

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

DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2022.32.4>

ФЕНОМЕН КОМИКСА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Научная статья

Лукиных Ю.В.^{1,*}

¹ Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева, Красноярск, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (lukinykh[at]kpsu.ru)

Аннотация

Статья раскрывает особенности комикса, к которым относятся культурологические, лингвистические, мотивационные ресурсы, а также отмечается его активное взаимодействие с психическими процессами. Это позволяет говорить о возможности применения комикса не только в качестве развлекательного контента, но и образовательного средства. Автор рассматривает возможности применения комиксов при обучении иностранным языкам. Приводится ряд требований при отборе графического романа и методических средств для его применения в процессе обучения иностранному языку, а также предложен комплекс упражнений и заданий, направленных на формирование и развитие навыков говорения на иностранном языке. В заключении выделены факторы, обеспечивающие популярность комиксов и потенциал их интеграции в образовательный процесс.

Ключевые слова: комикс, образовательное пространство, средство обучения, обучение иностранному языку, навыки говорения.

COMIC BOOK PHENOMENON IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL SPACE

Research article

Lukinykh Y.V.^{1,*}

¹ Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P.Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation

* Corresponding author (lukinykh[at]kpsu.ru)

Abstract

The article reveals the specifics of comic books, which include cultural, linguistic, motivational resources, and also notes its active interaction with mental processes. This makes it possible to talk about the possibility of using comic books not only as entertainment content, but also as an educational tool. The author considers the use of comic books in foreign languages teaching. A number of requirements for selection of a graphic novel and methodical means for its application in the process of teaching a foreign language is given, a set of exercises and tasks aimed at formation and development of speaking skills in a foreign language is presented. In conclusion, factors that ensure the popularity of comic books and the potential of their integration into the educational process are highlighted.

Keywords: comic book, educational space, educational medium, foreign language learning, speaking skills.

Введение

Современные средства обучения благодаря удовлетворению потребностей современного поколения при правильной методической разработке становятся весьма эффективными. Среди них особое место занимают визуальные медиа: кино, видео- и компьютерные программы, а также комиксы. Посты в социальных сетях, инфографика в презентации научной работы, рекламные баннеры на проспектах города – все эти и многие другие продукты креолизованного текста пользуются в современном мире все большим спросом, а иллюстрированный контент стабильно занимает лидирующие позиции в медиа и информационном пространстве. Образовательная среда, не представляющая своего существования без адаптации к современным реалиям и тесного взаимодействия с другими сферами жизнедеятельности индивида, не является исключением из правил, и активно перенимает актуальные инструменты передачи знаний в процессе обучения. В связи с этим, комиксы, как яркий представитель креолизованного текста, насыщенного аутентичной лингвистической и культурной информацией и вызывающий ажиотаж на протяжении многих десятилетий среди многочисленных слоев населения всего мира, предстает эффективным ресурсом, заслуживающий внимания со стороны учителей, воспитателей, родителей и т.п.

Обсуждение

Родоначалником жанра иллюстраций, насыщенных визуальной информацией и детализацией, активно применяемых в образовательном контексте, считается фламандский художник Питер Брейгел-старший. В 1960-ых годах он создал Виммельбух, завоевав пристальное внимание детей и подростков. «Иллюстрированная книга-головоломка» – это детская книжка для разглядывания, где читающий может придумать сюжетную линию и историю для каждого героя. Основная функция такой книги – это развитие коммуникативных и творческих навыков путем задействования психических процессов, тесно связанных с развитием речи и воображения. Иллюстрации задействуют все пространство страницы или разворота и своей манерой подачи развивают критическое мышление и чувство юмора зрителя [4, С. 37].

Актуальность комиксов, также известных как «графические романы», вряд ли может быть оспорена в современном мире, ведь их появление в культурном и образовательном пространстве оставило неизгладимый

отпечаток на формировании восприятия мира и сознания современного поколения. Благодаря своему скрытому потенциалу, искусство комиксов открыло перед педагогами всего мира возможность реализовывать различные методические разработки, выстраивая при этом более тесные отношения со своими учениками, говоря с ними на одном языке.

Комикс – это особый жанр художественной литературы, где содержание представлено в последовательности иллюстраций, содержащих при этом, помимо изображений, вербальное произведение, передающее диалогичное взаимодействие героев. Единство графики и текста персонажей образует при этом единство сюжетной линии.

Успешность комиксов обусловлена особенностями проводимых мыслительных операций читателем в процессе получения и обработки такой информации. Комиксы относятся к типу креолизованного текста, часто применяемому в рекламных проектах, телевидении, средствах агитации, сочетающего в себе вербальную и невербальную компоненты. Эти компоненты, в свою очередь, связаны на содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-языковом уровне, где реципиент согласно своей коммуникативной задаче, определяет ведущий тип связи [1, С. 193].

Рассуждая об эмоциональном восприятии комиксов читателями, автор книг по теории комиксов С. МакКлауд полагает, что люди реагируют на мультфильмы и другие упрощенные формы потому, что простота изображения соответствует тому, что зритель ощущает «своим» и легко проецирует себя на персонажа [10, С. 24]. Приблизив читателя, вызвав эмпатию и отождествление себя с героем, можно с легкостью погрузить его в мир, превратив процесс чтения в путешествие.

Раскрывая тему мотивирующего потенциала комиксов, мы не можем не упомянуть изобилие выбора материала. Всевозможные тематики, способы изображения и языковые уровни способны пробудить интерес у читателей разных возрастов [3, С. 80].

Согласно исследованию М.Ю. Рябовой, иконические приемы передачи информации в лаконичной форме воспроизводят элементы понимания мира и мировоззрение, шкалу ценностей и этические нормы молодежи, идеалы страны, составляющие концепт ее повседневной жизни [6, С. 101]. Это подтверждает факт того, что благодаря комиксам у реципиента возникает возможность посмотреть на культуру и национальный характер страны глазами народа изнутри.

Комиксы богаты не только на культурологическую, но и лингвистическую составляющую. В данном случае это конечно же отражается в молодежном дискурсе, применяемом в речи персонажей. Молодежный дискурс является неотъемлемой частью языка, который выражает социокультурные явления и особенности социума, употребляющего эту речь, каждый из которых обладает особенной лексикой, синтаксисом и фонетическими характеристиками. Более того, молодежный язык все более активно проникает в сферы, казалось бы, закрытые для неформальностей: единицы сленга можно услышать на телевидении, радио и литературе. Неудивительно, что такая «экспансия» играет все большую роль в устном общении людей, а сленговый вокабуляр приобретает все новые формы и активно пополняется новыми лексическими единицами. Так как любой язык стремится к оптимизации использования средств выражения, при попытке донесения мысли наиболее быстро и понятно носитель языка будет отдавать предпочтение в своей свободной речи сокращенным формам. Язык молодежи активно влияет на состояние живой речи массового общения, где доминантами выступают особая сленговая лексика, элементы просторечия и спонтанной речи, сокращения [2]. Комикс же, наполненный живым, естественным языком, представляется нам огромным резервуаром для изучения актуального состояния речи носителей, что особо актуально, например, при обучении иностранному языку.

Опираясь на выявленные характерные черты, мы можем утверждать, что комикс обладает большими культурологическими, лингвистическими, мотивационно-побуждающими ресурсами и активно взаимодействует с большим количеством психологических процессов, а значит, может активно применяться не только в качестве развлекательного контента, но и образовательного средства.

Дж. Элдер основатель проекта «Reading With Pictures» говорит об эффективности комикса в образовательном пространстве используя систему трех Е: Engagement, Efficiency, Effectiveness. Согласно его теории:

- сопоставление изображений и письменного языка активно вовлекают читателя во взаимодействие с предметом, побуждая к активному восприятию;
- иллюстрации (расположение объектов, их последовательность и цветовые характеристики) предоставляют читателю возможность усвоить поток информации в минимальные сроки, обеспечивая оперативное восприятие;
- обработка вербальной и невербальной информации задействует разные области мозга, что приводит к лучшему запоминанию. Этот феномен также известен как теория познания с двойным кодированием. Научные эксперименты показали, что сочетание изображения и текста приводит к увеличению процента запоминания для обоих [9].

Таким образом, благодаря включению в процесс восприятия разных когнитивных механизмов, комиксы представляют собой одно из эффективных средств обучения.

Рассмотрим в качестве примера применение комиксов при обучении иностранному языку. В интернет пространстве в открытом доступе находятся разнообразные методические разработки, нацеленные на развитие всех речевых навыков и учитывающие разные уровни подготовки обучающихся. Так, Брайан Бойд – зарубежный педагог и методист, в своем вебинаре «Using comics and superheroes to teach grammar» раскрывает мотивационный компонент работы с комиксами на уроках иностранного языка для развития грамматических навыков и делится практическими знаниями и наработками [8].

Иллюстрированные истории можно встретить на страницах большинства УМК по иностранному языку, соответствующих современным потребностям учеников, среди которых «Spotlight», «Brilliant», «Solutions» и др.

Помимо включения разворотов или стрипов комикса (3-4 взаимосвязанных иллюстрации с текстовым сопровождением) [7, С. 51] в учебные комплексы, разработчики графических новелл и методисты, основываясь на актуальности иллюстрированных историй, пришли к пониманию необходимости создания неаутентичных комиксов как учебных материалов, адаптированных под проведение уроков. Одним из примеров является учебник А.В.

Смирновой «Джек в Стране Грамматики. Английская грамматика в комиксах» – сборник упражнений и тестов для изучения грамматики, представленный в виде комиксов, разработанный для учащихся средней и старшей школы.

Сегодня на полках зарубежных интернет-магазинов в большинстве случаев на английском и французских языках (так как культура комиксов широко распространена именно в англо- и франко-говорящих странах, нежели в странах СНГ) также широко представлены тематические выпуски по греческой мифологии, истории второй мировой войны, биологии, естествознанию, алгебре и многих других областей науки.

В связи с таким широким выбором комиксов, представленных в современном мире, считаем нужным выделить ряд требований при отборе графического романа и методических средств для его применения в процессе обучения иностранному языку:

1. Необходимо учитывать психолого-педагогический фактор, т.е. возраст обучающихся, их интересы и потребности.

2. Уровень лингвистической подготовленности ученика. Объем материала также регулируется в зависимости от желаемого затраченного времени, языковых знаний учеников. На начальных этапах на уроках можно применить короткие истории (стрипы) персонажей Гарфилд, Калвин и Хобс. В старшей школе возможно применение страницы или разворота аутентичного комикса, например: *Batman: Year One: The Deluxe Edition, Time Before Time #1; Young Hellboy/The Hidden Land* и др., где заранее снимаются возможные лингвистические трудности, связанные с разговорной лексикой. Все указанные здесь и далее материалы представлены в открытом доступе на сайте www.gocomics.com, www.readcomicsonline.ru.

3. Актуальность. Комиксы – отражение реальности и они подвержены трансформациям, будь то лингвистический, визуальный или содержательный компонент. В связи с этим в работе рекомендуется использовать более свежие выпуски и эпизоды. Юмор, сюжет, рисунок и проблематика должны соответствовать потребностям и интересам обучающихся. Комиксы про Бэтмена и Железного человека заменяются на исторические и научные выпуски в классах с более взрослой аудиторией. Альтернативой также может служить комикс-роман «Лу», приключенческая история «Тинтин» «Астерикс и Обеликс» или всем известные мультперсонажи, например «Утиные истории».

Формирование и развитие навыков говорения на иностранном языке может осуществляться как на основе аутентичных, так и не аутентичных комиксов, в зависимости от уровня подготовленности учеников и преследуемых целей. Ниже предложен комплекс упражнений, применимых при работе с комиксами, который включает в себя языковые (подготовительные упражнения вне условий), условно-речевые (условные ситуативные задания) и коммуникативно-речевые упражнения (естественная коммуникация):

1) Идентификация: соедините части предложений с разных колонок, чтобы получить полные реплики героев комикса.

2) Субституция: ты – Робин, лучший друг Бэтмена; заполни пустые пузыри на странице своими репликами, используй предложенные слова ниже.

3) Конструктивные упражнения: дополните реплики героев, чтобы получился связный диалог согласно сюжетной линии/ Что сказал герой своему врагу? Используйте модель для составления предложения.

4) Дифференциация: как бы сказал герой это предложение с использованием конструкции «...»

5) Перевод: чтобы ваш сценарий был принят на Нетфликс, переведите вашу историю на английский язык.

Условно-речевые задания могут быть следующими:

1) Придумайте альтернативную концовку эпизода: переделайте диалог между героями комикса. Используйте словосочетания ниже, как образец.

2) Твой друг считает, что Флэш сильнее Супермена. Согласись/опровергни это, используй образец.

3) Придумайте главного злодея и опишите его характеристики, используйте образец.

4) Ваш друг пропустил разворот комикса, перескажите ему диалог между героями в форме монолога, используйте образец.

Примеры речевых упражнений:

1) Вопросно-ответные упражнения: Прочитайте разворот комикса. Ответьте на вопросы своему другу.

2) Ситуативные упражнения: Просмотрите картинки комикса. Заполните пустые диалоговые пузыри согласно сюжету. Слова и выражения ниже помогут вам в этом. Составьте диалог между Человеком пауком и Зеленым гоблином.

3) Репродуктивные упражнения: Просмотрите стрипы комикса и составьте детальный его пересказ на основе ключевых словосочетаний и выражений. Опишите сюжет вашего комикса, используя шесть предложений из приведенного текста в учебнике.

4) Дескриптивные упражнения: Расскажите о героях вашего комикса. Дайте характеристику основных героев, используя следующую таблицу / Расскажите о любимом персонаже комикса, используя приведенный ниже план

5) Дискуссионные упражнения: Прочитайте комикс и обсудите его, ответив на вопросы. Человек паук всегда говорит «With great powers comes great responsibility». Что для вас значит эта фраза? Какая поговорка в русском языке могла бы быть эквивалентом? Какая вселенная продумана больше DC или Marvel? Подготовьте выступления на дебаты в защиту своей позиции.

6) Композиционные упражнения: Напишите сценарий комикса на основе плана, с использованием лексических единиц, пройденных в разделе 4 учебника. Составьте небольшой рассказ по теме «If I were a superhero».

Заключение

Изучив понятие и сущность комиксов, а также проанализировав лингвистическую и психологическую составляющую графических романов, мы определили ряд факторов, обеспечивающих их популярность и потенциал интеграции в образовательный процесс. К положительным чертам комиксов мы отнесли:

- оперативное восприятие большого потока информации (расположение объектов, последовательность, невербальные знаки, цветовые характеристики) в минимальные сроки;
- обработка вербальной и невербальной информации задействует разные области мозга, что приводит к лучшему запоминанию;
- включение в процесс восприятия разных когнитивных механизмов, задействующих несколько органов чувств одновременно, повышающий тем самым процент количественных и качественных показателей обучения;
- простота изображения соответствует тому, что зритель ощущает «своим» и легко проецирует себя на персонажа, что задействует связь «эмоции-мышление-речь»;
- принцип аутентичности, и вместе с этим принцип лингвокультурологической направленности выполняется благодаря иконическим приемам, способных передавать элементы понимания мира, шкалу ценностей и этические нормы молодежи и идеалы страны, составляющие концепт ее повседневной жизни;
- аутентичность комиксов богата на лингвистическую составляющую, что отражается в молодежном дискурсе, применяемом в речи персонажей комиксов.

Таким образом, комиксы обладают большим потенциалом и могут активно применяться в качестве средства обучения и вспомогательного элемента при обучении различным предметам при использовании правильно подобранных методов обучения, учитывающих особенности класса и другие составляющие.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Воробьева И.А., Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк, Российская Федерация
DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2022.32.4.1> Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

Vorobeva I.A., Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk, Russian Federation
DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2022.32.4.1> All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Резникова А.И. Методика использования французских комиксов как средства совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции старшеклассников дис. ...канд. null: 13.00.02 : защищена 2018-05-22 : утв. 2018-07-02 / А.И. Резникова – Нижний Новгород: 2018. – 272 с.
2. McCloud S. Understanding the comics. Invisible art / S. McCloud – М: White apple, 2016. – 216 p.
3. Козлов Е.В. Комикс как явление лингвокультуры: знак – текст – миф / Е.В. Козлов – Волгоград: ВолГУ, 2002. – 183 с.
4. Валгина Н.С. Теория текста / Н.С. Валгина – М.: Логос, 2003. – 173 с.
5. Рябова М.Ю. Знаковость дискурса повседневности. / М.Ю. Рябова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – №21(275). – с. 103-110.
6. Усольцева Д.А. Проблема научной классификации художественных произведений в жанре «комикс». / Д.А. Усольцева // Молодой ученый. – 2016. – № 4.1(108.1). – с. 51-53.
7. Павлючук Т.И. Виммельбух – универсальный инструмент развития речи учащихся. Технология работы педагога. / Т.И. Павлючук // Материалы VI Международной научной конференции «Педагогика сегодня: проблемы и решения» – СПб: Свое издательство, 2020. – с. 37-39.
8. Молчанова Н.И. Образовательные комиксы как средство мотивации в обучении иностранному языку в школе. / Н.И. Молчанова // Материалы VII Международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития образования»; – Краснодар: Новация, 2015. – с. 79-82.
9. Comics in the Classroom: Why Comics? // Teach.com. – 2014. – URL: <https://teach.com/resources/why-comics>. (accessed: 25.05.2022)
10. Boyd B. Using comics and superheroes to teach grammar / B. Boyd // Macmillan Education ELT Webinar. – 2014. – URL: <https://youtu.be/GrUbpvSTzTk>. (accessed: 01.06.2022)

Список литературы на английском языке / References in English

1. Reznikova A.I. Metodika ispol'zovaniya francuzskix komiksov kak sredstva sovershenstvovaniya inoyazy'chnoj kommunikativnoj kompetencii starsheklassnikov [Methodology of using French comics as a means of improving the foreign language communicative competence of high school students] dis....of PhD in Social and Human Sciences: 13.00.02 : defense of the thesis 2018-05-22 : approved 2018-07-02 / A.I. Reznikova – Nizhnij Novgorod: 2018. – 272 p. [in Russian]
2. McCloud S. Understanding the comics. Invisible art / S. McCloud – М: White apple, 2016. – 216 p.
3. Kozlov E.V. Komiks kak yavlenie lingvokul'tury': znak – tekst – mif [Comics as a phenomenon of linguoculture: sign – text – myth] / E.V. Kozlov – Volgograd: VolGU, 2002. – 183 p. [in Russian]
4. Valgina N.S. Teoriya teksta [Text theory] / N.S. Valgina – М.: Logos, 2003. – 173 p. [in Russian]

5. Ryabova M.Yu. Znakovost' diskursa povsednevnosti [The sign of the discourse of everyday life]. / M.Yu. Ryabova // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsky state university]. – 2012. – №21(275). – p. 103-110. [in Russian]
6. Usol'ceva D.A. Problema nauchnoj klassifikacii xudozhestvenny'x proizvedenij v zhanre «komiks» [The problem of scientific classification of art works in the genre of «comics»]. / D.A. Usol'ceva // Molodoj uchenyj [Young researcher]. – 2016. – № 4.1(108.1). – p. 51-53. [in Russian]
7. Pavlyuchuk T.I. Vimmel'bux – universal'nyj instrument razvitiya rechi uchashhixsya. Texnologiya raboty' pedagoga [Wimmelbuch is a universal tool for the development of students' speech. Technology of the teacher's work]. / T.I. Pavlyuchuk // Materialy VI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Pedagogika segodnya: problemy i resheniya» [Materials of the VI International Scientific Conference «Pedagogy today: problems and solutions»] – SPb: Svoe Publ. House, 2020. – p. 37-39. [in Russian]
8. Molchanova N.I. Obrazovatel'ny'e komiksy' kak sredstvo motivacii v obuchenii inostrannomu yazy'ku v shkole [Educational comics as a means of motivation in teaching a foreign language at school]. / N.I. Molchanova // Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya» [Materials of the VII International Scientific Conference «Problems and prospects of education development»]; – Krasnodar: Novaciya, 2015. – p. 79-82. [in Russian]
9. Comics in the Classroom: Why Comics? // Teach.com. – 2014. – URL: <https://teach.com/resources/why-comics>. (accessed: 25.05.2022)
10. Boyd B. Using comics and superheroes to teach grammar / B. Boyd // Macmillan Education ELT Webinar. – 2014. – URL: <https://youtu.be/GrUbpvSTzTk>. (accessed: 01.06.2022)