

Манга как искусство: развитие визуальной грамотности через графические истории

К.А. Промышляева

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия

Обоснование. Манга представляет собой уникальное произведение, которое сочетает в себе элементы литературы и изобразительного искусства. Несмотря на свою давнюю историю и популярность среди различных аудиторий читателей, она часто воспринимается стереотипно как развлекательное средство.

Цель — выявление возможностей расширения использования манги в образовательном и познавательном процессе для развития визуальной грамотности и стимулирования интереса к чтению среди подростков и молодежи.

Методы. Работа проводилась путем анализа литературных и научных источников, сравнительного анализа оригинальных произведений манги различного жанра и стилей, а также на основе исследования графических приемов визуального повествования.

Результаты. Манга использует сочетание текста и изображения, что позволяет читателю испытывать широкий спектр эмоциональных реакций и интерпретаций. Как и в японской поэзии, где важен не сам предмет, а его образ, манга представляет собой особый вид изобразительного искусства, которое строится на системе намеков и символов. В период 1950–1960-х годов мангу стали выделять как отдельный вид литературы. Современная классификация насчитывает большое количество различных направлений манги, среди которых особое место занимают произведения для юношей (сенэн-манга), для девушек (седзе-манга) и для зрелой аудитории. Отличительные черты этих направлений в насыщенности графических изображений, сюжетах, ориентированных на свою аудиторию, сложности повествования [1]. Современная манга охватывает темы от экшена и романтики, до хорора и философии (взаимоотношения, спорт, приключения, история и т.д.). Это мотивирует писателей искать и исследовать новые темы и стили, что делает литературу более многогранной. Захватывающие сюжеты и яркие персонажи привлекают внимание молодых читателей, способствуя пробуждению интереса к данной литературе, изучению различных культур.

Библиотеки и школы редко используют мангу как инструмент познания и обучения. Согласно проведенному анализу научной литературы по теме, читатели часто не умеют распознавать визуальные коды манги — композицию, символизм, стилистику. Однако стоит отметить, что до 90 % всей информации человек получает за счет зрения. К элементам зрительного образа относят точку, линию, тон, цвет, структуру, размер, масштаб, направление, движение. Именно эти элементы влияют на восприятие читателя. Чтобы информация с изображения правильно считывалась, нужно развивать визуальную грамотность. Это благотворно скажется на способности выделять и объединять как целостный образ, так и его отдельные составляющие, что гарантирует развитие правильного восприятия информации, а также высокий уровень развития визуального мышления, творческого мышления и памяти. В 60-е годы XX века была разработана педагогическая концепция с применением визуальной грамотности, которую применяют по сей день. Ученые подчеркивают необходимость специальной подготовки людей к работе в эпоху активно развивающейся визуализации и информационного потока [2].

В этом контексте опыт чтения манги может оказаться полезным, поскольку в ней присутствует большое разнообразие символов, выраженных графическим способом, каждый из которых имеет свое обозначение.

Пониманию графико-символического языка манги могут помочь методические материалы по ее «чтению» или мастер-классы по созданию читателями собственных графических историй.

Изучение примеров использования манги как композиционно-графической основы для представления учебного материала показало, что она может применяться в образовании для развития навыков визуального мышления и визуального чтения у подрастающего поколения. У изданий этого жанра присутствует следующий методический потенциал:

- Графическая основа манги облегчает понимание сюжета. Настроение или эмоции передаются через ассоциации. Черно-белая палитра создает акцент на сюжете и действии и не создает визуального шума от многообразия цвета в окружающем нас мире.
- Мангу можно активно применять в образовании в качестве средства для развития аналитических способностей и критического мышления. Читатели в процессе прочтения анализируют всевозможные составляющие манги, например символы, поставленные проблемы, отношения между героями истории и моральные дилеммы, графические объяснения происходящего [3].
- Чтение манги помогает погрузиться в языковую и культурную среду другой страны, провести аналогии и сравнения с традиционными жанрами художественных произведений, увидеть богатство средств передачи идеи или информации в целом, стимулировать креативность.

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что изучение художественных произведений в жанре манги или использование стилистики манги в педагогических целях при создании образовательного контента помогает упростить понимание сложных тем через визуализацию, задействовать и развивать аналитические навыки, вовлекает молодежь в мир литературы и науки.

Ключевые слова: манга; визуальное повествование; символический язык; визуальное мышление; чтение.

Список литературы

1. Магера Ю.А. Семиотическая концепция Нацумэ Фусаносукэ в исследовании выразительных средств манги // Ежегодник Японии 2021. Т. 50. С. 342–357. doi: 10.24412/2687-1440-2021-50-342-357 EDN: ZNIVVA
2. Харченко И.Г. Образовательный потенциал японских комиксов. В кн.: Актуальные проблемы регионов России: история и современность: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Симферополь, 2024. С. 140–142.
3. Стебихова Ю.Е. Визуализация эмоций как элемент семиотической системы репрезентации персонажей аниме и манги // Современный дискурс-анализ. 2022. № 2(30). С. 65–75. EDN: NAYFAV

Сведения об авторе:

Ксения Алексеевна Промышляева — студентка, группа 5401-420303V, факультет филологии и журналистики; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия. E-mail: scaryskeleton23@gmail.com

Сведения о научном руководителе:

Екатерина Викторовна Шокова — кандидат технических наук, доцент; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия. E-mail: shokova.ev@ssau.ru