

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

**Адаптация классических произведений русской литературы в
графический роман (жанровый и методический аспект)**

**Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность программы бакалавриата

«Русский язык. Литература.»

Форма обучения очная

Проверка на объем заимствований:

85,9 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

рекомендована/не рекомендована

«09» 08 2026 г.

зав. кафедрой русского языка и литературы

Глухих Н.В.

Выполнила:

Студентка группы ОФ-524-075-5-1

Малоземова Валерия Сергеевна

Научный руководитель:

доктор филол. наук, профессор

Маркова Татьяна Николаевна

Челябинск
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Разграничение понятий комикс, графический роман и графический путеводитель.....	5
1.1 Понятие комикса	5
1.2 Графический роман и графический путеводитель	9
Глава 2. Адаптация литературной классики в графический формат.....	14
2.1 Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»	14
2.2 Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»	24
2.3 Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»	33
Глава 3. Адаптация в графический формат романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» учениками 8 класса школы № 28 г. Челябинска	41
Заключение	47
Список использованных источников	49

ВВЕДЕНИЕ

Классическая художественная литература со временем становится все трудней доступной молодому поколению, привыкшему к интерактивным форматам, визуальному способу получения информации. В связи с этим встает вопрос о необходимости поиска новых подходов к восприятию текстовой информации, привлечения внимания к художественным текстам и понимания сложных литературных произведений.

В современном мире, где клиповое мышление считается характерным для молодого поколения, рождается необходимость в визуализации учебной информации. Эта тенденция распространяется и на классическую литературу.

Визуализация классической художественной литературы помогает углубить понимание текста, систематизировать информацию, задействовать зрительную память и, соответственно, повысить интерес к чтению.

Одним из перспективных путей решения этой проблемы является адаптация классических художественных текстов в современные форматы, например, в графический роман. Этот жанр, сочетающий в себе визуальное повествование и литературный текст, способен повысить интерес к школьным произведениям, делая их более современными и понятными для молодежи и школьников в том числе.

Данная дипломная работа посвящена исследованию адаптации классических художественных текстов русской литературы в жанр графического романа. В качестве конкретного примера выбраны адаптации произведений русской классики – графические романы А. А. Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель» (2020 г.) и «Горе от ума. Графический путеводитель» (2023 г.), Графический роман «Преступление и наказание» (2024 г.) Д. Чухрай, А. Полторак.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью поиска новых подходов к популяризации классической литературы, а также возможностью применения визуализации для интерпретации литературных произведений.

Целью данной дипломной работы является выявление особенностей графического романа как жанра, а также сравнение некоторых произведений русской классики и графических романов на их основе.

Задачи дипломной работы:

- 1) ознакомиться с понятиями комикса, графического романа и графического путеводителя;
- 2) выявить особенности графического романа как жанра;
- 3) выявить особенности графического романа А. А. Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель», сравнить его с романом в стихах А. С. Пушкина;
- 4) исследовать графический роман А. А. Олейникова «Горе от ума. Графический путеводитель», сравнить его с комедией А. С. Грибоедова;
- 5) проанализировать специфику графического романа Д. Чухрая «Преступление и наказание» в сравнении с оригинальным произведением Ф. М. Достоевского.

Объект исследования – графический роман как жанр современной литературы и его особенности.

Предмет исследования – графический роман А. А. Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель», графический роман А. А. Олейникова «Горе от ума. Графический путеводитель», графический роман Д. Чухрая «Преступление и наказание».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

ГЛАВА 1. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ КОМИКС, ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН И ГРАФИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

1.1 Понятие комикса

Среди книг принято выделять литературу научную и научно-популярную, художественную, справочную, учебную и т.п. Подавляющее большинство художественной литературы, которую изучают школьники, написано сплошным, линейным текстом. Однако информация, которая содержится непосредственно в текстовом сообщении, усваивается читателями лишь на 7 %, голосовой способ подачи ведет к усвоению 38 % информации, а наличие визуального образа в тексте повышает восприятие до 55 %. Использование паралингвистических средств переводит восприятие на подсознательный уровень [11].

Одним из способов визуализировать традиционные художественные тексты является их преобразование в комиксы. В настоящее время существует множество комиксов, которые помогают облегчить прочтение сложных для восприятия школьниками художественных текстов.

В разных толковых словарях русского языка даются примерно одинаковые определения комикса.

В БАС в 30 томах читаем: «Комикс – графически-повествовательный жанр – серия рисунков с кратким сопроводительным текстом, образующим связное повествование (обычно развлекательного, приключенческого содержания)» [4, с. 297].

В МАС толкование практически не отличается: «Комикс – графически-повествовательный жанр, получивший широкое распространение на Западе – серия рисунков с текстом, образующая связное повествование, обычно приключенческого содержания» [19, с. 82].

Аналогично в Большом толковом словаре русского языка под ред. С. А. Кузнецова: «Комикс – графически-повествовательный жанр: серия рисунков с текстом, образующая связное повествование, обычно приключенческого содержания» [6, с. 444].

Таким образом, комикс – это рассказ в картинках, целью которого является преимущественно развлечение читателя. В книге Скотта Макклауда «Понимание комикса» встречаемся с определением: «Комикс – сопоставленные в определенном порядке в пространстве графические и прочие изображения, призванные передать информацию и/или вызвать у зрителя эстетический отклик» [32].

В комиксе синтезируются черты литературы и изобразительного искусства, в том числе кинематографа. Комикс является стремительно развивающимся жанром, имеет разновидности, среди которых – адаптация литературных произведений [29, с. 163].

История комикса начинается с самых древних времен. Менялись страны и изобразительные средства комикса, но одно оставалось неизменным – комикс всегда был историей в картинках.

Классический комикс состоит из четырех или шести рисунков, связанных единством времени и действия и повторяющимися героями, а вербальный компонент представлен двумя типами текста: как авторский комментарий и как текст в фрилактере («пузыре»), где представлена прямая речь персонажа. Сюжет не отличается глубиной, но этого и не требуется. Комикс – история, которая в первую очередь предназначена развлекать читателя, поэтому в нем нет сложного для восприятия сюжета [11].

Элементы визуального оформления комиксов таковы:

1) панель – рамка, которая включает один рисунок. На странице их может быть разное количество – от одной до девяти, и они могут быть разными по размерам, на рисунке 1 мы видим 6 панелей;

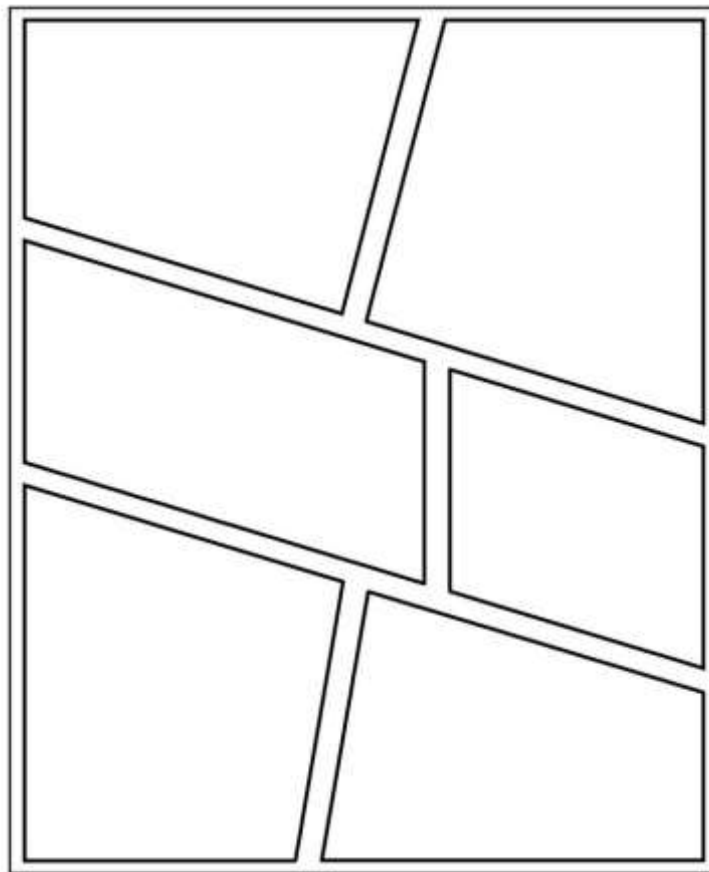

Рисунок 1 – Страница комикса из 6 панелей

2) канавки (гаттеры) – вертикальные и горизонтальные границы между панелями, которые в зависимости от цели могут быть разного размера, на рисунке 2 линии, обведенные красным, являются канавками;

Рисунок 2 – Канавки в комиксе

3) «пузырь» (фрилактер, баббл) – небольшой блок с репликой конкретного персонажа, обычно имеет хвост, указывающий на говорящего персонажа (рисунок 3);

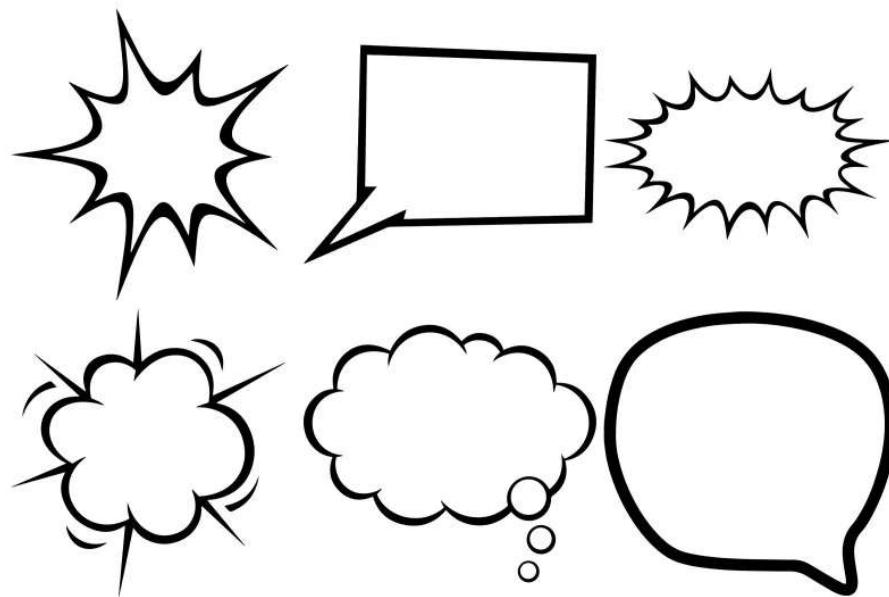

Рисунок 3 – Примеры «пузырей» в комиксе

4) ономатопея – звукоподражание («БАХ», «Дзынь!» и т.п.) (рисунок 4);

Рисунок 4 – Пример ономатопеи в комиксе

5) авторский текст – текст, с помощью которого автор может разъяснять определенные моменты, обычно находится с краю панели;

6) визуальные элементы для передачи эмоций или движений – длинные частые линии, передающие стремительность, звездочки, штрихи, показывающие эмоциональное состояние персонажа и т.п. (рисунок 5) [31].

Рисунок 5 – Пример линий движения в комиксе

1.2 Графический роман и графический путеводитель

Графические романы – это художественные произведения, в которых упор в повествовании делается на визуальную составляющую. Именно с помощью иллюстраций читатель понимает, что происходит, а текст играет второстепенную роль [35].

Графические романы считаются одним из видов комиксов, однако они имеют некоторые важные отличия от комиксов и традиционных произведений:

1) графические романы – самостоятельные, законченные произведения, комиксы в классическом понимании имеют периодичность, например, несколько номеров рассказывают истории про одного персонажа;

2) графические романы, как правило, значительно объемнее,

чем комиксы, – они могут насчитывать от 80 до 200 страниц [35];

3) в отличие от комикса, сюжет графического романа, как правило, сложнее и многограннее, т.к. повествование более ярко акцентирует психологическое состояние героев, психологическую мотивацию и последствия их поступков [38, с. 56];

4) графическим романам, как и всем книгам, присваивается ISBN – международный стандартный книжный номер, издаются они обычно в твердом переплете [35];

5) в отличие от классического текста, происходит сочетание графической и вербальной составляющих. Соотношение этих элементов может варьироваться в зависимости от конкретного произведения. Автор может использовать текст, символы, изображения, различные шрифты, чтобы создать цельное произведение и передать его смысл [17, с. 14];

6) прорисовка сюжетного перемещения героев в графическом романе помогает передать динамику повествования и развитие сюжета, показать детали или этапы действия, которые в противном случае читатель не увидит;

7) в комиксах персонажи часто остаются статичными, в графическом романе происходит развитие героев, что придает им психологическую сложность;

8) в отличие от классических текстов, в графическом романе делается акцент на историзмах и архаизмах, а также забытых реалиях прошлого. Например, внимание особенностям повседневной жизни дворян середины XIX века: показаны правила этикета, иллюстрированы элементы одежды мужского и женского костюмов и т.п.

Словосочетание «графический роман» можно найти еще в текстах начала XX века, но широко оно стало использоваться в 1978 году, когда художник и комиксист Уилл Эйснер опубликовал произведение под названием «Контракт с Богом». Эйснера принято считать «отцом графического романа» [35].

Адаптация классической художественной литературы в графический роман имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Положительные стороны:

1. Визуализация событий и персонажей. Графическое сопровождение позволяет наглядно представлять облик героев и происходящие с ними события.

2. Погружение в атмосферу произведения. Изображение интерьера, костюмов помогает читателю осознать особенности того времени, о котором говорит автор.

3. Доступность произведения. Визуальный формат делает литературу более увлекательной для тех, кто раньше не интересовался книгами.

Классические литературные произведения зачастую содержат сложные описания, аллегории и метафоры, которые могут представлять затруднения для современного школьника. Графическая адаптация превращает абстракции в зримые образы, облегчая восприятие сюжета и тем [30, с. 49].

Отрицательные стороны:

1. Упрощение сюжета и авторского замысла. Авторский текст сильно сокращен, многие эпизоды и персонажи опущены.

2. Невозможность полноценно передать богатство описаний и эмоций. В формате комикса сложно передать смысловую насыщенность монологов и диалогов персонажей.

3. Смысловые потери. Чтобы уложиться в рамки графического романа, его автору приходится сокращать, объединять или вырезать целые сцены оригинального произведения.

4. Изменение речевой стороны произведения. Автору графического романа часто приходится передавать речь персонажей своими словами или сокращать цитаты.

Примеры графических романов.

«Маус», Арт Шпигельман. Это единственный графический роман, который получил Пулитцеровскую премию в 1992 году. В романе

рассказывается про холокост, который пришлось пережить отцу автора. Отличительная черта книги – все персонажи изображены в виде животных: евреи – с головами мышей, немцы – с головами кошек.

«Преступление и наказание. Графический роман», Аскольд Акишин. Российский художник создал графическую версию романа, но поместил персонажа в условия параллельной реальности, где господствуют роботы.

«Мастер и Маргарита (по роману Михаила Булгакова)», Михаил Заславский, Аскольд Акишин. Графическая адаптация одноименного романа М. А. Булгакова, созданная в 1992-1993 годах и опубликованная во Франции и Польше. Только спустя время она вернулась в Россию и была опубликована в полном объеме. Роман немного видоизменен: добавлены новые сюжетные повороты и новые персонажи, которых нет в произведении-оригинале.

В последнее время приобретает популярность такой жанр справочной литературы, как цифровой историко-литературный комментарий. Комментарии необходимы именно к текстам классической литературы, потому что много бытовых понятий, слов, явлений непонятны школьникам и требуют отдельного разъяснения.

Примером современных историко-литературных комментариев является серии интерактивных книг «Книга + Эпоха» и «Хронограф» от книжного издательства «Лабиринт». Книги комментируют как реальные исторические события, например, Великую Отечественную войну, Ледовое побоище или времена правления Петра I или Екатерины II, так и художественные литературные произведения – «Алиса в Стране Чудес» и в «Алиса в Зазеркалье», «Остров Сокровищ», «Приключения Шерлока Холмса» [16].

Комментарии расположены прямо на страницах книги или в интерактивных элементах. Мы можем познакомиться с картой Лондона времени Шерлока Холмса, с видами кэбов, оружия, с наполнением сундучка доктора Ливси из «Острова Сокровищ», с видами корабельных узлов, с содержимым аптечки, которая использовалась во время Великой

Отечественной войны и т.д. Книги позволяют погрузиться в те времена и события, о которых пишут, наглядно представить те или иные предметы, элементы одежды, виды оружия или транспортных средств, а также знакомят с правилами поведения в тех или иных ситуациях, описанных в книге [16].

Одним из новых жанров является еще одна разновидность комикса – графический путеводитель. Книга такого формата соединяет в себе изложение сюжета оригинального произведения в форме графического романа и авторские комментарии в конце каждой из глав.

Примером такой книги может служить путеводитель-комментарий от А. А. Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель».

Во второй части данной дипломной работы мы поговорим об особенностях адаптации в жанр графического романа художественных произведений русской литературы разных жанров.

ГЛАВА 2. АДАПТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ В ГРАФИЧЕСКИЙ ФОРМАТ

2.1 Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

Книга А. А. Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель» (рисунок 6) по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» выпущена книжным издательством «Самокат» в 2020 году [13].

Авторы: Алексей Олейников – российский прозаик, детский писатель, поэт; Наталья Яскина – художник-график и иллюстратор.

Рисунок 6 – А. А. Олейников. «Евгений Онегин. Графический путеводитель» (2020 г.)

Книга состоит из двух условных частей: комикса и иллюстрированного комментария. Художница объяснила, что при работе она шла именно от картинки: сначала разрабатывалась иллюстрация или целый разворот, а потом уже по нему писался текст. Поэтому книга приобрела название графического комментария, путеводителя [40]. Она,

как и оригинальное произведение, состоит из 8 глав, включающих комиксы по основному сюжету, иллюстрации и инфографики.

Объем графического романа значительно меньше романа в стихах, пропущена большая часть произведения А. С. Пушкина. Комикс содержит в себе сюжетную линию, он черно-белый с голубыми отсылками к разным частям комментария или к другому путеводителю из серии (рисунок 7).

Рисунок 7 – Комикс по роману в стихах «Евгений Онегин»

Вторая часть – комментарий, который выполнен в серо-голубых оттенках. Комментарии рассказывают о современной А. С. Пушкину эпохе: как одевались, каким было образование, как должны были вести себя мужчины и женщины и т.д. (рисунок 8).

Рисунок 8 – Комментарий по роману в стихах «Евгений Онегин»

Открывают книгу несколько разделов [26, с. 4-13]. Это приветствие от ее создателей, в котором они рассказывают о книге; содержание; краткое содержание романа в стихах; хронология происходящего, которая дана в виде инфографики. Вступление из романа и эпиграф полностью перешли в путеводитель.

Первая глава книги знакомит нас с Онегиным: где он родился, чему был обучен, упоминает его хандру и кончину дяди. Рассказывается также об очарованности деревней и затем разочаровании в ней Онегина. Из первой главы оригинального романа почти полностью (без одной строки) перешла в путеводитель только строфа II. Строфы IV и XXVI не только включены в комикс, но и изображены на иллюстрациях на стр. 20-23. На 17 странице романа в виде комикса продолжается повествование с XXXVI строфы романа в стихах. Заканчивается первая глава путеводителя соответственно с LIX строфой романа, повествующей

о преследующей Евгения Онегина хандре. Остальные строфы либо вошли в первую главу (стр. 14-19) только отрывками, либо не включались вообще.

С 34 страницы начинается вторая глава путеводителя, которая повествует о поведении Онегина по отношению к соседям и о его знакомстве с Ленским. Здесь же впервые рассказывается об Ольге и ее сестре Татьяне, об их родителях. Строфа XXIII вошла в путеводитель полностью. На 39 странице XXXVI строфой заканчивается вторая глава.

Глава третья начинается с 50 страницы. В ней Евгений впервые знакомится с Лариными. Здесь же представлена беседа Татьяны с няней, а также написание письма Татьяной и ее встреча с Онегиным. V строфа романа представлена в путеводителе целиком. Заканчивается глава на странице 55 отрывком из XLI строфы романа в стихах.

Четвертая глава начинается на 62 странице путеводителя со строфы XII. Нам показывают ответ Онегина Татьяне после ее письма. Затем говорится о том, как после этой встречи жили Татьяна («Увы, Татьяна увядает, // Бледнеет, гаснет и молчит!») и Евгений («Его вседневные занятия // Я вам подробно опишу»). Заканчивается глава на 65 странице.

Глава пятая начинается с 76 страницы путеводителя. Комикс сразу знакомит нас с XI строфой романа, со сном Татьяны. Сон передан не весь, но достаточно подробно. Далее следуют именины Татьяны, танец Евгения с Ольгой, его ссора с Ленским.

Глава 6 начинается на 88 странице с IV строфы романа. В ней представлен вызов на дуэль от Ленского, переживания Евгения и Владимира и сама дуэль. С 98 страницы мы можем ознакомиться с седьмой главой путеводителя. Полностью представлена XXIV строфа. В главе рассказывается о том, что Ольга вышла замуж, и Татьяна осталась одна. Она приходит к дому Онегина и заходит внутрь. Здесь, знакомясь с книгами, героиня начинает яснее понимать Евгения. В данной главе видно наглядно, что роман в стихах представлен не полностью и даже

порядок стрóf может меняться: в путеводителе отрывки из оригинального романа переставлены местами, а также соединены части разных стрóf. Сначала идут строки из XVIII стрóфы:

«Сюда пожалуйста, за мною.

Вот это барский кабинет:

Здесь почивал он, кофей кушал,

Приказчика доклады слушал

И книжку поутру читал...»

А затем объединяются последние две строки XVII стрóфы и первые две – XVIII стрóфы:

«...А вот камин.

Здесь барин сиживал один.

Здесь с ним обеживал зимою

Покойный Ленский, наш сосед».

То есть, читая путеводитель, нельзя, например, осознать мастерство автора оригинального романа и понять принцип построения онегинской стрóфы.

Глава восьмая начинается со 112 страницы X стрóфой романа в стихах. Здесь мы видим первую встречу Татьяны и Онегина после долгой разлуки, бал и последний разговор. Заканчивается глава и комиксная часть книги отрывком из XLVIII стрóфы оригинального романа.

Некоторые стрóфы романа используются также в инфографиках, данных в комментарии.

Дальше мы можем проанализировать вторую часть книги – путеводитель, в котором представлены иллюстрации и комментарии к роману А. С. Пушкина. Мы видим инфографики на стр. 20-23, показывающие нам его костюм: все элементы одежды с расценками, включая верхнюю одежду (в виде иллюстраций, например, показаны гавелок, редингот, каррик). Есть также чуть более подробное описание некоторых элементов одежды, таких как фрак, трость, панталоны и т.д. Персонаж как бы ведет диалог с молодым человеком из нашей

современности, и собеседник, беседуя на «модном» языке, рассказывает о своем «отличном луке». На 24 странице авторы книги представили нам обеденный стол главного героя. Нас знакомят с ценами таких блюд, как ананас, сыр лимбургский и т.д. Также дана информация, почему «вино кометы» называется именно так, но при этом не объясняются такие непонятные названия, как «Страсбурга пирог нетленный» или «живой» лимбургский сыр. Последняя инфографика первой главы представлена на страницах 32-33. Мы видим один день из жизни Онегина. Здесь перечислены все занятия, которым ежедневно предается герой романа, своеобразное расписание дня: пробуждение → прогулка → ресторан → театр → дом → бал → возвращение домой и сон.

На 40 странице мы видим сравнение Онегина и Ленского, представленное в инфографике. Дано очень краткое описание внешности, год рождения, статус и возраст к концу повествования, а также краткие характеристики героев. На 42 странице представлена инфографика «Голова Онегина», чтобы показать, из чего «состоит» персонаж (танцы, манеры, языки и т.д.). На 46-49 страницах мы можем познакомиться с особенностями мужского образования: мы видим образование с самого раннего детства до 15 лет. Здесь представлены 3 вида начального и среднего образования: гражданское (малые народные училища, приходские училища, кадетский корпус и пажеский корпус) и военное образование (начальные военные училища, кадетский корпус и пажеский корпус), а также домашнее обучение. Далее идет среднее и высшее образование: сюда относятся лицеи, дворянский полк, морской кадетский корпус, школа колонновожатых и университеты. После окончания обучения существовали два варианта службы, на которую мог поступить мужчина тех лет, – статский служащий или военнотружущий.

На 56 странице представлена справка о крестьянах и группах, на которые они делились, – помещичьих, казенных и удельных. Экономика дворянского хозяйства дана на 58-59 стр. Здесь мы видим «иерархию» дворян: крупнопоместные, которые имели около 1000 и больше душ

(около 1 % от общего числа), среднепоместные, имевшие 100-500 душ (8-9 %), и мелкопоместные, у которых было до 80-100 душ (90 %).

На 60 странице мы знакомимся с прожиточным минимумом молодого человека в Петербурге (съем квартиры стоил 30-700 рублей в месяц, карета – 1500-2500 рублей, а пара лошадей – 100 рублей), а на 61 – с ценами в России (дом в предместье Парижа – 90 000 рублей, корова – 25 рублей).

На 66-67 страницах представлен сравнительный портрет Татьяны и Ольги. Дано краткое описание внешности обеих девушек, годы рождения и возраст, а также характеристики.

С 69 страницы письмо Татьяны Онегину представлено полностью с подробным разбором, из каких произведений она использовала цитаты. Примечательно, что письмо передается письменным шрифтом, будто Татьяна сама пишет его от руки. На 68 странице объясняется, почему это письмо было грубым нарушением этикета и что было бы, если бы Онегин разгласил эту тайну.

На 72 странице мы видим карту движения Татьяны и Евгения Онегина: маршрут бегства Татьяны, место встречи и путь домой. Также авторы знакомят нас с альбомной культурой того времени на страницах 74-75 – что такое альбом, какие были альбомы, что в них писали и что рисовали и т.д.

На 84-85 страницах дана информация о снах. Рассказывается о книге предсказаний и ее авторе Мартыне Задеке, о том, как увидеть вещий сон о женихе или невесте (представлены 10 пунктов – покормить лошадь мхом, посыпать кровать овсом и т.д.). На стр. 86-87 дана справка о гаданиях, о правилах их проведения.

На страницах 94-95 нас знакомят с тем, что такое дуэль, за что можно было вызвать на дуэль, каков ее порядок, как к ней относилось правительство. На страницах 96-97 представлены дуэли самого А. С. Пушкина, год, имя соперника, причина, а также итог каждой дуэли.

Со 104 страницы начинается «женский раздел». Сначала авторы книги знакомят нас с женским костюмом и стоимостью каждого элемента одежды. Также на этом развороте дана небольшая справка о том, какая мода была в начале века и непосредственно во время действия романа в стихах. На 106 странице представлена информация о том, как девушка должна вести себя в обществе: она должна «стараться нравиться» всем. «Но самым страшным пороком для девушки считалось кокетство».

На 108-109 страницах путеводитель рассказывает о женском образовании – девочки могли учиться дома, в пансионах или (самый престижный вариант) в Смольном институте. Также представлены 4 варианта развития событий после окончания образования: удачно выйти замуж за знатного жениха, стать воспитательницей, чиновницей или повивальной бабкой, получить место фрейлины при дворе или пойти в приживалки и жить в чужом доме, развлекая хозяйку и составляя ей общество. Дальше мы видим раздел «Женщина в обществе». Здесь рассказывается о занятиях замужней женщины – балы, салоны и занятия искусствами.

В конце путеводителя представлены еще несколько страниц. На 119 странице мы видим историю о последней дуэли Пушкина с Дантесом и о предшествующих ей событиях. На развороте 120-121 страниц даны предпоследние две строфы из романа-первоисточника, в которых автор прощается с читателями. На 122-123 страницах размещена информация о том, как приняли роман, а также цитаты современников А. С. Пушкина – Е. Баратынского, В. Белинского и др. На 124 странице мы видим, что повлияло на «Евгения Онегина» (бурлескная поэзия, Лоуренс Стерн, Байрон и собственные тексты А. С. Пушкина) и на что повлиял сам стихотворный роман (главный герой как «лишний человек», образ автора-повествователя и т.д.). Последние страницы путеводителя – Петербург Онегина – карта Санкт-Петербурга с обозначением важных для повествования и Пушкина точек и маршрутов: Большой Каменный театр, Ресторан Talon, Зимний дворец и т.д.

Как и все книги, графический путеводитель имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы путеводителя:

1. Комментарий позволяет познакомиться не только с героями произведения, но и с эпохой написания романа.

Читатель благодаря графическому путеводителю может узнать о моде начала 19 века, гастрономии, занятиях молодых людей, образовании и пр.

2. Интересные рисунки, которые позволяют не только прочесть о предмете или явлении, но и наглядно представить его. Благодаря им можно узнать, как выглядел персонаж или интерьер жилища и т.д.

Помимо этого, в комиксе мы видим и эмоции персонажей в те или иные ситуации, например, искреннее удивление Онегина, когда он видит Татьяну, уже жену генерала, на балу.

3. Основная сюжетная информация дана в виде комикса, ученикам воспринимать ее в таком формате проще и интереснее, чем в оригинальном текстовом романе. Мы видим персонажей, видно и окружение – дом, деревня или Петербург и т.д.

4. Книга будет полезна учителям, с ее помощью можно интересно построить урок. Во-первых, с ней можно подробнее познакомиться с самим романом благодаря комментариям, проясняющим непонятные и неизвестные предметы и явления. Во-вторых, с ее помощью можно познакомиться с эпохой при изучении другого произведения, близкого по времени. В-третьих, детям можно предложить в качестве какой-либо проверочной работы на выбор либо написать сочинение, либо нарисовать что-то подобное по этому роману в конце его изучения или по другому произведению, взяв данный путеводитель-комментарий за образец.

Минусы путеводителя:

1. Текст оригинального произведения представлен в путеводителе не полностью, поэтому заменить им полноценное чтение романа не получится. Пропущены значительные отрывки – рассуждения автора,

описания природы, размышления персонажей. Например, в главе седьмой пропущено лирическое отступление о весенней природе из строф I-VII.

2. В рамках одной главы некоторые выдержки могут быть переставлены местами. В некоторых отрывках нарушена логика повествования, например, в 7 главе Анисья водит Татьяну по дому Онегина, и в этом отрывке некоторые строфы меняются местами. Очень часто также соединяются разные отрывки из разных строф, мы видим это на протяжении всей книги, например, на 98 странице смонтированы строки:

«И вот одна, одна Татьяна!

Нигде, ни в чем ей нет отрад,

И облегченья не находит

Она подавленным слезам,

И сердце рвется пополам».

3. Иллюстрации чередуются с комиксом, содержащим в себе основную сюжетную линию, поэтому нельзя говорить о полноценном погружении в текст романа-оригинала. Глава третья заканчивается предстоящей встречей Татьяны и Онегина после получения письма. Но затем следуют 6 страниц комментария, которые рассказывают о других вещах. Из-за этого цельность повествования теряется.

4. Некоторые слова из романа А. С. Пушкина, которые используются в тексте путеводителя, так и не объяснены авторами, например, страсбургский пирог или «живой» сыр из первой главы, «домашни» дроги, инвалид (гл. 2), анахорет (гл. 4), улан (7 гл.) и т.д. Все эти незнакомые слова присутствуют в комиксе, но при этом нет никакой справочной информации, их разъясняющей. Для выяснения значения этих слов школьникам все равно придется обращаться к другим источникам.

5. В тексте были найдены и фактические ошибки. Первую видим еще в кратком содержании романа на 8 странице: «Друзья часто бывают в доме Лариных». Но это не так, Онегин был у Лариных всего 3 раза – во время знакомства, во время объяснения с Татьяной в саду и на ее именинах.

Вторая ошибка на 29 странице. В реплике одной из балерин читаем: «Сговорились стреляться на восемнадцать шагах, Васенька с Заводским, а Якубович – с Грибоедовым. Четверная дуэль! Вот отчаянные головы!» Здесь упоминается русский дворянин, камер-юнкер, но его фамилия написана с ошибкой, вместо Завадовского видим Заводского.

Таким образом, графический путеводитель по «Евгению Онегину» был создан авторами именно с той целью, чтобы привлечь школьников к русской классике и к истории страны, а не с тем, чтобы полностью переписать текст оригинала или учебник истории. Информации дается ровно столько, чтобы было понятно, о чем повествуется в романе.

Во втором параграфе будет рассмотрена вторая книга из серии – графический путеводитель по комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

2.2 «Горе от ума. Графический путеводитель»

Книга «Горе от ума. Графический путеводитель» (рисунок 9) по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» выпущена книжным издательством «Самокат» в 2023 году [8] и подготовлена писателем Алексеем Олейниковым и художницей Натальей Аверьяновой.

Алексей Александрович Олейников (род. 31 июля 1979 г.) – детский писатель, прозаик, поэт, журналист и учитель. Наталья Аверьянова – иллюстратор, аниматор, преподаватель, проживает в Брюсселе.

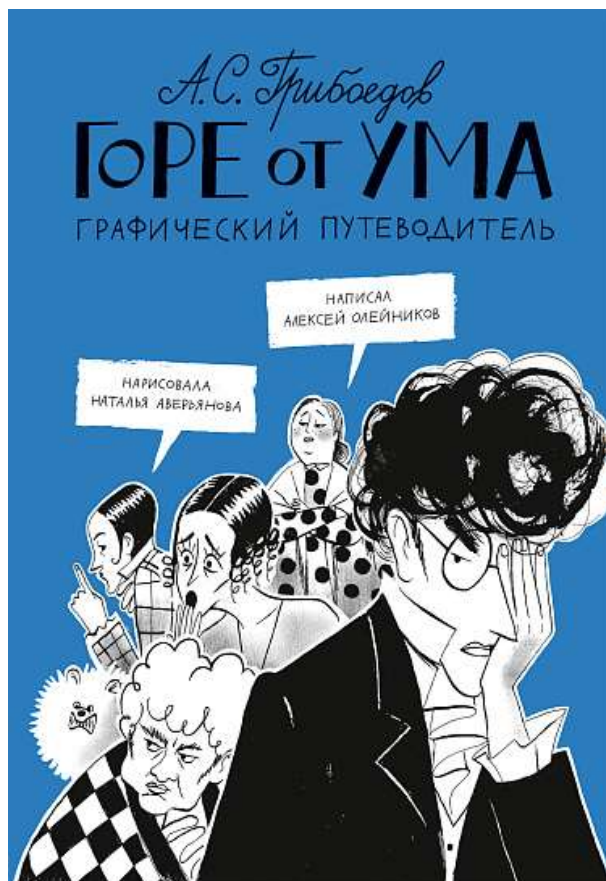

Рисунок 9 – А. А. Олейников. «Горе от ума. Графический путеводитель»
(2023 г.)

Путеводитель состоит из двух условных частей: комикса и иллюстрированного комментария к комедии. В книге представлены иллюстрации, изображающие персонажей пьесы, их костюмы с описанием, инфографики с объяснением жизни в современной героям Москве и т.д.

В первую очередь графический роман рассчитан на подростков, изучающих в школе классическую русскую литературу, чтобы помочь понять мир пьесы А. С. Грибоедова.

В путеводителе в формате комикса передается текст пьесы, а также разъясняются «темные» места текста – детали и подробности жизни аристократической России времен Александра I. Книга состоит из 4 действий, включающих комиксы по основному сюжету, иллюстрации, инфографики и комментария от авторов.

Книга делится на две части: комикс и комментарий. Комикс содержит в себе сюжетную линию, он черно-белый с красными отсылками к разным частям комментария или к другим путеводителям (рисунок 10).

Авторы утверждают: «Драматургический материал „Горя от ума“ нам удалось полностью представить в этом формате». Но при этом на 12 странице мы видим помету: «Здесь и далее авторский текст дается с незначительными сокращениями и изменениями».

Рисунок 10 – Комикс по комедии «Горе от ума»

Вторая часть книги – это комментарий. Он выполнен в серо-красных цветах. Комментарий разъясняет особенности современной героям эпохи. Как одевались женщины, что было неприличным, как они воспитывались и т.д. (рисунок 11).

Порядок вступления в брак

Свадьба была не личным делом двух влюбленных, а делом двух родов, к которым они принадлежали по своему происхождению. Поэтому дворянский брак осложнялся большим количеством условностей.

Знакомство

Девушка впервые встречалась с молодым человеком, как правило, на балу или в доме ее родителей, туда его официально приглашали благодаря знакомству с кем-то из ее старших родственников. Молодой человек начинал знакомить девушку и ее близких, что намеревался сделать.

МАМА ПРЕЖДЕ БЫЛА ОЧЕНЬ СКУЧНАЯ И ЛЮБИЛА ПЛАКАТЬ, НО ТЕПЕРЬ, КАК УЖЕ РЕШИЛАСЬ, САМА БОГУ ВЕСЕЛА...

Предложение

После нескольких дней делал официальное предложение и заключение в брак родителям или другим близким родственникам девушки. Разумеется, без ее слов, которую девушку замуж выдать было странно. Но отказаться от замужества было не так просто, ведь далеко не во всех семьях женщины девушек было на первом месте.

Согласие

Если родители девушки давали согласие, то они знали, что родители жениха также согласятся на этот брак. Подтверждением их согласия служило так называемое застрахованное письмо, в котором выражалась договоренность о будущем браке.

Публичное объявление

Привлекало после получения согласия родителей и соблюдения всех формальностей. Будущий супруг официально становился женихом, с этого момента в доме родителей новости о нем упоминались как о члену семьи.

Рисунок 11 – Комментарий по комедии «Горе от ума»

Открывают книгу несколько разделов [25, с. 4-12]. Во-первых, приветствие от создателей – писателя Алексея Олейникова и художницы Натальи Аверьяновой, в котором они рассказывают о книге и о том, что такое комментарий и чем он отличается от первого путеводителя серии «Евгений Онегин. Графический путеводитель». Во-вторых, содержание книги. В-третьих, хронология происходящего в произведении, которая представлена в виде инфографики – с 1801 года по 1822 год. В-четвертых, краткое содержание комедии А. С. Грибоедова. В-пятых, на одной странице представлены действующие лица комедии в виде портретов с именами.

Несмотря на то что авторы пишут, что представили драматургический материал комедии полностью, текст все равно дается в сокращении.

Книга делится на 4 действия, но на явления внутри действий она не поделена. Первое действие начинается на 13 странице. Мы видим спящую Лизаньку, затем ее пробуждение и попытки «пробудить» Софью и Молчалина, беседовавших всю ночь. Из первого явления исключены несколько фраз из диалога. Из второго явления опущена большая часть «заигрываний» Фамусова с Лизой, также видим измененный текст: в оригинале Лизанька гонит барина «Извольте же идти; разбудите, боюсь», в тексте путеводителя из-за сокращений оригинального текста для сохранения понимания контекста фраза изменена – «Вы Софью Павловну разбудите, боюсь». Помимо этого, опущена также крылатая фраза: «Минуй нас пуще всех печалей // И барский гнев, и барская любовь». Из 4 явления опущена большая часть ссоры между Фамусовым и дочерью, из-за этого пропущенного отрывка мы не можем узнать о прошлом Софьи, о смерти ее матери, об образовании дочери Фамусова. Непосредственно в комиксе опущены строфы про Кузнецкий мост, но они даны в инфографике на 54 странице, посвященной как раз этому мосту и его характеристике.

В некоторых сценах текст комедии Грибоедова не просто опускается, но искажается. Например, в оригинале в этом же явлении Софья рассказывает отцу свой сон: «По смутном сне безделица тревожит; // Сказать вам сон: поймете вы тогда. // Позвольте... видите ль... сначала // Цветистый луг; и я искала // Траву // Какую-то, не вспомню наяву». В тексте графического путеводителя строки изменены: «Мне смутный сон приснился... Был сначала цветистый луг; и я что-то искала...» Если при чтении стоит задача ознакомиться именно с текстом комедии, то путеводитель для такого чтения не подойдет, т.к. авторы меняют слова Грибоедова. Опущены слова, которые, на наш взгляд, являются яркой характеристикой Фамусова. Во время рассказа о сне Софья говорит о человеке, который ей мил, но «в бедности рожден». Фамусов отвечает: «Ах, матушка, не довершай удара! // Кто беден, тот тебе не пара!» В путеводителе этого ответа нет, и мы «теряем» одну из характеристик

отца – достойный, но небогатый человек автоматически исключается из потенциальных женихов, барин ищет для дочери только богатую партию. Опущена также и часть сна о каких-то «не людях и не зверях», поэтому проанализировать и составить целостную картину о сне Софьи у читающих не получится, нужно в любом случае обращаться к первоисточнику. В конце явления также пропущена крылатая фраза Фамусова: «Подписано, так с плеч долой!» Из пятого явления опущена часть, чуть подробнее, чем в путеводителе, раскрывающая взгляд Софьи на Чацкого и их совместное прошлое. Из шестого явления пропущены очень большие отрывки из вопросов Чацкого о Москве и ее обитателях, и в связи с этим в путеводителе нет и многих крылатых фраз, встречающихся в этих отрывках: «И дым Отечества нам сладок и приятен!», «Числом поболее, ценою подешевле», «...смешенье языков: французского с нижегородским». Пропущено 8 явление. Заканчивается первое действие на 23 странице отрывком из 10 явления оригинальной комедии.

Второе действие начинается с 36 страницы путеводителя. Первое явление с монологом Фамусова о предстоящих делах опущено полностью, в связи с чем утрачена еще одна крылатая фраза – «...с чувством, с толком, с расстановкой». Затем из второго явления сильно сокращен диалог Фамусова и Чацкого: из поучения Фамусова о том, как надо «прислуживаться» осталось только две фразы, из рассуждений Чацкого о веке минувшем – столько же. Всего до нескольких реплик сокращено третье явление, полностью опущено четвертое. В пятом явлении сильно сокращен диалог Фамусова со Скалозубом, а также, за исключением нескольких фраз, отсутствует монолог барина о Москве. Монолог Чацкого о старшем поколении тоже сокращен до одного предложения. Пропущено 6 явление, сильно сокращено седьмое. Десятое явление исключено из путеводителя, и Скалозуб уходит из дома Фамусовых вместе с Чацким. 11, 12 и 13 явления даны почти полностью, 14 явление – целиком. Действие второе заканчивается на 51 странице.

Третье действие начинается с 62 страницы. Из первого явления сокращена большая часть рассуждений о Молчалине между Чацким и Софьей, также многие фразы в этом явлении сильно видоизменены. Почти полностью исключено из путеводителя второе явление. Из третьего явления опущено много фраз из диалога Чацкого с Молчалиным, также отсутствует крылатая фраза: «В мои лета не должно сметь // Свое суждение иметь». Исключено четвертое явление, сокращено пятое. В шестом отсутствуют многие фразы из общения Платона Михайловича Горича с его женой, из которых видно, как она управляет своим мужем. Полностью исключены седьмое и восьмое явления. Наполовину сокращено 9 явление, а также 10, из-за чего сокращается и характеристика Загорецкого и Хлестовой. Отсутствует 11 явление. Из 12 явления исключен диалог Хлестовой со Скалозубом. Тринадцатое и четырнадцатое явления даны почти без сокращений. Явления 15-20 представлены в виде сплетен между гостями на одном развороте 76-77 страниц. Часть 21 явления – на развороте 78-79 стр., здесь мы видим, что фразы, которые в комедии принадлежали одним лицам, принадлежат другим, а также авторы допустили ошибку в слове «невесть». Сохранена большая часть 21 явления. Из 22 явления исключен самый большой в действии монолог Чацкого. Заканчивается третье действие на 85 странице.

Четвертое действие начинается на 94 странице. Явление первое отсутствует. Сильно сокращено второе явление, диалог Горича с женой, что снова не дает возможность раскрыть взаимоотношения между ними. Третье явление сокращено, четвертое и пятое явления опущены, Репетилов и Загорецкий сразу спускаются и говорят о «сумасшествии» Чацкого. 6 и 7 явления представлены почти полностью, 8-9 явления отсутствуют. Явления 10-12 сокращены. Из-за отсутствия некоторых фраз непонятно, что Молчалин «играет» в любовь с Софьей ради выгоды, не планируя жениться на ней, и не испытывает к ней каких-либо чувств. Но в целом суть явлений 12-14 передана верно без серьезных изменений.

Явление 15 также отсутствует. Четвертое действие кончается на 111 странице словами Чацкого.

Некоторые отрывки из комедии также использованы в инфографиках из комментария.

Остановимся на содержании второй части путеводителя – комментариев к комедии. На 24-25 страницах мы видим, чему учили дворянских девушек в XIX веке (чтение, танцы и т.д.), что считалось неприличным в поведении девушки. На 27 странице представлена «градация», кем считались незамужние женщины в зависимости от возраста: 25-35 лет – кандидатка в «старые девы», 35-40 лет – «пожилая», более 40 лет – «старая дева», более 50 лет – «царь-девица». На 29 странице авторы наглядно показали нам развитие женской моды с 1810 по 1830 годы: «стремление» вниз линии декольте и линии талии. На развороте 30-31 страниц нас знакомят с предметами дамского будуара с кратким описанием каждого: столик-бобик, перчатки, веер, женский журнал, шаль и бальная книжка. На 32-35 страницах представлены характеристики женских образов комедии А. С. Грибоедова.

Следующий блок инфографик начинается на 52 странице со сравнения образов Чацкого и Молчалина. На 54 странице мы видим информацию о Кузнецком Мосте и о причине его популярности. На страницах 56-57 мы узнаем о правилах сватовства: какие были требования к невесте, какие – к жениху, что происходило при союзе дворянина и девушки недворянского происхождения и при союзе дворянки и недворянина, о порядке вступления в брак и тайном браке.

Блок комментариев после третьего действия начинается на 86 странице и рассказывает нам о порядках в Москве: как и что ели, когда и чем обедали и т.д.; знакомит нас с домом Фамусова, а также объясняет мотив глухоты в комедии «Горе от ума».

Заканчивается книга также несколькими разделами. На 112 странице мы видим крылатые фразы, которые используем в повседневной жизни, не подозревая, из какого они произведения. Примечательно, что

это единственная иллюстрация в книге, которая отражает современную нам, читателям, эпоху, все остальные картинки выполнены в «стиле» XIX века. Следующие разделы – внесценические персонажи, критика пьесы, судьба Грибоедова, истоки и влияние пьесы и развлечения Москвы.

Плюсы этого издания не отличаются от плюсов книги «Евгений Онегин. Графический путеводитель»: это облегчение понимания современной А. С. Грибоедову эпохи, интерес к классической литературе со стороны школьников, польза как для учеников, так и для учителей в подготовке к урокам. Если говорить о минусах, то, как и в графическом путеводителе по «Евгению Онегину», текст оригинала представлен не полностью, очень многие отрывки отсутствуют, также авторы во многих местах меняли местами либо строфы, либо слова в них, либо изменяли пунктуацию, и также отсутствует полноценное погружение в текст из-за постоянного чередования текста комедии и инфографик по ней. Кроме того, визуальная интерпретация художника может быть субъективной и не всегда точно передавать авторский замысел или тонкие смысловые оттенки. В связи с этим читатель может начать воспринимать комедию через призму трактовки художника, а не через собственный анализ.

В тексте книги была найдена фактическая ошибка в разделе «Судьба Грибоедова». Нам представлена цитата вдовы А. С. Грибоедова, княжны Нино Чавчавадзе, но дана она с ошибкой, которая, на наш взгляд, значительно меняет смысл этой фразы. На могильной плите высечена надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!». В графическом путеводителе же фраза изменена: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя, любовь моя!» В результате совершенно изменился смысл данной цитаты – Нино говорила о том, что ее любовь пережила ее возлюбленного, а в результате получилось так, что пережила Грибоедова сама Нино, и появилось обращение к нему: «любовь моя».

2.3 Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»

Третьей книгой, которую мы хотели бы разобрать в дипломной работе, является графический роман от художников Дмитрия Чухрая и Александра Полторака (последний выступает в данном проекте как сценарист, адаптируя текст романа в формат комикса) «Преступление и наказание» (рисунок 12) по одноименному роману Ф. М. Достоевского. Книга выпущена в серии «Классическая литература в графических романах» издательством «Феникс» в Ростове-на-Дону в 2024 году.

Рисунок 12 – Д. Чухрай, А. Полторака. Графический роман «Преступление и наказание» (2024 г.)

Графический роман «Преступление и наказание» представляет собой визуальную адаптацию одноименного романа Ф.М. Достоевского.

Цель авторов – сделать одно из самых известных и сложных произведений мировой литературы более доступным и понятным для современной аудитории, используя язык графического романа.

Несмотря на смену формы, авторы стремятся сохранить ключевые темы, образы и атмосферу романа Достоевского.

Графический формат может помочь привлечь читателей, которые ранее избегали чтения объемных текстов, помочь молодому поколению лучше понять и осмыслить один из самых востребованных в мире романов.

Книга начинается с введения, в котором авторы рассказывают больше об обстановке, в которой происходит действие романа, о нескольких персонажах (рисунок 13), а также о ходе работы над этим произведением, например, какие эпизоды пришлось исключить [36, с. 3-5].

Рисунок 13 – Краткая характеристика персонажей с портретами

Книга, в отличие от романа Достоевского «Преступление и наказание», не делится на части и главы. При этом текст книги опирается на оригинальное произведение Ф. М. Достоевского, но в некоторых случаях он сокращается или видоизменяется. В результате мы не видим полноты мысленных терзаний Раскольникова, не можем составить портрет того или иного персонажа по его речи, как могли бы сделать по особенностям их речи в романе.

Например, в первых строках романа мы читаем: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время...». Далее: Раскольников «...боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его...». Автор показывает глубину морального состояния героя, его нищету. В графическом романе на первой странице этих данных нет, герой сразу выходит на лестничную площадку и думает об убийстве, информация о жаре и духоте появляется на следующем развороте.

Далее читаем в романе о внешности главного героя: «Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен». Портрет Раскольникова, который мы видим в графическом романе, не соответствует описанию оригинала: у него темно-русые волосы, но у него не темные глаза, а голубые, и по портрету из книги ему нельзя дать характеристику молодого человека, который «замечательно хорош собою» (рисунок 14).

Рисунок 14 – Портрет Родиона Раскольникова в графическом романе
«Преступление и наказание»

В романе Достоевского описывается одежда Раскольникова: он был в лохмотьях, но в книге эта важная деталь опущена.

На тридцатой странице графического романа мы видим первую встречу Раскольникова и Мармеладова. Портрет Мармеладова также

не соответствует оригинальному: в оригинальном романе он одет в оборванный фрак с осыпавшимися пуговицами кроме одной, на которую он застегивался; в графическом мы не видим оборванности и вообще пуговиц, фрак расстегнут, в результате не создается ощущения оборванности, грязи в одежде пьяницы. В этом же монологе Мармеладова опущена большая часть рассказа о жизни его жены, Катерины Ивановны, и дочери, Софьи Семеновны. В целом пропущена и большая часть монолога о самом Мармеладове, о его неудачах в жизни и в службе, о том, как он устроился на работу, но потерял ее из-за пьянства, о первой за долгое время зарплате, о купленной на нее еде, костюме для Мармеладова, о счастье его семьи. Все это не позволяет раскрыть образ как самого титулярного советника, так и его близких.

В письме матери Раскольникова тоже опущено очень много важных моментов, отсутствие которых не отражают глубину характера некоторых персонажей и особенности их взаимоотношений. Например, в письме нет сведений о том, что Свидригайлов сделал Дуне «предложение, обещая ей разные награды и сверх того бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу», что показывает не мимолетную «страсть» к Дуне, но как бы серьезные попытки добиться ее внимания и расположения. Опущена информация и о самой Дуне: не говорится о том, что она взяла у Свидригайлова вперед 100 рублей, чтобы большую часть отправить Раскольникову; о том, что, выходя замуж за Лужина, она хотела устроить в первую очередь судьбу Родиона, но не свою собственную, она надеется на помощь будущего мужа Раскольникову и даже распланировала, кем тот может служить у Лужина. Письмо показывает не только ум и силу духа Дуни, но и ее верность Родиону и любовь к нему, а также готовность делать все возможное для счастья брата; в письме же из графического романа мы не видим глубины ее характера, она остается любящей и сильной, но, в сравнении с оригиналом, безликой.

На сорок седьмой странице мы видим фразу Раскольникова: «Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. На Голгофу-то тяжело

всходить». В оригинальном романе часть о Голгофе обращена не к матери с Дуней, а только к Дуне: мать пытается быть оптимистичной; Дуня же со своим острым умом осознает, что Лужин – не тот, кем пытается казаться, и подозревает в нем непорядочность и подлость; она молится всю ночь, и это отмечает Раскольников, говоря о Голгофе. Также отсутствуют и размышления о причинах готовности к такому поступку – замужеству с Лужиным – со стороны Дуни.

В книге есть некоторые неточности: в иллюстрации изображено не то, что передано в тексте, из-за чего получается недопонимание происходящего в связи с недостаточностью контекста. Например, в эпизоде убийства процентщицы Раскольников подходит к укладке, в тексте романа читаем: «Сверху, под белую простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром; под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. „Красное, ну а на красном кровь неприметнее“». На 73 странице графического романа мы видим эту сцену и фразу о крови, но в руках Раскольников держит голубые бусы, и смысл фразы теряется. Примерно такая же ситуация на 163 странице: Дуня держит что-то в руках, мысль Разумихина при этом: «Женихов подарок». Но акцент на этом предмете, в отличие от оригинального романа, не ставится, поэтому непонятно, что имеет в виду Разумихин. В оригинале же Дуня держит в руках часы, подарок Марфы Петровны, и в тексте они подробно описываются.

В графическом романе была найдена фактическая ошибка. На 118 странице мы видим пришедшего Лужина, который обращается к Зосимову: «Родион Романыч Раскольников, господин студент или бывший студент?» В оригинале отвечает Лужину Разумихин, что характеризует его как открытого, простого, но немного фамильярного человека. В книге Лужину отвечает Зосимов, соответственно один из эпизодов, подробнее раскрывающих личность Разумихина, утрачивается.

В графическом романе отсутствует сцена разговора Родиона с Поленькой. Поленька становится для Раскольникова символом надежды и нового начала, в книге же снова нет этих метаний героя, мы не видим его духовного развития.

Итак, чтобы сохранить динамику, авторам пришлось пожертвовать огромными пластами текста оригинального романа. Линия Мармеладовых сокращена. В оригинале история этой семьи занимает важное место и служит центральным фоном. В графическом романе их трагедия подана фрагментарно. Длинные исповеди Семена Захаровича Мармеладова в распивочной превращены в короткие реплики, чтобы не перегружать «пузыри» текстом.

В свернутом виде представлена также теория Раскольникова. В романе есть целая глава, где Родион Раскольников детально разъясняет Порфирию Петровичу свою статью о «необыкновенных людях». В графическом романе эта сложная философская дискуссия сведена к нескольким тезисам.

Второстепенные персонажи исчезли или стали фоновыми (например, Лебезятников). Сокращена сюжетная линия Лужина, его интриги вокруг Дуни сведены к минимуму. Есть ощущение неполноценности также образов Порфирия Петровича и Свидригайлова. Характеры некоторых главных персонажей тоже сокращены, например, мы не видим ума, находчивости и верности Авдотьи Раскольниковой, в графическом романе она более бесцветный персонаж, если сравнивать ее с оригинальной.

Также можно сказать и о снах Раскольникова. Более подробно мы видим только сон о забитой до смерти лошади на 52 странице (часть 1, глава V) и сон о смеющейся старухе-процентщице на 202 странице (часть 3, глава VI). Сон об избиении квартирной хозяйки в иллюстрациях не показан, но о нем спрашивает сам Раскольников у Настасьи после пробуждения. Сны об Африке и о конце света даже не упоминаются.

К достоинствам данного графического романа можно отнести:

- наглядность психологического состояния персонажей: многие состояния показаны не в словах, а в картинках, через жесты и мимику,
- динамика развития сюжета: в графическом романе меньше философских отступлений и сюжетных линий,
- качественные рисунки, которые позволяют глубже погрузиться в сюжет за счет того, что не нужно придумывать лица или обстановку.

Недостатки:

- субъективность рисунков, т.к. иллюстрации отражают именно видение персонажей художником,
- упрощение философии романа, т.к. опущено множество философских отступлений, терзаний Раскольникова, отсутствие многих монологов,
- отсутствие полноценной характеристики многих персонажей, например, Катерины Ивановны, Дуни, Порфирия Петровича, Зосимова и др.,
- наличие недочетов в иллюстрациях.

В данной главе мы рассмотрели особенности адаптации текстов русской классики в жанр графического романа. Были изучены два графических путеводителя – «Евгений Онегин» и «Горе от ума» – и графический роман «Преступление и наказание». Оба типа книг не просто иллюстрируют, а рассказывают историю с помощью рисунков и текста. В адаптациях сильно сокращают длинные рассуждения и монологи, т.к. их трудно уместить в рамки комикса. Много второстепенных сцен и подробных описаний (быт, улицы) тоже обычно опускаются или укорачиваются. Но графика помогает прочувствовать настроение, эмоции героев, давящую или страшную обстановку. Образы города, дома, интерьера в адаптациях становятся важной частью смысла, т.к. перестают быть просто фоном. При адаптации теряется часть глубины оригинала (религиозные и философские темы, подробные психологические размышления, отступления), но графические романы проще для восприятия и быстрее вовлекают читателя. Графические романы лучше

использовать как вспомогательный материал, как знакомство с произведением, источник вопросов и задач, но не как замену оригинального художественного текста.

ГЛАВА 3. АДАПТАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКИЙ ФОРМАТ РОМАНА А. С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» УЧЕНИКАМИ 8 КЛАССА ШКОЛЫ № 28 Г. ЧЕЛЯБИНСКА

Во время практики по литературе в ноябре-декабре 2025 года ученикам было предложено участие в мероприятии «Рисование комикса по роману А. С. Пушкина „Капитанская дочка“». Это был заключительный урок после изучения данного произведения.

В мероприятии участвовали два восьмых класса – 8 «А» и 8 «В». Оба класса поделились на 6 групп, в каждой примерно по 6-8 человек.

Каждой группе был дан образец комикса (рисунок 15), чтобы было понятно, что им примерно нужно сделать:

Рисунок 15 – Образец комикса

Детям предлагалось задание: выбрать короткий эпизод из романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и зарисовать его в форме одной страницы из комикса, состоящей из 4-6 картинок.

Ученики могли выбрать эпизод сами или выбрать один из предложенных учителем:

- 1) встреча с вожатым (2 глава);
- 2) дуэль со Швабриным (4 глава);
- 3) поведение Пугачева при захвате Белогорской крепости (7 глава);
- 4) военный совет в Оренбурге (10 глава);
- 5) освобождение Маши (12 глава);
- 6) суд над Гриневым (14 глава);
- 7) разговор Маши с императрицей в саду (14 глава).

Главное отличие комикса как жанра – использование текста и рисунка.

Дети подошли к работе с разной степенью ответственности. Результаты, которые представили ребята, даны ниже.

Класс 8 «А» (рисунок 16, 17, 18)

Рисунок 16 – Команда № 1 (эпизод встречи с вожатым)

Рисунок 17 – Команда № 2 (эпизод дуэли Гринева со Швабриным)

Рисунок 18 – Команда № 3 (эпизод встречи с вожатым)

Класс 8 «В» (рисунок 19, 20, 21)

Рисунок 19 – Команда № 1 (эпизод встречи с вожатым)

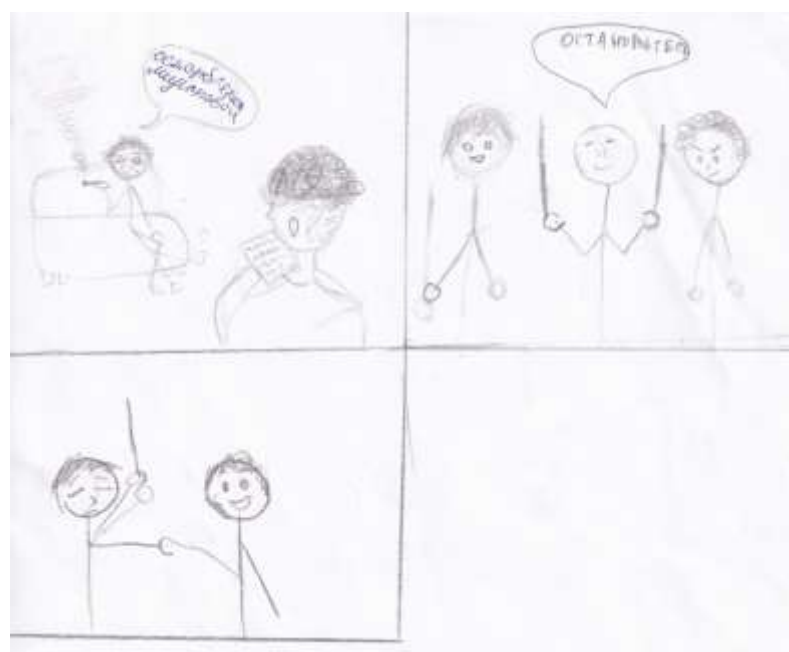

Рисунок 20 – Команда № 2 (эпизод дуэли Гринева со Швабриным)

Рисунок 21 – Команда № 3 (эпизод спасения Маши от Швабрина)

Эпизоды могли повторяться в разных группах, чтобы не допустить различия по сложности в изображении.

По окончании творческой работы ребятам предстояло защититься: выйти с группой к доске и рассказать, что изображено на их рисунках и, если не успели дорисовать, что хотели изобразить.

Как уже было отмечено, ребята подошли к заданию с разной степенью ответственности. От учеников не требовалось каких-либо художественных изысков, но оценивался их подход к работе. Плохих

оценок мы не ставили, чтобы не отбить желание к подобной работе в будущем.

Мероприятие проводилось в тот день, когда все уроки были по 35 минут. 5 минут заняло вступительное слово учителя и подготовка к работе, еще 5 – защита учеников в группах в конце урока. Оставшееся время ребята работали над комиксами.

В конце урока был задан вопрос – понравился ли детям такой формат работы. Большинство высказалось за проведение подобных уроков, но работа понравилась, конечно, не всем, т.к. не все умеют рисовать, не все любят работать в группах и тяжело было защищать «глупые» (по словам одного из учеников) рисунки. Успех проведения такой работы, на наш взгляд, во многом зависит от сплоченности самого класса, отсутствия страха выглядеть нелепо в глазах сверстников.

Для того чтобы провести такой заключительный урок, ученикам, конечно, необходимо знать текст, т.к. без знания нельзя будет нарисовать комикс по конкретному эпизоду. Учителю нужно заранее выбрать список эпизодов из данного произведения. Лучше ограничить детей в материалах: карандаши и ручки, т.к. фломастеры и краски могут создать грязь. Следует объяснить ребятам, что оцениваются не их художественные способности, а способность четко, кратко, но достаточно полно для понимания перенести текст на рисунок. Не нужно пытаться нарисовать все и сразу, лучше использовать не больше 1-2 коротких реплик на кадр. Прежде чем начать рисовать, лучше сначала обсудить в группе и составить очень краткий план: какую сцену рисовать, кто из персонажей будет в кадре, как будет стоять, что будет говорить. В выступлении в конце урока, если останется время, можно немного поиграть: пусть не выступающие называют эпизод, а зрители пытаются его угадать – так оценка будет более объективной, т.к. если ребята «попали» в суть, то эпизод будет легко узнать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование, посвященное адаптации русской классики в жанр графического романа на примере графических путеводителей «Евгений Онегин» и «Горе от ума» и графического романа «Преступление и наказание», позволило выявить сложности, возникающие при переносе классического произведения в визуальную форму.

В ходе исследования было установлено, что графический роман, обладая сочетанием визуального и текстового повествования, предоставляет широкие возможности для интерпретации классических произведений. Визуализация персонажей, сцен и эмоциональных состояний позволяет читателю глубже погрузиться в мир произведения и лучше понять мотивы героев.

Однако существует и ряд трудностей. Адаптация в жанре графического романа строится по принципу визуализации: авторы выбирают сцены, которые лучше всего работают в картинной форме, и перерабатывают разговорные и философские пласты в образы, ракурсы и монтаж. А. Олейников в формате графического путеводителя делает упор на пояснения и контекст – исторический, биографический и бытовой. Д. Чухрай в графическом романе фокусируется на субъективных ощущениях героя и эмоциональной плотности сюжета.

Это приводит к очевидным потерям: сокращаются длинные монологи, второстепенные сюжетные линии и часть религиозно-философских рассуждений. Вместе с тем адаптации имеют и явные преимущества: наглядность, эмоциональную силу, повышение интереса у современной аудитории и удобство для урока. Это означает, что такие книги целесообразно использовать не как замену первоисточника, а как инструмент для входа в произведение, обсуждения визуальных интерпретаций и упражнений по восстановлению упущенных моментов.

В рассматриваемых графических путеводителях А. А. Олейникова и графическом романе Д. Чухрая также были выявлены опечатки и фактические ошибки.

В данной выпускной квалификационной работе были изучены такие понятия, как комикс, графический путеводитель и графический роман, а также исследованы книги А. А. Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель», «Горе от ума. Графический путеводитель» и книга Д. Чухрая «Преступление и наказание». Также в третьей главе дана попытка преобразовать роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» в жанр комикса учениками восьмых классов МБОУ СОШ № 28 г. Челябинска.

Таким образом, нами были решены следующие задачи:

- 1) изучены понятия комикса, графического романа и графического путеводителя;
- 2) выявлены особенности графического романа как жанра;
- 3) произведено сравнение романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и графического путеводителя «Евгений Онегин» А. А. Олейникова;
- 4) осуществлено сравнение комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова и графического путеводителя «Горе от ума» А. А. Олейникова;
- 5) проведен анализ и сравнение романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского и графического романа «Преступление и наказание» Д. Чухрая.

Цель работы достигнута, задачи работы выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аверьянова Наталья // Самокат : [сайт]. – URL: <https://samokatbook.ru/izdatelstvo/illustrators/averyanova-natalya/> (дата обращения: 17.05.2026).
2. Альтернативная культура: Энциклопедия / Сост. Д. Десятерик. – Екатеринбург : Ультра.Культура, 2005. – 240 с. – ISBN 5-9681-0028-1. URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/G15rQZUrQ1jTg5VFSS3ZimXHPNrJ6Jb5x5HiiOk_DKqXAPpvT0SMau0yIYjWc-Oc72hhpu4KN67ooN1cohvUKE-u4K99v-5NzYrDnmHFRpIMdipNVhMDA/Entsiklopedia_Alternativnaya_kultura_-_2005.pdf (дата обращения: 15.05.2026).
3. Безукладникова Т. С. Использование приёмов графического изображения текстов при работе над литературными произведениями / Т. С. Безукладникова, С. В. Пулькинова // Академия педагогических проектов Российской Федерации. – 2023. – URL: <https://педпроект.рф/edu-12-2023-rb-137601/> (дата обращения: 17.05.2026).
4. Большой академический словарь русского языка : В 30 томах / Под ред. К. С. Горбачевича. – СПб.: «Наука», 2004–. Том 8. Каюта – Кюрины, 2004. – 839 с.
5. Большая советская энциклопедия : В 30 томах / Гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. 3-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. Том 12. Кварнер – Конгур, 1973. – 624 с. – URL: https://archive.org/details/B-001-033-601-30vols/BSE_3izd_12/page/535/mode/2up (дата обращения: 14.05.2026).
6. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Норинт, 2000. – 1536 с. – ISBN 5-7711-0015-3.
7. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – Москва : Советская энциклопедия ; Санкт-Петербург : Фонд «Ленинградская галерея», 1993. – 1628 с. – ISBN 5-85270-015-0. – URL:

<https://djvu.online/file/wxpbulhd8BHIE?ysclid=mp5qwgegc77502337> (дата обращения: 14.05.2026).

8. Горе от ума. Графический путеводитель // Самокат [сайт]. – 2023. – URL: <https://samokatbook.ru/book/gore-ot-uma-graficheskiy-putevoditel/> (дата обращения: 17.05.2026).

9. Графические романы для детей // SportZania : [сайт]. – URL: <https://sportzania.ru/about/publikatsii/graficheskie-romany-dlya-detej/> (дата обращения: 17.05.2026).

10. Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений : В 3 томах : Т. 1 / А. С. Грибоедов. – Санкт-Петербург. : Нотабене, 1995. – 347 с. – ISBN 5-87170-044-6. – URL: <https://djvu.online/file/EZKjNAoWfuO7A> (дата обращения: 17.05.2026).

11. Громина С. Использование комикса на уроках русского языка и литературы / С. Громина // Могу писать : [сайт]. – 2021. – URL: https://mogu-pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=11581562 (дата обращения: 18.05.2026).

12. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский. – Москва : Дрофа, 2008. – 607 с. – ISBN 978-5-358-05901-6.

13. Евгений Онегин. Графический путеводитель // Самокат [сайт]. – 2020. – URL: <https://samokatbook.ru/book/evgeniy-onegin-graficheskiy-putevoditel/> (дата обращения: 18.05.2026).

14. Егорова Т. В. Словарь иностранных слов современного русского языка / Т. В. Егорова. – Москва : Аделант, 2014. – 800 с. – ISBN 978-5-93642-322-2.

15. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : В 2 томах : свыше 136 000 словарных статей : около 250 000 семантических единиц / Т. Ф. Ефремова. – Москва : Русский язык, 2000. Том 1. А – О, 2000. – 1210 с. – ISBN 5-200-02801-9.

16. Интерактивные книги // Лабиринт : [сайт]. – URL: <https://www.labirint.ru/set/interaktivnye-knigi-labirint-press/> (дата обращения: 18.05.2026).

17. Кононова А. К. Лингвопереводческие аспекты креолизованного текста : выпускная квалификационная работа : 45.03.01 / Кононова Анастасия Константиновна ; науч. рук. Л. Ю. Фадеева ; АНО ВО Поволжская академия Святителя Алексия. – Тольятти, 2024. – 69 с.

18. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. / Л. П. Крысин. – Москва : Эксмо, 2006. – 944 с. – ISBN 5-699-16575-4.

19. Малый академический словарь русского языка : В 4 томах / Под ред. А. П. Евгеньевой. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 1985–1988. Том 2. К – О, 1986. – 736 с.

20. Максименко О. И. Адаптация художественного произведения: от романа к комиксу / О. И. Максименко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. – 2016. – № 2. – С. 111–116. – URL: <https://www.linguamgou.ru/jour/article/view/551/523> (дата обращения: 17.05.2026).

21. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. / А. Э. Мильчин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ОЛМА-Пресс, 2003. – 560 с. – ISBN 5-224-04560-6. – URL: <https://find-info.ru/doc/dictionary/publishing/index.htm?ysclid=mp5swjr878800728579> (дата обращения: 14.05.2026).

22. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / Под ред. В. И. Бородулина, А. П. Горкина, А. А. Гусева, Н. М. Ланда и др. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2005. – 912 с. – ISBN 5-85270-259-5.

23. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 750 с. – ISBN 5-200-00313-X.

24. Олейников Алексей // Самокат : [сайт]. – URL: <https://samokatbook.ru/izdatelstvo/authors/oleynikov-aleksey/> (дата обращения: 17.05.2026).

25. Олейников А. Горе от ума. Графический путеводитель : [для среднего и старшего школьного возраста] / А. Олейников ; ил. Н. Аверьяновой. – Москва : Самокат, 2023. – 128 с. – ил. – ISBN 978-5-00167-318-7.

26. Олейников А. Евгений Онегин. Графический путеводитель : [для среднего и старшего возраста] / А. Олейников ; ил. Н. Яскиной. – 4-е изд. – Москва : Самокат, 2023. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-00167-504-4.

27. Омельницкая К. Онегин – сквозь увеличительное стекло / К. Омельницкая // Папмамбук : [сайт]. – 2023. – URL: <https://www.papmambook.ru/articles/5543/> (дата обращения: 18.05.2026).

28. Пушкин А. С. Сочинения. В 3-х томах. Т. 2. Поэмы ; Евгений Онегин ; Драматические произведения / А. С. Пушкин ; ред. И. Парина, С. Чулков. – М. : Художественная литература, 1986. – 527 с.

29. Семьян Т. Ф. Графические адаптации произведений русской литературы / Т. Ф. Семьян, Е. А. Смышляев // Филологический класс. – 2024. – № 3. – С. 162–173. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/graficheskie-adaptatsii-proizvedeniy-russkoy-literatury> (дата обращения: 17.05.2026).

30. Сычева Е. А. Графический роман как новый формат литературного произведения в образовательном процессе / Е. А. Сычева, Н. Ю. Ланцевская // Universum: психология и образование. – 2026. – № 3 (141). – С. 47–50. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/graficheskiy-roman-kak-novyy-format-literaturnogo-proizvedeniya-v-obrazovatelnom-protsesse> (дата обращения: 17.05.2026).

31. Терентьева А. Как устроены комиксы и в чем их особенность: обзор всех важных деталей // Smirnov School : [сайт]. – 2024. – URL: <https://smirnov.school/blog/characters/kak-ustroenu-komiksy/> (дата обращения: 18.05.2026).

32. Тикунова В. Как устроены комиксы? / В. Тикунова // render.ru : [сайт]. – 2020. – URL: <https://render.ru/ru/SmirnovSchool/post/19586> (дата обращения: 18.05.2026).

33. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – Москва : Издательский центр «Азбуковник». – 1175 с. – ISBN 978-5-91172-049-0.

34. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. – Москва : Аделант, 2014. – 800 с. – ISBN 978-5-93642-345-1.

35. Что такое графические романы // Фоксфорд : [сайт]. – 2022. – URL: <https://media.foxford.ru/articles/chto-takoe-graficheskij-roman> (дата обращения: 18.05.2026).

36. Чухрай Д. Преступление и наказание : графический роман / Д. Чухрай, А. Полторак. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2024. – 331 с. : ил. – (Классическая литература в графических романах). – ISBN 978-5-222-40955-8.

37. Чухрай Д. Преступление и наказание. Графический роман / Д. Чухрай, А. Полторак // MangaLIB [сайт]. – 2024. – URL: <https://mangalib.me/ru/manga/202563--prestuplenie-i-nakazanie-graficeskii-roman?section=chapters> (дата обращения: 17.05.2026).

38. Шубитидзе В. З. Графический роман: вехи эволюции жанра в англоязычной и русскоязычной лингвокультурах. Черты креолизации в текстовом пространстве графического романа как переводчески значимая особенность / В. З. Шубитидзе, О. А. Алимуратов // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. – 2020. – No 09 (65). – С. 54–74.

39. Яскина Наталья // Самокат : [сайт]. – URL: <https://samokatbook.ru/izdatelstvo/illustrators/yaskinoy-natali/> (дата обращения: 17.05.2026).

40. Яскина Н. Наталья Яскина: «Погулять по Петербургу того времени – это как слетать на другую планету» / Н. Яскина // Папмамбук [сайт]. – 2023. – URL: <https://www.papmambook.ru/articles/4883/> (дата обращения: 18.05.2026).