

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

**Работа с иллюстрациями на уроках по роману Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»**

**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:

71,85 % авторского текста
Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована
« 09 » июня 2025 г.
и.о. зав. кафедрой русского языка и
литературы

Глухих Н.В.

Выполнила:

студентка группы ОФ-524-075-5-1
Коневцева Татьяна Михайловна

Научный руководитель:

д-р пед. наук, профессор
Терентьева Нина Павловна

Челябинск
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ	9
1.1 Понятие книжной иллюстрации, книжной графики и обложки книги как художественного произведения	9
1.2 Виды и функции книжной иллюстрации	12
1.3 Методические приемы работы с иллюстрациями на уроках литературы. 17	
1.4 Диагностика отношения школьников в книжной художественной иллюстрации	29
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1	35
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».....	37
2.1 Иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»	37
2.2 Приемы работы с иллюстрациями к роману «Преступление и наказание» на разных этапах урока.....	41
2.3 Анализ методического опыта работы с обложками к роману «Преступление и наказание» на этапе читательской интерпретации романа	51
2.4 Опыт работы с мультипликацией на уроках по изучению романа Ф.М. Достоевского	56
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	66
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	70
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	72
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	73

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена методике работы с иллюстрациями на уроках литературы по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Существующее разнообразие методов и приемов изучения литературы как школьной дисциплины является незаменимым инструментом формирования литературной грамотности и развития коммуникативных навыков у учащихся. Современное поколение детей с трудом воспринимает текстовую информацию в линейном формате, поскольку их клиповое мышление не предполагает активной когнитивной деятельности, включающей такие процессы, как мышление, синтез и анализ информации, работу памяти и другие. Вместо традиционного последовательного анализа текста учителю литературы необходимо разработать новую стратегию изучения произведений, которая могла бы вдохновить детей на чтение.

В современных реалиях важно уделить внимание использованию иллюстративного материала в качестве средства обучения, поскольку современный школьник настроен на визуальное восприятие информации путем изучения и наблюдения за различными образами, цветами, формами.

Изучение художественного произведения, как и литературы в целом, должно находиться в тесной связи с другими видами искусств, в частности, с изобразительными. Вопрос о взаимодействии, взаимопроникновении различных видов искусства с давних пор приобрел большое значение. Далеко не случайно Александр Блок в статье «Без божества, без вдохновения», имея в виду русскую художественную культуру, говорил о ней, как о культуре «синтетической»: «Русскому художнику нельзя и не надо быть «специалистом» [2].

Е.Н. Колокольцев, обращая внимание на предмет литературы как на предмет «образного отражения действительности» [15], напоминает о

таком важном принципе обучения как наглядность. Автор подразделяет его на несколько уровней, в соответствии с которыми применение методики использования произведений смежных искусств, при их сопоставлении, является целесообразным в ходе изучения и анализа литературных произведений.

Художественная иллюстрация является значимым инструментом визуализации и обогащения учебного процесса. Важно понимать, что использование иллюстраций на уроках литературы является способом интерпретации изучаемого произведения, который позволяет внести новые смыслы в произведение, наиболее полно раскрыть его темы и идеи. Органическая взаимосвязь отдельных видов искусства является предметом пристального изучения в искусствоведении в целом. Эта проблема имеет немаловажное значение и для школьного изучения литературы.

Понятие «интерпретация» раскрыто в трудах Р. Барта [1, с.27], который определяет ее как «привнесение своей ситуации в совершаемый акт чтения; ситуации, когда читатель, подчиняясь сюжету произведения, вписывает свое прочтение в пространство, создавая произведение с его собственным контекстом». Иллюстрация как один из наиболее эффективных способов интерпретации литературного произведения позволяет перенести словесное описание визуальное изображение, дополняя и расширяя смыслы произведения. Она сочетает в себе искусство рисования и текстовое описание, что делает ее особенно привлекательной для читателей.

Иллюстрации также могут акцентировать внимание на ключевых эпизодах в произведении, являться своеобразными символами или метафорами. Они помогают читателю лучше увидеть и представить происходящее, добавляя детали и акценты, которые обычно упускаются при чтении текста. Иллюстрация может служить своеобразным «путеводителем» по сюжету, помогая удерживать внимание читателя и вовлекать его в происходящее.

Кроме того, иллюстративные изображения могут дополнять текст, позволяя читателю понять скрытые идеи автора, не упомянутые явно в словесной форме. Они способны обогатить эстетическую сторону произведения и сделать его более запоминающимся. Иллюстрации стимулируют воображение школьников, расширяют их эмоциональный и эстетический опыт, создают особое взаимодействие между текстом и визуальным изображением.

В работе Е.Н. Колокольцева [16] «Межпредметные связи при изучении литературы в школе» рассматриваются разные способы работы с наглядностью. Достаточно подробно анализируется такая форма работы, как привлечение иллюстраций при изучении биографии писателя, лирических произведений, использование произведений изобразительных искусств для скрытого анализа литературных текстов.

Методике использования произведений изобразительного искусства в интерпретационном аспекте обучающихся на уроках литературы посвящены работы В.Г. Маранцмана, Е.Н. Колокольцева, А.Т. Сотникова, Л.М. Шкрубы, Т.В. Рыжковой, М.А. Павловой, а также статьи Л.С. Обозной, в которых авторы рассматривают иллюстрацию как один из приемов интерпретации художественных текстов и предлагают свои методы работы с иллюстрацией на уроках литературы.

Отметим также, что иллюстрация как способ интерпретации художественного произведения позволяет ученикам не только глубже осознать текст и позицию автора, что, помогает в достижении предметных результатов обучения, но и приобщить учеников к сфере изобразительного искусства, в чем проявляется метапредметный аспект обучения литературе. Наконец, использование иллюстрации на уроках помогает реализовать и личностные результаты обучения, а именно направить учеников на поиски личных смыслов и ценностей, культурный путь саморазвития обучающихся.

Актуальность работы определяется недостаточной изученностью

проблемы интерпретации художественной литературы с использованием произведений живописи в старших классах при анализе романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Кроме того, актуальность данной темы обусловлена изменениями в ЕГЭ по литературе, которые вступают в силу с 2022 года. В части 2 добавлена пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств», в котором требуется рассмотреть художественный текст с позиции других видов творчества. Представляется возможным проследить тенденцию к внедрению заданий, направленных на формирование у обучающихся междисциплинарных связей.

Объектом исследования является включение художественных иллюстраций в процесс изучения эпического произведения.

Предмет исследования – способы включения художественных иллюстраций в процесс изучения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Цель работы – разработка и апробация методических приемов работы с иллюстрациями на уроках изучения романа «Преступление и наказание» в школе.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- 1) дать определение терминам «книжная иллюстрация», «книжная графика», «обложка книги» в качестве самостоятельных художественных произведений;
- 2) определить виды иллюстраций, а также их роль при изучении художественного произведения;
- 3) рассмотреть методические источники по работе с иллюстрациями на уроках литературы;
- 3) выявить художественное своеобразие иллюстраций к роману с целью их отбора для использования в процессе анализа произведения;
- 4) опираясь на опыт методистов, предложить разные виды работы

учащихся с иллюстрациями в ходе изучения и анализа произведения;

5) выявить особенности работы с мультипликацией как разновидностью искусства иллюстрации на уроках литературы по изучению романа Ф.М. Достоевского.

Гипотеза: работа с иллюстрациями помогает развивать у школьников аналитические и критические навыки при интерпретации романа «Преступление и наказание», а также развивать эмоциональную и эстетическую отзывчивость к художественным образам.

Основой методики исследования стал комплексный подход, заключающийся в анализе и синтезе теоретической и методической литературы по выбранной теме, в сравнительно-описательной работе с иллюстрациями к художественному произведению, анкетировании.

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут послужить методическим материалом для будущих учителей, который целесообразно применять на уроках литературы по изучению и анализу романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Структура выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых подразделяется параграфы; заключения, списка литературы и приложения.

Экспериментальная апробация исследования с использованием приемов работы с иллюстрацией на уроках по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» проводилась в рамках констатирующего и обучающего экспериментов в МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» под руководством учителя 10-ого класса Фазыловой Розалии Ильдаровны.

Материалы выпускной квалификационной работы публиковались и докладывались на Всероссийской научно-практической студенческой конференции (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») «Язык и культура в современном мире» (апрель 2024 г.), в рамках XIX Международной научно-

практической конференции (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») «Парадигма Современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика» (апрель 2025 г.), а также на XX Международной научно-практической конференции (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ») «Язык. Культура. Коммуникация» (май 2025 г.).

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ

1.1 Понятие книжной иллюстрации, книжной графики и обложки книги как художественного произведения

Книжная иллюстрация, книжная графика и обложка книги играют важную роль в формировании визуального образа литературы. Эти элементы художественного оформления не только улучшают эстетическое восприятие книги, но также служат важным инструментом для передачи настроения, тематики и символики произведения. Их можно рассматривать как самостоятельные художественные произведения, которые тесно связаны с литературным содержанием.

Для того, чтобы рассмотреть искусство книжной иллюстрации в культурологическом аспекте, необходимо истолковать понятия собственно книжной иллюстрации, книжной графики и обложки книги, представляющие собой самостоятельные виды художественного искусства.

Толковый словарь Д.Н. Ушакова предлагает такую трактовку понятию «*иллюстрация*»: «Иллюстрация – это изображение, рисунок в тексте книги, поясняющий ее содержание» [27, с.191]. Изначально именно изображение вызывает у ученика интерес, который побуждает его к чтению литературного произведения.

Обратимся к еще одному определению [11]: «иллюстрация в широком смысле слова – пояснение словесной информации наглядными примерами, чертежами и изображениями, а в более узком – область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных исследований».

Исходя из двух этих определений, мы понимаем, что особенность книжной иллюстрации состоит в том, что она отражает, поясняет художественный текст. С другой стороны, ее образный строй определяется литературным произведением и подчинен основной цели – не только

объяснению текста, но и его интерпретации в соответствии с художественными и стилистическими особенностями иллюстратора. Профессиональные иллюстраторы при создании иллюстраций ориентируются на ряд факторов: жанр книги, целевая аудитория, культурный контекст и т.д. Хорошая иллюстрация гармонично объединяет в себе творчество автора и иллюстратора, создавая уникальную интерпретацию текста.

Но важно отметить, что искусство иллюстрации – это отрасль графики, а его история теснейшим образом связана с историей самой книги. Однако графика существует и развивается также вне книги, как вполне самостоятельное искусство рисунка и гравюры.

Понятие «графика» исторически применялось более к письму, чем к рисунку, а обозначать особый, самостоятельный вид искусства оно стало сравнительно недавно. Искусствовед Ю.Я. Герчук в труде «История графики и искусства книги» [4, с.16] так объясняет это понятие: «Это искусство изображения в графической форме отвлеченных, более или менее субъективных, не претендующих на «общечеловеческое» значение мыслей по поводу какого-нибудь явления».

Несомненно, что средства графики очень ограничены. Но, справедливо будет отметить, что нет искусства, сколько-то не ограниченного в средствах, и часто ограничение приводит к обогащению этих средств виртуозным использованием их. В.А. Фаворский в своей работе «Об искусстве, о книге, о гравюре» [28, с.73] отмечает, что «в графике есть только черное и белое, но есть линии разной толщины, пятна разной формы, переходы одной формы в другую, контрасты влияния, отношения <...> это дает такую пластичность средствам, что о плоском тут говорить не приходится...» [28, с.73]

Книжная графика охватывает более широкий спектр визуального оформления книги, включая не только иллюстрации, но и оформление страниц, шрифты, орнаменты и декоративные элементы. Этот вид

искусства требует от художника глубокого понимания композиции, типографики и гармонии цветов. Сегодня книжная графика продолжает развиваться, используя передовые техники дизайна и инновационные подходы к визуализации текста.

«Обложка книги – это мягкое бумажное покрытие книги, а также элемент её художественного оформления» [7]. Она является ключевым элементом, который часто определяет первое впечатление о книге. Обложка выполняет несколько функций: привлекает внимание, передает сущность книги и стимулирует интерес потенциального читателя.

Обложки могут варьироваться от минималистичных до сложных художественных композиций, и они часто становятся самостоятельными произведениями искусства, отражающими культурные тенденции своего времени.

Визуальное оформление книги может существенно повлиять на восприятие и понимание текста. Правильно подобранная иллюстрация или дизайн обложки способны углубить эмоциональное воздействие и вызвать дополнительные ассоциации у читателя. Они также усиливают уникальность книги, делая её более запоминающейся и привлекательной.

В.А. Фаворский отмечает, что при создании обложки книги большое значение он уделяет шрифту [28, с.10]. В отличие от других мастеров книги он видит «в букве, в награвированном слове, в первую очередь, экспрессивные возможности, вступающие в сложные отношения с экспрессией самих гравюрных изображений» [28, с.10]. Усиливая цветовую и предметную насыщенность букв, Фаворский этим самым сближал их с фигурами в этих же композициях. Буквы приобретали индивидуальную характерность, не уступающую изображению: в их рисунке явственно проявлялся внутренний жест, и этим уже достигалась чрезвычайная пространственная активность букв.

Таким образом, книжная иллюстрация, графика и обложка – это, с одной стороны, самостоятельные виды искусства, с другой, –

неотъемлемые части художественного оформления книги, которые значительно обогащают читательский опыт. Отметим, что эти элементы играют важную роль в формировании визуального восприятия школьниками образа литературы, что является особенно важным и значимым для современного поколения учащихся.

Книжная иллюстрация, искусство графики, искусство создания обложек книг продемонстрировали удивительную способность адаптироваться к новым технологиям и культурным изменениям, оставаясь важной частью мира литературы. Как самостоятельные произведения искусства, они продолжают вдохновлять новых художественных профессионалов и радовать будущие поколения читателей.

1.2 Виды и функции книжной иллюстрации

Обратившись к истории иллюстрации, отметим, что сначала рукописи украшали миниатюры, созданные и раскрашенные вручную. Лишь с появлением печатного станка иллюстрации стали массово воспроизводиться и заняли своё важное место в графическом оформлении книг.

Иллюстрация может быть выделена как отдельный жанр искусства, поскольку она обладает одним ключевым свойством. Ее содержание определяется не произвольным выбором художника, а литературным источником. Основная задача – «прояснить» и «визуализировать» рассказанное в книге, раскрывая события, действия и основную идею, побудившую автора к созданию произведения.

Слово «иллюстрация» может относиться к изображениям, различающимся по содержанию и форме, влиянию на произведение и читателя, а также по соотношению с текстом и технике исполнения.

Схемы, фотографии, документы, графики, чертежи и рисунки с натуры, помещенные на страницы книги, тоже считаются иллюстрациями, так как они помогают дополнить и сделать информацию из текста более

наглядной. Эти иллюстрации называются *научно-познавательными*. Однако в книгах чаще встречаются *художественно-образные* иллюстрации. Они ярче передают сюжет произведения, раскрывают центральные конфликты, образы героев и подчеркивают значимость событий.

Ранее нами была отмечена взаимосвязь искусства иллюстрирования и оформления обложки книг. Рассмотрим существующую классификацию иллюстраций в зависимости от размера и положения в книге [3]:

- обложка;
- фронтиспис;
- заставка;
- полосная иллюстрация (во всю страницу);
- полуполосная;
- разворотная (на двух страницах);
- оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом);
- рисунки на полях [3].

Иллюстрации на обложке или переплете представляют основное и важнейшее в литературном произведении. Изображение может привязываться к конкретному значимому эпизоду текста или в целом передавать настроение книги. Чаще всего встречаются обложки второго типа. Важно, чтобы рисунок не был лишь иллюстрацией к названию, поскольку название не всегда отражает идею произведения.

Фронтисписы размещаются перед титульной страницей и служат иллюстрацией ко всему литературному труду, передавая его сущность. Они могут синтезировать ключевые темы произведения, подчёркивать наиболее выразительную идею автора, а также содержать портрет главного персонажа или самого писателя.

Иллюстрации-заставки располагаются в начале главы или части книги на начальной странице вместе с текстом, обозначая начало нового раздела повествования. Обычно они находятся в верхней части страницы и

отделяются от текста с помощью пустого пространства. Эти иллюстрации помогают читателю сосредоточиться на новом содержании и эмоционально подготовиться к его восприятию.

Иллюстрации могут быть *полосными, полуполосными, разворотными, оборочными или расположенными на полях*. Размещаются они внутри текста. Формат иллюстрации выбирается в зависимости от важности события или образа, который она должна передать. Содержание иллюстраций, находящихся в тексте, обычно связано с окружающим их текстом. Крупные разворотные или полосные иллюстрации используют для отображения наиболее значительных событий произведения. Менее важные моменты изображаются на маленьких оборочных иллюстрациях или на полях.

Иллюстрации-заставки, концовки размещаются после разделов, глав или закрывают книгу целиком. Подобно заставкам, они могут иметь сюжетно-тематический, орнаментально-декоративный или символический характер. Важно, чтобы заставки и окончания были выдержаны в одном стиле, так как они связаны между собой и часто располагаются рядом на развороте книги.

Художник-иллюстратор Фаворский воспринимал завершенную иллюстрированную книгу «как организм – с живым соподчинением всех частей, с жизненно важным функционированием всех деталей» [28, с.23]. Тем самым художник подчеркивал взаимосвязь всех элементов визуального образа книги.

Рассматривая художественные иллюстрации в качестве самостоятельного вида искусства по характеру их связи с литературным текстом их можно разделить на две группы: *повествовательные и метафорические* [13]. Рассмотрим каждую из двух этих групп более детально:

1) повествовательные – иллюстрации, точно раскрывающие содержание в многолистных сериях. Это могут быть портреты,

иллюстрации предметно-познавательные или обстановочные, иллюстрации действия, психологические, дающие характеристику героев через их взаимоотношения, поступки, жесты, мимику;

2) метафорические – обобщающие мысли автора в символической форме, остро выражающие смысл всего произведения или его части. Они призваны определённо настроить читателя. Это иллюстрации не всегда непосредственно связанные с близлежащим текстом, идут не по сюжетной, а по ассоциативной линии. Среди них можно выделить *такие виды иллюстраций*:

- настроения или состояния – их воздействие эмоциональное, подобное музыке; такие иллюстрации часто выполняют к стихотворениям;

- аллегорические – к сказкам, басням, эпосу, передающие аллегорические мысли автора иносказательно или конкретно;

- синтетические – иллюстрации, представляющие собой соединение разновременных и разно-пространственных моментов одной композиции и др. [13].

Все вышеуказанные виды иллюстраций способны сочетаться в пределах одного эпизода, что способствует большему раскрытию литературного содержания в концептуальном плане, а также повышению художественно-образной выразительности произведения.

При изучении литературного произведения художественная интерпретация становится предпосылкой дальнейшего анализа художественного произведения последующими поколениями искусствоведов. Р. Барт в своих трудах акцентирует внимание на процессе сотворчества читателя и иллюстратора в процессе знакомства и анализа книжной иллюстрации [1, с.12].

Таким образом, понятие «интерпретации» предполагает появление творческого диалога, в котором предмет интерпретации – литературный текст и художественная иллюстрация – и интерпретатор в равной мере участвуют в создании оригинального «видения» произведения.

Подчеркнем, что «графический рисунок объединяет писателя, художника как интерпретатора произведения словесного искусства и читателя, воспринимающего в органическом единстве текст и изображение» [8, с.74]. Цвета, светотени, графика, размеры изображенных фигур, художественное пространство, композицию рисунка – все это в совокупности позволяет интерпретировать текст произведения, представленный каждым из иллюстраторов.

Рассмотрев виды иллюстраций, обратимся к их функциям и выделим следующие. Во-первых, иллюстрации должны раскрывать ключевые сцены, персонажей или идеи произведения литературы, которые рассматриваются на уроке. Тематическое единство между текстом и изображением помогает ученикам лучше понять и визуализировать события и образы, описанные в произведении.

Во-вторых, отбор иллюстраций с учетом художественного стиля, направления, жанра должен отражать специфику каждого произведения, его части – сцены, эпизода. Иллюстрации должны быть выразительными, передавать настроение текста и подчеркивать его основные идеи [22]. Эстетическое восприятие иллюстраций имеет большое значение для создания особого эмоционального настроения в ходе интерпретации.

Для художника-иллюстратора важен, прежде всего, характер, стиль иллюстрируемой книги, то есть особое, только этому произведению присущее мироощущение. И для того чтобы выразить это свойственное лишь данному писателю и данному произведению отношение героя и мира, художнику следует находить определенное взаимоотношение человека и пространства, в котором он живет, действует, проявляет себя, особый ритм расположения иллюстраций в книге, меру подробности в характеристике героев.

В.А. Фаворский подчеркивает, что иллюстратору нужно уметь выявлять общечеловеческую значимость содержания и одновременно находить пластическое выражение метода, материала и формы, которыми

пользовался писатель [28, с.29].

Таким образом, сочетание внутритекстовых связей искусства слова и живописи способствует усилению эмоционально-изобразительной составляющей художественного произведения и развитию навыков чтения учащихся. Также, включение произведений изобразительного искусства в образовательный процесс позволяет ученикам по-настоящему почувствовать и проникнуться художественным текстом, осознать его эстетическую сторону.

Именно поэтому методика анализа художественных произведений и их интерпретация на уроке литературы основывается на культурологическом комментарии, параллельном обращении к произведениям смежных искусств, «переложении» произведений искусства в язык словесного искусства, системе творческих заданий и условиях их благоприятного развития.

1.3 Методические приемы работы с иллюстрациями на уроках литературы

Современный школьник растет и существует в мире разнообразия форм и видов информации, поэтому, чтобы заинтересовать учеников, учителю нужно прибегать к различным визуальным «помощникам», таким как плакаты, схемы, карты, репродукции, изображения, созданные искусственным интеллектом и другие. Хотя это может показаться примитивным для современного школьника, однако, если учитель сможет привлечь внимание ученика с помощью неожиданных иллюстраций, это запомнится ему и, вероятно, побудит к самостоятельной творческой деятельности.

Это справедливо отмечал В.В. Глушенко в работе «Картина и иллюстрация на уроках литературы» [6]: «Главная, основная функция наглядности на уроке литературы – помочь учащимся в постижении литературного произведения и творчества писателя в целом, в овладении

теоретико-литературными знаниями, в развитии речи учащихся» [6].

Об иллюстрации как основном способе наглядности рассуждают многие методисты в своих трудах. Например, В.Г. Маранцман [21], рассуждая об интерпретации литературного произведения путем анализа иллюстрации, говорит о ее возможности открывать новые горизонты понимания и восприятия текста: «используя цвета, формы и композицию, иллюстратор передает эмоции, настроение и атмосферу произведения, делая его более «осязаемым» и живым» [21]. Он помогает читателям проникнуться сюжетом и пережить его, углубляет понимание сюжета и характеров, а также подчеркивает авторские идеи и темы.

Автор в своих работах акцентировал внимание на создании какого-либо предмета литературного творчества: рассказа, сочинения, лирического стихотворения, дневника литературного героя или его внутреннего монолога, киносценария, иллюстрации, эссе и т.д. Такой вид работы, по мнению исследователя, является не только результатом работы или этапом контроля, рефлексии, но и полноценным методом в обучении литературе, что способствует развитию творческого диалога между обучающимся и автором произведения, освоению жанровых, стилевых законов в процессе творческой деятельности.

Л.А. Микеншина [23, с.6] в своей статье рассматривает понятие интерпретации в широком смысле как «общенаучный метод с фиксированными правилами перевода формальных символов и понятий на язык содержательного знания» и в качестве более узкого понятия – «истолкование текстов, смыслополагающая и смылосчитывающая операции, изучаемые в семантике и эпистемологии понимания» [23]. Таким образом, иллюстрация является мощным инструментом интерпретации литературных произведений. «Она способна передать «непередаваемое», дополнить и углубить смыслы текста, а также помочь читателю глубже погрузиться в мир произведения» [23]. Иллюстрация – это своеобразный мост между литературой и визуальным искусством,

соединяющий в себе силу слова и силу изображения.

Методист Е.Н. Колокольцев, неоднократно отмечающий значимость иллюстраций на уроках литературы, в работе «О классификации средств наглядности в преподавании литературы» [17] отмечал следующее: «В распоряжении современного учителя имеются самые разнообразные средства наглядности: иллюстративно-художественные и графические материалы, грамзаписи и радиопередачи т.д., каждое из этих средств принадлежит к определенному виду наглядности: зрительной, слуховой и синтетической» [17]. Подробнее остановимся на первой.

Зрительная наглядность, по мнению Е.Н. Колокольцева [17], имеет большое значение в преподавании литературы. Роль зрительной, наглядной опоры при изучении литературы могут выполнять репродукции портретов писателей, иллюстрации к произведениям, картины жанрового характера, фотографии мест, связанных с жизнью писателя, скульптурные фигурки героев книг, макеты.

Методист предлагает *творческую работу учащихся с использованием иллюстраций и других средств зрительной наглядности* [17].

Ученики знакомятся с раздаточным материалом («открытки», которые подготовил учитель в соответствии с темой и целью урока: знакомство с биографией писателя, анализ произведения и т.п.). «Открытки» учеников, представляющие собой фотографии или портреты писателей, его современников, иллюстрации к произведению и др. могут влиться в общую работу – «альбом писателя», так как каждая отдельная «открытка» является частью общей серии.

В альбомах же может быть включен не только изобразительный, но и документальный материал – отзывы и высказывания как самого писателя, так и его современников и последователей, фрагменты писем и т.д. Такое сочетание изобразительного и документального материала позволяет использовать альбомы как на уроке, в коллективной работе, так и для

самостоятельных индивидуальных заданий.

В книге «Художественная иллюстрация на уроках литературы» А.Т. Сотникова [25] подробно рассматривается изменение требований к отбору и использованию иллюстраций в зависимости от возраста учеников. Автор предлагает следующий подход: в 5–6 классах ученики анализируют отдельную иллюстрацию, затем в 7–8 классах проводится сравнительный анализ нескольких иллюстраций, а в старших классах они сравниваются в рамках серий. Эти принципы остаются актуальными и в наше время. Они соотносятся с этапами развития читательских умений.

К тому же Л.М. Шкаруба [31], рассматривая проблему соотношения иллюстрации и литературного произведения, отмечает, что большинство методических исследований и разработок, посвященных использованию произведений изобразительного искусства в интерпретационной деятельности обучающихся, предназначены для применения в 5–9 классах, в то время как аналогичной работе со старшеклассниками уделено сравнительно небольшое количество работ.

Ранее мы отметили важность использования на уроках литературы книжных иллюстраций. Место иллюстрации на уроке, время, отведенное на работу с ней, вопросы по анализу, речевой материал, приемы работы и задания – все это зависит от темы занятия, методической задачи, специфики изучаемого произведения, характера отобранной иллюстрации. Важно, чтобы работа с иллюстрацией была не случайным методическим приемом, а системным, продуманным этапом урока.

При работе с иллюстрациями, выполненными художниками, можно выделить *следующие этапы*:

1. *Слово о художнике-иллюстраторе.* Цель этого этапа в предоставлении учащимся общих сведений о художнике, истории создания иллюстрации, месте картины в контексте его творчества, а также в развитии русской живописи в целом.

Эффективно сопроводить этот этап приемом заочной экскурсии по историческим местам, по местам жизни и творчества художника на примере нескольких иллюстраций.

2. *Рассмотрение иллюстрации.* Медленное, вдумчивое, «молчаливое» рассмотрение иллюстрации имеет большое значение для развития не только эстетического восприятия школьников, но и их логического мышления, поскольку связано с оценкой увиденного в данный момент и услышанного ранее.

Рассматривание развивает у учащихся способность наблюдать, образно мыслить, воспринимать произведение живописи целостно, адекватно замыслу автора.

Это нерасчлененное восприятие проходит на уровне подсознания, через чувства, поэтому учителю не следует чрезмерно вмешиваться в этот сложный творческий процесс.

Именно в это время определяется отношение учащегося к увиденному, формируется его личностное понимание художественного образа.

Для большего эмоционального отклика на этом этапе школьникам предварительно можно предложить выбрать из ряда иллюстраций ту, которая, во-первых, произвела на них большее впечатление, во-вторых, наиболее соответствует изучаемому материалу, и поработать с понравившейся.

3. *Беседа по иллюстрации.* Цель этапа – помощь ученикам в осмыслении образного языка искусства, выработка умения анализировать иллюстрацию как произведение искусства в единстве формы и содержания, формирование адекватной эстетической оценки иллюстрации.

Уровень восприятия иллюстрации зависит не только от формулировки вопросов беседы, но и от их последовательности.

Учитывая эстетическую силу воздействия произведений живописи, необходимо идти не столько от содержания, сколько от эмоционального

«толчка», вызванного зрительским впечатлением.

Учитель Е.В. Николаева в статье «Иллюстрация как средство наглядности на уроках литературы» подчеркивает, что «важно надо начинать с вопросов, *выявляющих эмоциональное отношение учащихся к иллюстрации*, их первое, наиболее яркое впечатление» [24], к примеру:

- Нравится ли вам эта иллюстрация? Почему?
- Какое впечатление производит на вас иллюстрация?
- Как вы думаете, почему иллюстрация вызывает такое настроение?
- Ощутили ли вы чувство радости (грусти) при взгляде на рисунок?
- Удалось ли художнику пробудить в вас чувство восхищения (негодования)? [24]

Отметим, что анализ иллюстрации к произведению должен основываться на *синтезе содержания и средств выражения (форма)*. Исходя из этого, ученикам предлагаются следующие вопросы:

- В чем особенности композиции этой иллюстрации?
- Что изображено на переднем плане иллюстрации? Что изображено на заднем плане иллюстрации? Что бросается в глаза в центре иллюстрации?
- Какой цвет является основным? Какие цветовые оттенки использует художник, чтобы передать настроение (состояние) героя?
- С помощью каких деталей художник передаёт движение жизни, её стремительность?
- Таким ли вы представляли себе образ героя произведения?
- Какие детали интерьера (одежды) показались вам наиболее интересными, значимыми?

Для формирования собственных суждений учащихся и их эстетических представлений служат вопросы на выявление авторской позиции и личного отношения, которые целесообразно задать в конце беседы, например:

- Что вы чувствуете и о чем думаете, когда смотрите на эту

иллюстрацию?

– Что особенно ценно иллюстратору в изображаемом?

– Как вы считаете, изменился ли бы характер изображаемого, если бы автор использовал более тёплые (холодные) тона?

– Как художник интерпретировал этот фрагмент произведения?

4. *Заключительный (творческий) этап работы с иллюстрацией* может быть предложен ученикам в следующих формах, например:

– составление связного рассказа по иллюстрации (устное сочинение-описание внешности героя, восстановление событий, пересказ фрагмента произведения);

– найти фрагмент текста, соответствующий иллюстрации;

– придумать новое название иллюстрации;

– сопроводить иллюстрацию цитатами из текста, которые, во-первых, соответствуют содержанию иллюстрации, во-вторых, показались наиболее важными для учащихся;

– сравнить изображение героя (эпизода) у разных иллюстраторов;

– написание сочинения по иллюстрации;

– создание собственных иллюстраций (коллажей) к произведению или эпизоду.

Планируя урок с применением наглядности, учитель, прежде всего, должен определить ее дидактическую функцию в системе уроков в целом и на каждом уроке в частности.

На заключительном этапе изучения произведения наиболее распространены задания сопоставительного характера, которые помогают ученикам вновь воспринять литературное произведение целостно, оценивая его одновременного с нового для них угла зрения.

Классические приемы работы с иллюстрацией рассматриваются многими авторами трудов, статей.

Ниже представлена таблица 1, в которой указаны некоторые исследователи и их труды, посвященные работе с иллюстрацией.

Таблица 1 – Приемы работ с иллюстрацией, предлагаемые разными авторами

№	Автор, название работы	Предлагаемые приемы работы
1	Е.А. Кобелева «Иллюстрация к литературному произведению», УМП, Киров, 1999, 143 с.	1. Работа с портретной иллюстрацией (изображение внешности человека в литературе и графике): – прием устного словесного рисования – УСР (первое впечатление и «представление» героя); – сравнение изображения героя разными художниками; – сравнение изображение героя художником и писателем 2. Портрет на нейтральном фоне и в интерьере: – работа с деталью; 3. Портретно-сюжетная иллюстрация: – герои в произведении и на иллюстрации: сравнение персонажей по характерным жестам (невербальное общение); 4. Составление фрагмента связного текста по рисунку художника. 5. Составление сложного плана по иллюстрациям. 6. Описание портрета героя с элементами рассуждения. 7. Инсценировка поступков героев по содержанию иллюстрации и по словесному материалу. 8. Рассказ о художнике-иллюстраторе с последующим обсуждением иллюстрации: – сообщение ученика, система вопросов; – слово учителя, система вопросов; 9. Подбор цитат из литературного произведения к содержанию иллюстрации. 10. Пересказ содержания иллюстрации. 11. Подготовка учащимися сообщений по произведению изобразительного искусства.
2	В.В. Голубков «Методика преподавания литературы», Л.С. Обозная «Использование произведений живописи на уроках литературы»	1. Работа с классической картиной. Перед изучением литературного произведения учитель знакомит ребят с классической картиной, которая послужит «толчком» для понимания смысла произведения, например, знакомство с «Запорожцами» И. Репина перед изучением «Тараса Бульбы» Н.В. Гоголя.
3	В.Г. Маранцман «Содружество искусств на уроке литературы: пособие», Москва, 1971, 81 с.	1. Создание предмета литературного творчества: рассказа, сочинения, лирического стихотворения, дневника литературного героя или его внутреннего монолога, киносценария, иллюстрации, эссе и т.д.

Продолжение таблицы 1

4	Е.Н. Колокольцев «О классификации	1. Творческая работа: создание «альбома писателя» («Открытки» учеников, представляющие собой фотографии,
---	--------------------------------------	---

	средств наглядности в преподавании литературы»	портреты писателей, иллюстрации к произведению и др. В альбомы может включаться не только изобразительный, но и документальный материал – отзывы и высказывания самого писателя, его современников, фрагменты писем и т.д.).
5	Е.В. Николаева «Иллюстрация как средство наглядности на уроках литературы», Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина	1. Аналитическая беседа (вопросы на восприятие учащимися иллюстрации). 2. Творческая работа: – составление связного рассказа по иллюстрации (устное сочинение-описание внешности героя, восстановление событий, пересказ фрагмента произведения); – поиск фрагмента текста, соответствующий иллюстрации; – создание нового названия иллюстрации; – сопровождение иллюстрации цитатами из текста, которые, во-первых, соответствуют содержанию иллюстрации, во-вторых, оказались наиболее важными для учащихся; – сравнение изображения героя (эпизода) у разных иллюстраторов; – написание сочинения по иллюстрации; – создание собственных иллюстраций (коллажей) к произведению или эпизоду.

Ранее мы отмечали, что в зависимости от размера и положения в книге выделяют следующий *вид иллюстрации – обложка*. С иллюстрацией (в узком смысле слова) обложку роднит ее художественное содержание и от иллюстрации же обложка наследует проблему целостности и ценности его выражения.

Ю.Н. Тынянов отмечал, что являясь частью общей архитектоники книги, «обложка и ее оформление подчиняются общим закономерностям взаимоотношения литературного текста и иллюстрации, которое в целом предполагает два подхода к пониманию природы иллюстрации: формалистский, трактующий иллюстрацию как дающую лишь «фабульную деталь», которую иллюстратор «выдвигает из динамики сюжета» и интерпретативный, определяющий иллюстрацию как часть цельного «графического образа» произведения» [26, с.317].

Обложка, как визуальный объект, обладает собственной семиотической системой, включающей в себя цвет, композицию, типографику, изображения и другие элементы. Каждый из этих элементов несет определенную смысловую нагрузку и может быть интерпретирован с учетом контекста произведения, эпохи, авторского замысла и культурных

кодов.

Представленная ниже методика анализа книжной обложки может быть использована на разных этапах изучения литературного произведения. *На этапе знакомства с произведением (до чтения)* работа с обложкой целесообразна для выявления и формирования первичных представлений о содержании книги. Рассмотрим методику работы на данном этапе урока.

Первая стадия – «стадия вызова» (интрига и предположения). Покажем ученикам обложку, не называя автора и название книги, и предложим внимательно изучить ее элементы: цветовая гамма, иллюстрации, шрифты, композицию. В случае затруднения учитель может задавать ученикам наводящие вопросы, касающиеся визуального решения художника.

Далее переходим к *дискуссии*. Зададим ученикам вопросы, стимулирующие выдвижение гипотез: *Что, по вашему мнению, может происходить в книге? Какие эмоции у вас вызывает эта обложка? Кто может быть главным героем книги? В какой эпохе и в каком месте разворачиваются события? Какой жанр у произведения?* Отметим, что учителю важно поощрять разные версии и не торопиться с правильными ответами, т.к. цель этого этапа – пробуждение интереса и активизация воображения учащихся.

Следующим шагом на этом этапе урока становится *анализ визуальных элементов обложки*, который включает в себя обсуждение цветовой палитры, деталей изображения и шрифта. При работе с колористикой обложки, задаем вопросы, направленные на выявление «символичности» цвета (красный – страсть, опасность, агрессивность; синий – меланхолия, спокойствие и др.). При работе с деталями изображения обращаем внимание учащихся на портреты, предметы, пейзажи и задаем ряд вопросов: *Как они взаимодействуют? Что могут символизировать? О чем могут рассказать?* Обращаемся к шрифту

обложки, рассматривая его форму, стиль: *Как он влияет на общее впечатление от обложки?*

Затем учитель озвучивает автора и название произведения, после чего эта информация соотносится с обложкой книги. Ученики отвечают на вопросы: *Что вам известно об авторе и эпохе? Помогает ли это понять замысел произведения? Какие дополнительные смыслы раскрывает/вносит обложка?* Работа с обложкой литературного произведения на этом этапе урока позволит вовлечь учащихся в активное обсуждение, развить аналитическое мышление и подготовить их к восприятию текста.

На этапе чтения и анализа литературного произведения сопоставление обложки с содержанием книги позволяет выявить связь между визуальным оформлением и авторским замыслом, обнаружив тем самым возможные расхождения. Для того, чтобы оценить уровень первичного восприятия, во время чтения текста следует возвращаться к обложке и анализировать их вместе: *Подтвердились ли наши первоначальные предположения? Как изменилось восприятие обложки после прочтения текста? Насколько точно она передает ключевые темы и атмосферу произведения?* При анализе символики учителю следует обращать ребят к тем элементам текста, которые перекликаются с изображением на обложке, и обсуждать их значение: *Символом чего служит изображенный на обложке крест? Как вы можете трактовать этот символ?*

Далее предложим ученикам обсудить, насколько удачно подобрана обложка к произведению: *Соответствует ли она содержанию? Привлекает ли она внимание читателя? Способствует ли раскрытию основной идеи книги?* Такой круг аналитических вопросов позволяет сделать чтение более осмысленным и помогает учащимся лучше понять авторский замысел произведения.

На заключительных уроках по изучению произведения, целью

которых является обобщение концепции произведения и его главных проблем, анализ обложки изученного произведения может стать основой для создания учениками творческих работ, для написания сочинений или подготовки к дискуссии [30]. Такие приемы представляют собой творческую интерпретацию изученного произведения и позволяют учащимся выразить свое понимание произведения в разных интересных формах.

Создание собственных обложек. Предложим ученикам разработать собственные варианты оформления книги в разных техниках – рисунок, коллаж с использованием разных материалов, компьютерная графика, устное или письменное описание своей обложки к книге. После выполнения работ важно обсудить, почему были выбраны те или иные элементы и как они передают индивидуальное понимание текста.

Сравнение обложек разных изданий. Если есть доступ к разным изданиям книги, можно провести их сравнительный анализ: *В чем заключаются сходства/ключевые различия? Как оформление меняет восприятие произведения? Какая обложка кажется вам более удачной и почему?* Формой работы может стать аналитическая беседа с последующим написанием творческой работы (эссе, сочинение). Задание для написания эссе (текст, раскрывающий субъективный взгляд автора на поставленный вопрос) может быть следующим: *Выберите две понравившиеся вам обложки (из 10), объясните, чем каждая из них привлекла ваше внимание (цвет, шрифт, рисунок и др.) Какую задачу ставил иллюстратор? Какую идею автора воплотил? Какой эпизод романа выделил?* Вопросы могут варьироваться; самое главное для учащихся – написать эссе, из которого будет понятно, что они видят и чувствуют связь между романом и обложкой.

Отметим, что методика анализа и интерпретации обложек на уроках литературы способствует развитию критического мышления, стимулирует интерес к чтению, помогает установить связь между линейными

(текстовыми) и нелинейными (визуальными) компонентами произведения.

1.4 Диагностика отношения школьников в книжной художественной иллюстрации

В целях определения качества использования иллюстраций на уроках литературы в 9-11 классах (51 человек) было проведен констатирующий опрос, состоящий из 5-ти вопросов, на выявление уровня понимания учащимися целей использования на уроках литературы иллюстраций к художественным произведениям. Для этого эксперимента мы определили для себя такой метод эмпирического исследования, как анкетирование.

В рамках опроса для респондентов были определены вопросы, позволяющие сформировать целостное представление о степени использования иллюстраций на уроке литературы, а также понимания уровня заинтересованности школьников в работе с ними.

68% опрошенных 9-классников, отвечая на первый вопрос: *«Нужны ли иллюстрации в книге? Почему»* отметили, что иллюстрации нужны потому, что они служат способом визуализации героев, обстановки, пейзажа, интерьера (*«Я думаю, что иллюстрации к книге нужны, они помогают лучше представить героев»*). С их помощью ребята лучше понимают атрибуты эпохи, представленной в произведении (*«Я считаю, что иллюстрации нужны. Читателю будет удобнее представлять картину происходящего, время событий»*). Некоторые школьники отметили, что иллюстрация помогает активизировать воображение в процессе чтения: дополняет, дорисовывает (*«Хорошие иллюстрации могут дополнить и усилить впечатление от чтения книги»*). Ребята не понимают, что иллюстрация не только воспроизводит сюжет и внешние характеристики действующих лиц, но и расширяет границы смысла эпизода, по-своему интерпретирует знаковую систему текста.

Учащиеся 10-го класса отметили, что иллюстрации в книге делают ее более привлекательной для чтения. Среди ответов были зафиксированы и

те, в которых ребята отмечают, что через иллюстрацию можно увидеть отражение авторской идеи. Здесь вновь важно отметить, что иллюстрация – как вид интерпретации – все же привносит новые смыслы: художник переводит словесные описания на язык линий, цветов, композиции, создавая свой собственный визуальный мир, тесно связанный с текстом, но не являющийся его дословным пересказом.

Учащиеся 11-го класса обратили внимание на то, что иллюстрации и иллюстрированные обложки книг не только вызывают интерес к прочтению произведения, но и вызывают у некоторых ребят чувство эстетического удовольствия (*«Да, нужны. Это помогает лучше прочувствовать атмосферу, проникнуться работой художника»*). Важно отметить, что иллюстрации, по мнению выпускников, помогают погрузиться в книгу не только на уровне текста, но и на более глубоком, художественном уровне, т.е. воспринять иллюстрированную книгу, как синтетическое произведение искусства.

Данный вопрос помогает выявить, во-первых, уровень понимания учащимися целей работы с иллюстрациями на уроках литературы, во-вторых, отразить степень использования и работы с иллюстрациями учителем-словесником. Для школьников иллюстрация – наглядное изображение, которое включает в себе возможность создания облика персонажа и события из текста произведения. На уроках с использованием иллюстраций учителю важно показать учащимся, что книжная иллюстрация – это не просто украшение текста, а полноценный вид интерпретации литературного произведения. Она занимает уникальное место между словом и визуальным образом, предлагая зрителю свою версию истории, созданную художником.

На вопрос *«Вы обращаете внимание на иллюстрации в книге?»* мы получили следующие результаты. 59% учащихся 9-ых классов просто просматривает иллюстрации. Для 19% девятиклассников просмотр иллюстраций является средством запоминания сюжета произведения или

внешнего образа его героев (*«Внимательно рассматриваю, чтобы запомнить образы персонажей»*). И лишь несколько ребят отметили важность деталей на иллюстрациях, которые помогают глубже погрузиться в мир художественного произведения (*«Рассматриваю, чтобы увидеть детали, понять через них замысел. Некоторые иллюстрации приковывают внимание детализированностью и красотой»*).

Учащимися 10-го класса было отмечено, что они внимательно рассматривают иллюстрации в книге, пытаясь разглядеть в них выражение идей текста.

Отметим, что 60% учащихся 11-го класса так же просто просматривают иллюстрации. Однако среди выпускников есть и те, кто внимательно рассматривает их с целью обращения внимания на важные детали, которые отразил в своей иллюстрации художник. Для учеников особенно интересно отмечать, какая именно деталь была выбрана иллюстратором и почему (*«Внимательно разглядываю, чтобы найти детали, зацепившие меня в тексте, сравниваю своё собственное представление с представлением иллюстратора»*).

Ответы на данный вопрос заставили нас задуматься о качестве работы с иллюстрациями на уроках литературы. Очевидно, что этому приему не уделяется должного внимания при изучении произведения. Работа и анализ художественной иллюстрации в сцеплении с литературным текстом интересен и полезен для учащихся, но часто такая работа проходит формально. Учителям важно обращать ребят к деталям, особенностям композиционных и стилевых решений иллюстраторов для большей результативности.

В ответе на вопрос *«Какова цель художника-иллюстратора?»* практически 43% 9-классников считают, что целью иллюстратора является передача внешнего вида героев, обстановки, социальной среды, исторического времени описанных в произведении событий (*«Чтобы мы полностью погрузились в те или иные события, которые описываются в*

тексте», *«Показать характер персонажей через внешний вид», «Передать атмосферу и погрузить в историю»*). Среди ответов были и те, в которых ученики обратили внимание на важность эмоционального воздействия иллюстраций на читателя, а также на то, что художественные иллюстрации являются способом раскрытия авторских метафор и образов-символов (*«[это] помощь читателям в сопоставлении текста и образа, раскрытие дополнительных мотивов или смыслов, метафор»*).

Отметим, что в этих ответах активно проявляется визуальный тип восприятия информации школьниками, нуждающийся в подкреплении наглядного изображения линейным текстом.

В ответе на этот же вопрос 32% опрошенных 11-классников указали, что целью художника является отражение авторской задумки литературного произведения посредством художественных образов. 21% учащихся отметили, что при создании книжной иллюстрации художник задается целью не только вызвать эмоциональный отклик читателя, но и передать эмоции и чувства героев и автора (*«Цель художника-иллюстратора – визуализировать образы из произведения, чтобы читатель лучше их представил и прочувствовал»*).

Полученные ответы на этот вопрос позволяют нам констатировать, что иллюстрации к литературным произведениям являются способом организации эстетического восприятия иллюстраций на уроках литературы для художественного и эмоционального воздействия на школьников в ходе чтения и анализа произведения.

Следующий вопрос *«Иллюстрации к каким произведениям тебе запомнились? Кто их автор?»* позволил нам выявить, во-первых, какие произведения искусства и литературы оказали наибольшее впечатление на учащихся разных классов, во-вторых, определить уровень визуальной памяти и восприятия, в-третьих, констатировать степень работы с иллюстрациями на уроках литературы в старших классах.

71% учащихся 9-классов смог назвать произведение и имя

художника, чьи иллюстрации им запомнились. В большинстве случаев, это иллюстрации к следующим произведениям школьной программы: «Шинель» Н.В. Гоголя, «Капитанская дочка», «Мцыри», «Цыганы», «Евгений Онегин», «Медный всадник» А.С. Пушкина, «Бежин луг» И.С. Тургенева, «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина. Многие отметили, что им хорошо запомнились иллюстрации А. де Сента-Экзюпери к притче «Маленький принц».

В ответах ребят упоминались также иллюстрации к произведениям, не входящим в школьную программу. Ученики смогли назвать художников к таким произведениям, как «Дом, в котором» М.С. Петросян, «Книжный вор» М. Зусака, «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг и др.

Ученикам 10-го класса запомнились иллюстрации П.М. Боклевского к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души», Ю.С. Гершковича к роману И.А. Гончарова «Обломов».

47% опрошенных 11-го класса в своих ответах указали, что им запомнились иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Однако лишь несколько человек смогли назвать имя художника-иллюстратора – Д.А. Шмаринов. Среди произведений, которые указали школьники, оказался также роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», проиллюстрированный Л.О. Пастернаком, «Вишневый сад» А.П. Чехова, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака.

Отметим, что некоторым респондентам запомнились иллюстрации к произведениям зарубежной и детской литературы, например, к «Божественной комедии» Д. Алигьери, романам Э.М. Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен», Д. Эйр «Маленькие женщины», поэме М.Ю. Лермонтова «Демон», к произведениям «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова, «Норби – необыкновенный робот» Д. и А. Азимовых.

Ответы учащихся помогли нам сделать следующие выводы. Во-первых, работа с классическими иллюстрациями к литературным

произведениям ученикам запоминается, что говорит о развитой визуальной памяти и способности воспринимать информацию через образы. Во-вторых, школьники обращают внимание на иллюстрации не только на уроках литературы, непосредственно работая и анализируя их, но и когда читают произведения, не включенные в школьную программу, самостоятельно. Факт того, что некоторым запомнились иллюстрации к произведениям детской литературы, подтверждает важность визуального и эмоционального воздействия иллюстраций на ребят.

Последний вопрос анкетирования *«Нужно ли на уроках литературы работать с иллюстрациями? Почему?»* помогает определить уровень понимания школьниками роли иллюстраций на уроках литературы: есть ли у них представление о том, как иллюстрации могут облегчить или, наоборот, затруднить понимание текста.

93% 9-классников, считают, что работа с иллюстрациями на уроках литературы необходима. Опрошенные вновь отмечают значимость иллюстрации как способа визуализации образов героев, обстановки, сюжета. Некоторые подчеркивают важность такой работы, замечая, что она способствует развитию памяти и воображения. Однако среди ответов были и те, в которых учащиеся сомневаются в целесообразности использования данного приема, аргументируя это долгим и однообразным процессом анализа иллюстраций *(«Нет. Это занимает много времени от урока. Лучше дольше поработать над произведением или прочитать и изучить что-то новое, или создать собственные иллюстрации дома»)*. Ученики хотели бы знакомиться и создавать иллюстрации самостоятельно.

Ученики 10-го и 11-го классов считают работу с иллюстрациями на уроках литературы целесообразной и необходимой. Ребята отмечают, что анализ литературного произведения в связке «текст – иллюстрация» позволит ученикам глубже погрузиться в мир произведения, сделав его анализ легче и интереснее. Также ученики отмечают, что сравнение иллюстрации с собственными представлениями (о герое, о визуальном

образе метафор и образов-символов и др.), позволяет научиться творческому и критическому мышлению (*«Я считаю, что на уроках литературы нужно работать с иллюстрациями, анализировать их, сравнивать друг с другом и с собственными представлениями. Это как развивает воображение, так и может быть предметом беседы на уроке, учит творческому и критическому мышлению»*).

Таким образом, проведенный нами опрос среди учащихся 9-11 классов, позволяет нам сделать вывод об уровне заинтересованности учеников в работе с иллюстрациями на уроках литературы, а также в их понимании значимости художественной иллюстрации. В методике обучения литературы содержится большое количество приемов работы с иллюстрациями. Однако перед применением каждого из них важно определиться с целью, которую учителю и ученикам следует достигнуть в процессе изучения темы. Не стоит ограничиваться лишь просмотром иллюстрации на основании того, примечательна ли она с точки зрения наглядности или нет, важно видеть синтез текста и изображения на основании внутренних смысловых связей. Только так возможно развить интерпретационные умения школьников с целью более глубокого понимания ими смысла читаемого.

Выводы по главе 1

Проведенный анализ иллюстрации как средства книжной графики и средства визуализации литературного текста продемонстрировал ее устойчивое значение в культурном и образовательном контексте. Иллюстрация, оформление обложек и книжная графика в целом остаются неотъемлемыми компонентами восприятия художественного произведения, проявляя способность адаптироваться к изменяющимся культурным парадигмам и технологиям. В современном литературном образовательном процессе они выполняют не только эстетическую функцию, но и коммуникативную, интерпретационную.

Особое значение приобретает методика включения визуального искусства иллюстраций в образовательный процесс. Синтез слова и изображения на уроках литературы способствует активизации читательской деятельности, углублению эмоционального отклика на художественный (линейный) текст, развитию навыков интерпретации и критического мышления у учащихся. Культурологический подход, предполагающий параллельное обращение к смежным видам искусства, значительно расширяет горизонты анализа произведений и обогащает их восприятия.

Проведенный среди учеников 9-11 классов опрос подтвердил значительный интерес школьников к работе с иллюстрациями в рамках литературного образования. Это указывает на высокую эффективность использования художественного визуального материала в формировании читательской компетенции. В то же время результативность данной методики напрямую связана с осознанностью ее применения: необходимо не просто демонстрировать изображения, а анализировать их в контексте текста, выявляя внутренние смысловые связи. Только в таком случае возможно формирование у учащихся навыков глубокого анализа, интерпретации и понимания художественного произведения.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

2.1 Иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

К роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» художники создавали и продолжают создавать иллюстрации, которые представляют собой особую интерпретацию произведения. Работы к русской классике эволюционировали от точного следования сюжету до символических и импрессионистических иллюстраций, отражающих эмоциональный отклик художников.

Иллюстраторы стремятся помочь читателю глубже понять текст, выходя за рамки простого визуального сопровождения. Они исходят из того, что литературное произведение всегда шире и «полифоничнее» его истолкования. Каждый художник пропускает образы героев, ключевые сцены и эпизоды роману через призму собственного творческого видения. Рассмотрим некоторые иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского для возможного введения их учителем в процесс изучения произведения в школе.

Начать, на наш взгляд, стоит с классической иллюстрации эпизода признания Раскольникова Соне. Эту сцену изобразил Дементий Шмаинов (рис. 1), мастер передачи сложнейших психологических характеристик героев. Вот как иллюстратор описывал работу над романом: «В середине тридцатых годов, исполняя обязанности профорга в издательстве «Academia», я мечтал проиллюстрировать «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, включенное в перспективный план» [32]. В своих иллюстрациях Шмаинов уделял особое внимание образу Петербурга: «Я рисовал из подворотен и подъездов, рисовал во дворах и на лестничных клетках, рисовал все [32] перила, ступени, фонари, решетки набережной, ворота и двери; наряду с отдельными деталями мне удавалось иногда <...>

зафиксировать неподвижные громады петербургских брандмауэров – слепых торцов многоэтажных домов – и примыкающие к ним маленькие двухэтажные домишки» [32].

На академическом рисунке Д. Шмаринова «Соня Мармеладова и Родион Раскольников» (рис. 1) изображена сцена признания Раскольникова. В полумрачной комнате свет лампы выхватывает из тени фигуру Сони, наделяя ее светом, надеждой и верой, несмотря на ее грех, подобный греху Раскольникова. Преклонившийся перед Соней Родион символизирует покаяние и признание перед ее нравственной чистотой. Иллюстрация перекликается с притчей о блудном сыне, где Раскольников предстает в образе всего человечества, отступившего от Бога и погрязшего в грехе. Но склоненная голова, опущенный взгляд, смиренная поза Сони представляют собой принятие и прощение грехов Родиона. Образ героини для иллюстратора – путь спасения и очищения для Раскольникова. Именно она своим светом направляет героя на путь воскресения. Неспроста в название иллюстрации Дементий Шмаринов выводит на первый план имя Сони.

Илья Глазунов, будучи поклонником Достоевского, создал запоминающуюся художественную интерпретацию образа Раскольникова. Серия его работ передает противоречивую натуру героя – романтика-мечтателя, решившегося на преступление. Обратимся к портрету «Родион Раскольников» (рис. 2). Герой изображен на городской улице среди людей, однако фокус внимания сосредоточен на его лице. Выражение глаз и губ – ключ к пониманию внутреннего состояния героя, его глубокой задумчивости и внутренней борьбы. Поджатые губы, нахмуренные брови и опущенный взгляд свидетельствуют о сложности его мыслей, «порой мешающихся» между собой [9]. Родион находится «среди людей», но уже отрезан от них, не замечает окружающего мира, хотя пока и не осознает трагичность ситуации, которую он сам себе готовит. Безликая толпа, серый Петербург «душат» героя. Город, в котором нет жизни, заставляет героя

погрузиться в страшные мысли и решиться на «дело».

Анализ иллюстраций, сравнение работ нескольких художников к одному и тому же эпизоду или изображению героя способствуют постижению школьниками законов искусства, обуславливающих художественные особенности произведения, воплощающего субъективную точку зрения иллюстратора на изображаемый им объект. Если для Глазунова Раскольников – герой-романтик, герой-идеолог, решившийся на страшное убийство, то для Эрнста Неизвестного образ главного героя – это глубоко страдающий и обреченный персонаж. Иллюстрируя портрет Родиона, он дает ему название «Личина Раскольникова» (рис. 3).

Выбор слова «личина» не случаен: для художника это маска, а в русской религиозной традиции маска ассоциируется с Сатаной, воплощая при этом демоническое начало человека. Эрнст Неизвестный именно это инфернальное начало стремится подчеркнуть в своей иллюстрации (рис. 3) к «Преступлению и наказанию». Вместо прямого изображения чувств Раскольникова, картина провоцирует зрителя на сотворчество, на самостоятельное осмысление. Многослойность и фрагментарность изображения, разрезаемого множеством линий, символизируют внутреннюю противоречивость и «раздробленность» героя. Собранные из отдельных частей искаженное лицо героя напоминает как «Крик» Э. Мунка, так и иконописные изображения страдающего Христа (закатившиеся глаза, судорожно открытый и искривленный рот). Этот образ передает весь ужас и мучения, описанные Достоевским, отражая непрекращающуюся нравственную борьбу в душе Родиона.

Советский художник-иллюстратор Эрнст Неизвестный в определенной степени является символом искусства отечественного нонконформизма (искусство, не признанное официальной советской властью и ставшее по политическим и идеологическим убеждениям в оппозицию государственной доктрине в сфере культуры). Эрнст принадлежал к поколению молодых людей, которым суждено было

попасть на Великую Отечественную войну восемнадцатилетними. Война стала, безусловно, глубоким экзистенциальным опытом: с 1943-го на фронте, в десантных войсках, он принимал участие в боевых сражениях, получил тяжелое ранение, даже был сочтен умершим [18]. Безусловно, ужас войны и человеческих смертей оставили глубокий след, как в жизни художника, так и в его творчестве.

В период активной творческой деятельности, Эрнст познакомился с литературоведом М.М. Бахтиным, который высоко оценил его творчество: «Впервые я столкнулся с иллюстрациями, адекватными творчеству Достоевского» [12]. Знакомство с известным философом-литературоведом оказало влияние на понимание Неизвестным Достоевского и его романов.

Иллюстрации Э. Неизвестного к роману «Преступление и наказание» – это интерпретация художника, повод для размышления над последствиями антигуманных идей Раскольникова. Это момент истины, вычитанной Неизвестным у Достоевского-пророка. Приблизившись к смерти, увидев собственными глазами ужас приближающегося апокалипсиса, иллюстратор передает губительность насилия над людьми. Его иллюстрация «Убийство» (рис. 4) позволяет нам убедиться в этом.

В иллюстрации Неизвестный использует несколько важных для себя и Достоевского лейтмотивов. В первую очередь, это символ – черное солнце, которое освещает Раскольникова во время преступления. Символ черного солнца означает демоническое начало в герое, это символ Сатаны, тьмы и хаоса. Далее, луч солнца «пробивает» голову Раскольникову, что свидетельствует об одержимости Раскольникова идеей величия и собственной теорией. Важно отметить, что, используя черное солнце и светлые лучи, Эрнст показывает раздвоенность образа героя, его внутреннего мира и побуждений.

Другой немаловажный символ находится в левом нижнем углу иллюстрации. Это поза, в которой Раскольников застал Лизавету в момент убийства, – выставленная вперед рука, в которой нетрудно увидеть

отражение идеи о детской чистоте и незащищенности, о ребенке как идеале человека и человечества в целом.

Наконец, ребенок в утробе, присутствующий на рисунке (единственный абсолютно белый участок композиции, что символизирует некую «светлую надежду» иллюстратора) находит корни в одной из интерпретаций сцены убийства, которая гласит, что Лизавета в момент убийства была беременна. Стоит также отметить, что особенность художественного стиля Эрнста Неизвестного заключается в символизме и сюрреализме изображаемых сцен и образов, в особой экспрессии графики, незавершенности некоторых элементов. Тем самым иллюстратору удается передать идею Достоевского о сложности, незавершенности и двойственности образа Родиона Раскольникова.

Итак, интерпретация иллюстраций помогает понять, что художник не просто представляет визуальный ряд произведения, но и выделяет в романе важные моменты его содержания, характеры героев, идею романа и усиливает их средствами графики. Такой подход научит учащихся анализировать, сравнивать текст с художественной иллюстрацией. Важнейшими особенностями интерпретации являются её зависимость от литературного текста и иллюстрации, прямая цель которой – дополнить в наглядно-зрительных образах повествование автора. Писатель, иллюстратор и читатель художественного произведения вступают через произведение искусства в диалог, в процессе которого всякий раз рождается новая художественная интерпретация.

2.2 Приемы работы с иллюстрациями к роману «Преступление и наказание» на разных этапах урока

Обращаясь к опыту методистов, посвятивших свои труды работе с иллюстрацией, мы предлагаем возможные варианты по организации чтения и анализа эпизодов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», которые прошли апробацию в школе. Опираясь на работу

Е.Н. Колокольцева «Межпредметные связи при изучении литературы в школе» [16], а также на поурочные разработки И.В. Золотаревой и Т.И. Михайловой [10], мы можем предложить следующий ход работы,

Во-первых, *рассмотрение художественной иллюстрации на этапе анализа образа героя* позволит глубже раскрыть эмоциональное состояние героя, его характер, понять символическое значение образа.

Тема урока: «Правда» Сони Мармеладовой.

Цель урока: показать, в чем видит писатель источник обновления жизни, как решает вопрос, что делать, чтобы изменить существующий миропорядок; рассмотреть сцены, в которых звучит протест писателя против бесчеловечности общества.

Ход урока:

I. Беседа

– Расскажите историю жизни семьи Мармеладовых. Сделайте вывод, в чем вы видите причину бедственного положения Мармеладовых их окружения (ч. 1, гл. 2). Историю жизни Сони Мармеладовой узнаем вместе с Родионом Раскольниковым.

Опишите сцену первого визита Раскольникова к Соне (цель посещения; ч. 4, гл. 4). *(Мотивировка первого посещения Сони Раскольниковым [9]: «Пойдем вместе... – ты тоже преступала... смогла преступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою». Сначала Раскольников не замечает разницы между своим и Сониным преступлением. Но затем, разговаривая с ней, убедился, что это не так. «Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. Тут – или ее дорога, или его» [9]).*

– Что показалось странным Раскольникову у Сони, почему?

(Раскольникову кажется странным, что Соня и Лизавета дружили, у Сони «Новый завет» Лизаветы, крест, выражение лица в экстремальной ситуации, их отношения основаны на человечности и человеколюбии, уважении и взаимном сострадании).

– Всегда ли в разговоре с Раскольниковым Соня кроткая, тихая?

(Когда речь зашла о принципах жизни Сони – ее вера в бога – перед нами не тихая, покорная Соня, а решительная, гневная, сильная, уверенная. Достоевский хочет убедить нас, что именно христианская религия помогла Соне сохранить чистую душу, только вера в бога дает ей силы. Раскольников живет разумом, Соня – руководствуется сердцем и религиозной верой).

– Итак, что главное в поведении Сони?

(Соня не возмущается, не протестует, а смиряется и страдает. Нравственная суть народной жизни, по мнению Достоевского в смирении и способности к состраданию. Искупить свою вину страданием предлагает Соня Раскольникову, отвечая на его вопрос «что делать»? Достоевский писал: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Человек не рождается для счастья, человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием») [9].

II. Работа с иллюстрацией

Цель этапа: с помощью иллюстрации восстановить сюжетную канву произведения, проанализировать психологическое состояние героев, сделать вывод о «правде» Сони.

Мы предложили учащимся иллюстрацию к ключевому эпизоду романа Д. Шмаринова «Соня Мармеладова и Раскольников» (рис. 1), представляющую сцену признания главного героя, которую мы рассматривали в предыдущем параграфе (см. параграф 2.1).

Задаем ученикам следующие вопросы:

– С каким эпизодом произведения соотносится иллюстрация? (сцена признания Раскольникова Соне)

– Как художнику удалось передать внутреннее состояние героев?

Художник изображает сцену признания Родиона Соне «Соня Мармеладова и Родион Раскольников». Перед нами академическая графика. Обращаясь к иллюстрации, мы видим, что оба героя находятся в

темной комнате, но свет лампы освещает лишь Соню. Образ героини будто подсвечен. Она излучает свет, надежду и веру, несмотря на то, что Соня, как и Раскольников, «преступила». Склонившаяся к ее ногам фигура Раскольникова, символизирует покаяние, признание, преклонение перед нравственной чистотой Сони.

– *К какой библейской притче отсылает нас иллюстратор?*

Иллюстрация Шмаринова отсылает нас к притче о блудном сыне, в которой образ сына воплощает в себе все человечество – всех, кто удалился от Бога и кто грешен. Таким героем является Раскольников. Но склоненная голова, опущенный взгляд, смиренная поза Сони представляют собой принятие и прощение грехов Родиона. Образ героини для иллюстратора – путь спасения и очищения для Раскольникова. Именно она своим светом направляет героя на путь воскресения.

– *Почему в название иллюстрации на первый план художник выводит имя Сони?*

Соня – свет для Раскольникова. Принятие, прощение, возможность сохранить внутреннюю чистоту и непорочность – вот правда Сони. Так, утверждая «правду» героини, Достоевский хочет убедить нас, что источник обновления мира не в борьбе и протесте. Уничтожение зла писатель видел не в переустройстве общества, а в нравственном усовершенствовании личности.

Результаты работы. Анализ иллюстрации, который мы предложили в предыдущем параграфе (см. параграф 2.1), на практике соотносился с анализом эпизода романа. Учитель уделил внимание и художественному своеобразию иллюстрации как виду искусства. Учащиеся смогли ответить на поставленные вопросы. Они отметили, что иллюстрация соотносится с ключевой сценой романа, представляющую важность для понимания всего произведения в целом.

Интересно, что школьники отметили следующие детали иллюстрации: *приоткрытая дверь* – символ опасности, уязвимости для

героев (там уже находится Свидригайлов и подслушивает тайну Родиона), символ возможности, надежды (приоткрытая дверь как бы дает выбор Раскольникову: уйти, не признаться или же остаться, признаться «ей», той, которую давно выбрал). Не менее любопытно, что *три окна* на иллюстрации старшеклассники трактовали следующим образом: во-первых, это символ прошлого, настоящего и будущего. Фигура Сони находится напротив третьего окна, представляющего будущее. Именно за ней художник-иллюстратор видит светлое будущее. Во-вторых, три окна – триединство целостности человека и его гармоничной сущности – тело, разум и дух. То, к чему пытается привести Родиона Соня.

Ребята отметили, что использование художником света и тени играет ключевую роль в передаче эмоционального состояния героев. Тень символизирует безысходность, грех Родиона, а свет – надежду и прощение в лице Сони. Важно отметить, что в ходе анализа между учениками развилась **дискуссия**: действительно ли художник изображает момент покаяния Раскольникова «свету» и непорочности Сони или же иллюстратор фокусируется на контрасте между ними, на их несовместимости?

Во-вторых, нами был апробирован *прием устного словесного рисования с последующим сопоставлением с иллюстрацией*.

Учащимся предлагалось сначала *познакомиться с литературным текстом, которое является описанием внешности героя, затем словесно изобразить его, а после этого обратиться к конкретной иллюстрации с целью выявления общего и различного*. Здесь мы предложили поработать с портретом второстепенного, но не малозначимого героя – Свидригайлова, являющегося «двойником» Раскольникова.

Тема урока: Раскольников и «сильные мира сего».

Цель урока: выяснить значение образов Лужина и Свидригайлова в раскрытии образа Родиона Раскольникова.

Ход урока:

I. Вступительное слово учителя

– Итак, мы хорошо знаем главного героя, знаем те морально-философские принципы, на которые опирался Раскольников, создавая свою теорию. Точнее понять авторское отношение к ним поможет сопоставление образа Раскольникова с образами Лужина и Свидригайлова, «сильными мира сего».

II. Беседа

– Кто такой Свидригайлов? Как характеризуют его первые сведения в романе?

(Первые сведения в романе о Свидригайлове характеризуют его как злодея, развратника. Говорят, что причастен к делу «душегубства», повинен в самоубийстве крепостного лакея Филиппа, что он жестоко оскорбил девочку, отравил жену Марфу Петровну, что он шулер и что нет такого порока, который бы не гнезвился в его душе. Вместе с тем на протяжении всего романа он совершает ряд добрых дел: избавил Дуню от позора, восстановил ее доброе имя, хочет помочь Дуне избавиться от Лужина, взял на себя устройство судьбы осиротевшей семьи Мармеладовых. От природы имеет совесть, но добро и зло совершает от скуки. Это человек без убеждений и без деятельности. Настоящий же человек без убеждений и без деятельности жить не может. Свидригайлов понял это и казнил себя, потеряв свою последнюю цель — добиться расположения Дуни).

III. Комментированное чтение

Учащиеся знакомились с описанием героя, обращали внимание на детали внешности: «...Был он щегольски и комфортно одет и смотрел осанистым барином. В руках его была красивая трость, которою он постукивал, с каждым шагом, по тротуару, а руки были в свежих перчатках. <...> Глаза его были голубые и смотрели холодно-пристально и вдумчиво; губы алые...», «Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-

белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было, ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице. Одежда Свидригайлова была щегольская, летняя, легкая, в особенности щеголял он бельем. На пальце был огромный перстень с дорогим камнем» [9].

Затем ученикам предлагались следующие вопросы:

- Что особенного в описании внешности?*
- Что подчеркивает Достоевский в портрете Свидригайлова?*
- Если Свидригайлов «двойник» Раскольникова, то с какой целью Достоевский акцентирует внимание читателя на «щегольстве» Свидригайлова, его богатстве?*

Результаты работы. Учащиеся отметили неясность и противоречивость в описании внешности Свидригайлова автором: «его внешность не кричит о его порочности, а, скорее, намекает на нее». Ребята обратили внимание на то, что в его облике «сочетаются элементы элегантности и небрежности, что отражает его двойственную натуру – чем он и близок Раскольникову». Особое внимание, по замечанию учеников, в описании уделяется глазам Свидригайлова: «тяжесть, неподвижность, мертвенность взгляда создает таинственный образ со скрытой угрозой, опасностью».

На вопрос о том, почему Ф.М. Достоевскому важно подчеркнуть «щегольство» Свидригайлова, ребята ответили следующим образом. По их мнению, *«Раскольников – нищета и идеология, Свидригайлов – богатство и цинизм, из этого и вытекают их преступления».* Ученики продемонстрировали свое понимание «двойничества»: Родион – это нищий интеллектual, оправдывающий преступление теорией, стремящийся доказать свое исключительное право на убийство. Нищета подкрепляет его чувство несправедливости и усиливает его убеждение в своей «сверхчеловеческой» природе. Свидригайлов же, напротив, богат и

избалован жизнью. Его преступления продиктованы глубоким цинизмом, развратом, отсутствием веры в мораль и нравственность. Его щегольство доказывает, что преступление может быть следствием не только социальной несправедливости, но и избытка, духовной пустоты, полного отсутствия внутренних ограничений.

IV. Работа с иллюстрацией

Цель этапа: развитие устной речи учащихся путем сопоставления художественного текста с иллюстрацией художника.

После обсуждения ученики словесно описывали образ героя, а затем обращались к конкретной иллюстрации Д. Шмаринова «Свидригайлов» (рис. 5) с целью выявления общего и различного.

При этом сравнение сопровождалось вопросами:

- *Так ли вы представляли себе Свидригайлова?*
- *Что общего и разного в описании внешности, которое мы находим у Достоевского, и в иллюстрации Д. Шмаринова?*
- *Поменялось ли ваше восприятие образа Свидригайлова после того, как вы посмотрели на иллюстрацию? Почему?*

Интересно, что иллюстратор иначе интерпретирует «холодно-пристальный» взгляд героя. У художника взгляд хитрый, плутоватый. И здесь мы поясняли учащимся, что интерпретация – это процесс творческий, субъективный.

Результаты работы. Открытием для нас стало то, что образ Свидригайлова для ребят показался очень интересным – для кого-то этот образ гораздо сложнее и противоречивее, чем образ главного героя – Раскольникова. Ученики хотели бы прочитать или, *обратившись к нейросетям, самостоятельно создать приквел*, рассказывающий о становлении Аркадия Ивановича Свидригайлова.

Когда учитель показал иллюстрацию художника, по словам ребят, «у них возник диссонанс»: в их представлении Свидригайлов совсем не такой: *«здесь он не похож на самого себя»*. Ученики отметили, что на

иллюстрации Д. Шмаринова больше представлен плутоватый старик, а не герой-циник, отрицающий какие-либо моральные и нравственные ценности, совершивший жестокие поступки, ставящий себя выше Бога. Открытая поза говорит об отсутствии какого-либо внутреннего напряжения, а улыбка и прищуренные глаза говорят об иронии и внутреннем скепсисе. По словам ребят, иллюстратору, с одной стороны, своей работой удалось дополнить литературный образ Свидригайлова: за внешним обликом скрывается отрешенность, безверие.

Для нас показалось очень значимым, что ребята проявили инициативу и на следующее занятие принесли портреты Свидригайлова, выполненные нейросетью (рис. 6, 7, 8, 9).

Отметим, что в последние годы наблюдается активное внедрение нейросетевых технологий в образовательный процесс, что открывает новые возможности для изучения литературных произведений в школе. Нейросети способны сгенерировать текст и визуальные материалы, что предоставляет учителям возможность создавать портреты литературных героев, ключевых эпизодов и предлагать их для сопоставительного анализа учащимся.

Исходя из этого, нами был апробирован *прием сравнения классической академической иллюстрации с иллюстрацией, созданной ИИ (искусственным интеллектом).*

На последних уроках при обсуждении судеб Сони и Родина (эпилог романа «Преступление и наказание»), мы предложили учащимся обратиться к двум изображениям (рис. 10, 11) и ответить на следующие вопросы:

- *Как вы думаете, где иллюстрация, созданная художников, а где – нейросетью? Почему вы так решили?*
- *Какую иллюстрацию вы бы выбрали для выставки? Почему?*
- *Что общего и различного в иллюстрациях?*
- *Какая из иллюстраций вам нравится больше и почему?*

Результаты работы. Ученики сразу смогли «угадать» изображение, созданное нейросетью. Они отмечали, что стилистика искусственного интеллекта «угадываема»: детализация, яркость, фильтры и др. При сравнении изображений старшеклассники отметили общее – одиночество героев: на иллюстрациях изображены только они среди каторжной зимы. Различное: задний план иллюстраций.

Ребята отметили, что Д. Шмаринов изображает небо в черных и белых оттенках, что можно трактовать как неизвестное будущее героя. Иллюстратор показывает, что Раскольников смотрит вдаль, в неизвестное и непредсказуемое будущее, которое ожидает его после совершенного преступления: *«Кажется, что его взор направлен в небо, к Богу, от которого он отрекся»*. Нейросеть же, по словам ребят, изображает героев иначе, словно, *«они находятся в настоящем, здесь, перед зрителем»*. Герои не смотрят вдаль, тем самым они как бы не смотрят и в свое будущее.

Мнения о том, какую бы иллюстрацию ребята выбрали для выставки разделились: примерно половина учащихся сделала бы выбор в пользу классической графики Д. Шмаринова. По их мнению, такая иллюстрация очень гармонично вписывается в эстетику всего произведения в целом. Другая половина класса сделала бы выбор в пользу изображения, сгенерированного нейросетью. Главным аргументом стала детализация, прорисовка, яркость, привлекательность и новизна изображения.

Результаты работы позволили нам сделать вывод о том, что яркие и детализированные изображения литературных героев помогает учащимся лучше визуализировать образ персонажа. Несомненно, что современные технологии привлекают внимание школьников. При этом важно, что ребята развивают аналитические способности, сравнивая классические иллюстрации с изображениями, созданными искусственным интеллектом и собственными представлениями.

2.3 Анализ методического опыта работы с обложками к роману «Преступление и наказание» на этапе читательской интерпретации романа

Методическая проблема анализа обложек к художественному произведению в контексте методики обучения литературе заключается в недооценке дидактического потенциала обложки как важного паратекстуального элемента и средства развития читательской компетенции, эмоциональной и эстетической отзывчивости к художественным образам, а также в отсутствии четкой методической базы для проведения такого анализа.

Обложка книги организует первый визуальный контакт читателя с миром произведения, обещая определенный эмоциональный и интеллектуальный опыт. Игнорировать обложку в процессе литературного анализа – значит упускать ценный источник интерпретации, способный обогатить и углубить понимание текста. В связи с этим введение систематического анализа обложки на уроках литературы представляется актуальной педагогической задачей, позволяющей развить визуальную грамотность учащихся и активизировать их интерпретационные навыки.

Обложка, как визуальный объект, обладает собственной семиотической системой, включающей в себя цвет, композицию, типографику, изображения и другие элементы. Каждый из этих элементов несет определенную смысловую нагрузку и может быть интерпретирован с учетом контекста произведения, эпохи, авторского замысла и культурных кодов.

Ранее нами была предложена методика анализа обложки, состоящая из нескольких этапов, которые могут быть адаптированы в зависимости от возраста и уровня подготовки учащихся. Проанализируем некоторые существующие обложки к роману «Преступление и наказания» Ф.М. Достоевского.

Обложки этого романа часто выполнены в мрачных, темных тонах,

что подчеркивает трагический характер истории и внутренние терзания главного героя. Однако можно отметить особенности этих обложек.

Часто встречаются изображения Родиона Раскольникова, погруженного в раздумья. Отметим, что крупным планом художники-иллюстраторы изображают лицо героя, т.к. «именно оно вызывает чувство более доверительного общения зрителя и художника» [14, с.43]. Выражение лица может варьироваться от мучительного страдания до холодной отстраненности. Эти обложки акцентируют психологический аспект романа. Цветовая гамма обычно мрачная – серые, коричневые, черные тона, подчеркивающие атмосферу гнетущей бедности и моральной деградации (обложка издательства «Эксмо» художника Николая Ярошенко, «Эксмодетство» 2024 г. – Наталья Новосвитная, «Детская и юношеская книга» 2022 г., иллюстрации Дементия Шмаринова «Раскольников в своей комнате» и «Соня Мармеладова и Раскольников» для издательства «Речь» 2021 г. и др.).

Грязно-желтые, болотные, серо-голубые тона «болезненного желтого Петербурга», изображение на обложках узких, «давящих» дворов и переулков, мрачные фасады домов – все эти образы погружают читателя в атмосферу романа, превращая город в полноценного участника событий. Город здесь не просто фон, а сила, влияющая на судьбы героев, усиливая их отчаяние и безысходность (обложка издательства «Азбука» 2024 г., иллюстрации Михаила Бычкова для издательства «Азбука-Аттикус» 2024 г. и др.)

Обложки часто используют эмблематику романа: *топор*, *капли крови*, *крест* как намеки на убийство и его последствия. Орудие убийства может быть изображено не буквально, а через тень, отражение; крест – крест Сони и символ спасения – часто включают в композицию в качестве скрытого элемента. Иногда художники изображают на обложках романа *часы* – сюжетная эмблема, мотив времени, неотвратимости наказания (обложка художницы Ольги Закис для издательства «Эксмо» 2023 г.,

издательство «Мартин» 2023 г.). Обложки к роману, использующие эмблемы, часто выполнены в минималистичном стиле с использованием ярких контрастных цветов, акцентирующих трагизм описываемых событий (обложка к современному зарубежному изданию «Crime and Punishment», обложка издательства «МИФ» – работа Максима Гранько, «Эксмо, Редакция 1» 2023 г.).

Обложки с изображением *лабиринтов, трещин, разломов* передают душевные муки, амбивалентность сознания (обложка издательства «Алгоритм» 2024 г.). Архитектурные детали, такие как *лестницы* (символ восхождения-падения), узкие *окна, решетки, тени*, служат намеком на тюрьму, неизбежность наказания, даже когда герой еще на свободе («Школьная библиотека» 1966 г., «Азбука» 2025 г., «Эксмо» 2025 г.).

Некоторые обложки акцентируют внимание не только на главном герое, но и на других ключевых фигурах (Соне Мармеладовой, Порфирии Петровиче), подчеркивая этим сложную систему взаимоотношений в романе (обложка к издательству «Махаон» 2024 г. Елены Белоусовой, «Галерея классики» 2022 г. и др.). Это свидетельствует о том, что роман «Преступление и наказание» не просто история одного убийства, а исследование природы человеческой души. Обложки к роману не только иллюстрируют сюжет, но и передают «экзистенциальный ужас» переживаемый героями, визуализируют его для читателей.

Обобщим и проанализируем методический опыт работы с обложками к роману, которая была проведена опытным учителем «МБОУ СОШ № 151 г. Челябинска» Ф.Ф. Утягановой среди десятиклассников.

Ход работы. Ученикам было предложено написать эссе по обложкам романа «Преступление и наказание». Требования к работе были следующими: выбрать 3 обложки (из 20), объяснить, чем каждая из них привлекла внимание: цвет, фон, шрифт, рисунок и др., ответить на вопросы: *Какую задачу ставил иллюстратор? Какую идею автора*

воплощал? Какой эпизод/деталь из романа выделил? Все учащиеся должны были начать свои сочинения с фразы: *Кто бы мог подумать...*

Результаты работы. Мы проанализировали сочинения ребят и, соответственно, выявили те обложки, которые встречались в их эссе чаще всего. Из 25 учащихся 12 человек выбрали обложку № 1 (рис. 12), 9 человек обложку № 2 (рис. 13), по 8 человек выбрали обложки № 3, № 4 (рис. 14, 15).

Обложка № 1 (англоязычная, с силуэтом руки и топора на фоне креста) выполнена в минималистичном, но выразительном стиле. Темный силуэт руки с топором отсылает к центральному событию романа – убийству. Причем ребята отмечают, что *«рука будто начала осыпаться, разваливаться по кусочкам, или же просто исчезать. Скорее всего, это напрямую связано с душевными терзаниями Раскольникова, его нерешительностью, страхом»*.

На фоне – крест, символизирующий религиозную и нравственную тематику произведения. Образ креста и топора – мощное сочетание, визуально передающее конфликт между преступлением и покаянием. Школьников привлек доминирующий желтый цвет, *«который автор использует как символ бедности, старости, болезни»*, а также этот цвет *«напоминает старые, пыльные и желтые, наклеенные в комнате Раскольникова обои, которые уже начинают отставать от стен»*. Стиль обложки напоминает постеры, к которым привыкли школьники – он визуально ближе к современной культуре (графический дизайн, киноафиши). Сильная, лаконичная композиция запоминается и легко интерпретируется ребятами.

Обложка № 2 (изображение Петербурга) показалась для ребят привлекательной тем, что на ней изображен нетипичный герой – город. Эта обложка позволяет *«прочувствовать атмосферу, которую хотел передать Достоевский»*. Затянувшиеся в небе облака, которые не дают солнцу пробиться через них, стены, окрашенные в желтый цвет, а крыши –

в красный, создают впечатление, *«что весь город погружен в бедность и болезни и никому в городе не остается ничего, кроме того, чтоб каждый день пить в распивочных»*.

Но все же ребята обращают внимание и на тот участок картины, где есть здание, покрашенное в белый цвет, – это собор с зелено-синими куполами. По мнению учеников *«именно вера и такие, как Соня способны привести заблудшие души города к свету»*.

Обложка № 3 (с персонажами на фоне моста и дождя) представляет собой атмосферную сцену с главными героями. Темная палитра, дождь, тревожный взгляд героя – всё это подчёркивает мрачное настроение романа. Изображённые персонажи выглядят живыми и загадочными. Ребята отмечают цветовую палитру обложки, противопоставляя Соню и Родиона: *«Красный элемент одежды у шеи Раскольникова резко сообщает, что узел ещё туго затянут, и он находится в заточении собственной идеи. Потому его отделяет всего лишь шаг от бездны, из которой уже не будет возврата»* – *«Эта иллюстрация зацепляет ярким нарядом Мармеладовой, которая стоит позади Раскольникова <...> стоит помнить, что синий цвет у Достоевского означает мудрость...»*.

Ученики отмечают и композиционное решение художника, сопоставляя при этом героев: *«Герои похожи тем, что они оба изображены перед совершением греха, но примечательно, что Соня на обложке изображена выше Раскольникова. Это показывает то, что хоть она и совершила грех, она всё равно чиста. Раскольников же опустился почти на самое дно»*.

Обложка № 4 (изображение лестниц, окон, лабиринтов) привлекает учеников неоднозначностью толкования образов. Для кого-то на обложке изображено *«зазеркалье, где неизвестно куда ведет следующая дверь. Много развилок, лестниц, неизвестно к чему в итоге придешь»*. Для других лестницы – это действующий герой романа: *«На лестнице герои показывают свои эмоции, мысли и переживания, на ней мы видим их*

изменения на протяжении всего романа». По мнению ребят, Ф.М. Достоевский наделяет лестницу духовно-нравственным смыслом и превращает её в символ восхождения и нисхождения по пути добра и зла. Для третьих лестницы, похожие на лабиринт – это *«будто социальные лестницы. Внизу люди бедные, неблагополучные, с ужасными поступками. Ближе кверху, люди более осознанные, просветленные, делающие людям добро. Не зря в самом низу изображен топор и дверь старухи»*.

Работы ребят получились творческими и интересными. Каждый из учеников смог по-новому посмотреть на роман: *«Читая произведение, мы не только понимаем книгу, мы начинаем понимать обложку книги. То, что заложил в неё художник, может быть столь необъятно, как и необъятна вера Достоевского в бога!»*.

Итак, методика анализа и интерпретации обложек на уроках литературы способствует развитию критического и аналитического мышления, стимулирует интерес к чтению, помогает установить связь между линейными (текстовыми) и нелинейными (визуальными) компонентами произведения, учит понимать язык визуальных образов и оценивать их эстетические качества.

2.4 Опыт работы с мультипликацией на уроках по изучению романа Ф.М. Достоевского

Художественная иллюстрация и мультипликация тесно связаны друг с другом через общие принципы визуального повествования, композиции и художественной выразительности. В то время как иллюстрация представляет собой статическое изображение, дополняющее текст, мультипликация динамически развивает визуальный нарратив, добавляя движение и временную протяженность [29].

Ю.М. Лотман в работе «Об искусстве. Структура художественного текста» [20, с.672] говорит о мультипликации следующее: «Мультипликация – это самостоятельное искусство со своим

художественным языком». Литературовед подчеркивает, что главная особенность мультипликации как самостоятельного вида искусства в том, что она оперирует «знаками знаков, являясь тем самым знаковым изображением знаковой действительности» [20, с.672]. Именно прием монтажа, который используется в мультипликации, позволяет сделать иллюстративное изображение более реальным, знаковым.

Доктор искусствоведения С.С. Гинсбург отмечал, что мультипликация объединяет в себе элементы литературы, живописи, театра и музыки [5, с.5]. Тем самым, искусство иллюстрации и мультипликации опираются, в том числе, и на визуальные коды, однако анимация дополнительно активизирует когнитивные механизмы восприятия движения и времени.

Е.М. Кузнецова же отмечает, что мультипликацию и художественную иллюстрацию роднит способность к символическому отображению художественной действительности [19, с.263], подчеркивая, что технологические возможности анимации при этом гораздо шире.

Современные образовательные технологии и доступность цифровых инструментов, действительно, делают возможным использование анимации в рамках школьного курса литературы как эффективного средства визуализации философских и психологических аспектов литературного произведения.

Мультипликация как инструмент обучения обладает рядом преимуществ. Во-первых, она предоставляет возможность визуализировать ключевые события и темы произведения, что особенно важно для современных школьников. Благодаря ей, абстрактные концепции или моральные дилеммы, становятся более осязаемыми и понятными. Во-вторых, мультипликация повышает вовлеченность учащихся новизной и динамичностью, стимулируя их интерес к литературному тексту.

На практике нами был апробирован *прием анализа* существующей *мультипликационной заставки* к новому сериалу «Преступление и

наказание» 2024 г.

Ход урока:

I. Слово учителя, беседа

– Роман «Преступление и наказание» интерпретируется в разных видах искусств: роман переосмысливается не только художниками-иллюстраторами, но и сценаристами: создается большое количество сериалов и фильмов.

– *Как вы считаете, почему?* – роман современен, актуален для каждого поколения, он перечитывается, переосмысливается. Существует 10 экранизаций этого произведения.

– *Какие экранизации романа вы видели?*

Мы с вами обратимся к последней экранизации 2024 г. режиссера Владимира Мирзоева. В этом сериале приняли участие, наверняка, известные вам актеры: Иван Янковский, Любовь Аксенова, Никита Тарасов, Борис Хвошнянский и др.

II. Предварительная установка на просмотр анимации

– *При просмотре заставки к сериалу обратите внимание, какие символы здесь могут быть выделены?*

III. Аналитическая беседа – дискуссия о символизме

После просмотра анимации ребятам было предложено обсудить символы, используемые художником в заставке к сериалу.

– *Какие чувства вызывает у вас эта анимация? (понравилась или нет? Почему? Что интересного и важного в ней?)*

– *Какие образы-символы отражает художник-мультипликатор в этой заставке?*

– *Как вы можете трактовать каждый из этих символов?*

– *Как вы считаете, что удалось сделать художнику-мультипликатору?*

Результаты работы. Мультипликационная заставка вызвала у ребят неоднозначные чувства: тревога, печаль, безысходность – интрига,

интерес. Большинство ребят отметили, что *«абстрактные и символические элементы заставки дают возможность еще раз обратить внимание на важные детали романа»*. Также ребята считают, что заставка к сериалу позволяет *«погрузиться в атмосферу классического романа, воссоздать обстановку и передать эмоции героя»*.

Во-первых, ученики отметили *визуальный стиль заставки: «очень мрачный и атмосферный»*. Темные цвета, тени, образы Петербурга создают ощущение тревоги и напряженности, что *«идеально подходит к сюжету о внутренней борьбе Раскольникова»*.

Во-вторых, ребята очень точно трактовали каждый из образов-символов, используемых в заставке. Черный шар (рис. 16), который катится и пытается «задавить» Раскольникова – это, с одной стороны, *«может быть символом страшной «идеи, которая давит сердце, душу и разум главного героя»*. С другой стороны, ученики отметили, что *«этот шар катится по улицам Петербурга – города, который «душит» Раскольникова, отравляет его, толкает на самые страшные мысли. Это символ самого Петербурга»*. Лабиринт (рис. 16, 18), по которому катится этот шар – *«это узкие, грязные, мрачные и «отравляющие» улицы Петербурга»*, по которым все время блуждает Раскольников. Также *«лабиринт – это лабиринты ума, те «игры разума», которые происходят в голове Родиона Раскольникова»*; его постоянное стремление выбраться из плена собственных мыслей.

Игровая рулетка (казино) (рис. 17) – символ случайности, необдуманности, азарта, горячности самого Раскольникова и его страшной теории: *«В рулетке чередуется красный и черный цвет – смерть, безысходность и кровь»*. Красная бездна (рис. 19, 20), в которую падает герой – это, по мнению ребят, *«бездна пролитой крови, смертей»*, совершенных Раскольниковым.

Важно, что ребята обратили внимание не только на визуальное, но и звуковое сопровождение заставки. По их мнению, *«музыка звучит очень*

напряженно и при этом меланхолично, что усиливает чувство беспокойства». Музыкальный ряд подчеркивает внутреннюю неопределенность Родиона Раскольникова, его тревогу и переживания.

Кроме того, ученикам показалась интересной *динамика анимации*. Быстрые переходы между сценами, по мнению ребят, создают ощущение движения, постоянного напряжения. Это отражает стремление героя к действию и его внутренние конфликты. Иногда анимация замедляется, что позволяет сосредоточиться на важных моментах.

При обсуждении последнего вопроса о том, что же удалось передать художнику-мультипликатору при создании этой заставки, ребята сделали вывод, что мультипликация *«очень удачно передает дух оригинального произведения Ф.М. Достоевского»*. Она не только привлекает внимание динамикой и красочностью образов, но и позволяет пересмотреть и переосмыслить важные образы-символы в контексте идей всего романа в целом.

Выводы по главе 2

Проведенное исследование подтвердило, что интерпретация иллюстративного материала играет важную роль в процессе осмысления художественного произведения. Иллюстрация выступает не просто в качестве визуального сопровождения текста, а становится полноценным средством художественной интерпретации, способным акцентировать ключевые моменты содержания, раскрывать характеры героев и углублять понимание авторского замысла.

Художник-иллюстратор, вступая в диалог с текстом, предлагает свое прочтение произведения, которое, в свою очередь, побуждает читателя к более глубокому и вдумчивому анализу литературного материала. Эффективное использование визуального материала предполагает не только развитие навыков интерпретации, но и формирование способности к межжанровому и межвидовому восприятию художественной

информации. Иллюстрация становится посредником между текстом и читателем, активизируя эмоциональное и аналитическое восприятие, способствуя формированию образного мышления.

Результаты практической части исследования показали, что яркие и детализированные изображения литературных героев способствуют более точному визуальному представлению персонажей учащимися. Важно отметить и положительное влияние современных технологий, включая алгоритмы искусственного интеллекта, на развитие у школьников критического и аналитического мышления. Особое внимание заслуживает опыт анализа мультипликационного визуального ряда, основанного на произведении Ф.М. Достоевского. Отзывы учащихся подтвердили, что динамичные и выразительные образы заставки способствуют не только лучшему восприятию эстетической составляющей, но и переосмыслению ключевых символов и идей произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно отметить, что проведенное нами исследование подтвердило важность и актуальность использования иллюстрации как средства книжной графики и визуализации литературного текста в современном образовательном процессе.

Книжная иллюстрация является неотъемлемой частью литературного и художественного оформления книги, выполняя множество функций – декоративную, информативную, эмоциональную, повествовательную. Разнообразие видов иллюстраций по расположению и технике исполнения позволяет создавать уникальные визуальные образы, усиливающие восприятие текста и способствующие развитию воображения читателя. Удачно подобранные иллюстрации не только украшают книгу, но и делают её более запоминающейся, помогают лучше понять содержание и погрузиться в атмосферу произведения.

Обратившись к опыту методистов по работе с художественной иллюстрацией на уроке литературы, мы выявили его разнообразие. Приемы, предлагаемые учителями-методистами, относятся как к аналитической работе учащихся (вопросы беседы на разные сферы восприятия, сопоставительный анализ иллюстраций, поиск фрагментов текста к эпизоду иллюстрации и др.), так и к творческой (создание собственных иллюстраций, творческий пересказ по иллюстрации, написание творческих работ, создание творческих проектов – «альбом писателя» и т.п.).

Обложка книги, как важный паратекстуальный элемент, предваряет и формирует восприятие читателя, следовательно, пренебрежение анализом обложки в рамках литературного исследования означает упущение ценного источника интерпретации, способного обогатить и углубить понимание текста. Систематический разбор обложки на уроках литературы является актуальной педагогической задачей, способствующей

развитию у учащихся навыков визуальной грамотности и активизации их интерпретационных способностей.

Диагностика отношения школьников к иллюстрации, которая была проведена нами среди учащихся 9–11 классов, позволила сделать выводы о степени их заинтересованности в работе с иллюстрациями на уроках литературы, а также о понимании ими важности художественной иллюстрации.

Работа с классическими иллюстрациями к литературным произведениям способствует запоминанию материала, что свидетельствует о развитой визуальной памяти и способности воспринимать информацию через образы. Особенно интересно для учеников анализировать выбранные иллюстратором детали, образы-символы и причины их использования, что способствует развитию аналитического мышления. Учащиеся осознают эмоциональную функцию иллюстративного материала, констатируя, что иллюстрации оказывают эмоциональное воздействие на зрителя (читателя) и транслируют при этом чувства и переживания героев. Однако зачастую работа с иллюстрациями носит формальный характер, и учителям важно активнее привлекать учащихся к изучению деталей, особенностей композиционных и стилевых решений художников для повышения эффективности обучения.

В ходе исследования нами были отмечены особенности художественного стиля некоторых иллюстраторов, на которые целесообразно обратить внимание учителя при подготовке к анализу и интерпретации их иллюстраций. Так, Дементий Шмаринов использует в своих иллюстрациях яркую эмоциональную палитру, акцентируя внутренние переживания героев через выразительные портреты и драматические композиции. Эрнест Неизвестный, в свою очередь, обращается к более абстрактным и метафоричным образам, используя динамичные формы. Его иллюстрации создают атмосферу напряженности и внутренней борьбы, подчеркивая философские аспекты произведения и

его экзистенциальные темы. Илья Глазунов подходит к иллюстрированию романа с классической точностью и вниманием к деталям. Его работы отличаются реалистичной манерой исполнения, точной передачей характеров персонажей и сцен, что способствует более глубокому погружению читателя в атмосферу романа.

Обобщив и проанализировав методический опыт работы с обложками к роману «Преступление и наказание» в творческой форме эссе, мы сделали вывод о том, что образы на обложках романа «Преступление и наказание» вызывают у школьников интерес благодаря своей символичности, эмоциональной выразительности и способности передать ключевые темы произведения. Образы-символы, детали, метафоры, использованные художниками, интерпретируются и понимаются школьниками в контексте всего произведения.

В условиях современного культурного пространства и технологического процесса роль иллюстраций приобретает особое значение, позволяя адаптировать традиционные методы обучения к новым форматам взаимодействия с текстом и изображением. Практическая часть исследования показала эффективность использования как традиционной художественной иллюстрации, так и ярких, детализированных иллюстраций, созданных искусственным интеллектом, и мультимедийных технологий, для формирования у школьников более глубокого понимания литературных образов и идей.

Опыт работы с анализом мультипликационной заставки как вида динамической анимации позволил нам констатировать следующее. Использование анимации позволяет ярко и выразительно передать ключевые темы и символы произведения, делая их более доступными и запоминающимися для школьников, раскрывает смысловые слои классического текста в современном формате. Анимация способна сочетать современный стиль и динамичную графику, что привлекает внимание школьников, привыкших к мультимедийным форматам и

визуальным эффектам. Мультипликация дает возможность творчески интерпретировать сложные психологические и философские идеи романа через яркие образы, метафоры и символы, что способствует более глубокому восприятию произведения.

В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась. Включение и работа с иллюстрацией в широком смысле слова, т.е. от традиционной графики до анимации, при интерпретации романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» помогает развивать аналитические, критические и творческие навыки школьников, способствует постижению ими эстетической стороны искусства слова и графики, способствует развитию эмоциональной отзывчивости к образам искусства. Тем самым иллюстрация в самом широком понимании оказывается мощным инструментом актуализации классической литературы в сознании современного школьника. Интеграция иллюстраций в учебный процесс способствует не только эстетическому развитию учащихся, но и формированию культурологической компетентности, межжанрового восприятия искусства и образного мышления.

Перспективы дальнейших исследований мы видим в расширении спектра приемов, которые можно применять в связи с развитием новых методов визуализации литературных текстов посредством использования современных технологий (искусственный интеллект, нейросети), что позволит еще более эффективно реализовать потенциал иллюстрации как средства художественной интерпретации и образовательного инструмента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Барт Р. Б. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Б. Барт. – Москва : Прогресс, 1989. – 80 с. – ISBN 5-01-004408-0.
2. Блок А. А. «Без божества, без вдохновенья» / А. А. Блок // Анна Ахматова. Pro et contra. Антология. В 2 т. Т. 1. Серия «Русский путь». – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2001. – Lib.ru: «Классика» : [сайт]. – URL: http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1921_bez_bozhestava.shtml (дата обращения: 24.12.2023).
3. Виды книжных иллюстраций. – Текст : электронный // Мастера иллюстраций : [сайт]. – URL: <https://surl.li/mvvxqn> (дата обращения: 03.04.2025).
4. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : Учебное пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 320 с. ISBN 5-7567-0243-1.
5. Гинсбург С. С. Рисованный и кукольный фильм : Очерки развития советской мультипликационной кинематографии / С. С. Гинсбург. – Москва : Искусство, 1957. – 286 с.
6. Глушенко Е. Л. Картина и иллюстрация на уроках литературы [Текст]: учебное пособие / Е. Л. Глушко. – Москва : Просвещение, 1985. – 235 с.
7. Граф П. Как создаются обложки книг? / П. Граф. – Текст : электронный // ЭКСМО издательская группа : [сайт]. – URL: <https://eksmo.ru/selections/kak-sozdayutsya-oblozhki-knig-08-22-ID15609652/> (дата обращения: 01.04.2025).
8. Диалог искусств при изучении литературного произведения в школе (литература и изобразительное искусство) : учебно-методическое пособие / сост. Н. П. Терентьева; Южно-Уральский государственный

гуманитарно-педагогический университет. – [Челябинск] : Южно-Уральский научный центр РАО, 2022. – 95 с.

9. Достоевский Ф. М. Достоевский Федор Михайлович Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский. – Текст : электронный // Lib.ru/Классика : [сайт]. – URL: http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0060.shtml (дата обращения: 02.05.2024).

10. Золотарева И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по литературе XIX в. 10 класс 1-е полугодие. 2-е полугодие. Изд. 3-е, испр. и доп. Обновленный комплект уроков. – Москва : «ВАКО», 2004. – 464 с. – ISBN 978-5-408-00423-2.

11. Иллюстрация в литературно-художественном издании. Разработка редактором принципов иллюстрирования. Оценка содержания и качества иллюстраций. Работа с художественным редактором и художником. – Текст : электронный // Разумное. Доброе. Вечное. : [сайт]. – URL: <https://myfilology.ru/164/illyustracziya-v-literaturno-xudozhestvennom-izdanii-razrabotka-redaktorom-princzipov-illyustrirovaniya-ocenka-soderzhaniya-i-kachestva-illyustracij-rabota-s-xudozhestvennym-redaktorom-i-xudozhnikom/> (дата обращения: 18.04.2023).

12. Качан М. С. Иллюстрации к Достоевскому / М. С. Качан. – Текст : электронный // Проза.ру : [сайт]. – URL: <https://proza.ru/2013/07/26/307> (дата обращения: 20.04.2023).

13. Книжная иллюстрация как вид изобразительного искусства и её связь с литературным текстом. // Vuzlit.com : [сайт]. – URL: https://vuzlit.com/433583/knizhnaya_illyustratsiya_izobrazitelnogo_iskusstva_svyaz_literaturnym_tekstom (дата обращения: 18.04.2023).

14. Кобелева Е. А. Иллюстрация к литературному произведению: Книжная иллюстрация на уроках литературы и развития речи: Учебно-методическое пособие / Е. А. Кобелева. – Киров, 1999. – 143 с. – ISBN 5-85271-072-5.

15. Колокольцев Е. Н. Искусство на уроках литературы / Е. Н. Колокольцев. – Киев : Рад. шк., 1991. – 182 с.
16. Колокольцев Е. Н. Межпредметные связи при изучении литературы в школе / Е. Н. Колокольцев. – Москва : Просвещение, 1990. – 129 с. – ISBN 5-09- 002601-7.
17. Колокольцев Е. Н. О классификации средств наглядности в преподавании литературы. / Е. Н. Колокольцев. – Москва : Просвещение, 1989. – 93 с.
18. Краткий курс истории. Эрнст Неизвестный. – Текст : электронный // ИСТОРИЯ РФ. Главный исторический портал страны : [сайт]. – URL: <https://histrf.ru/read/articles/kratkii-kurs-istorii-ernst-neizvestnyi> (дата обращения: 19.04.2023).
19. Кузнецова Е. М. О специфике мультипликации // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право / Е. М. Кузнецова. – 2013. – № 23 (166). С. 261–264.
20. Лотман Ю. М. Об искусстве. Структура художественного текста : Статьи. Заметки. Выступления (1962–1993) / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург : «Искусство-СПБ», 1998. – 704 с.
21. Маранцман В. Г. Содружество искусств на уроке литературы : пособие / В. Г. Маранцман. – Москва : Просвещение, 1971. – 81 с. – ISBN 978-985-03-1438-3.
22. Методика обучения литературе в школе: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов: в 2 кн. / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. Н. М. Свириной. – Кн. 2. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. – 304 с. – ISBN 978-5-8064-2948-4
23. Микеншина Л. А. Интерпретация как фундаментальная операция познания / Л. А. Микеншина // Эпистемология и философия науки. – 2008. – № 3. – С. 5–13. URL:

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15583376> (дата обращения: 24.12.2023).

24. Николаеня Е. В. Иллюстрация как средство наглядности на уроках литературы / Е. В. Николаеня. – Текст : электронный // Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина : [сайт]. – URL: <https://rep.brsu.by/bitstream/handle/123456789/8924/75-80.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата обращения: 08.05.2024).

25. Сотников А. Т. Художественная иллюстрация на уроках литературы / А. Т. Сотников. – Москва : Просвещение, 1970. – 189 с.

26. Тынянов Ю. Н. Иллюстрации // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – Москва : Наука, 1977. – С. 310–319.

27. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – Москва : Аделант, 2014. – 800 с.

28. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский. – Москва : Издательство «Книга», 1986. – 216 с.

29. Шамин А. Отличия мультипликации от анимации / А. Шамин. – Текст : электронный // ВидеоЗаяц : [сайт]. – URL: <https://videozayac.ru/blog/multiplikaciya-vs-animaciya-v-chem-raznica/> (дата обращения: 03.04.2025).

30. Шехтер Т. Е. Разновидности анализа и разные подходы к производству изобразительного искусства // Взаимодействие искусств в педагогическом процессе / Т. Е. Шехтер ; Межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград : ЛГПИ, 1989. – С. 110–119.

31. Шкаруба Л. М. Иллюстрация на уроке / Л. М. Шкаруба // Русский язык и литература в средних учебных заведениях. – 1988. – № 6. – С. 45–58.

32. Шмаринов о работе над «Преступлением и наказанием». – Текст : электронный // Lifejournal : [сайт]. – URL: <https://red-balls.livejournal.com/212570.html> (дата обращения: 21.04.2023).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Научно-методическая база по работе с иллюстрациями

Таблица 1 – Приемы работ с иллюстрацией, предлагаемые разными авторами

№	Автор, название работы	Предлагаемые приемы работы
1	Е.А. Кобелева «Иллюстрация к литературному произведению», УМП, Киров, 1999, 143 с.	1. Работа с портретной иллюстрацией (изображение внешности человека в литературе и графике): – прием устного словесного рисования – УСР (первое впечатление и «представление» героя); – сравнение изображения героя разными художниками; – сравнение изображение героя художником и писателем 2. Портрет на нейтральном фоне и в интерьере: – работа с деталью; 3. Портретно-сюжетная иллюстрация: – герои в произведении и на иллюстрации: сравнение персонажей по характерным жестам (невербальное общение); 4. Составление фрагмента связного текста по рисунку художника. 5. Составление сложного плана по иллюстрациям. 6. Описание портрета героя с элементами рассуждения. 7. Инсценировка поступков героев по содержанию иллюстрации и по словесному материалу. 8. Рассказ о художнике-иллюстраторе с последующим обсуждением иллюстрации: – сообщение ученика, система вопросов; – слово учителя, система вопросов; 9. Подбор цитат из литературного произведения к содержанию иллюстрации. 10. Пересказ содержания иллюстрации. 11. Подготовка учащимися сообщений по произведению изобразительного искусства.
2	В.В. Голубков «Методика преподавания литературы», Л.С. Обозная «Использование произведений живописи на уроках литературы»	1. Работа с классической картиной. Перед изучением литературного произведения учитель знакомит ребят с классической картиной, которая послужит «толчком» для понимания смысла произведения, например, знакомство с «Запорожцами» И. Репина перед изучением «Тараса Бульбы» Н.В. Гоголя.
3	В.Г. Маранцман «Содружество искусств на уроке литературы: пособие», Москва, 1971, 81 с.	1. Создание предмета литературного творчества: рассказа, сочинения, лирического стихотворения, дневника литературного героя или его внутреннего монолога, киносценария, иллюстрации, эссе и т.д.

Продолжение таблицы 1

4	Е.Н. Колокольцев «О классификации средств наглядности в преподавании литературы», Москва, 1989, 93 с.	1. Творческая работа: создание «альбома писателя» («Открытки» учеников, представляющие собой фотографии или портреты писателей, его современников, иллюстрации к произведению и др. создают «альбом писателя». В альбомы может включаться не только изобразительный, но и документальный материал – отзывы и высказывания как самого писателя, так и его современников и последователей, фрагменты писем и т.д.).
5	Е.В. Николаева «Иллюстрация как средство наглядности на уроках литературы», Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина	1. Аналитическая беседа (вопросы на восприятие учащимися иллюстрации). 2. Творческая работа: – составление связного рассказа по иллюстрации (устное сочинение-описание внешности героя, восстановление событий, пересказ фрагмента произведения); – поиск фрагмента текста, соответствующий иллюстрации; – создание нового названия иллюстрации; – сопровождение иллюстрации цитатами из текста, которые, во-первых, соответствуют содержанию иллюстрации, во-вторых, оказались наиболее важными для учащихся; – сравнение изображения героя (эпизода) у разных иллюстраторов; – написание сочинения по иллюстрации; – создание собственных иллюстраций (коллажей) к произведению или эпизоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вопросы констатирующего опроса

1. Нужны ли иллюстрации в книге? Почему?
2. Вы обращаете внимание на иллюстрации в книге?
3. Какова цель художника-иллюстратора?
4. Иллюстрации к каким произведениям тебе запомнились? Кто их автор?
5. Нужно ли на уроках литературы работать с иллюстрациями? Почему?

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рисунки

Рисунок 1 – Дементий Шмаринов «Соня Мармеладова и Родион Раскольников»

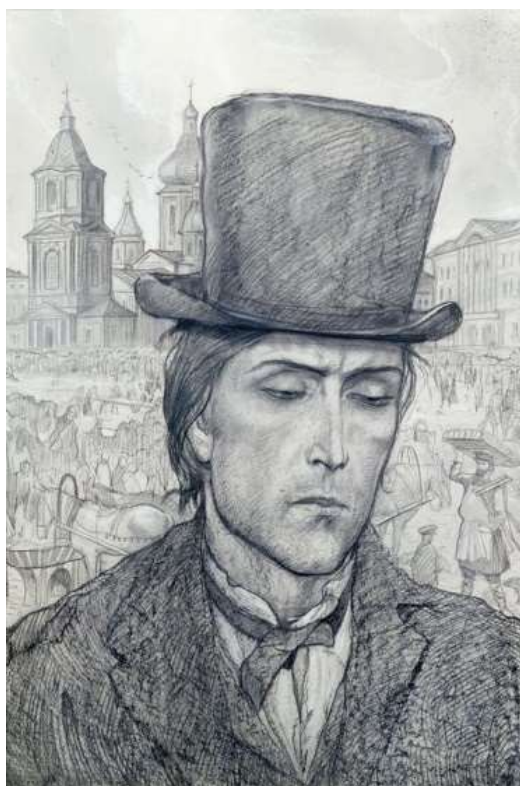

Рисунок 2 – Илья Глазунов «Родион Раскольников»

Рисунок 3 – Эрнст Неизвестный «Личина Раскольникова»

Рисунок 4 – Эрнст Неизвестный «Убийство»

Рисунок 5 – Дементий Шмаринов «Свидригайлов»

Рисунок 6 – портрет Свидригайлова, созданный нейросетью

Рисунок 7 – портрет Свидригайлова, созданный нейросетью

Рисунок 8 – портрет Свидригайлова, созданный нейросетью

Рисунок 9 – портрет Свидригайлова, созданный нейросетью

Рисунок 10 – Дементий Шмаинов «Раскольников и Соня в Сибири»

Рисунок 11 – Изображение, сгенерированное нейросетью по запросу:
«Мужчина и женщина на каторге во время зимы, мужчина в кандалах,
смотрит вдаль, рядом с мужчиной стоит девушка со светлыми волосами,
обнимает его под руку, на них бедная одежда, в 19 веке»

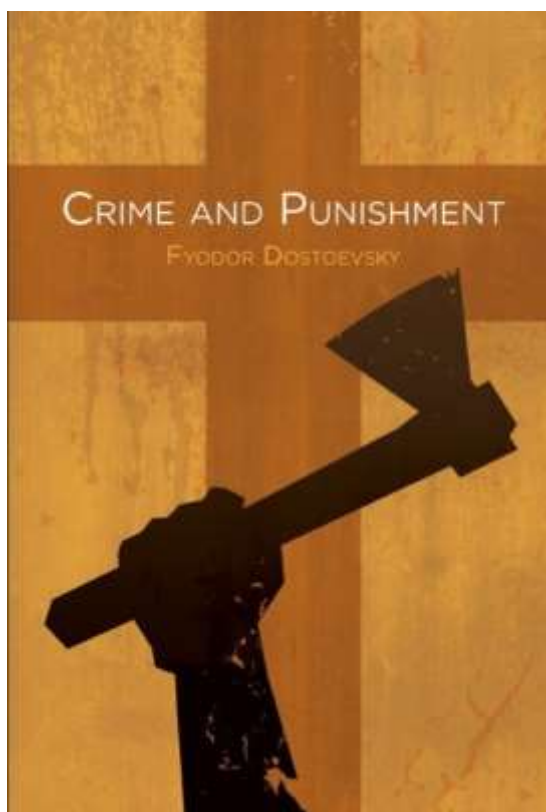

Рисунок 12 – Обложка 1

Рисунок 13 – Обложка 2

Рисунок 14 – Обложка 3

Рисунок 15 – Обложка 4

Рисунок 16 – Кадр № 1 из мультипликационной заставки к сериалу «Преступление и наказание» 2024 г.

Рисунок 17 – Кадр № 2 из мультипликационной заставки к сериалу «Преступление и наказание» 2024 г.

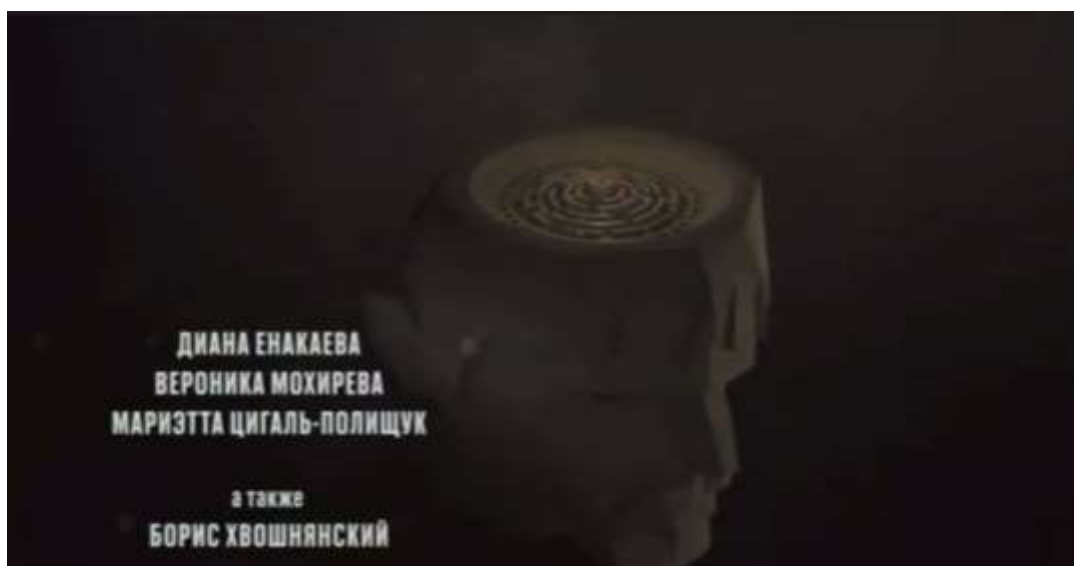

Рисунок 18 – Кадр № 3 из мультипликационной заставки к сериалу «Преступление и наказание» 2024 г.

Рисунок 19 – Кадр № 4 из мультипликационной заставки к сериалу «Преступление и наказание» 2024 г.

Рисунок 20 – Кадр № 5 из мультипликационной заставки к сериалу «Преступление и наказание» 2024 г.