

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА /
THEORETICAL, APPLIED AND COMPARATIVE LINGUISTICS

DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.52.36>

ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА НА ВОСПРИЯТИЕ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА
МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЕЙТ ДИКАМИЛЛО «ФЛОРА И ОДИССЕЙ: БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»)

Научная статья

Сессорова С.А.^{1,*}

¹ ORCID : 0009-0009-3545-3820;

¹ Севастопольский Государственный Университет, Севастополь, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (sessoreta96[at]gmail.com)

Аннотация

Цель данной статьи – рассмотреть синергию невербальных составляющих текста (иллюстраций) и вербальных в контексте детской английской художественной литературы с позиции выразительности, содержания и эстетического воздействия на реципиента информации – читателя-ребенка. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении взаимодействия вербального и невербального ряда через призму социолингвистики и рецептивной эстетики в рамках детского художественного дискурса. В статье были применены такие методы исследования, как описательно-аналитический анализ теоретического и эмпирического материала, интерпретативный метод. В результате исследования было выявлено, что синергия текста и изображений является эффективным инструментом эмоционально-эстетического воздействия на ребенка, транслирующего дополнительные смыслы, помогающего быстрее воспринимать информацию и интерпретировать ее. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут внести вклад в языковедение и литературоведение.

Ключевые слова: визуальный ряд, вербальный ряд, иллюстрация, художественная литература, читатель-ребенок.

INFLUENCE OF VISUAL SERIES ON THE PERCEPTION OF CHILDREN'S FICTIONAL TEXT (BASED ON
KATE DICAMILLO'S "FLORA & ULYSSES. THE ILLUMINATED ADVENTURES")

Research article

Sessorova S.A.^{1,*}

¹ ORCID : 0009-0009-3545-3820;

¹ Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

* Corresponding author (sessoreta96[at]gmail.com)

Abstract

The aim of this article is to examine the synergy of non-verbal components of the text (illustrations) and verbal components in the context of children's English fiction from the position of expressiveness, content and aesthetic impact on the recipient of information – child reader. The scientific novelty of the study lies in the review of the interaction of verbal and non-verbal series through the prism of sociolinguistics and receptive aesthetics in the framework of children's fiction discourse. The work applied such research methods as descriptive-analytical analysis of theoretical and empirical material, interpretative method. As a result of the study, it was found that the synergy of text and images is an effective tool of emotional and aesthetic impact on the child, transmitting additional meanings, helping to perceive information and interpret it faster. The results obtained in the course of the conducted research can contribute to linguistics and literary studies.

Keywords: visual series, verbal series, illustration, fiction, child reader.

Введение

В сравнении с традиционным текстом иллюстрации способны захватить внимание читателя мгновенно, оставить гораздо более глубокое впечатление, так как визуальные образы наполнены социальным смыслом, который поддается деконструкции. Исследования показывают, что сочетание текста и изображений может значительно повысить эффективность эстетического воспитания детей, а анализ взаимодействия текста и изображений через призму социальной семиотики помогает понять, как дети осваивают знаки и символы, используемые в обществе для создания смысла, как дети взаимодействуют с текстом и изображениями, формируя свои когнитивные и эмоциональные реакции.

Вопрос о влиянии визуального ряда на восприятие текста рассматривали такие ученые-исследователи как: М. Николаева (2006), Т.А. Казакова (2006), В. Bader (1976), Р. Hunt (2009), J. Lunn (2003), L. Sipe (1998), Z. Fang (1996), A. Manning (1998), Р. Nodelman (1988), G. Vodmer (1992). В современных лингвистических и литературоведческих теориях большое внимание уделяется изучению взаимоотношений между иллюстрацией и детским художественным текстом через призму социальной семиотики и теории рецептивной эстетики, что позволяет сделать вывод о востребованности и актуальности исследуемого вопроса.

В ходе исследования ставятся следующие задачи:

1. Исследовать теоретические положения о том, как реципиент-ребенок воспринимают сочетание текста и изображений, насколько эффективно подобная синергия информации может быть воспринята детьми.
2. Рассмотреть, как иллюстраций оказывают эмоционально-эстетическое воздействие на ребенка.

3. Предложить рекомендации для авторов и иллюстраторов по созданию современных более привлекательных и взаимосвязанных текстовых и визуальных нарративов.

Практическим материалом исследования послужила повесть-бестселлер американской писательницы Кейт ДиКамилло «Флора и Одиссей. Блистательные приключения».

Практическая значимость статьи заключается в том, что материалы данного исследования могут быть использованы в научно-теоретических работах, касающихся вопросов иллюстрирования детских книг. Достижения данного исследования будут полезны как для специалистов-практиков, так и для теоретиков изобразительного искусства и дизайна, поскольку будут способствовать формированию новых взглядов на типологию и классификацию иллюстраций детских книг и составят предмет научной дискуссии в профессиональной среде.

Основные результаты

Художественная иллюстрация является ключевым невербальным элементом книги для детей, который в значительной степени определяет ее художественный уровень, характер эмоционального влияния, возможности использования ее в процессе эстетического влияния на читателей. Ученый-исследователь П. Нодельман предполагает, что иллюстрации в детских произведениях «помогают добавить энергии в текст», а также, отмечает, что «изображения действуют как система знаков, где каждый их аспект помогает донести определенный смысл до читателей» [10, С. 56].

Другой современный исследователь в области детской литературы П. Хант полагает, что «сопоставление иллюстраций с текстом позволяет читателю рассмотреть альтернативные интерпретации текста» [8, С. 9].

Схожей точки зрения придерживается американский ученый в области детской и юношеской литературы Дж. Бодмер, согласно которому, иллюстрации служат, чтобы «расширять, пояснять, интерпретировать или украшать написанный текст» [4, С. 72].

Мнения исследователей находят научное подтверждение в теории, выдвинутой М. Николаевой, постулирующей тот факт, что иллюстрация быстрее воспринимается ребенком, и это связано с тем, что правое полушарие, отвечающее за обработку визуальной информации в детском возрасте более развито чем левое, которое интерпретирует вербальный компонент. Именно поэтому можно объяснить почему дети старшего возраста менее интересуются визуальными повествованиями [9, С. 106].

Автор популярной научной статьи “Views of Childhood in Children’s Literature Over Time” Б. Голдстоун отмечает, что за последние десятилетия произошли колоссальные изменения в детской литературе. В статье автор анализирует, как менялись темы, стиль, содержание и иллюстрации детских книг с 18 по 20 века. Автор также обсуждает, как детская литература стала объектом социализации, передающим культурные, эстетические ценности [6, С. 362].

В 19 веке иллюстрации начали особенно активно сопровождать детскую литературу. Некоторые известные иллюстрированные книги, такие как: “Where the Wild Things Are”/ «Там, где живут чудовища» (М. Сендак, 1963), “Black and white”/«Черное и белое» (Д. Маколей, 1990), “The Three Pigs”/«Три свиньи» (Д. Визнер, 2002) были удостоены Медали Кальдекотта – престижной награды в области детской литературы, которая присуждается ежегодно Американской Библиотечной Ассоциацией за самые выдающиеся иллюстрации в детских книгах. Награда была учреждена в 1937 году и названа в честь американского иллюстратора Рэндольфа Калдекотта. Эти авторы-новаторы и иллюстраторы в одном лице вдохновили современных писателей на создание множества новых подходов к иллюстрации, а также способствовали созданию новых жанров в направлении книжка с картинками.

Большинство книг с иллюстрациями характеризуются тем, что мы называем симметричными отношениями: когда текст и иллюстрации усиливают друг друга. Одним из ярких примеров подобного детского произведения является рассказ «Флора и Одиссей: блистательные приключения» американской писательницы Кейт ДиКамилло. Книга представляет собой уникальный пример гибридного мультимодального повествования, в котором органично переплетается вербальный ряд и разнообразные типы иллюстраций, создавая синергетический эффект в восприятии читателя.

В книге повествуется история Флоры, девочки, обожающей комиксы про супергероев, в связи с этим, на протяжении всей книги текст и иллюстрации в стиле комикс чередуются, а иногда читатель может наблюдать смешанный формат: текст + классический иллюстративный ряд. Главная героиня Флора имеет красочное воображение и элементы комикса прекрасно транслируют то, что тревожит мысли героини (см. рисунок 1). Так как эмоции по большей части невербальны, то словами сложно их эффективно представить в тексте. Визуальные образы более эффективно справляются с этой задачей.

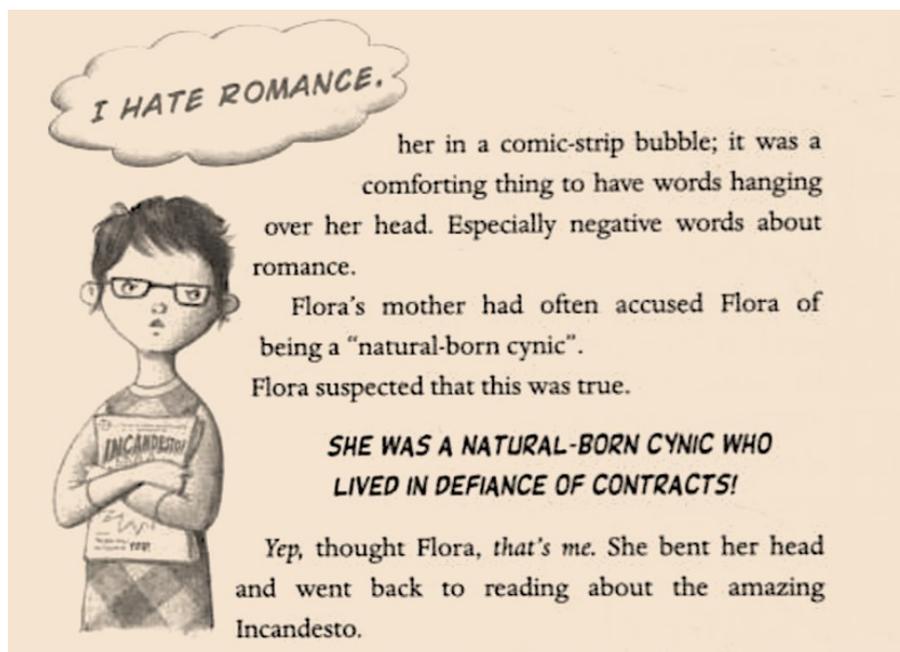

Рисунок 1 - Пример смешанного формата повествования (текст + иллюстрация)
DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.52.36.1>

Примечание: DiCamillo K. *Flora and Ulysses: The Illuminated Adventures*. 2013

Издательство, работавшее над выпуском книги, рекламировало подобный смешанный стиль повествования как захватывающий новый формат книги. Автор произведения Кейт ДиКамилло в интервью издательству «USA Today» в январе 2013 года рассказала о том, как появилась идея создать нетрадиционный текст, а именно смешанный/гибридный формат классической книги с элементами комикса: «Мой редактор в издательстве Candlewick, работавший с командой дизайнеров, придумал эту идею. Я отправила рукопись, и тогда у него возникла эта потрясающая идея. Каждый раз, когда на страницах книги появляется зарисовка, я добавляю свои заметки, этот процесс напоминает мне написание сценария, и это совершенно новый опыт для меня» [3].

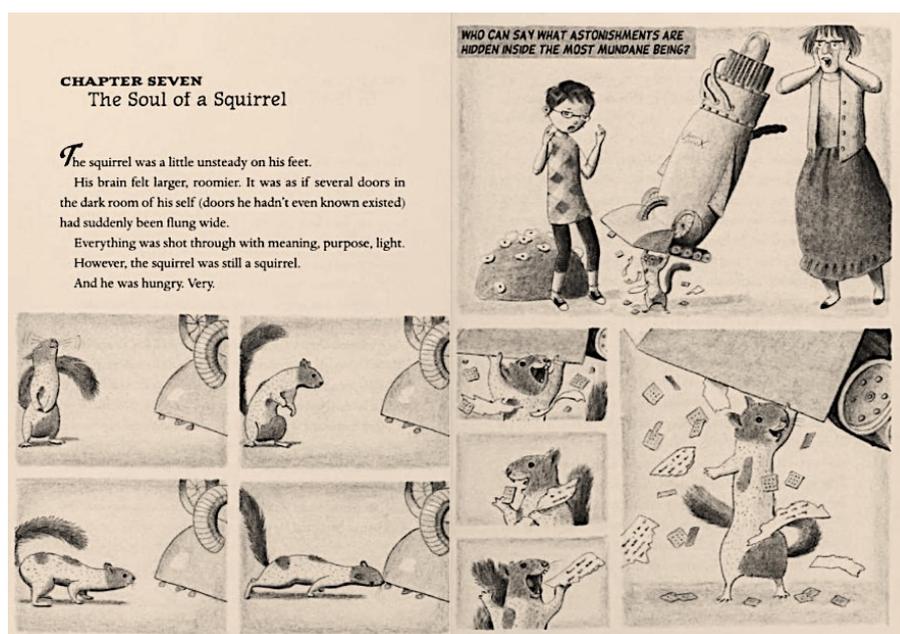

Рисунок 2 - Пример смешанного формата текста (стандартное вербальное начало главы + продолжение истории в формате комикса)
DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.52.36.2>

Примечание: DiCamillo K. *Flora and Ulysses: The Illuminated Adventures*. 2013

На данных примерах (см. рисунок 1 и рисунок 2) мы наблюдаем, что смешанное повествование делает допустимой конвергенцию форматов и жанров. В восприятии графического изображения различают две стороны:

а) целостный охват художественного образа произведения;

б) восприятие отдельных характерных черт образа, сюжета и композиции произведения. Показателями развития восприятия книжной иллюстрации: понимание содержания иллюстраций; осознание ребенком средств выразительности (жест, поза, мимика, цвет, композиция); эмоциональное отношение к изображенным образам; понимание выразительности как в традиционной манере исполнения, так и с элементами условности [1, С. 16].

Кроме того, смешанное повествование помогает читателю ощутить динамику повествования. Именно благодаря этому эффекту быстрой смены событий, смешанные повествования стали новой тенденцией в детской литературе. Так по мнению современных детских литераторов Д. Хассетта и Дж. Кервуда: «Во многих детских книгах вербальный ряд больше не занимает центральное место. При чтении книг в классе, как учащимся, так и учителям следует сосредоточиться на различных элементах (шрифт, изображения, графика), а также на других способах коммуникации, которые могут возникать в социальном контексте класса» [7, С. 271].

В сфере печатных СМИ подобную тенденцию стали называть «визуальной журналистикой». Это означает, что визуальный ряд стал выполнять более важную роль по сравнению с вербальным рядом информации. Люди все чаще общаются с помощью изображений, а не только слов. «Иллюстрация давно вышла за рамки простого, буквального следования тексту. На первый план в современной книге выходит концепция издания в целом, и как часть этой концепции – иллюстрация, предлагающая зрительный ряд определённого формата, т. е. стилистически, пластически и композиционно подчинённый концепции издания» [2]. В связи с этим особое внимание стоит уделять дизайну детских печатных изданий. Графическое оформление страниц (включая выбор шрифтов, верстку текстов и заголовков) необходимо согласовать с принципами восприятия детьми визуальной информации. Дизайнерам детских медиапродуктов необходимо стремиться создавать качественный графический язык, который будет наиболее удобным и привлекательным для молодой аудитории. Подобный подход – является фактором успеха печатных изданий на современном рынке.

Заключение

Таким образом мы приходим к следующим выводам:

1. Детская литература постоянно развивается, отражая потребности и ценности общества, в которое она встроена.
2. Изображения обогащают текст, предоставляя дополнительную информацию и помогая в понимании его структуры. С возрастом читателя баланс между текстом и картинками может меняться. Иллюстрации особенно важны в книгах для детей по нескольким причинам: они активизируют естественные зрительные навыки ребенка, привлекают внимание тех, кто еще не умеет читать или читает с трудом, и это связано с визуальным характером детского восприятия, а также с эстетической и художественной ценностью изображений.
3. Создателям детских произведений необходимо разрабатывать высококачественный и привлекательный визуальный язык, который будет отвечать потребностям и интересам детей, находиться в тесном взаимодействии с основными композиционными приемами вербального текста, характерными для развития современной книжной графики в сегменте детской литературы.

Благодарности

Sevastopol State University

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Сообщество рецензентов Международного научно-исследовательского журнала

DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.52.36.3>

Acknowledgement

Sevastopol State University

Conflict of Interest

None declared.

Review

International Research Journal Reviewers Community

DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.52.36.3>

Список литературы / References

1. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пособие для студентов / Т.Г. Казакова. — М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.
2. Никитина Т.Ю. Особенности иллюстрирования различных типов изданий / Т.Ю. Никитина // Картинки и разговоры. — URL: <http://www.fairyroom.ru/?p=13584> (дата обращения: 23.02.2024).
3. Exclusive Peek: Kate DiCamillo's 'Flora and Ulysses' // USA Today. — 2013. — URL: <http://www.usatoday.com/story/life/books/2013/01/23/kate-dicamillo-flora-and-ulysses-reveal/1859307/> (accessed: 23.02.2024).
4. Bodmer G.R. Approaching the Illustrated Text / G.R. Bodmer; In G.E. Sadler (Ed.) // Teaching Children's Literature: Issues, Pedagogy, Resources. — NY: The Modern Language Association of America, 1992
5. Fang Z. Illustrations, Text and the Child Reader: What Are Pictures in Children's Storybooks for? / Z. Fang // Reading Horizons. — 37(N/D). — 1996.
6. Goldstone B. Whaz Up with Our Books? Changing Picture Book Codes and Teaching Implications / B. Goldstone // Reading Teacher. — 55 (4). — 2002

7. Hassett D. Theories and Practices of Multimodal Education: The Instructional Dynamics of Picture Books and Primary Classrooms / D. Hassett and J.S. Curwood // *Reading Teacher*. — 63 (4). — 2009
8. Hunt P. The World in Pictures / P. Hunt; In S. Hallam (Ed.) // *Illustrated Children's Books*. — London: Black Dog Publishing, 2009. — p. 9-27
9. Nikolajeva M. Word and Picture / M. Nikolajeva; In C. Butler (Ed.) // *Teaching Children's Fiction*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006
10. Nodelman P. Words about Pictures: The Narrative Art of Children's Picture Books / P. Nodelman. — Athens: University of Georgia Press, 1988
11. Sipe L.R. How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of Text-picture Relationships / L.R. Sipe // *Children's Literature in Education*. — 29(2). — 1988

Список литературы на английском языке / References in English

1. Kazakova T.G. Teoriya i metodika razvitiya detskogo izobrazitel'nogo tvorchestva: ucheb. posobie dlya studentov [Theory and Methodology of the Development of Children's Visual Art: study guide] / T.G. Kazakova. — M.: Humanitarian. From the VLADOS Center, 2006 [in Russian].
2. Nikitina T.YU. Osobennosti illyustrirovaniya razlichnyh tipov izdaniy [Features of Illustrating Different Types of Publications] / T.YU. Nikitina // *Kartinki i razgovory* [Pictures and Conversations]. — URL: <http://www.fairyroom.ru/?p=13584> (accessed: 23.02.2024) [in Russian].
3. Exclusive Peek: Kate DiCamillo's 'Flora and Ulysses' // *USA Today*. — 2013. — URL: <http://www.usatoday.com/story/life/books/2013/01/23/kate-dicamillo-flora-and-ulysses-reveal/1859307/> (accessed: 23.02.2024).
4. Bodmer G.R. Approaching the Illustrated Text / G.R. Bodmer; In G.E. Sadler (Ed.) // *Teaching Children's Literature: Issues, Pedagogy, Resources*. — NY: The Modern Language Association of America, 1992
5. Fang Z. Illustrations, Text and the Child Reader: What Are Pictures in Children's Storybooks for? / Z. Fang // *Reading Horizons*. — 37(N/D). — 1996.
6. Goldstone B. Whaz Up with Our Books? Changing Picture Book Codes and Teaching Implications / B. Goldstone // *Reading Teacher*. — 55 (4). — 2002
7. Hassett D. Theories and Practices of Multimodal Education: The Instructional Dynamics of Picture Books and Primary Classrooms / D. Hassett and J.S. Curwood // *Reading Teacher*. — 63 (4). — 2009
8. Hunt P. The World in Pictures / P. Hunt; In S. Hallam (Ed.) // *Illustrated Children's Books*. — London: Black Dog Publishing, 2009. — p. 9-27
9. Nikolajeva M. Word and Picture / M. Nikolajeva; In C. Butler (Ed.) // *Teaching Children's Fiction*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006
10. Nodelman P. Words about Pictures: The Narrative Art of Children's Picture Books / P. Nodelman. — Athens: University of Georgia Press, 1988
11. Sipe L.R. How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of Text-picture Relationships / L.R. Sipe // *Children's Literature in Education*. — 29(2). — 1988