла с принятием Федеральных государственных образовательных стандартов.

Наглядные средства на деле отличаются разнообразием и разносторонностью. Ими могут быть как кинофильмы, диафильмы и видеоролики, так и простые изображения, предметы живописи, муляжи, символы, знаки, эскизы и т.д.

Наглядность способна продемонстрировать простоту, понятность любого образа и облегчить восприятие трудных аспектов той или иной дисциплины, развивая как наглядно-действенное, так и наглядно-образное мышление и обеспечивая решение какой-либо образовательной задачи. Например, ученик усваивает словесные обозначения любых предметов или

¹¹³ Авдеева Т. И., Высокос М. И., Зыкова С. И. Комикс как современная технология обучения // Современное педагогическое образование. – 2020. – №3. – С. 64.

¹¹⁴ Там же.

их отношений, но при этом он мысленно еще и учится манипулировать предметами, придавая этому практический характер.

Наглядные методы сегодня действительно интересны ученикам. Стоит отметить самый простой пример из наблюдения множества учителей: обучающиеся, если берут в руки новый учебник или открывают в нем новую тему, сразу будут рассматривать картинки и иллюстрации, а не текст, даже если он прост для восприятия или небольшой по объему. Об этом, в частности, пишут И. Пустынникова, В. Юдина и Н. Клыкова, добавляя, что «комиксы привлекают внимание даже тех детей, кому потенциальный предмет может быть неинтересен»¹¹⁵.

Собственно, комикс в любом его проявлении является наглядным средством обучения. А. Казюменская легко обосновывает надобность комиксов в современном образовании – она пишет, что нынешние дети воспринимают их не как какое-то новшество, а как что-то естественное и обыденное¹¹⁶.

Для выявления преимуществ их использования в рамках школьного обучения стоит обратиться к исследованию Н. Черновой и Н. Макаровой, которое касается обучения истории, и дополнить отдельными положениями¹¹⁷:

1. Комиксы компенсируют проблему образности на уроках истории. В комиксах, в том или ином, смысле могут воплощаться самые разные понятия, исторические события, реальные личности и пр.;

2. Важным преимуществом является то, что комикс не превращает историю в набор фактов. Одни комиксы способны красочно передавать информацию, а другие, более сложные, способны не только рассказать о событии, но и передать сущность прошлых эпох (достаточно вспомнить

¹¹⁵ Пустынникова И. Н., Юдина В. С., Клыкова Н. В. Активизация познавательной деятельности учащихся // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2016. – №5 (62). – С. 60.

¹¹⁶ Козюменская А. А. Значение образовательных комиксов в учебно-воспитательном процессе начальной школы // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36619266_71409127.pdf

¹¹⁷ Чернова Н. В., Макарова Н. Н. Наглядные методы обучения и проектные методики на уроке истории // Перспективы науки и образования. – 2018. – №6 (36). – С. 109-110.

«Мауса»). Комиксы способны передавать информацию об исторических событиях с эмоциональной стороны;

3. Комиксы не только не превращают историю в сборник фактов, но и детализируют историческую эпоху. На наш взгляд, здесь комикс по значимости напрямую стыкуется с кинематографом. В кадрах комиксов могут вплетаться реальные детали прошлого, предметы быта, произведения искусства и т.д. Например, в упоминаемой во второй главе «Истории искусства в комиксах» регулярно демонстрируются предметы культуры, а герой-рассказчик описывает его историю и характеристики, что помогает ученикам понять, как и по каким критериям анализировать предметы искусства;

4. Комиксы нацелены на формирование причинно-следственных связей. Являясь продуктом «клипового» мышления, комикс трансформируется в средство формирования «продолжительного» мышления. Он позволяет проследить исторические события и взаимосвязи. Например, беря во внимание комикс «Сурвило», можно увидеть прямую связь, что одна трагедия помогла главной героине пережить другую, потому что она уже была «закалена» духом;

5. Мотивационный компонент – применение комиксов может пробудить интерес у учеников к предмету, в т.ч. к истории. Это связано с тем, что комикс у современной молодежи приобрел большую популярность. Учитель, в свою очередь, всегда может подобрать комикс к любому историческому материалу или, если есть возможность и необходимые навыки, сделать его самостоятельно. Педагогам, как уже говорилось, важно понять и принять тот факт, что большие тексты не интересуют множество современных учеников;

6. Комиксы можно интегрировать на различных этапах урока:

- В качестве изучения нового материала;
- В качестве метода закрепления;

- В качестве проверочного или контрольно-измерительного материала.

Перечисленные положительные свойства, однако, не являются единственными. Следует взглянуть и на другие исследования:

7. А. Козюменская отмечает, что комиксы помогают выделить главное из любого текста, правильно расставляя акценты на восприятии образов¹¹⁸. Чем больше органов чувств задействовано в умственной деятельности, тем более прочно конкретный предмет или знание закрепляется в человеческой памяти.

Козюменская добавляет, что комиксы из-за своей простоты способны вселять уверенность у учеников, которые на основе данного средства обучения смогли правильно понять учебную задачу и решить ее¹¹⁹.

К тому же, комиксы могут быть разными – обобщенными или направленными для конкретных упражнений или задач. Можно отметить, что многие комиксы нужно тщательно изучать. Среди них есть немые комиксы, которые нужно анализировать на символы и образы. Например, можно взять комикс про Александра Невского и вырвать из контекста страницу, где изображены враги Руси на момент 1230-1240-х гг., а ученики по определенным символам и подсказкам в иллюстрации должны понять, кто есть кто;

8. О. Войцеховская и Е. Иванова отмечают несколько моментов. Во-первых, комиксы визуализируют сложную историческую информацию¹²⁰. Во-вторых, комиксы – это одна из возможностей давать личные комментарии и оценки событиям, явлениям¹²¹. Комиксам также свойственно формировать гибкость мышления на основе того, что при анализе фрагмента ученики

¹¹⁸ Козюменская А. А. Значение образовательных комиксов в учебно-воспитательном процессе начальной школы // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36619266_71409127.pdf

¹¹⁹ Козюменская А. А. Значение образовательных комиксов в учебно-воспитательном процессе начальной школы // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36619266_71409127.pdf

¹²⁰ Войцеховская О. Ю., Иванова Е. И. Комиксы как образовательные тексты // Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-2018. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор М.В. Баделина. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2018. – С. 358-359.

¹²¹ Там же.

могут высказывать диаметрально противоположные точки зрения на одно и то же событие;

9. М. Дягилев отмечает, что комиксы развивают творческое мышление, в особенности, если ученики создают их сами (в учет берутся любые ученические работы)¹²². Графические истории и работа над ними развивает креативность и оригинальность мышления, если к созданию комикса ученик подходит ответственно и со всем интересом. Создание комиксов помогает тренировать творческое мышление и учителю;

10. О. Казарова и А. Якуничева выявили несколько аспектов, которые демонстрируют школьники с помощью характерных для комиксов изобразительных инструментов¹²³:

- В отношении понятий ученики демонстрируют их узнавание, определение, раскрытие объема и содержания за счет сопоставления термина и определений, характеристики объектов и явлений и пр.;

- Устанавливают логику взаимосвязей между понятиями в понятийной системе за счет иерархической и ассоциативных связей;

- Выявляют характеристику действий, вытекающих из содержания того или иного понятия.

11. С. Кондрашов пишет о том, что комиксы продвигают интерес к полноценному чтению. Визуализация обеспечивает читателям качественное восприятие комиксового текста и развивает навыки воображения, учит по своему подобию воспринимать традиционные тексты¹²⁴;

12. На наш взгляд, важной особенностью и положительной стороной использования комиксов является то, что они, во-первых, дают понимание

¹²² Дягилев М. В. Образовательный комикс как проектная технология развития творческого мышления младших подростков на уроках истории // Проектная деятельность в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы. Материалы всероссийской научно-практической конференции НТГСПИ. Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт. – 2018. – С. 30-31.

¹²³ Казарова О. А., Якуничева А. А. Возможности использования комикс-портфолио в условиях образовательной практики // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_37336377_5

¹²⁴ Кондрашов С. В. Использование комиксов для продвижения интереса к чтению в школе <http://mirnarodov.ru/nauka/arhiv/2018-arhiv-2018/2018-01-stati/>

сущности исторической эпохи или события, эмоционально дополняют сухое содержание школьного учебника. Во-вторых, говоря об исторических комиксах (и некоторых образовательных тоже), нужно отметить, что нередко главным героем таких историй выступает ребенок или подросток (авторы часто пишут о себе или о своих родных), что в образовательных целях важно с психологической точки зрения. Ученик, ассоциируя себя с главным героем ввиду возраста, может поставить себя на его место, может перенять его опыт. В-третьих, комиксы «говорят» с учениками на одном и понятном для них языке;

13. Также, на наш взгляд, стоит отметить, что многие образовательные и исторические комиксы уникальны в своей универсальности. Только, к примеру, через «Сурвило» можно поговорить и о Великой Отечественной войне как таковой, и о блокаде Ленинграда как об одном из главных событий войны, и о массовых репрессиях, и о духовно-нравственном развитии советского общества в разные периоды. Комиксы по истории можно интегрировать и для обществознания. Например, через «Мауса» можно обсудить международное право, а через «Араба будущего» – сущность и отличительные черты тоталитарных и авторитарных политических режимов;

14. Можно также добавить, что комикс – это важный культурный пласт, с которым, в принципе, можно ознакомить учеников с целью приобщения к разным видам искусства и формам передачи информации.

Однако для объективности исследования стоит признать, что применение комиксов в образовании может иметь и проблемные стороны, связанные во многом с интеграцией графических историй в процесс обучения.

Во-первых, большинство педагогов не имеют достаточного представления не только о сущности комиксов, но и о том, как их использовать на школьных уроках. Порог вхождения в культуру комиксов, в свою очередь, довольно сложный. Подборки полезных образовательных

комиксов не всегда предлагают то, что нужно. Многие интересные для работы на уроках графические истории не находятся в свободном доступе, и не каждый учитель готов расплачиваться за сомнительные, по его мнению, «иллюстрированные книги». Учителя не готовы самостоятельно создавать комиксы, так как это влечет за собой большие временные и ресурсные затраты. Существующие программы и сайты по созданию комиксов, порой, требуют продолжительного освоения.

Решить проблему непонимания, как интегрировать комиксы в образование, может просветительская работа с учителями, а также работа не только по составлению, но и предоставлению хороших и качественных образовательных или исторических комиксов.

Также здесь можно ответить на вопрос, где создавать комиксы. Среди удобных программ Н. Ломовцева и О. Киямутдинова отмечают, к примеру, ресурс «MakeBeliefsComix» – онлайн-генератор комиксов, в котором нужно выбрать количество окошек и помещать в них все, что нужно, для создания сценки¹²⁵. В рамках работы в данном ресурсе предполагается использование дополнительных возможностей: эмодзи, текстовые заметки, настройка фона и т.д. Однако ресурс не поддерживает кириллицу. Более простым является «Pixton.com» – в нем можно задавать настройки героям, жестикуляцию, выбирать фон и персонажей¹²⁶. В «Toonytool.com» можно за несколько минут быстро сгенерировать любой однокадровый комикс, однако набор фонов в нем довольно скудный¹²⁷.

Во-вторых, другая проблема состоит в следующем вопросе: когда и как интегрировать комиксы в процесс обучения? В качестве примера можно взять рекомендации, которые дают Н. Чернова и Н. Макарова¹²⁸. В 5-7-х классах учеников следует ознакомить с сущностью комиксов и

¹²⁵ Ломовцева Н. В., Киямутдинова О. Р., «Роль и место визуальных средств в образовательном процессе // URL: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/18041>

¹²⁶ Там же.

¹²⁷ Там же.

¹²⁸ Чернова Н. В., Макарова Н. Н. Наглядные методы обучения и проектные методики на уроке истории // Перспективы науки и образования. – 2018. – №6 (36). – С. 110.

особенностями работы с ними. Важно отметить, что ученики могут увлекаться комиксами, но в этот возрастной период они для них являются «книжками с картинками», в связи с чем обучающиеся могут делать немало ошибок, если задать им самостоятельно сделать комикс. Знакомство с комиксами и особенностями работы с ними поможет компенсировать эту проблему. На данном этапе нужно предлагать готовые комиксы, которые либо были заранее отобраны, либо созданы самим учителем. Роли героев в них должны быть расписаны.

С 8 класса учащиеся вполне могут самостоятельно составлять комиксы, пускай даже самые небольшие. Учитель должен конкретизировать задание, давать разнообразные исторические сюжеты, а также группировать работу.

Однако можно отметить, что не запрещается давать ученикам 5-7 классов делать комиксы самостоятельно, но лучше прибегать к индивидуальной или групповой работе среди тех учеников, кто уже понимает правильность выполнения задания и имеет творческие способности. Работа же над созданием комиксов с 8 класса дает больше гарантий на успех за счет долговременной работы и изучения сущности графических историй.

В старших классах, как указывают исследователи, можно предлагать абсолютно все виды комиксов и заданий к ним, а темы могут быть и предметными, и абстрактными историями-размышлениями.

В-третьих, проблемой оборачивается непонимание того, по каким критериям отбирать комиксы для использования на школьных уроках. На наш взгляд, можно выделить, по крайней мере, следующие аспекты:

1. Важно предварительно ознакомиться как с жанром, так и с текстом комикса. Если работа представляет собой действительно глубокое произведение или если образовательный комикс грамотен в подаче информации, то его следует применять. В любом случае комикс можно адаптировать или подправить под свои учебные нужды;

2. Важно опираться на возрастную направленность, так как многие комиксы на тему истории (особенно японские) могут быть слишком взрослыми или жестокими для детей и подростков. Также следует обращать внимание и на возраст и психологические параметры учеников. Младшим школьникам может быть не интересно читать много текста, когда есть картинки, в то время как более взрослым можно давать комиксы с обилием текста;

3. Четкое соответствие заданной теме при изучении отечественной и зарубежной истории. Желательно, чтобы выбранные фрагменты представляли возможность для анализа и формирования разных точек зрения;

4. Всегда обращайтесь внимание на дополнительные материалы. Если сам комикс не подходит к образовательным целям ввиду каких-то параметров (излишняя жестокость или поднятие недетских тем), то, возможно, дополнительные материалы (те же карты или фотографии) удачно могут быть позаимствованы для ряда самых разных заданий.

Проблемы интеграции и применения комиксов в школе касаются не только учителей, но и учеников. Во-первых, как и учителя, ученики тоже далеко не всегда обладают навыками рисования или работы с графическими редакторами / ресурсами, ввиду чего подобное задание (особенно если оно обязательное) может вызвать отторжение – тогда мотивационный компонент комиксов попросту испарится. И. Лисович отмечает такую проблему, как неумение строить монологические или диалогические реплики¹²⁹. Решить эту проблему могут предварительно подобранные дополнительные источники или прочное руководство учителя. Во-вторых, нужно немало времени для ознакомления учащихся с комиксами. Да и сами обучающиеся в рамках выполнения домашнего задания по созданию комикса могут потратить

¹²⁹ Лисович И. И. Комикс как творческая форма обучения: визуализация теорий, концептов и феноменов культуры // Вестник Вологодского государственного университета: гуманитарные, общественные, педагогические науки. – 2018. – №2 (9). – С. 63.

слишком много времени. В-третьих, в комиксах может быть дисбаланс между формой и содержанием, что, в свою очередь, может вызвать отторжение того или иного метода, проводя лишь к формальному выполнению заданий.

В соответствии с этим важно применять комиксы тогда, когда учащиеся уже имеют хотя бы общее представление о них, в т.ч. исторических. Они должны понимать суть работы в рамках разных заданий, а учитель не должен ограничиваться каким-либо одним историческим сюжетом. Учителю также важно подготовить исторические источники, которые бы могли помочь в составлении реплик для монологического / диалогического комикса.

При выполнении задания, связанного с комиксом, следует предварительно проинструктировать учеников по основным этапам выполнения задания. Важно обдумать как замысел, так и его реализацию в готовый продукт. При этом нужно учитывать временные затраты, а также с формой (электронный, печатный, нарисованный на бумаге комикс).

Наконец, следует отметить, к каким ожидаемым результатам приводит работа с комиксами на уроках в соответствии с требованиями ФГОС¹³⁰:

1. Личностные результаты:

- Развитие готовности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;
- Развитие мотивации к дальнейшему обучению;
- Развитие эстетического сознания через собственную творческую деятельность либо через познание новых предметов искусства, развитие чувства вкуса;
- Развитие гражданской идентичности и чувства уважения к прошлому своего Отечества, в т.ч. к знаменательным победам (в зависимости от того, какой комикс применяется).

¹³⁰ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // URL: <https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/fgos/fgos-ooo.html>

2. Метапредметные результаты:

2.1. Регулятивные УУД:

- Развитие навыков самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебной деятельности;

- Развитие навыков и умений определять / находить условия выполнения учебной задачи;

- Развитие навыков определять необходимые действия и алгоритмы решения и выполнения учебных задач, включая навыки выдвижения своих версий решения проблемы;

- Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения оценивания правильность выполнения учебной задачи и наблюдения за собственной учебной и познавательной деятельностью;

- Развитие навыков по определению оценивать правильность выполнения учебной задачи и наблюдения за собственной учебной и познавательной деятельностью;

- Навыки систематизации полученных знаний.

2.2. Познавательные УУД:

- Развитие умения выстраивать логическую цепочку и навыки классификации для визуализации выбранной тематики;

- Развитие умения излагать полученную информацию;

- Развитие навыков объяснять процессы и явления, выявляемые в ходе учебной деятельности;

- Развитие умения использовать символы и знаки и преобразовывать их в соответствии с учебной задачей;

- Развитие умений и навыков по изложению полученной информации;

- Развитие навыков смыслового чтения и поисков в тексте и кадрах комикса нужную информацию;

- Умение объединять предметы и сопоставлять данные на основе идентичности повествования между смежными искусствами (к примеру, комиксы и кино);

- Развитие навыков построения логических умозаключений и рассуждения;

- Развитие навыков и умений в использовании символов и знаков, а также их преобразование в соответствии с учебной задачей. Развитие умения объединять и сопоставлять данные;

- Умение выявлять и объяснять причины и следствия.

2.3. Коммуникативные УУД:

- Развитие умения высказывать собственные суждения в ходе диалога с учителем и сверстниками, умение слушать другого;

- В случае групповой работы – развитие умения определять и осознавать свою роль в группе и распределение полномочий, договариваться о правилах и вопросах, организация учебного взаимодействия в группе.

3. Предметные результаты:

- Развитие целостных представлений об историческом пути своей Родины, а также о роли России в мировой истории. Развитие базовых исторических знаний о мировой истории. Развитие и формирование базовых обществоведческих знаний;

- Закрепление базовых исторических знаний об основных этапах и закономерностях развития России;

- Развитие умения искать, анализировать и систематизировать историческую или обществоведческую информацию из разных источников;

- Раскрытие характерных черт конкретной сферы развития России (политика, экономика, культура и т.д.) в конкретный период, эпоху;

- Развитие навыков анализа и поиска исторической информации из самых разных источников (в т.ч. из комикса). Развитие навыков систематизации исторических знаний из разных источников;

- Развитие умения работать с визуальными источниками для осмысления сущности исторических явлений. Умение систематизировать исторический материал;

- Развитие навыков и умений объяснять причинно-следственные связи исторических событий.

Согласно же Концепции преподавания истории применение комиксов может поспособствовать выполнению следующих задач, например¹³¹:

1. Развитие способностей анализировать информацию, содержащуюся в разных источниках;

2. Формирование умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности. Овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества;

3. Осознание роли человека в истории, в том числе на основе анализа таких исторических комиксов, где главным героем выступает простой человек, живущий в тех или иных исторических условиях. Комиксы также способны учитывать многофакторность истории, рассматривая разные аспекты жизни.

Таким образом, можно отметить, что комиксы имеют как разносторонний потенциал, так и недостатки. Здесь уместно процитировать Р. Валекжанину: «Работа с комиксами - это эффективный способ организации учебной деятельности. Они важны для пробуждения интереса к предмету, его популяризации, визуализации образов, улучшения запоминания имен, дат, понятий, развития умения анализировать даже минимальную информацию, делать из нее выводы. Отчасти эти же задачи решаются и в создании детьми собственных рисунков-схем. Этот вид деятельности учит их структурировать информацию, выявлять причинно-

¹³¹ Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/>

следственные связи, развивать логическое мышление»¹³². Если комиксы можно будет успешно интегрировать в учебный процесс, появляется возможность для осуществления разных методов и приемов. Во-первых, комиксами возможно продемонстрировать сложную историю в виде нескольких сюжетно выстроенных картинок. Во-вторых, при чтении и анализе комиксов ученики будут развивать «языковую догадку» с визуальной опорой. В-третьих, после прочтения комикса ученикам будет легче дать оценку действиям персонажей, потому что оно наглядно изображено. Однако нужно признать, что комиксами нельзя заменить учебный процесс, потому что ученики отвыкнут от других форматов. Комиксы должны стать одним из компонентов образования, который значительно дополнит и разнообразит учебный процесс.

3.3. Комиксы на уроках истории: методика применения и анализ апробации

Как видно, комиксы в наши дни имеют высокий образовательный потенциал, для них характерен ряд положительных свойств (хоть и признаются проблемные аспекты их применения). Теперь следует разобраться с тем, какие могут быть предложены методы и формы обучения с применением комиксов. В данном перечне преимущественно перечислены те варианты, которые были апробированы в рамках школьного обучения. Для каждого варианта даются пояснения, суть, рекомендации и выявляются проблемы.

Вариант 1. Создание комикса по изучаемой теме.

Суть задания – создание готового комикса по какой-либо изучаемой тематике. Задание направлено на усвоение материала, развитие творческих навыков и развитие навыков аналитической работы с разными видами

¹³² Валежанина Р. Г. Комиксы на уроках истории и обществознания // URL: <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/30/doklad-komiksy-na-urokah-istorii-i-obshchestvoznaniya>

источников. Данное задание не предполагает создание серьезного комикса или только пересказа события в формате рисованной истории. Свобода действий помогает ученикам подключить творческое мышление, чтобы нестандартно продемонстрировать в данном формате какое-либо историческое событие / явление.

Создание тематического комикса является домашним заданием.

Для выполнения задания следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Учитель должен внятно объяснить суть задания. Желательно дать какие-нибудь наглядные примеры и объяснить на них, что и как нужно делать. Это связано с тем, что ученики будут считать комикс не более чем «книжкой с картинками», а не формой рассказа истории. Желательно периодически отрабатывать какие-либо задания не только для ознакомления основного материала, но и для внедрения ученикам понимания сущности комикса как вида искусства;

2. За учеником остаются некоторые права. Среди них объем комикса, визуальный и повествовательный стили. Учитель, однако, все равно должен регулировать процесс, так как ученик может пойти в неправильном направлении или выбрать атмосферу комикса, которая будет неуместной для той или иной темы;

3. Текста в комиксе не должно быть слишком много – он должен давать либо самую суть периода / события, либо быть частью реплик. Можно по желанию нарисовать комикс без текста;

4. Для комикса можно использовать как текст учебника, так и интернет. Допускается использование в комиксе вклеенных карт, портретов и пр., но не в изобилии. Работа с разными источниками при создании комикса помогает формировать ассоциативный ряд касательно события или явления и подключает творческое мышление;

5. Нужно ли уметь хорошо рисовать, чтобы сделать комикс? Данный аспект необязателен, хоть и, безусловно, важен для комикса. Учитель в таком случае может показать для примера какой-нибудь примитивный, но интересный с точки зрения визуальной подачи комикс, чтобы убедить ученика в том, что можно сделать комикс, не умея рисовать.

Особенностью данного вида работы является то, что оно может выполняться как индивидуально, так и в группе с распределением ролей и обязанностей (на сценаристов, художников, колористов и пр.). Ученики могут распределиться и по главам создаваемого комикса – в таком случае они привнесут уникальности в работу, так как она может быть выполнена в разных визуальных стилях и при помощи разных решений. Индивидуальная же деятельность совмещает в себе все основные роли в создании комикса за одним учеником.

Тематика комикса определяется учителем в зависимости от изучаемого материала. Это может быть какой-либо аспект внутри темы, а может быть целый параграф или даже глава. Во втором случае перед учениками тогда откроется большой выбор тематик, так как они могут взять за основу как что-то общее, так и конкретный исторический сюжет. Например, в рамках изучения правления Петра I тематический комикс может быть создан по следующим темам:

1. Обзорный комикс по основным вехам правления Петра I;
2. Внутренняя / внешняя политика Петра I;
3. Комикс по отдельному аспекту внутренней политики Петра I;
4. Комикс по отдельному аспекту внешней политики Петра I;
5. Комикс по одному из исторических сюжетов при Петре I (например, по Великому посольству);
6. Комикс по одному из моментов жизни Петра I.

Собственно, в тематическом наполнении данная тема не ограничивается шестью пунктами, она может дополняться множеством

других подпунктов и аспектов. В школьном курсе истории (как отечественной, так и всеобщей) темы, изучаемые на уроках, практически всегда предлагают возможность разностороннего и множественного рассмотрения материала посредством комиксов.

Данное задание было апробировано в пятых и восьмых классах, чтобы проверить творческие возможности и подход к выполнению данного задания как со стороны более младших классов, так и более старших. Пятиклассники получили задание нарисовать комикс на тему «Троянская война»¹³³ (см. Приложение 1), а восьмые классы – «Дворцовые перевороты в России»¹³⁴ (см. Приложение 2).

Опыт работы с данным заданием показал, что пятиклассникам данное задание показалось более интересным, чем ученикам постарше. Ученики подходили по-разному к созданию комикса и самостоятельно искали пути решения проблемы неумения рисовать (например, печатали конкретные детали своего комикса и вклеивали их в кадры). При работе с комиксами ученики пятых классов продемонстрировали огромный творческий подход. Некоторые ученики объединялись в группы и делали объемные комиксы с разными визуальными стилями и сценариями. Большинство учеников поняли суть комиксового формата и само задание и справились очень хорошо. Однако стоит отметить, что, несмотря на энтузиазм учеников, некоторые родители отнеслись к заданию отрицательно. Это было связано не с тем, сможет ли ученик нарисовать комикс, а со стереотипными оценками, согласно которым комикс и военная тематика являются несовместимыми.

Ученики восьмых классов, наоборот, проявили меньший интерес к работе. Во-первых, их комиксы отличаются меньшим творческим подходом. Они больше выглядят как попытка выполнить задание на дом, чтобы не получить отрицательную оценку, нежели подойти к работе как-то

¹³³ Вигасин А. А., Свеницкая И. С., Годер Г. И. Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс. Учебник. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. – С. 121-124.

¹³⁴ История России. 8 класс. В двух частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 84-92.

оригинально. Некоторые ученики вовсе не поняли задание. Учителем были показаны примеры простейших комиксов, чтобы убедить учащихся в том, что они способны выполнить задание (сами комиксы не имели отношения к теме задания, а служили лишь примером, как можно выполнить работу). Часть учеников, недопоняв задание, попросту перерисовали комиксы для примера и сдали учителю. Были среди них действительно интересные комиксы, в особенности те, что пытались интегрировать комикс с популярными в Интернете мемами.

На наш взгляд, это связано с некоторыми факторами. Во-первых, задания для учеников разных классов могли быть объяснены неправильно. Во-вторых, ученики пятых классов восприняли это задание как своеобразную игру, в которой интересно поучаствовать и выдать что-то оригинальное. Сами комиксы для них более обыденны, чем для учеников восьмых классов. Старшие ученики, вполне вероятно, могли отказаться от чтения комиксов, в то время как пятиклассники все еще увлечены подобными рисованными историями.

Вариант 2. Проектная работа по теме «История моей семьи в комиксах» / «Жизнь выдающегося члена семьи в комиксах».

В российских школах традиционно осуществляется проектная деятельность, составная часть которой сводится к изучению своей семьи. Это, в особенности, касается своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В данном же случае предполагается то, что на выходе должен быть создан комикс, а не текстовая исследовательская работа.

Данное задание направлено не только на развитие творческих способностей, но и на повышение мотивации к исследовательской деятельности и интереса к предмету, чтобы в дальнейшем развивать навыки одаренности у того или иного ученика.

Рекомендации к выполнению данной работы, в целом, те же, что и для создания тематического комикса. Однако их можно дополнить следующими аспектами:

1. Перед учеником в рамках проектной деятельности встают несколько вопросов:

- Какие применить источники для исследования истории семьи или жизни родственника?

- Как построить историю? Как прописать диалоги? Ведь она может быть линейной (последовательной) или нелинейной, может быть выполнена в форме диалога ученика со своим родственником, может использовать разносторонние сценарные средства, а диалоги могут иметь разную градацию от более серьезных к шутливым. Ученик может самостоятельно выбрать и объем комикса.

- Как нарисовать комикс? Ученик может встать перед выбором визуального стиля комикса, колористики, средств создания (карандаши, тушь, акварель и т.д.) поиска системы символов и образов визуального изображения сюжета своего комикса.

2. Сюжеты и внутренняя тематика комикса зависит от того, о чем ученик желает рассказать. Не обязательно брать только Великую Отечественную войну, поскольку у обучающихся могут быть разные выдающиеся родственники, которые смогли проявить себя в той или иной деятельности.

Работа над проектом проводится на протяжении нескольких этапов:

На первом этапе происходит сбор источников и изучение своей семьи. Источниками могут быть документы, фотографии, награды, опросы, разговоры с родственниками и т.д. На данном этапе ученик делает первые наброски своей истории и получает первые представления о том, как будет выглядеть история;

На втором этапе ученики работают над текстовым сюжетом или сценарием своей работы. Ученики делают наброски или пишут для себя полный текст истории, прописывают возможные диалоги и окончательно формируют атмосферу и фабулу своей истории;

На третьем этапе ученики исследуют свой визуальный стиль, возможности и формируют систему образов и символов для рассказа истории, делают первичные наброски, выбирает ключевые цвета и визуальные средства и т.д. Это помогает сформировать приблизительный взгляд на будущую рисованную историю;

На четвертом этапе ученики делают конечный вариант проектного комикса. А на пятом этапе обучающийся представляет работу.

Учитывая, что ученики довольно хорошо справляются с созданием тематических комиксов, то и выполнение данной проектной деятельности видится реальным. На наш взгляд, данный проект рекомендуется давать в пятых-шестых классах, то есть в тот момент, когда в школьном курсе только появляется история (в т.ч. российская) и когда появляется необходимость в мотивации и повышении интереса к новому предмету.

Также можно организовывать проектную деятельность по исследованию какого-либо комикса (или взять отдельный аспект комикса и на основе его анализа, исследования репрезентации сделать проект). Например, интересную статью написали К. Галимьянова и Н. Бочкарева по вопросу использования комикса «Киндерланд» в школах Германии и Польши, по которому изучаются политические стороны жизни ГДР на закате данного государства (образование, церковь и пр.). Также можно отметить и проект по исследованию конкретного комикса (например, блокада Ленинграда или явление массовых репрессий на страницах комикса «Сурвило»).

Вариант 3. Работа с готовыми комиксами.

В рамках учебного процесса в шестых классах были предложены два типа работы с готовым комиксом в ходе изучения темы «Северо-Западная Русь между востоком и западом» (параграф 17 учебника под ред. А. Торкунова)¹³⁵. За основу был взят проанализированный во второй главе комикс «Александр Невский – защитник Русской земли» В. Фролова.

Первым вариантом работы с готовым комиксом стал тематический кроссворд, где применялись вопросы с использованием фрагментов данного комикса (см. Приложение 3, предложенные варианты вопросов могут быть расширены или изменены). Для начала ученики изучали первые три пункта в параграфе изучаемой темы, после чего они разгадывали кроссворд, который в зависимости от обстоятельств или выбора учителя либо демонстрируется на экране, либо раздается каждому индивидуально (желательно печатать не черно-белые, а цветные изображения). Сразу стоит отметить, что ученики не только должны дать правильный ответ, но и в случае с вопросами по комиксам доказать то, как они пришли к правильному ответу. Например, при вопросе про битву при Дерпте учитель может попросить охарактеризовать по кадру сражение – тогда ученики увидят, что важным составляющим битвы было потопление подо льдом немецких рыцарей. В дальнейшем на уроке эти знания могут помочь в рассмотрении Ледового побоища. При работе над заданием учитель должен не только изучить комикс и выбрать из него нужные фрагменты, но и замазать / скрыть то, что может подсказать или уже говорит правильный ответ (например, надписи).

Данное задание помогает в общих чертах ознакомить учеников с агрессией запада в сторону русских земель и с личностью Александра Невского. Итоговое выполнение задания в дальнейшем поможет выявить некоторые причинно-следственные связи касательно побед новгородских дружин под руководством князя Александра Невского над шведами и немцами.

¹³⁵ История России. 6 класс. В двух частях. Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – С. 19-26.

Второй вариант работы (см. Приложение 4) направлен на закрепление пройденного материала. В конце урока учитель на интерактивной доске (не исключается применение раздаточного материала) демонстрирует кадры из комикса, просит их проанализировать и дать правильный ответ. То есть так же, как и в первом случае, ученики должны не только ответить на вопрос, но и показать на кадрах то, что помогло им определить правильный ответ. Если, например, дается вопрос, какая битва изображена на том или ином кадре, то ученики должны не просто назвать конкретное сражение, но и указать уточняющие моменты, которые помогли им это понять (например, устье Ижоры или ранение шведского ярла в случае Невской битвы).

Опыт работы с данными заданиями на уроках истории в шестых классах наглядно продемонстрировал то, что даже ученики с низким уровнем успеваемости были вовлечены в учебный процесс, заинтересовавшись видом работы. Соответственно, они были заинтересованы и в повышении своей успеваемости. Можно отметить, что ученики проявили и соревновательность, желая быстрее другого ответить на вопрос и показать, почему они решили дать именно такой ответ.

Ученикам понравилось то, что комиксы дали некоторый материал, которого нет в учебнике, а также дополнили учебную информацию посредством визуальных источников. Ученики сами с интересом стали задавать дополнительные вопросы учителю.

По итогам учебного занятия, во-первых, ученики сами заинтересовались в том, чтобы попытаться нарисовать тематический комикс. Во-вторых, после занятия было проведено анкетирование с двумя вопросами (было опрошено сто пять шестиклассников):

1. Вопрос – «Чем вам помог комикс в разборе материала?». 50% отметили, что комикс помог увидеть новое в старых фактах, а для 30% данный тип работы помог найти главное. Наконец, 20% учащихся смогли разобраться для себя с проблемными вопросами;

2. Вопрос – «Стоит ли чаще работать с комиксами?». 80% ответили, что однозначно да, еще 8% предпочли их только в качестве классной работы (дома эта работа занимает много времени). По 6% учеников либо ответили отрицательно на данный вопрос, либо затруднились ответить.

Вариант 4. Изучение вопросов культуры при помощи комиксов.

Четвертый вариант работы апробирован в ходе изучения темы «Вечный город и его жители»¹³⁶.

Культура в школьном обучении традиционно является одной из самых западающих сфер. Зачастую данные темы изучаются вскользь, а ученики получают малое представление о мировом культурном наследии, а также о принципах анализа культуры и искусства. В этом отношении определенные комиксы могут компенсировать данную проблему. Одним из таковых является «История искусства в комиксах. От древности до Возрождения» М. Огюстона и Б. Хайнца, проанализированный во второй главе.

В рамках школьного обучения можно применять отдельные примеры, где главные герои изучают предметы искусства и характеризуют их. На основе анализа данных отрывков комикса у учеников формируется понимание того, как следует рассуждать и анализировать культуру прошлого и настоящего. Например, на том основании, что у Венеры из Холефельса отмечаются возраст, короткие ноги, широкие плечи и пр., у учеников формируется понимание того, что для анализа культуры нужно учитывать определенные критерии.

На основе данного комикса был проведен эксперимент в нескольких форматах на основе отрывков из комикса (см. Приложение 5) для изучения такой темы, как «Вечный город и его жители» (параграф 58 учебника за авторством А. Вигасина). Первый – это чтение полного готового комикса, который повторяет текст параграфа, в рамках урока. То есть была осуществлена попытка заменить текст учебника комиксовым содержанием.

¹³⁶ Вигасин А. А., Свеницкая И. С., Годер Г. И. Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс. Учебник. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. – С. 279-284.

По итогам данной работы учителем задавались вопросы разным ученикам касательно того, понравилось ли им рассматривать тему параграфа в рамках комикса. Ученики с хорошей успеваемостью отмечали, что текст учебника для них был интереснее за счет того, что в нем лучше структурирована информация и даются понятные задания. Ученики с более слабой успеваемостью, в свою очередь, указывали, что через комикс им было гораздо интереснее изучать тему параграфа за счет малого количества текста и больше визуализации информации. Однако большинство же учеников подмечали, что комикс и учебник в качестве информации не различаются, что они заносили в минус. Многие ученики не успевали усвоить комиксовую информацию.

Второй формат работы – это работа с отрывками из данного комикса и выполнение по ним заданий. Например, проанализировав статую римского императора Октавиана Августа, ученики на основе данного примера пытались анализировать другие аналогичные произведения искусства (например, статуя Марка Аврелия). Ученики хорошо справлялись с поставленной задачей и отмечали, что им было интересно работать с комиксом (некоторые из них также изучили и полный комикс или даже приготовили свои комиксы на основе изученного материала).

На основании данного эксперимента можно сделать вывод, что работу с комиксом ученикам нужно давать в зависимости от их возрастных особенностей. Опыт работы с большим комиксом показал, что определенной части пятиклассников весьма сложно рассматривать даже такой объем информации, который представлен визуально. Тогда их интерес к комиксу как одновременно привычной и уникальной работе постепенно испаряется. Комиксовый материал следует давать дозированно, фрагментами. Тогда системно-деятельностный подход воплощается на практике, когда одна из частей урока сосредоточена на работе с комиксами. В соответствии с этим, наглядно демонстрируется, что и комикс не является простейшим средством

обучения, с ним также нужно тщательно работать. Также, с одной стороны, положительным свойством может стать то, что комикс бы дополнил информацию в параграфе. С другой стороны, не воспрещается заменять текст параграфа комиксом с идентичной информацией, но фрагментарно в зависимости от возраста (чем старше, тем больше информации в комиксах и заданий / вопросов к ним можно дать). Комикс следует не просто читать, а осмыслять, чтобы потом по нему или на его основе выполнять какие-либо задания.

В качестве одного из предложений практики здесь может быть работа с детьми с ОВЗ (прежде всего, с детьми со слабым слухом). Учителя довольно часто применяют на уроках видеофрагменты для изучения той или иной темы, однако ученики со слабым слухом не могут воспринимать визуальную информацию, которая наполнена кинематографической системой звуков. Поэтому в качестве компенсации им может подойти комикс, так как этот вид искусства, как уже упоминалось, очень родственен с кинематографом. Работа с комиксом восполнит недостаток визуальной информации, а также, что не менее важно, станет важным компонентом, который будет учить читать тексты – в комиксах не так много текстовой информации, но ее достаточно, чтобы ученик с ОВЗ мог усвоить материал.

А. Козюменская также выделяет множество методов и приемов с использованием комиксов¹³⁷:

1. Сочинения в картинках. Этот метод больше, на наш взгляд, похож на создание «книжки с картинками», однако он может послужить вспомогательным обучающим компонентом в рамках подготовки к созданию настоящего комикса – сочинения в комиксах. Суть метода в том, что ученики должны дополнить свое сочинение сюжетными иллюстрациями. В этом отношении постепенно будет установлена разница и граница между иллюстрированной историей и комиксом;

¹³⁷ Козюменская А. А. Значение образовательных комиксов в учебно-воспитательном процессе начальной школы // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36619266_71409127.pdf

2. Биография в картинках / биография в комиксах. Метод похож на прошлый, но здесь ученик должен какими-либо визуальными средствами проиллюстрировать биографию исторического деятеля или подготовить полноценный комикс с демонстрацией основных этапов жизни того или иного деятеля. Посредством изучения биографического комикса можно подготовить ученика к написанию сочинения по исторической личности в рамках ЕГЭ;

3. Составление каких-либо текстов к комиксам – комиксы дополняются отдельным рядом и текстами. Здесь можно применять немые комиксы, которые бы ученики анализировали и записывали свои ощущения и наблюдения;

4. Составление словарика. Можно придумать героя, который бы в формате комиксы описывал какие-либо предметы-термины (или более легкая работа – подкрепить термин иллюстрациями);

5. Иллюстрация норм и правил – составление в виде комикса какого-либо устава (или, к примеру, изображение некоторых статей Конституции в виде комиксов);

6. Метод недостающих кадров / реплик. Ученики должны анализировать комиксовое содержание и какой-нибудь дополнительный источник, чтобы прописать разносторонние реплики;

7. Вписать недостающие слова / реплики – более легкое задание, когда учитель предлагает комиковый ряд и реплики к нему, а ученики выбирают и вставляют их по смыслу;

9. Прочитать комикс и ответить на вопросы – ученики читают фрагмент комикса или весь комикс в рамках домашнего задания и пытаются ответить на вопросы.

Выводы по третьей главе

1. Комиксы обладают рядом положительных качеств в рамках преподавания истории (и не только). Их важнейшие преимущества состоят в

визуальности, в возможности учитывать временные ресурсы урока, в мотивационном компоненте и в личном интересе учеников к данной форме повествования и т.д.;

2. Методика применения комиксов, однако, встречается с рядом проблем. С одной стороны, это стереотипные оценки «девятого искусства» со стороны учителей и родителей. С другой стороны, это скудное представление педагогов о том, как применять комиксы в образовательной деятельности. Наконец, это небольшое наличие практики и исследований, которые учителями нередко не замечаются;

3. На основе апробации конкретных практик по истории можно увидеть то, что комиксы можно применять в образовании по-разному. Однако важно при этом учитывать разные отдельные проблемные аспекты, которые были описаны в практике и к которым даны соответствующие рекомендации.

Заключение

В ходе работы над магистерской диссертацией была осуществлена работа по изучению и анализу немалой части научно-тематической литературы. По итогам данной работы были обобщены множественные тезисы, утверждения и выводы. Также был изучен ряд комиковых источников и проведена апробация нескольких методов применения и дан ее анализ с соответствующими рекомендациями. На основе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:

1. Комикс является «девятым искусством» – то есть одним из видов искусства. Он стоит в одном ряду как с традиционными искусствами (например, живопись или литература), так и с более новыми (как кино).

Под комиксом понимается графическая история, которая состоит из последовательных кадров с действием, формирующих единый сюжет. Для комикса характерен ряд своих черт и особенностей, среди которых визуальность, слияние графики и текста, особая звуковая система, нарративность, единство композиции, наличие персонажей (и их архетипичность), жанровость, типографика, мультипликационность и т.д.

Комикс является относительно молодым видом искусства, так как его основные черты начали формироваться во второй половине XIX в. и продолжали в течение XX столетия. Россия, в свою очередь, также была вовлечена в процесс генезиса комиксов, который проходил по своеобразному пути. Если за рубежом они все более вызревали в качестве отдельного искусства, в познание которого вовлекалось как можно больше людей, то в нашей стране десятилетиями комиксы оставались средствами для развлечения детей или их общего просвещения.

В последние десятилетия наблюдается процесс построения и развития отечественной индустрии комиксов на основе активной работы ряда издательств и десятков (и даже сотен) отечественных авторов и выпуском их работ, а также посредством издания культовых и важнейших зарубежных

произведений «девятого искусства». Несмотря на это, комиксы по-прежнему остаются узконаправленной нишей, интерес к которой проявляет современная молодежь.

2. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений или жанров «девятого искусства» сегодня являются так называемые образовательные и исторические комиксы. Данные жанровые работы существуют уже долгие десятилетия и имеют свои сложившиеся отличительные черты, а также наиболее важные произведения, которые перевернули все общественные представления о рисованных историях (те же «Маус» или «Босоногий Гэн»). Если образовательные комиксы служат, в первую очередь, для просвещения читателя и популяризации науки, то исторические комиксы, в большинстве своем, стремятся передать сущность какого-то периода сквозь призму личного восприятия (посредством, порой, воспоминаний участников событий прошлого). Сегодня они важны для педагогической сферы, так как могут визуально дополнить учебный материал, а исторические комиксы зачастую рассказывают о детском или юношеском опыте жизни в тех или иных условиях прошлого – ученики могут себя ассоциировать с главными героями.

Анализ ряда примеров образовательных и исторических комиксов показал, что многие из них дополняют учебник, а соответственно, могут, в том или ином смысле применяться в школьном курсе истории. Конечно же, для интеграции данных комиксов их следует тщательно анализировать и понимать, какие задачи должна решить работа с ними в ходе урока.

3. Комикс является многогранным педагогическим средством, который можно по-разному интегрировать в учебный процесс. На уроках истории учитель может использовать не только готовые комиксы – можно задавать ученикам в качестве домашней работы создавать тематические комиксы самостоятельно. Опыт работы показал, что учащиеся способны выполнять данную работу (особенно ученики классов помладше, например, пятых).

Даже неумение рисовать не становится проблемой, поскольку ученики находят пути решения данной проблемы. Также успешно были апробированы варианты работы с готовым комиксом, анализируя который ученики изучали материал и выполняли поставленные задачи. Ученики отмечали, что работа с фрагментами из комиксов помогла им лучше разобраться в материале и сделала урок интересней. Комиксы можно использовать в проектной деятельности как в рамках изучения какого-то конкретного произведения исторического жанра, так и в рамках создания тематического исторического комикс-проекта.

Можно применять и другие методы, связанные с комиксами: создание биографий и сочинений в комиксах, методы недостающих кадров и реплик, составление текстов к комиксам, создание комикс-словариков и т.д. Работа с комиксом подходит для детей с ОВЗ (в частности, с нарушением слуха, так как предмет «девятого искусства» удачно заменяет какие-либо видеоотрывки).

Однако для большей успешности следует учитывать отдельные аспекты работы, как, к примеру, дозированность использования готовых комиксов в зависимости от возрастных особенностей учащихся, следует четко и внятно объяснять задания, учителю следует быть руководителем, регулирующим работу над комиксами и т.д. Педагогам, в свою очередь, важно внимательно знакомиться с комиксовым материалом, изучать его возрастную направленность или возможность демонстрации тех или иных отрывков и т.д.

Анализ теоретической и практической базы наглядно продемонстрировал, что современным ученикам интересно работать с комиксами. «Девятое искусство» способно мотивировать учащихся, оно развивает разные умения и навыки в соответствии с требованиями ФГОС (от аналитических или смыслового чтения вплоть до умения находить причинно-

следственные связи и развитие творческих навыков), а также визуализирует сложную информацию или же дополняет текст учебника и пр.

На сегодняшний день, однако, интеграция комиксов в образовательную сферу по-прежнему остается проблемным полем. На это влияет и стереотипное отношение к рисованным историям со стороны педагогов и родителей, и недостаточная научно-методическая база (и теоретическая, и практическая). Сегодня важно искать новые педагогические средства и развивать методическую базу, которая бы позволяла заинтересовать ученика, проявить в нем интерес к образованию. Учителям нужно не только принимать новые веяния и требования времени, но и искать пути их успешного применения для учебной пользы. И комиксы – это такое же новое и популярное у молодежи веяние.

Таким образом, опыт апробации отдельных методик наглядно продемонстрировал интерес и востребованность комиксов у учащихся. Практики их применения сегодня действительно мало, однако это не значит, что не следует методом проб и ошибок внедрять что-то принципиально новое для нашей системы образования и делиться данным опытом со своими коллегами для всецелого развития образовательного процесса для повышения его качества и решения стоящих перед педагогами задач.

Список использованных материалов

Источники

Нормативно-правовые акты

1. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // <https://docs.edu.gov.ru> URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/>
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // <https://fgosreestr.ru> URL: <https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatel'naya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/>
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // <http://www.consultant.ru> URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ // <http://base.garant.ru> URL: <http://base.garant.ru/70291362/>

Образовательные и исторические комиксы

1. Бушкин А. Гроза 1812 года. – М.: Махаон, 1992. – 34 с.
2. Вы-жившие. ГУЛАГ. – М.: Музей истории ГУЛАГа, 2019. – 103 с.
3. Вышинский И., Караджев Б. Петр Великий: Рисованная книга (комикс). – М.: Прогресс; Пермь: Урал-Пресс, 1992. – 96 с.

4. Гоник Л. Всемирная история. Краткий курс в комиксах. Том 1. М.: КоЛибри, 2016. – 368 с.
5. Гоник Л. Всемирная история. Краткий курс в комиксах. Том 2. М.: КоЛибри, 2016. – 320 с.
6. Гоник Л. Всемирная история. Краткий курс в комиксах. Том 3. М.: КоЛибри, 2016. – 360 с.
7. Гоник Л. История. Краткий курс в комиксах. Том 1. М.: КоЛибри, 2017. – 368 с.
8. Гоник Л. История. Краткий курс в комиксах. Том 2. М.: КоЛибри, 2017. – 360 с.
9. Дмитрий Донской. Куликовская битва // Под ред. А. Ефимова. – М.: Все звезды, 1991. – 26 с.
10. Дюркин Ф. Викинги. Истории в комиксах + игры, головоломки, поделки. М.: Эксмо, 2019. – 80 с.
11. Дюркин Ф. Древний Египет в комиксах + игры, головоломки, поделки. М.: Эксмо, 2019. – 80 с.
12. Дюркин Ф. Древний Рим. Истории в комиксах + игры, головоломки, поделки. М.: Эксмо, 2019. – 80 с.
13. История России в комиксах от древних славян до Владимира Путина // Под ред. М. Селиверстовой и Э. Деминой. М.: Эксмо, 2020. – 160 с.
14. Лаврентьева О. Сурвило. – М.: Бумкнига, 2019. – 312 с.
15. Мавил Киндерланд. СПб.: Бумкнига, 2016. – 296 с.
16. Огюстен М., Хайнц Б. История искусства в комиксах. От древности до Возрождения. М.: Эксмо, 2018. – 96 с.
17. Ознам, Рей М., Родьер Д. Ленин. Биография в комиксах. М.: Бомбора, 2018. – 56 с.
18. Осипов И. Ф., Варичев И. Е. Олегов щит. Чуден град. – М.: Панорама, 1992. – 129 с.

19. Фролов В., Яковлев О, Трофимов В Александр Невский – защитник Русской земли. - Ленинград: Виста, АККА, 1991. – 30 с.
20. Шпигельман А. Маус. – М.: АСТ, CORPUS, 2017. – 296 с.

Учебники

1. Вигасин А. А., Свеницкая И. С., Годер Г. И. Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс. Учебник. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. – 303 с.
2. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. Уровни / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа; под ред. А. А. Искендерова. М.: Просвещение, 2019. – 352 с.
3. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – 128 с.
4. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – 128 с.
5. История России. 7 класс. В двух частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – 112 с.
6. История России. 8 класс. В двух частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – 111 с.
7. История России. 9 класс. В двух частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – 160 с.
8. История России. 10 класс. В трех частях. Часть 1 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – 175 с.
9. История России. 10 класс. В трех частях. Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. – 176 с.

Литература

1. Авдеева Т. И., Высокос М. И., Зыкова С. И. Комикс как современная технология обучения // Современное педагогическое образование. – 2020. – №3. – С. 64-67.
2. Андреева Е. Е., Спатаева Д. С. Особенности комикса как наглядного средства обучения // <https://elar.urfu.ru> URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/78766/1/978-5-94646-620-2_2019_2-43.pdf
3. Астафьев Е. В. О некоторых структурных и стилистических особенностях комикса // <https://elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35224118_56896188.pdf
4. Афанасьев Е. В. О некоторых структурных и стилистических особенностях комикса // <https://elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35224118_56896188.pdf
5. Бобин Д. Н., Яковлев Д. Т., Швецова Е. С., Хлынина О. М. Художественный комикс на уроке истории в средней школе: возможности применения // <https://elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36381244_89480264.pdf
6. Болгова А. С., Дубынина О. М., Дубынина О. М., Комикс как вид искусства // Избранные доклады 63-й университетской научно-технической конференции молодых ученых. – 2017. – С. 376-379.
7. Валекжанина Р. Г. Комиксы на уроках истории и обществознания <https://nsportal.ru> // URL: <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/30/doklad-komiksy-na-urokah-istorii-i-obshchestvoznaniya>
8. Васильева М. Е., Мичкова Д. А. Дидактические возможности комиксов // Молодежь, Наука, Творчество – 2016. Материалы XIV межвузовской научно-практической конференции студентов

- и аспирантов. – Омск: Омский государственный технический университет, 2016. – С. 529-531.
9. Войцеховская О. Ю., Иванова Е. И. Комиксы как образовательные тексты // Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-2018. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор М. В. Баделина. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2018. – С. 357-361.
 10. Галимьянова К. Р. Бочкарева Н. С. Интерпретация графического романа Мавила «Киндерланд» в методических разработках Германии и Польши // Евразийский гуманитарный журнал. – 2018. – №2. – С. 69-73.
 11. Галяткина Е. Есть ли будущее у российского образовательного комикса? // <http://geektar.kz> URL: [http://geektar.kz/2017/08/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/](http://geektar.kz/2017/08/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/)
 12. Галяткина Е. Образовательный комикс: оксюморон или современный метод популяризации науки? // <http://geektar.kz> URL: <http://geektar.kz/2017/06/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/>

<https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-yazyka-komiksov-i-ego-spetsifiki/viewer>

13. Гуков П. С. Описание языка комиксов и его специфики // <https://cyberleninka.ru> URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-yazyka-komiksov-i-ego-spetsifiki/viewer>
14. Давыдова С. А. Комиксы как явление массовой культуры // Spirit Time. – 2018. – С. 23-34.
15. Демина А. В. Некоторые аспекты работы по формированию диалогической речи слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности // Педагогический ИМИДЖ. – 2019. – №1. – С. 69-78.
16. Дмитриева Д. Г. Век супергероев: Истоки, история, идеология американского комикса. – М.: Изотека, 2015. – 320 с.
17. Дони́на И. А., Шу́стров А. С. Образовательный потенциал комиксов: исторический контекст // <https://elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38171973_44965035.pdf
18. Дрожжина О. В. Графический роман Арта Шпигельмана «Маус» - единственный в мире комикс, удостоенный Пулитцеровской премии // Научные труды молодых ученых. Материалы Всероссийской научно-методической конференции, посвященной 215-летию В.И. Даля. Ярославль: Литера. – 2017. // <https://www.elibrary.ru> URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35063038_33677956.htm
19. Дягилев М. В. Образовательный комикс как проектная технология развития творческого мышления младших подростков на уроках истории // Проектная деятельность в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы. Материалы всероссийской научно-практической

- конференции НТГСПИ. Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, 2018. – С. 27-32.
20. Емельяненко А. В. Зарождение русского комикса // Донецкие чтения 2018: Образование, наука, инновации, культуры и вызовы современности. Материалы III Международной научной конференции. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2018. – С. 85-89.
21. Емельяненко А. В. Комик как объект исследования в работах отечественных ученых // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д.: Филология и психология. – 2019. – №1. – С. 12-20.
22. Казарова О. А., Якуничева А. А. Возможности использования комикс-портфолио в условиях образовательной практики // <https://www.elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_37336377_5
23. Калайда А. А. История развития комикса как литературного жанра // <https://www.elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35626895_71388528.pdf
24. Карасик О.Б., Струкова А.В. Комикс о холокосте: «Маус» А. Шпигельмана и «Приключения Кавалера и Клея» М. Чабона // Филология и культура. – 2016. – №3 (45). – С. 101-106.
25. Козюменская А. А. Значение образовательных комиксов в учебно-воспитательном процессе начальной школы // <https://www.elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36619266_71409127.pdf
26. Кондрашов С. В. Использование комиксов для продвижения интереса к чтению в школе // <http://mirnarodov.ru> URL: <http://mirnarodov.ru/nauka/arhiv/2018-arhiv-2018/2018-01-stati/>

27. Котляренко Ю. Ю. Визуальные единицы культурной информации как средство педагогической превенции идеологии радикализма // <https://naukovedenie.ru> URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/191PVN315.pdf>
28. Кочергина В. И. Наглядные средства обучения истории // <https://nsportal.ru> URL: <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/03/01/naglyadnye-sredstva-obucheniya-istorii>
29. Кузнецова А. В. Комикс как вид искусства // <https://www.elibrary.ru> URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41320929_33595559.pdf
30. Кустов М. П. Комикс как явление современной художественной культуры и его педагогический потенциал // Молодежная научная среда. Материалы XLIV Научно-практической конференции молодых исследователей Забайкальского государственного университета. В 4-х частях. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2017. – С. 57-61.
31. Кутергин Е. Д. Образ Второй мировой войны в американских комиксах 1939-1945 гг. // <https://elar.urfu.ru> URL: <https://elar.urfu.ru/handle/10995/44136>
32. Лисович И. И. Комикс как творческая форма обучения: визуализация теорий, концептов и феноменов культуры // Вестник Вологодского государственного университета: гуманитарные, общественные, педагогические науки. – 2018. – №2 (9). – С. 61-65.
33. Ломовцева Н. В., Киямутдинова О. Р. Роль и место визуальных средств в образовательном процессе // <https://elar.rsvpu.ru> URL: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/18041>

34. Маклауд С. Понимание комикса. – М.: Белое яблоко, 2016. – 216 с.
35. Максименко О. И. Адаптация художественного произведения: от романа к комиксу // Вестник МГОУ. – 2016. – №2. – С. 111-116.
36. Низжник Н. Ф. Текст комикса как система // Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал: материалы I международной научной конференции. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов». – Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2012. – С. 256-258.
37. Онкович А. В. Комикс как жанр учебной медиапродукции // Медиафера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном обществе. – 2015. – С. 334-339.
38. Онкович Г. В., Онкович А. Д. Комикс как средство медиаобразования // Медиаобразование. – 2016. – №2. – С. 52-60
39. Петрова А. С., Макаренко Т. А. Комикс как средство обучения // <https://e-koncept.ru> URL: <https://e-koncept.ru/2017/771035.htm>
40. Питель С. Т., Титова А. Д. Разработка комикса как средство организации творческой и учебной деятельности студентов педагогического колледжа // Моя профессиональная карьера. – 2020. – №11. – С. 80-85.
41. Поваров И. И. Использование комиксов в изучении трудных вопросов истории // История мировых цивилизаций. Общественные процессы в антропологическом измерении. Сборник материалов XIV Всероссийской научной конференции с международным участием. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019. – С. 220-224.

42. Поваров И. И. Использование комиксов при изучении вопросов культуры на уроках истории // Молодежь и науки XXI века. История и политика в искусстве. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. КГПУ им. В.П. Астафьева, 2020. – С. 79-80.
43. Поваров И. И. Тема блокады Ленинграда на страницах комикса О. Лаврентьевой «Сурвило» // Великая Отечественная война: пространство исторической памяти и славы: материалы краевого молодежного исследовательского проекта, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. – Красноярск, 2021. – С. 238-242.
44. Пустынникова И. Н., Юдина В. С., Клыкова Н. В. Активизация познавательной деятельности учащихся // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2016. – №5 (62). – С. 58-62.
45. Реева А. В., Буяров Д. В. Использование комиксов на уроках истории // Чтения памяти Евгения Петровича Сычевского. – 2020. – №20. – С. 364-366.
46. Седова М. А. Комиксы манга как культурный феномен Японии // <https://elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35007495_36533028.pdf
47. Силантьева В. А., Топильский Д. Н. Комикс как полисемический носитель информации // Вестник Тамбовского университета: Гуманитарные науки. – 2001. – №1. – С. 70.
48. Скаф М. К. Комиксы и книжка-картинка: границы визуально-литературных жанров // Детские чтения. – 2016. – №1. – С. 285-303.

49. Тапилин Т., Лешутина И. А. Комикс как поликодовый текст и средство обучения // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействия. XX Кирилло-меоводиевские чтения. – 2019. – С. 646-650.
50. Туляков Д. С. Рисованная книга «Петр Великий» И. Вышинского и Б. Караджева: типическое и индивидуальное в жанре комикса // <https://elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17063620_47019479.pdf
51. Фетисова Т. А. Пушкин С. А. Советские комиксы как инструмент воздействия на массовое сознание // Вестник культурологии. – 2019. – №1. – 171-173.
52. Филимонова Е. Е., Зотова Т. Ю. Комиксы в коммуникативной практике современного читателя // <https://interactive-plus.ru> URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/472533/discussion_platform
53. Цыркун Н. А. Комикс и кинематограф: общий генетический код // Артикульт. – 2013. – №9 (1). – С. 4-10.
54. Чернова Н. В., Макарова Н. Н. Наглядные методы обучения и проектные методики на уроке истории // Перспективы науки и образования. – 2018. – №6 (36). – С. 105-112.
55. Чернякова Ю. С. Комикс как вид художественного дискурса // <https://elibrary.ru> URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23608735_86931435.pdf
56. Шарова Д. С. Хурматшина А. А. Рагрин Л. А. Комиксы детям – это интересно // Новая наука: современное состояние и пути развития. – 2017. – №3 (3). – С. 179.

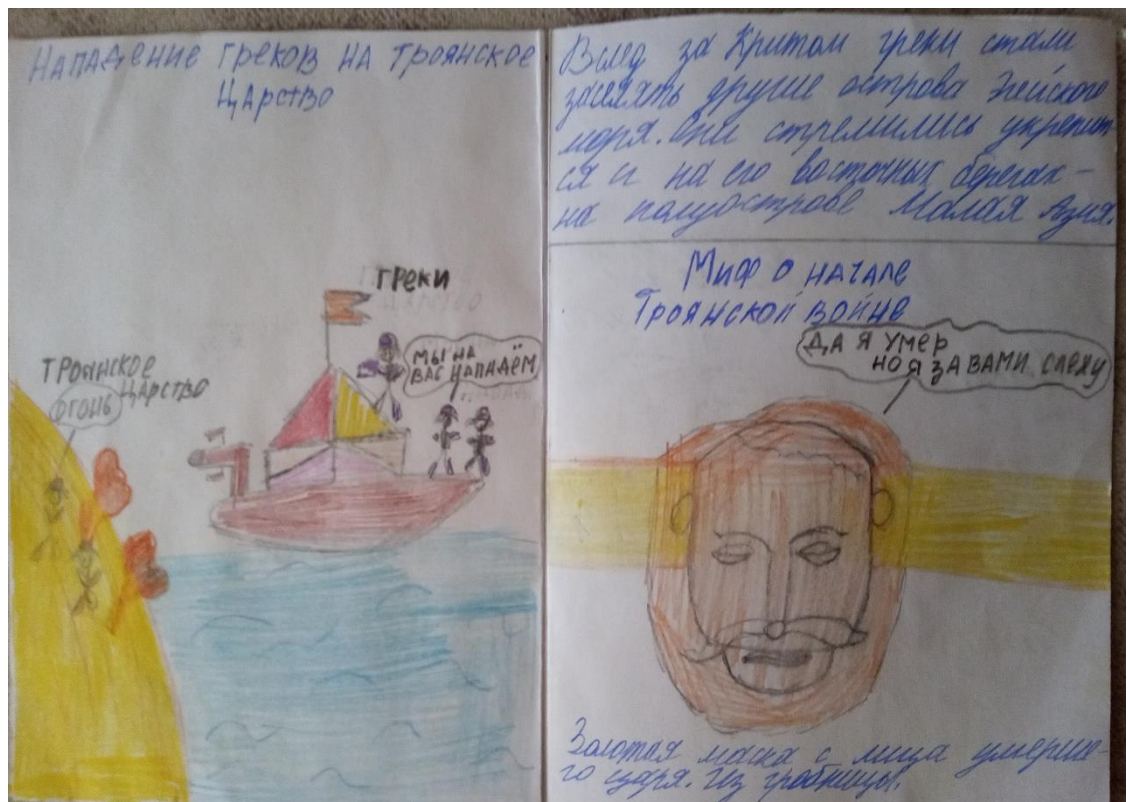
Интернет-ресурсы

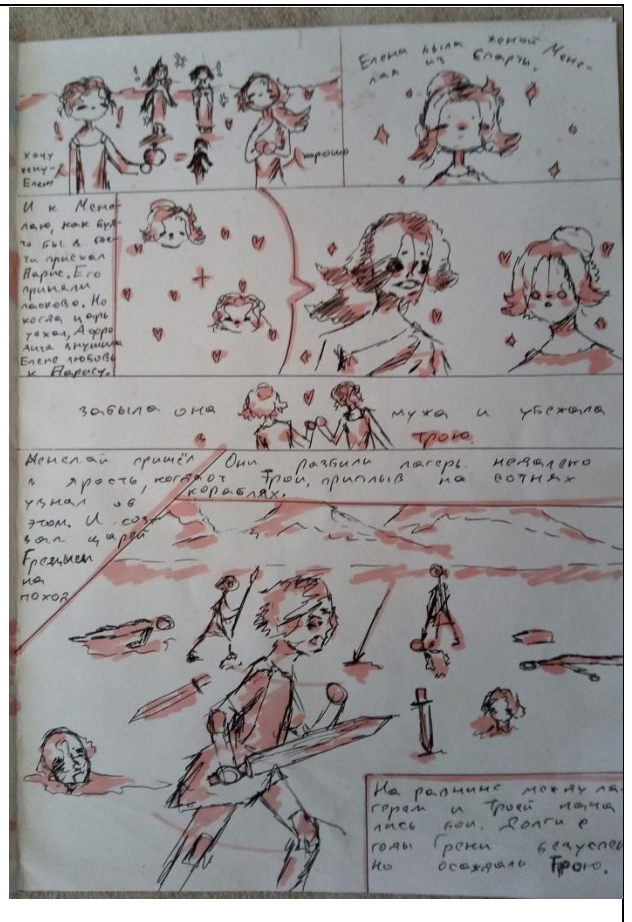
1. «Сурвило»: комикс о репрессиях и блокаде Ленинграда // <https://regnum.ru> URL: <https://regnum.ru/news/2560545.html>

2. «Убожество»: Мединский заклеил взрослых, читающих комиксы // <https://www.gazeta.ru> URL: https://www.gazeta.ru/culture/2019/09/04/a_12626245.shtml
3. История комиксов в России // <https://amp.www.google-info.org> URL: <https://amp.www.google-info.org/5987128/1/istoriya-komiksov-v-rossii.html>
4. Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса // <https://www.the-village.ru> URL: <https://www.the-village.ru/village/weekend/art/342387-komiks-o-blokade>
5. Комикс в образовании: есть ли польза от дела? // <https://istina.msu.ru> URL: <https://istina.msu.ru/publications/article/10574991/>
6. Музей ГУЛАГ выпустил комикс «ВЫ-ЖИВШИЕ. ГУЛАГ» о жертвах массовых репрессий в СССР // <https://esquire.ru> URL: <https://esquire.ru/articles/94222-muzey-gulaga-vypustil-komiks-vy-zhivshie-o-zhertvah-massovyh-repressiyah-v-sssr/>
7. Наглядный метод обучения истории // <http://www.novkrp.ru> URL: http://www.novkrp.ru/metod/naglyad_metod_istoria.pdf

Приложения

Приложение 1. Комиксы на тему «Троянская война» (5-е классы)

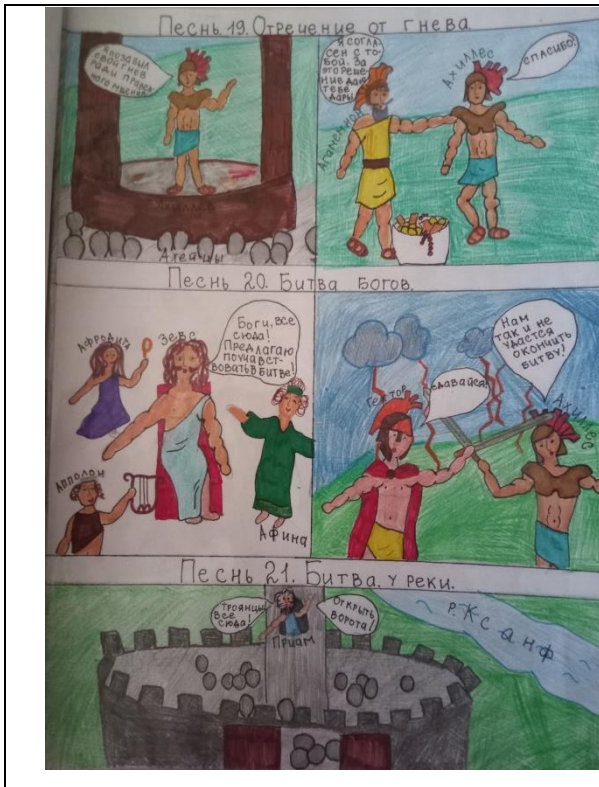

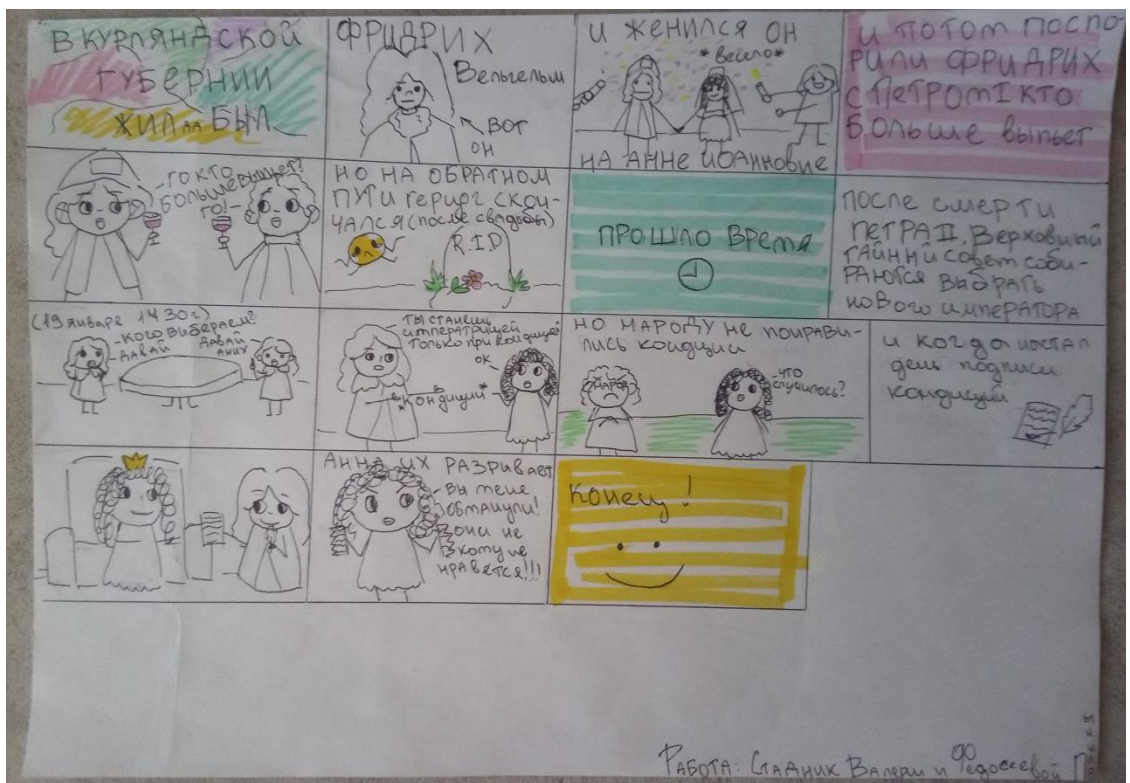

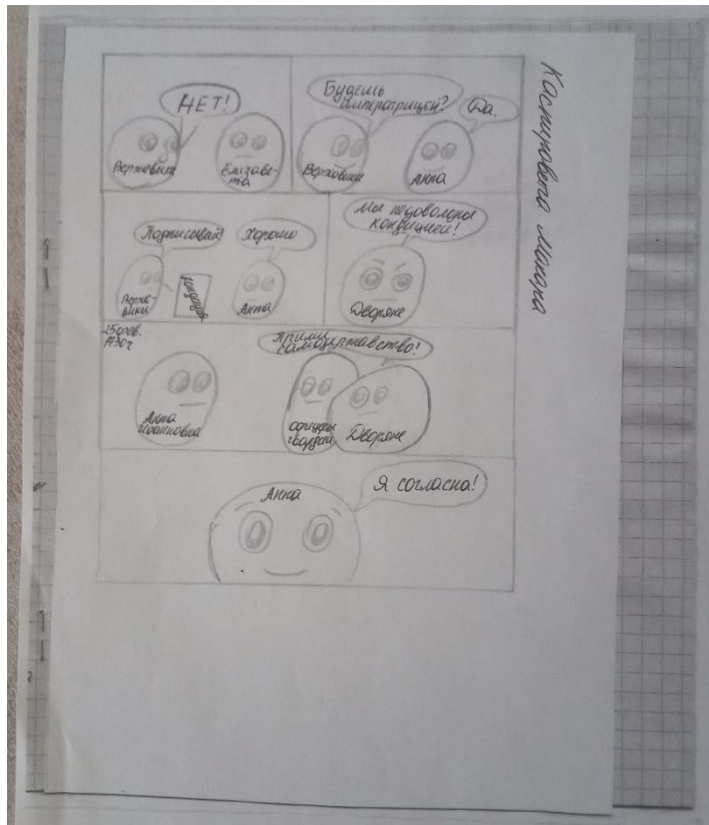

Приложение 2. Комиксы на тему «Дворцовые перевороты в России» (8-е классы)

Hand-drawn notes on grid paper about Peter III in 1767. The notes are organized into sections with drawings of faces and a tombstone.

ПЕТР III В 1767

НЕТ

А ЛЮБИТЬ МЕНЯ?

ОАА!

ГОМ ОУТ?

МАРИЯ

ИВАН АНДРО

ЗА ДЕНЬ ЗОСВАЛБЕТ С ФЕАТЕРИНОЙ

БЫШЕЛ НА УЛИЦУ БЕЗ МАТИ

Я БЕГ-УНУТ

R.I.P. Петр III 1745-1740 УМЕР ОТ ПРОВОДА

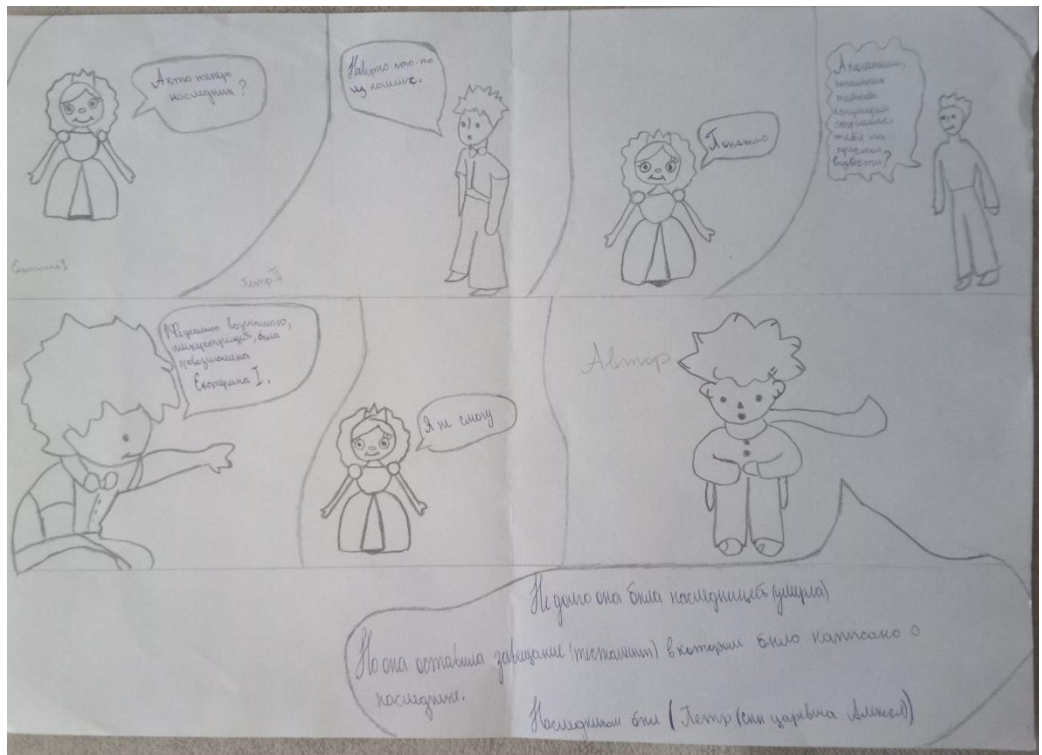
1725-1762гг. - Сынница с в 1722-1725 - Петр умер Преподытели

1. Роль зборщи
2. Умер 1722 года
3. Строительство Петербурга
4. Карте дамки от Пашины
5. Славил себя дикастия.
6. Дикастические браки.

1735
Дворцовые перевороты 1725-1735
кто правил. Время правления

Екатерина I	1725-1727
Петр II	1727-1730
Кировники.	завола 1730

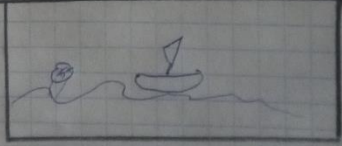
Анна Кочеткова 1730-1740.
Иван VI 1740-1741
Синовова Петр. 1741-1761.

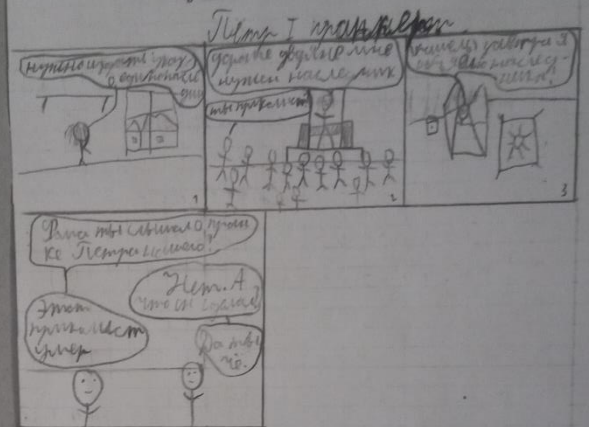
КОМИКС-СТЕМПОС II

Юрий Ковалев "80"

Какой месяц? ХМ	Синьора БУФ Вот так Может и не так
Наша	Какой месяц? 9/10/10
Суд	90-90 Есть ли какие-то? 90-90
Эт?	Короче мне 90-90 макс

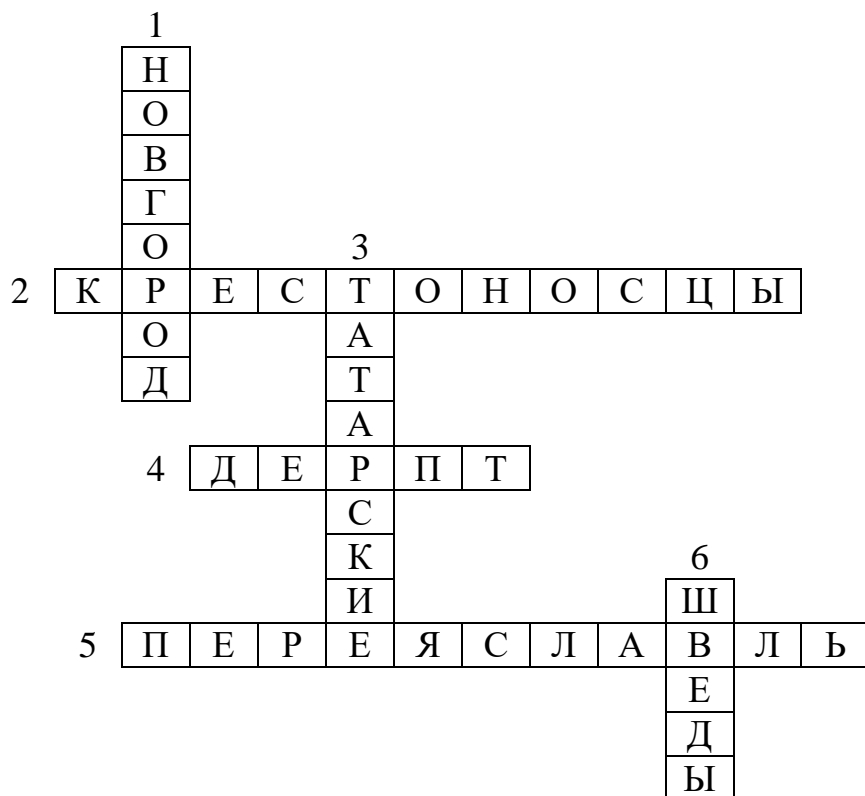
Pranika

Tahap II (Konsultasi)

- 1975 - 1976 - Tahap II (Konsultasi)
- 1977 - Tahap II (Konsultasi)
- 1978 - Tahap II (Konsultasi)
- 1979 - Tahap II (Konsultasi)
- 1980 - Tahap II (Konsultasi)

Приложение 3. Пример тематического кроссворда

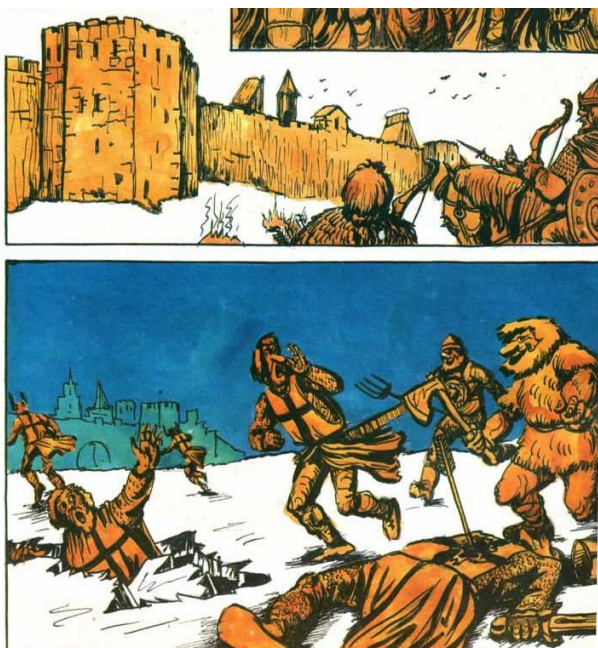

Вопросы:

1. В каком городе начал княжить Александр Ярославич в 1236 г.?
2. Как называли рыцарей, изображенных на иллюстрации, которые захватили Прибалтику?

3. «С Востока угрожали монголо-... кочевники». Дополните слова.
4. Осада какого города, участником которой был Александр Ярославич, изображена на кадре?

5. В каком городе родился Александр Ярославич? (+можно попросить дать полное название города – Переяславль-Залесский).

6. Какой враг Руси изображен на кадре?

Приложение 4. Задания для закрепления пройденного материала

1. На основе комикса назовите, кто был врагом Руси в XIII веке.

Ответ:

1. Папа Римский; 2. Немецкие рыцари, Ливонский орден; 3. Шведы, шведские ярлы; 4. Татаро-монголы, хан Батый.

P.S. Подойдет любой близкий или синонимичный ответ.

2. Какая битва изображена в комиксе и как вы это определили?

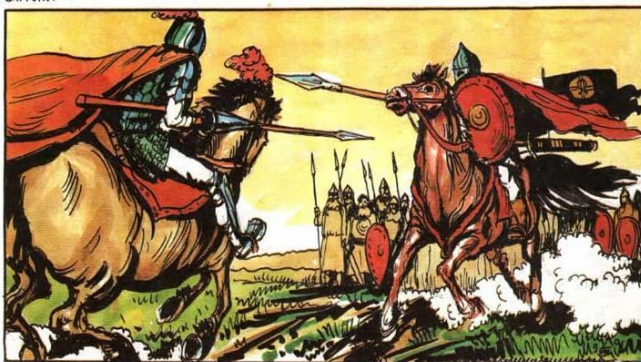
Ответ: Невская битва 1240 г. Определяется по следующим подсказкам:

- Устье Ижоры;
- Летнее время битвы;
- Александр Ярославич ранил шведского ярла.

Могут быть иные параметры.

Князь Александр ранил королевича Бирюгу.
PRINCE ALEXANDER WOUNDED PRINCE BIRUG.

3. В каком году прошла битва, показанная в комиксе, и как она называлась?

Ответ: 1242 г. (15 апреля 1242 г.), Ледовое побоище.

Приложение 5. Фрагменты комикса «История искусства в комиксах. От древности до Возрождения» М. Огюстона и Б. Хайнца для ознакомления с темой и выполнения заданий

СТАТУЯ В ДОСПЕХАХ — ИЗОБРЕТЕНИЕ РИМЛЯН. ИМПЕРАТОР АВГУСТ В ПОЗЕ ОРАТОРА, С ПОДНЯТОЙ ПРАВОЙ РУКОЙ ОБРАЩАЕТСЯ К ВОЙСКУ С РЕЧЬЮ.

Узнаваемое лицо, небрежная причёска свидетельствуют о том, что это человек, а не бог.

Август изображен опирающимся на правую ногу, подобно греческим статуям.

Его бедра охватывает плащ, расположенный красивыми складками.

РЕЛЬЕФ НА ПАНЦИРЕ ПОВЕСТВУЕТ О ПОБЕДЕ АВГУСТА ПРИ АКЦИИ.

Изображенный здесь Аполлон — покровитель Августа.

РИМСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИСПЫТАЛА СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ И ЭТРУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ, НО СО ВРЕМЕНЕМ РИМЛЯНЕ ИЗОБРЕТАЮТ НОВЫЕ ФОРМЫ.

Мне нравятся эти круглые храмы, похожие на Бычий форум.

Клянусь Юпитером, мне они не по душе.

Я предпочитаю лицезреть новый Пантеон издала. Ты же видел подобный купол у греков?

РИМСКИЙ БЕТОН СОСТОИТ ИЗ МЕЛКИХ КАМНЕЙ И СВЯЗУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА — ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА. СМЕСЬ ЗАЛИВАЛИ В ОПАЛУБКУ И УПЛОТНЯЛИ ТРАМБОВКОЙ.

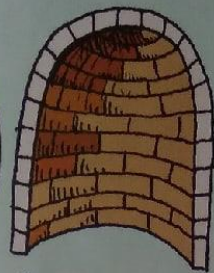

В ПЕРЕНАСЕЛЕННОМ ГОРОДЕ ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ ДЛЯ БЫСТРОГО И НЕДОРОГОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РИМСКИЙ БЕТОН ПРОЧНО СЦЕПЛЯЕТСЯ С КИРПИЧАМИ, КАМНЯМИ, МРАМОРОМ.

Opus incertum Двухцветный опус ретикулатум Опус vittatum Кладка из камней прямоугольной формы Кладка из камней квадратной формы

БЛАГОДАРЯ БЕТОНУ РИМЛЯНЕ СООРУЖАЮТ АРКИ И СВОДЫ. ЭТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ ТРАНСФОРМИРУЮТ ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КОТОРОЕ СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТОРНЫМ.

Спиральный свод

Крещатый свод

Цилиндрический свод

Тромп

ПАНТЕОН — ОБРАЗЕЦ РИМСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО ГЕНИЯ. ЭТОТ ХРАМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГЛАВНЫМ БОГАМ РИМЛЯН, ПОСТРОЕН В 27 ГОДУ ДО Н. Э., В ПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРА АВГУСТА, ЕГО СОВЕТНИКОМ АГРИППОЙ.

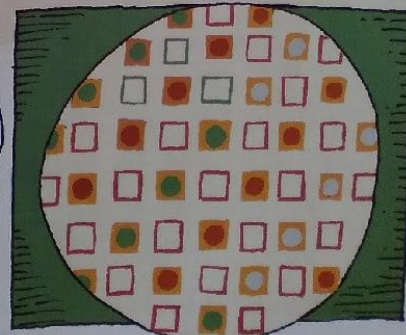
Чудесный храм!
Этот гигантский купол символизирует небо, в котором владеют боги Рима.

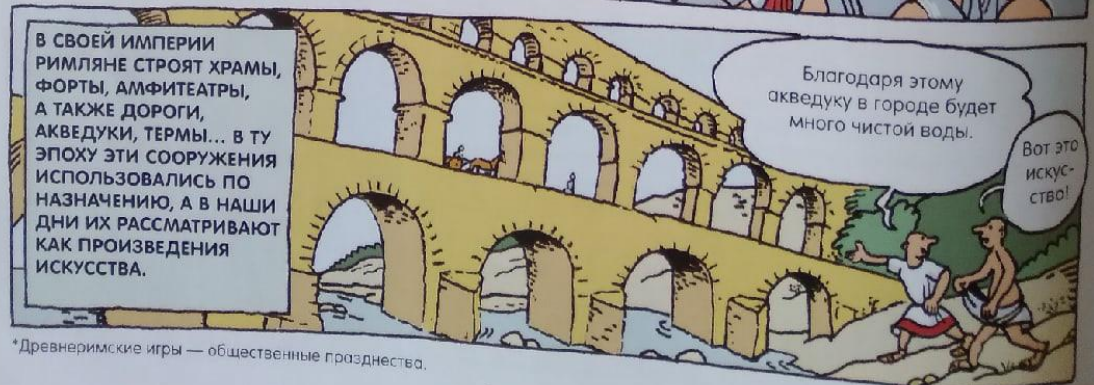
Да, сфера, заключенная в куб.

Куб из бетона.

Наши рабы и пленники работали быстро и на совесть.

Пантеон представляет собой большое инженерное достижение античности. Уникальное сочетание прямых и изогнутых линий, квадрата и круга, греческой традиции и римских методов строительства. Мраморная плитка на полу Пантеона — просто чудо!

* Древнеримские игры — общественные празднества.