

Виды искусства.
Раздел «Иллюстрированная книга в контексте междисциплинарных исследований»

УДК 372.32 + 087.5

EDN IKIDBV

<https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2024-6-3-210-220>

Коллаж в детской книге: визуальный нарратив и формирование читательского опыта дошкольников (на примере классических книжек-картинок 1950–1980-х годов)

А. К. Науменко ¹

¹ Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 109189, Россия, г. Москва, ул. Николаямская, д. 1

Для цитирования:

Науменко, А. К. (2024) Коллаж в детской книге: визуальный нарратив и формирование читательского опыта дошкольников (на примере классических книжек-картинок 1950–1980-х годов). *Журнал интегративных исследований культуры*, т. 6, № 3, с. 210–220. <https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2024-6-3-210-220> EDN IKIDBV

Получена 25 марта 2024; прошла рецензирование 3 августа 2024; принята 15 августа 2024.

Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки.

Права: © А. К. Науменко (2024). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии ССВУ-NC 4.0.

Аннотация. В статье рассматриваются произведения из фонда Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, выполненные в технике коллажа или с применением приемов коллажа. Обобщаются практики чтения иллюстрированных книг в форматах библиотечной работы с детьми дошкольного возраста. Выбранные книги и рассматриваемые формы работы с ними могут быть полезны не только профессионалам, которые работают с дошкольной возрастной группой, но и педагогам, специалистам по дополнительному образованию и родителям дошкольников и младших школьников.

В статье предлагаются примеры анализа визуального повествования, которые помогают раскрыть основные идеи, эстетические концепции и этические аспекты работ избранных авторов. Внимательное рассмотрение и обсуждение картинок помогает читателю освоить способы декодирования текста. Далее, чтение с дошкольниками предполагает активное освоение материала не только визуально, но и с задействованием тактильных и двигательных процессов. Предлагаемые форматы работы с дошкольниками распространяются и на старшие возрастные группы. Такие занятия направлены на улучшение навыков чтения и декодирования визуального повествования, развитие моторных навыков и усиление когнитивных функций, а также получение эстетического удовольствия от процесса чтения и обсуждения произведения. Упомянутые формы занятий возможно организовать в библиотеке или аналогичной институции.

Выбор произведений известных англоязычных авторов с иллюстрациями в технике коллажа ограничен опубликованными не ранее 1950-х годов изданиями, которые находятся в фондах Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

Ключевые слова: коллаж в книжке-картинке, дошкольное образование, коллажная иллюстрация, дизайн в детской книге, чтение книжек-картинок, визуальная грамотность

A collage in a children's books as a visual narrative and the formation of readers' experience in preschoolers: Evidence from classic 1950s–1980s picture books

L. K. Naumenko ✉¹

¹Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature,
1 Nikoloyamskaya Str., Moscow 109189, Russia

For citation: Naumenko, L. K. (2024) A collage in a children's books as a visual narrative and the formation of readers' experience in preschoolers: Evidence from classic 1950s–1980s picture books. *Journal of Integrative Cultural Studies*, vol. 6, no. 3, pp. 210–220. <https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2024-6-3-210-220> EDN IKIDBV

Received 25 March 2024; reviewed 3 August 2024; accepted 15 August 2024.

Funding: The study did not receive any external funding.

Copyright: © L. K. Naumenko (2024). Published by Herzen State Pedagogical University of Russia. Open access under [CC BY-NC License 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract. The article examines selected works featuring collages or collage-like techniques from the collections of Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature. It also provides insights into the patterns that preschool children display when reading illustrated library books. The article offers a list of books and describes the formats of working with them. The list of books and possible formats of working with them can be applied by those who work with preschoolers, teachers and parents of primary schoolchildren and others involved in additional education.

The article shares best practices in visual narrative analysis that help to reveal the main ideas, aesthetic concepts and ethical aspects in literary works. A careful examination and discussion of illustrations facilitates the acquisition of textual decoding skills in children. Moreover, at preschool age reading is not limited to the visual processing of information only — children also use their hands which facilitates the development of tactile and motor skills. The article proposes the formats of reading collage-containing books with preschoolers and primary schoolchildren. These formats will improve children's cognitive functions, motor and reading skills, and skills of decoding visual narratives. The proposed formats also provide for an aesthetic reading experience. The reading classes may be hosted by a library or a similar institution.

The selection of works by famous English-language authors featuring collages is limited to those published no earlier than the 1950s and available in the collections of the Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature.

Keywords: collage in a picture book, preschool education, collage-based illustration, design of a children's book, reading picture books, visual literacy

Введение: особенности работы с дошкольниками

Центр детской книги и детских программ Библиотеки иностранной литературы им М. И. Рудомино (далее — БИЛ) популяризирует книжки-картинки различными способами, чтобы обогатить опыт читателей-детей и взрослых и воспитать читателя, способного интерпретировать как вербальные, так и визуальные тексты.

На основе книг из фонда детского зала БИЛ были разработаны занятия и серия чтений книжек-картинок авторов, работавших в технике коллажа. В этих книжках-картинках реализовались мультидисциплинарные подходы на стыке образования, искусства и ремесла.

Цель занятий по книжкам-картинкам, в которых используются техники коллажа, — понять и текстовое, и визуальное сообщение автора, познакомиться с методами и техниками работы разных авторов прошлого столетия и современ-

ности, приблизиться к превращению интуитивного читателя в читателя критического.

Усваивая приемы и техники взаимодействия с картинками и текстом, ребенок обретает навыки чтения изображений, расширяет собственную картину мира. В дальнейшем такие навыки позволяют человеку воспринимать и интерпретировать визуальные изображения, встраивая их в собственный культурный код, и учиться способам выражения собственных идей посредством картинок.

В случае исследования книг, иллюстрированных в технике коллажа, каждый опыт прочтения предлагается воспроизвести через самостоятельное создание коллажа как персонажей, так и собственных переживаний и интерпретаций прочитанного и увиденного ребенком.

Преимущество работы детей-дошкольников с коллажем состоит в том, что в процессе взаимодействия как с содержанием, так и собственным с бумагой, ножницами и клеем, ребенок

погружается в процесс, удовлетворяющий его эстетическим потребностям. Результат его деятельности при выполнении коллажа, как правило, соответствует его навыкам и умениям. Материал «бумажных обрезков» не несет в себе заданные образы, а значит, любой образ, серия образов или даже повествование, созданное в процессе интерпретации книжки-картинки, принесет читателю удовлетворяющий его результат.

Учитывая возрастную психологию и физические возможности ребенка дошкольного или младшего школьного возраста, необходимо отметить, что работа со сложными материалами и инструментами, такими как карандаши, краски, гуашь, требует более длительной подготовки и развития специальных навыков работы с ними, выработать которые в рамках чтения или коротких сессий не представляется возможным. Соответственно, при использовании сложных материалов, если воображаемый образ не совпадает с реально воплощенным, у ребенка возникает чувство беспомощности, фрустрации, недовольства, и цель чтения как декодирования визуального сообщения уходит на второй план.

Напротив, при работе с материалами открытого типа, к которым относятся обрезки бумаги и другие «случайные» тактильные материалы, не имеющие определенного предназначения, у ребенка появляется возможность играть и интерпретировать прочитанное собственными средствами и на уровне, соответствующем его развитию.

«Склонность ребенка передавать в рисунке не конкретные зрительные впечатления, а совокупный результат личного знания о мире является характернейшей чертой рисования дошкольников. Они используют изобразительный язык как знаковую систему, при помощи которой можно моделировать мир на листе бумаги, выделяя значимые объекты и фиксируя отношения между ними» (Осорина 2009, 39).

Таким образом, чтение книжки-картинки с коллажными иллюстрациями и работа с коллажем обогащает читательский опыт и соответствует мировосприятию ребенка-дошкольника, а также способствует развитию навыков визуальной и вербальной коммуникации.

Адаптация коллажа в детской книге

В буквальном смысле перевод французского слова *coller* означает «наклеивать», а коллаж представляет собой «наклеивание на какую-

либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Проще говоря, <...> — это «ножницы и клей»» (Демченко 2005, 5).

Техники коллажа и аппликации как приема и художественного метода до начала XX века не имели существенного влияния на детскую книгу. Авангардные течения начала XX века ввели термин «коллаж» в живописную культуру. По мере распространения и использования метода и техник коллажа как в русском авангарде, так и в европейском, проникновение коллажа в детскую книгу было неизбежным. Русский авангард оказал влияние на первые советские книжки-картинки, в которых почти не применялась техника коллажа, но при рассмотрении работ В. Лебедева «Слоненок», «Мороженое», «Цирк» видны смелые новшества, где рисунок состоит из блоков, пятен, линий, напоминая коллажную сборку. Эксперименты дадаистов и сюрреалистов также оказали влияние на применение коллажа и фотоколлажа в детской книге, например, работа Францишки и Стефана Темерсонов «Стол, который сбегал в лес» (Themerson 2012). Итальянский футурист и абстракционист Эудженио Карми стал автором коллажных иллюстраций к двум сказкам Умберто Эко (Эко 2013).

Фонд БИЛ располагает книгами и материалами для формирования читательского опыта дошкольников, из которых можно выделить книжки-картинки с иллюстрациями в технике коллажа, созданные в 1950–1980-х годах. Это период, когда эксперименты предыдущих десятилетий из области художественных практик уже принесли свои результаты, сформировали течения поп-культуры и дали развитие коммерческой графике 1950-х и 1960-х годов. Авторы и иллюстраторы детских книжек-картинок этого периода не столько экспериментируют, сколько переносят опыт, полученный в коммерческом дизайне и рекламе, в визуальное повествование для маленьких детей. Выбор книжек-картинок с работами Пола Рэнда, Эзры Джека Китса, Лео Лионни и Эрика Карла обусловлен несколькими причинами: во-первых, это лучшие образцы детских книг в технике коллажа, получившие признание как профессионального, так и читательского сообщества, и занимающие важное место в мировой детской литературе; во-вторых, выбранные авторы применяют коллаж и как пластический прием, и как принцип художественного мышления, что позволяет получить читателям-дошкольникам разносторонний опыт; в-третьих, выбранные книжки-картинки отвечают современным

педагогическим требованиям к визуальному повествованию для детей-дошкольников.

Книги с иллюстрациями в технике коллажа появились в 1950-х годах из единичных экспериментов графических дизайнеров, которые не были ни детскими авторами, ни иллюстраторами детских книг, но работали и творили в смежных областях. Именно они, а не художники с академическим образованием, обращались к коллажу как медиуму для создания книжки-картинки.

В середине XX века сложилась уникальная ситуация, когда «графический дизайн, иллюстрация и живопись были более тесно связаны в художественных школах» (Salisbury, Styles 2013, 29). С одной стороны, дизайнеров обучали рисунку, типографике и рисованному шрифту, с другой — «уникальная природа книжки с картинками, как средства массовой информации действительно начала проявлять себя» (Salisbury, Styles 2013, 29). Именно в этот период расцвета рекламы, плакатной графики и корпоративной айдентики возникли книги для детей, созданные дизайнерами, которые разрабатывали концептуальный подход, объединяя изображение, типографику и текст в целостное высказывание, где визуальное повествование существует не параллельно тексту, а является его неотъемлемой частью.

Англоязычная книжка-картинка, примеры которой показаны в данной статье, возникла под влиянием художников европейского происхождения, которых привела в США большая волна эмиграции времен Второй мировой войны.

Пример удачного воплощения новаторского подхода к детской книге — работы Пола Рэнда (1914–1996), чья графика известна не только

в США и является образцом для профессионалов в международной индустрии графического дизайна.

Практик и теоретик, преподаватель графического дизайна в Йельском университете, автор книг «Размышления о дизайне» и «Искусство дизайна» Пол Рэнд оказал огромное влияние на детскую книгу в технике коллажа, выступив адвокатом этого метода.

«Значимым вкладом в развитие визуальной мысли стал коллаж. Коллаж и монтаж позволяют представлять, казалось бы, несвязанные между собой предметы или идеи как единое целое. <...> Компактность сложного сообщения, заключенного в рамках одной работы, помогает зрителю сфокусироваться на послании...» (Рэнд 2016, 48).

Хотя П. Рэнд говорил и писал о дизайне плакатов, журнальной графике, логотипах компаний и рекламе, ровно эти же принципы он воплотил при создании четырех детских книг авторства Энн Рэнд, на тот момент его супруги.

Оформление и выбор коллажа как средства визуальной коммуникации для книг “I know a lot of things” (1956), “Sparkle and Spin” (1957), “Little 1” (1962), “Listen! Listen!” (1970) повлияли на следующее поколение художников-графиков, работающих с детской книгой.

П. Рэнд подчеркивал, что главное — идея, концепция, а не технические навыки. П. Рэнд на протяжении всей карьеры работал в производстве рекламы. Иллюстрируя книгу, он перенес принципы визуальной коммуникации в детское издание: простыми, но яркими приемами показал, как можно и транслировать идею, и привлечь внимание читателя. Дизайнер

Рис. 1. П. Рэнд. Обложка книги “I know a lot of things” (1956), обложка книги “Sparkle and Spin” (1957), обложка книги “Little 1” (1962), обложка книги “Listen! Listen!” (1970)

Fig. 1. P. Rand. Book cover “I know a lot of things” (1956), book cover “Sparkle and Spin” (1957), book cover “Little 1” (1962), book cover “Listen! Listen!” (1970)

создал нарратив, который не конкурирует с текстом, но значительно расширяет и обогащает возможности вербального сообщения.

Например, в иллюстрации (рис. 2) из книги “Sparkle and Spin” (Rand, Rand 1957) читатель обращает внимание на треугольную шляпу, сделанную из газеты. Взгляд скользит ниже, к голове, и читатель замечает, как из открытого рта вылетает слово “words” («слова»), каждая буква которого — это вырезанный из газеты печатный знак. Так возникает идея обмена информацией: мы читаем газеты и получаем слова, мы говорим и пишем слова, и они оказываются в газете.

В 1950-е годы XX века газеты были основным источником информации. Концепция, разработанная автором на уровне визуального образа, читается как «обмен устными и печатными словами» и зрительно воспринимается как понятие «коммуникация».

В «Мыслях о дизайне» П. Рэнд писал: «Как правило, дизайнер приступает к работе не с какой-то заранее обдуманной идеей. Наоборот, идея становится (или должна становиться) результатом тщательного изучения и наблюдения, а дизайн — продуктом этой идеи. Поэтому сознательно или бессознательно дизайнер анализирует, интерпретирует, формулирует» (Рэнд 2016, 12).

В тексте другого разворота из книги “Sparkle and Spin” (рис. 3) говорится о словах, передающих звучание и понятных без перевода: рычание, раскаты грома, гудок поезда. П. Рэнд не иллюстрирует дословно каждый пример из текста. Он художественными средствами погружает зрителя-читателя в ритмически организованное пространство. Взгляд скользит по аркам моста: кто-то обратит внимание на черные пролеты моста, кто-то на белые проемы воздуха, образующиеся на фоне моста. Ритм уже задан трехкратным повторением арочной формы.

Вслед за крупными формами дизайнер выделяет пересекающую разворот горизонтальную линию поезда. Вагончики, чередуясь в цвете, создают ритм, но уже более дробный, чем пролеты моста. Зритель, провожая взглядом поезд, как будто ощущает линию состава, ритмичный рисунок звука колес. Поверх вагончиков, во всю длину разворота развеваются круглые и овальные формы — это буквы-изображения звуков «туу-ттуу-ттуу». Иллюстрация создает цельную аудиовизуальную ритмичную картинку движения гудящего на ходу поезда.

Таким образом, в детской книге “Sparkle and Spin” П. Рэнд, следуя принципам дизайн-мышления, предлагает читателям концептуальную игру через интерпретацию текста, выраженную визуальными средствами.

Рис. 2. П. Рэнд. Разворот из книги “Sparkle and Spin”. Разворот, с. 1–2

Fig. 2. P. Rand. Spread from the book “Sparkle and spin”, pp. 1–2

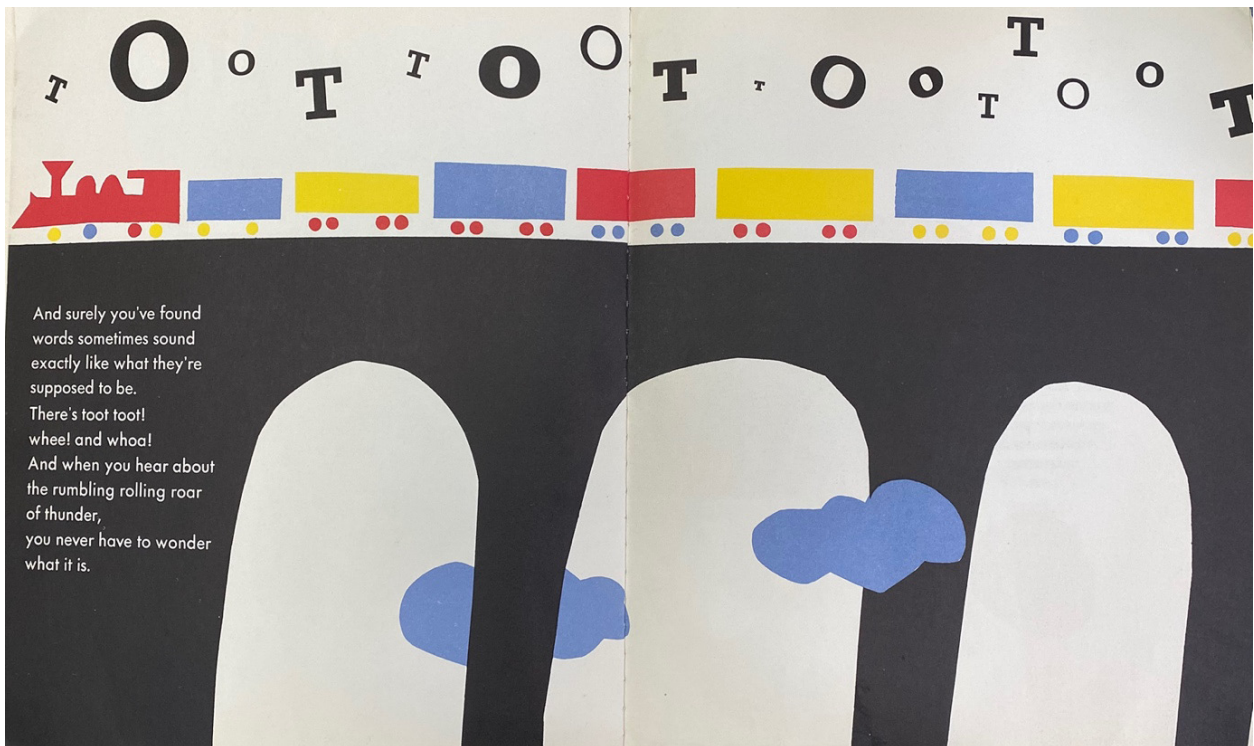

Рис. 3. П. Рэнд. Разворот из книги “Sparkle and Spin”. Разворот, с. 15–16

Fig. 3. P. Rand. Spread from the book “Sparkle and spin”, pp. 15–16

Пол Рэнд, хотя оформил четыре детские книги, в дальнейшем не возвращался к иллюстрации детских изданий, в отличие от Лео Лионни (1910–1999) — известного дизайнера, автора множества детских книг.

Л. Лионни начал сочинять и иллюстрировать истории после долгой карьеры в дизайне, будучи успешным арт-директором солидных гляцевых изданий. Преподаватель и соредатор профессионального журнала “Print” («Печать»), он, по его собственным словам, «случайно» оказался в поле детской книги, развлекая внуков в поезде. Тот случай стал счастливым и подарил нескольким поколениям читателей шедевры о мышках, птицах, лягушках и абстрактных бумажных кружочках.

Вневременная история «Синенького и Желтенького» (Lionni 2009) привлекательна своей

простотой (рис. 4). Цветные кружочки из рваной бумаги живут по соседству. У Синенького много друзей, но лучший из них — Желтенький. Однажды встретившись на прогулке, они обнялись и поменяли цвет. Эта история интерпретируется на нескольких уровнях, самый простой из которых — знакомство детей с красками и формами. Но при более глубоком прочтении возникают поводы для размышления, например, о природе дружбы, о приятии, о характере взаимоотношений.

На практике, взяв кусочки бумаги, читатели могут придумать своих героев и размышлять о природе дружбы. Например, рассматривая эпизод, когда Синенький крепко обнимает Желтенького, можно обсудить серию вопросов. Что происходит, когда Синенький обнимает друга? Всегда ли друзья похожи? Обязательно ли быть

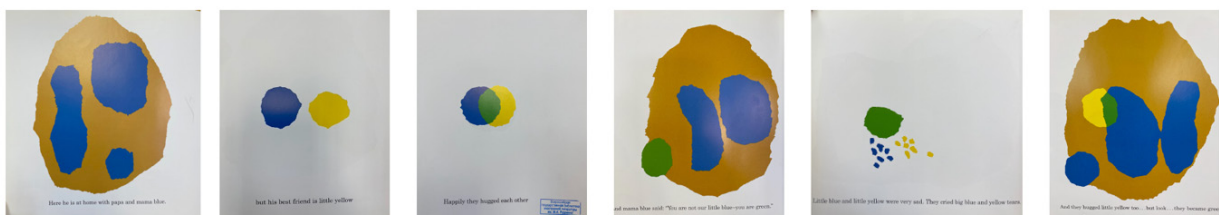

Рис. 4. Л. Лионни. «Синенький и желтенький». С. 2, 4, 17, 26, 28, 32

Fig. 4. L. Lionni. “Little Blue and Little Yellow”, pp. 2, 4, 17, 26, 28, 32

в чем-то похожими? Лучше, когда друзья похожи друг на друга или когда отличаются? Важно ли иметь друга?

Рассматривая эпизоды возвращения Синенького и Желтенького по домам, автор приглашает подумать о приятии через изменение цвета. Обсуждая повествование, уместно задать несколько вопросов. Например, почему мама и папа не узнали Синенького? Правы ли родители, когда говорят, что Зелененький — это не Синенький? В момент, когда Синие мама и папа обнимают Желтенького, они сами становятся зелеными и понимают, что произошло. Автор приглашает задуматься над ситуациями, в которых вещи, люди, события не такие, какими они выглядят, или могут быть не такими, какими мы их видим в данный момент.

Разные уровни текста, в том числе визуального повествования, позволяют исследовать и природу взаимоотношений, и природу физических явлений. Например, экспериментально попробовать отделить желтую краску от синей, когда они смешались в зеленый. Обсудить, происходит ли что-то с красками, когда их смешивают? Меняют ли форму предметы, явления, люди? Если меняют, то остаются ли они прежними, или становятся другими навсегда? Может ли предмет, однажды изменившись, вернуть прежнюю форму или состояние? А люди меняются с возрастом?

В ключевых точках повествования происходит изменение цвета, и автор исследует суть происходящего, в том числе показывая изменения физических характеристик персонажей.

Простая, на первый взгляд, детская книжка дает читателям оптику, чтобы исследовать взаимоотношения между формой и цветом, изменениями и способами их выражения. Решая эстетическую задачу как дизайнер, Л. Лионни предлагает читателю абстрактный коллаж как средство визуальной коммуникации. Дизайнер создает универсальные образы, транслирует идею взаимоотношений в форме цветowych пятен.

Еще один художник-дизайнер, который опередил свое время, Эзра Джэк Китс (1916–1983). В работе над детскими книгами он применял смешанные техники коллажа и краски. Его первая самостоятельная книжка-картинка “The Snowy Day” («Снежный день», 1962) сразу получила признание и затем вошла в список «Книг XX столетия» по версии Нью-Йоркской публичной библиотеки (The New York Public Library’s... 1996).

«Снежный день» (Keats 1976) визуальными средствами создает поэтику первого снежного дня в жизни ребенка: ощущения от белого, скрывающего знакомые очертания домов, игра в снежки, снежные ангелы, падение снега с ветки дерева на мальчика, ветер и волшебство оттенков снежного покрова (рис. 5).

Первая из серии книг про чернокожего мальчика Питера, проживающего в бедном районе Бруклина. Д. Китс одним из первых использовал коллаж для воссоздания городской среды, его техники изменили ландшафт книжки-картинки не только с точки зрения применения коллажа для обозначения улиц, тротуаров, маленьких квартир или свалки, но и развернули внимание читателей к бедным районам и условиям, о которых ранее не рассказывали детские книги.

Другой почитаемый во всем мире коллажист, Эрик Карл (1929–2021) внес значительный вклад в развитие книжки-картинки, привнес в нее элементы игры и обучения, одновременно избегая дидактики. Его книжки-картинки вызывают у ребенка любопытство, восторг, интерес и желание переверачивать страницы.

Э. Карл продолжал работать в рекламе, будучи уже известным автором. Он виртуозно владел техниками и приемами визуальной коммуникации, создавал сообщения, отвечающие потребностям адресата.

Э. Карл проиллюстрировал более 70 книг, среди которых его собственные емкие и яркие книжки-картинки. В его иллюстрациях выразительно передаются эмоции, формы и движение.

Рис. 5. Э. Д. Китс. «Снежный день» титульный лист. С. 1, 10, 6

Fig. 5. E. J. Keats. “The Snowy Day”, title leaf, pp. 1, 10, 6

Визуальное сообщение, энергичность образов и ритм целостного повествования составляют сильные стороны таланта художника.

В книге «Папа, пожалуйста, достань мне луну» («Папа, пожалуйста, достань мне луну», 1986) он визуальными средствами рассказывает и показывает читателю качественные характеристики длины и высоты, размеров и расстояний (Carle 1991). Э. Карл выполняет сложные задачи, выбрав доступные пониманию дошкольника средства выражения. Например, сопоставляя величины, он располагает на плоскости сравнимые предметы и делает это весело и интересно (рис. 6).

При внимательном прочтении визуального сообщения читатели увидят, что на первом развороте луна и окно домика похожего размера. Действительно, человеческому глазу свойственно не учитывать расстояния и принимать большое за маленькое.

Затем маленькая девочка и ее большой папа тянутся за луной, и расстояние до нее удаётся сопоставить с расстоянием вытянутой руки, и понятие «близко» оказывается оптической иллюзией. С помощью картинок автор без научных слов и экспериментов рассказывает малышам про размеры и расстояния, простым и понятным им способом.

Далее, папа несет лестницу. В поле зрения появляется новое математическое понятие «длина». Чтобы усилить впечатление и показать на практике как длина соотносится с предметом, Э. Карл делает распашной разворот, который в два раза удлинняет лестницу. Автор приглашает читателя зрительно и тактильно почувствовать понятия длительности и длины.

Папа приставляет лестницу к высокой горе. Художник теперь работает в вертикальной плоскости и добавляет откидной клапан сверху, чтобы маленький читатель буквально воспринял чувствами понятие высоты. Автор предлагает сравнить высокую гору и длинную лестницу, обе расположены вертикально, или принять лестницу за продолжение горы, как «длину», но в новой плоскости.

На следующем развороте, где видна только небольшая часть луны, читатели могут сопоставить ее размер с размером папы, который в сравнении с девочкой — большой, а в сравнении с луной — очень маленький. Э. Карл, избегая прямоты учебных пособий и школьных дидактических приемов, простыми визуальными средствами доносит до читателя сложные концепции, задействуя зрение, тактильные и пространственные ощущения.

Затем автор показывает размер луны на большом развороте с дополнительной площадью листа, выпуская рисунок луны за рамки страницы книги, как бы сообщая читателю, что такой большой предмет не может поместиться в заданных пределах.

Э. Карл заодно с математическими концепциями показывает и рассказывает о фазах луны, которую читатели наблюдают ежедневно. Магия исчезновения и появления диска занимает и притягивает одновременно своей очевидностью и своей загадочностью. Когда папа, дождавшись уменьшения луны, снимает ее с неба, он возвращается домой по лестнице знакомым путем. Но теперь страница логично разворачивается вниз, визуализируя не только вертикальную плоскость, но и направление движения, что

Рис. 6. Э. Карл. «Папа, пожалуйста, достань мне луну». С. 3–4, 9, 11–12, 16

Fig. 6. E. Carle. “Daddy, please, get the moon for me”, pp. 3–4, 9, 11–12, 16

помогает малышам усваивать концепцию ориентации человека в пространстве.

В финале луна уменьшается до полного исчезновения и волшебного появления на небе.

В книге Э. Карл ярко и наглядно раскрывает подходы к разработке идеи истории, познавательной и визуальной концепции каждой страницы и использованию возможностей листа, разворота и дополнительных игровых элементов.

Знакомясь с примерами изданий, в которых авторы выбрали коллаж в качестве средства изображения, анализируя визуальное и вербальное повествование, читатели получают новые инструменты взаимодействия с книгой.

Таким образом, в конце 1950-х годов и далее художники-дизайнеры обращались к технике коллажа в детских книгах как средству передачи концепции, идеи. Они создавали такое визуальное повествование, в котором изображение не столько иллюстрирует текст, сколько продолжает и расширяет пространство текста через визуальные способы передачи идеи или концепции.

Преимущества и формы работы с коллажем в детской книге

Во время чтения дети дошкольного и младшего школьного возраста осваивают навыки считывания визуального сообщения, декодирование образов и концепций не только через вербальный текст, но и через освоение визуального ряда. В отличие от взрослого, который оперирует преимущественно логическим, вербальным уровнем, ребенок использует весь свой сенсорный опыт: наиболее эффективное познание происходит, когда есть возможность «изучить предмет в движении и при помощи осязания» (Озерова 2012, 111)

Среди форм работы по чтению, подходящих для библиотечного пространства, можно выделить мастер-классы разной направленности и разного формата: групповые занятия для школьников, занятия для семейных разновозрастных групп, чтение и работа с книжками-картинками определенного автора, работа с книгами, собранными по тематике или серии; создание собственного персонажа, создание и обсуждение природного ландшафта, городской среды, изучение приемов передачи длины, высоты, размеров и объема. При разнообразии форматов неизменным остается подход: ознакомление с техниками коллажа, применяемыми в детской книге, разбор классических книг

и стилей авторов, поиск идеи или концепции, заложенной в основу как текстового, так и визуального повествования.

Отличительной чертой чтения книжек-картинок с коллажем является не только простота применения коллажа читателями от 3 лет и старше (хотя это ключевая причина выбора и чтения таких книг). Важной чертой представляется возможность перехода от буквального применения пластического приема «ножницы и клей» к формированию принципа художественного мышления. Алгоритм такой работы складывается из чтения, обсуждения и создания собственного высказывания на основе полученного опыта.

Сначала через подбор материала включается чувственный опыт ребенка, начинается изучение цвета и текстуры материалов. Затем резка и формирование деталей помогают определить масштаб работы и размеры деталей. Следующий этап — приклеивание — выводит ребенка на уровень мышления, так как необходимо сформулировать композицию, слои и ритм. И на последнем этапе происходит оформление высказывания, включая момент удивления и личного открытия красоты несовершенства.

Таким образом, от первых опытов чтения книжек-картинок и изучения коллажа как пластического приема, читатель постепенно переходит к более глубокому пониманию сложных связей между вербальным и визуальным выражением повествования. В процесс чтения простых книжек-картинок одновременно встраивается навык декодирования визуального нарратива, развивается художественно-эстетический вкус и задействуется ручной труд, соответственно, телесно-чувственные ощущения от восприятия информации усиливаются и лучше усваиваются.

Начиная с простых книжек-картинок Эрика Карла и Лео Лионни дети при помощи педагогов и библиотекарей осваивают приемы чтения визуального повествования, анализируя структуру коллажных иллюстраций в их любимых литературных произведениях, воспринимая иллюстрации как равнозначное тексту, или более значимое чем текст повествование. Через ручной труд и творчество происходит знакомство с композицией, персонажами и цветовыми акцентами различных произведений, что помогает в дальнейшем грамотно и глубоко воспринимать другие визуальные нарративы, раскрывать смысл и значение иллюстраций в книжках-картинках и далее — в визуальном искусстве в широком контексте.

Видение дошкольником окружающего, когда «ребенок строит свой рисунок как интеллектуальную модель мира, а не его зримый аналог» (Осорина 1999, 28), роднит коллаж с мировосприятием ребенка и помогает осваивать визуальное повествование в пространстве книги. Природа коллажа такова, что при любой его последовательности или интерпретации получается не predetermined заранее результат.

Иными словами, ребенок, читая книжку-картинку и затем играя с бумажными элементами, в состоянии создать некий образ или нарратив, который удовлетворит его запросам и поможет ему интерпретировать прочитанный материал.

Преимущество чтения и рассматривания книг с коллажными иллюстрациями двойное. В практическом плане ребенок способен создать какой-либо образ из кусочков бумаги. В когнитивно-психологическом плане дошкольник легко усваивает содержание, выраженное визуальными средствами коллажа, так как он мыслит

не конкретными картинками, копирующими реальность, а обобщенными категориями, что также развивает навыки дизайн-мышления.

Современная культура движется от текстовой культуры прошлого века в сторону визуализации, поэтому умение не только смотреть, но и видеть, понимать, интерпретировать визуальные нарративы обогащает опыт и взрослых, и маленьких читателей, создает связь и предпосылки для полноценной коммуникации, а практическая работа с элементами творчества помогает развивать мышление, формирует визуальную грамотность и улучшает моторные навыки.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального или явного конфликта интересов.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest, either existing or potential.

Источники

- Эко, У. (2013) *Три сказки*. М.: ОГИ, 112 с.
 Carle, E. (1991) *Papa, please get the moon for me*. New York: Simon & Schuster Books for Young Readers Publ., 26 p.
 Keats, E. J. (1976) *The snowy day*. New York: Puffin Books Publ., 32 p.
 Lionni, L. (2009) *Little Blue and Little Yellow*. New York: Alfred A. Knopf Publ., 42p.
 Rand, A., Rand, P. (1957) *Sparkle and spin*. New York: Harcourt Publ., 30 p.
 Themerson, S. (2012) *The table that ran away to the woods*. London: Tate Publ., 20 p.

Литература

- Демченко, А. И. (2005) Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общественное пространство. В кн.: Г. В. Коваленко (ред.). *Русский авангард 1910–1920-х годов: проблема коллажа*. М.: Наука, с. 3–33.
 Озерова, М. В. (2012) *О детском рисовании*. М.: Студия Артемия Лебедева, 276 с.
 Осорина, М. В. (2009) *Секретный мир детей в пространстве мира взрослых*. 4-е изд. СПб.: Питер, 304 с.
 Рэнд, П. (2016) *Мысли о дизайне*. СПб.: Питер, 96 с.
 Rand, P. (1985) *Paul Rand: A designer's art*. New Haven: Yale University Press, 256 p.
 Salisbury, M., Styles, M. (2013) *Children's picturebooks: The art of visual storytelling*. London: Laurence King Publ., 192 p.
 The New York Public Library's Books of the Century. (1996) *New York Public Library*. [Online]. Available at: <https://www.nypl.org/voices/print-publications/books-of-the-century> (accessed 18.05.2024).

Sources

- Carle, E. (1991) *Papa, please get the moon for me*. New York: Simon & Schuster Books for Young Readers Publ., 26 p. (In English)
 Eco, U. (2013) *Tri skazki [Three tales]*. Moscow: OGI Publ., 112 p. (In Russian)
 Keats, E. J. (1976) *The snowy day*. New York: Puffin Books Publ., 32 p. (In English)
 Lionni, L. (2009) *Little Blue and Little Yellow*. New York: Alfred A. Knopf Publ., 42p. (In English)
 Rand, A., Rand, P. (1957) *Sparkle and spin*. New York: Harcourt Publ., 30 p. (In English)
 Themerson, S. (2012) *The table that ran away to the woods*. London: Tate Publ., 20 p. (In English)

References

- Demchenko, A. I. (2005) Kollazh i polistilistika: ot eksperimentov avangarda v obshchestvennoe prostranstvo [The collage and polystylistics: From the experiments of the avant-garde in overall artistic space]. In: G. V. Kovalenko (ed.). *Russkij avangard 1910–1920-kh godov: problema kollazha* [Russian avant-garde of the 1910–1920s: The problem of collage]. Moscow: Nauka Publ., pp. 3–33. (In Russian)
- Osorina, M. V. (2009) *Sekretnyj mir detej v prostranstve mira vzroslykh* [The secret world of children in the space of the world of adults]. 4th ed. Saint Petersburg: Piter Publ., 304 p. (In Russian)
- Ozerova, M. V. (2012) *O detskom risovanii* [About children's drawing]. Moscow: Art. Lebedev Studio Publ., 276 p. (In Russian)
- Rand, P. (1985) *Paul Rand: A designer's art*. New Haven: Yale University Press, 256 p. (In English)
- Rand, P. (2016) *Mysli o dizajne* [Thoughts on design]. Saint Petersburg: Piter Publ., 96 p. (In Russian)
- Salisbury, M., Styles, M. (2013) *Children's picturebooks: The art of visual storytelling*. London: Laurence King Publ., 192 p. (In English)
- The New York Public Library's Books of the Century. (1996) *New York Public Library*. [Online]. Available at: <https://www.nypl.org/voices/print-publications/books-of-the-century> (accessed 18.05.2024). (In English)

Сведения об авторе

Людмила Константиновна Науменко, e-mail: mila.k.naumenko@libfl.ru

Главный библиограф Центра детской книги и детских программ Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Author

Liudmila K. Naumenko, e-mail: mila.k.naumenko@libfl.ru

Chief Bibliographer in Center of Children's Books and Programs, Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature