УДК 373.416.2

DOI 10.12737/2312-4431-2023-1-9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ ДЕТСКИХ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ КНИГ

Ван Имэн

Института изящных искусств МПГУ,

г. Москва, Российская Федерация

E-mail: 1783455849@qq.com

Института изящных искусств МПГУ,

г. Москва, Российская Федерация

E-mail: 1783455849@qq.com

Аннотация. Детская иллюстрированная книга для младшего возраста, или книжка-картинка – это самая первая книга, с которой встречаются дети; она также признана на международном уровне как «самая подходящая книга для детей». Иллюстрированные книги с использованием простых рисунков и текстов привлекают внимание детей и тем самым стимулируют их интерес к чтению. В этой статье, на основе типологии иллюстраций, проводится сравнительный анализ практики использования иллюстрированных книг для детей, а также их теоретической ценности и практического значения сегодня в Китае и России.

Ключевые слова: детская иллюстрированная книга; книжка-картинка; художественное образование; история книги; типология книжных иллюстраций.

RESEARCH AND ANALYSIS OF RUSSIAN AND CHINESE PICTURE BOOKS

Wang Yimeng

Faculty of Arts and Graphic Arts

Institute of Fine Arts, Moscow State University

E-mail : 1783455849@qq.com
Ksenia V. Makarova
Faculty of Arts and Graphic Arts
Institute of Fine Arts, Moscow State University
E-mail : 1783455849@qq.com

Abstract. Children's picture books, as the earliest exposure to children's books, are also internationally recognized as "the most suitable books for children to read". They have received a lot of attention since their inception. Children's picture books use easy-to-understand pictures and text to attract children's attention and thus stimulate their interest in reading. We will compare and analyze the practice of children's picture books in education and their theoretical and practical significance in today's environment, based on the types of picture books in China and Russia.

Keywords: children's illustrated book; picture book; art education; history of the book; typology of book illustrations.

Введение

Различия в культурных традициях влекут за собой различия в искусстве разных стран. Изучая различия культуры Востока и Запада, мы сможем глубже понять преимущества и недостатки китайских и российских детских иллюстрированных книг. Образовательная система как Китая, так и России, должна наращивать сильные стороны и избегать слабых. Культурные различия явились причиной разного образа мышления в Китае и России [1]. Россия, как близкий сосед, наряду со странами Запада оказывает огромное влияние на Китай во всех аспектах, включая политику, культуру и идеи.

На фоне стремительного развития науки, техники и культуры растёт потребность в детских иллюстрированных книгах на разные темы. Одни из них полны фантазии, другие строги и серьезны. Стиль книжек направлен на то, чтобы помочь детям построить свой духовный мир и развить их интеллект в многообразных сферах. Книгу с картинками можно назвать стуком в дверь детского

сердца, открывающим для детей познание мира; она играет важную роль в понимании мира и изучении культуры.

Детская книжка-картинка возникла в Европе и Америке в конце XIX века. Любая человеческая цивилизация имеет свои традиции письменности, а письменность происходит от рисунка. Поэтому для нашего исследования необходимо знать историю развития изобразительного искусства обеих стран.

Изобразительное искусство является очень важной составляющей культуры, которая несет в себе духовное богатство, созданное человечеством. Живопись и графика, являясь продуктом духовной культуры, в некоторой степени является олицетворением национальной истории и культуры. Изобразительное искусство возникло в эпоху неолита и развивалось на протяжении всей истории человечества вплоть до сегодняшнего дня, в каждой стране постепенно формировалась самобытная культура [2]. В изобразительном искусстве разных стран есть и сходство, так как оно является продуктом человеческой цивилизации, которая, во-первых, отражает изменения в развитии региона, а во-вторых, демонстрирует исторически сложившийся творческий потенциал местного населения.

Содержание исследования

В зарождении и развитии книжки-картинки можно выделить 6 этапов. Зарождается книжка-картинка после того, как в эпоху Возрождения сформировались новые взгляды на развитие ребёнка. Тогда была опубликована первая детская энциклопедия с иллюстрациями. Обучающая книга появляется с изобретением цветной печати. Следует выделить имена трех пионеров книжной графики: Уолтер Крейн, Рэндольф Кальдекотт, Кейт Гринуэй. Первым был Рэндольф Кальдекотт, который использовал иллюстрации для дополнения и расширения текста. Первой книжкой-картинкой в современном понимании можно назвать «Сказку о кролике Питере», которая была официально опубликована в 1920 году.

История китайской цивилизации восходит к эпохе неолита и насчитывает около семи тысяч лет. Сначала китайская живопись была на глиняных изделиях и поверхности скал, а затем постепенно перешла на стены, бумагу и шелк. О непрерывном продвижении китайской цивилизации можно судить по прогрессу в области живописных и графических инструментов. По содержанию можно выделить рисунки, посвящённые культу предков, и на духовные темы. Китай прошел 5000-летнюю историю от первоначального неуклюжего рисунка до постепенного появления собственного графического мышления и влияний западной цивилизации. Из этого следует, что китайская изобразительная культура уходит корнями в почву китайской национальной идентичности и всегда была тесно связана с социальным строем.

В развитии российского изобразительного искусства первым значимым этапом стал период Древней Руси, находившейся под глубоким влиянием византийской культуры. Вторым этапом был весь XVIII век, от правления Петра Великого до Екатерины II, период «европеизации» России, когда она начала вливаться в русло европейской цивилизации. Третьим этапом стала первая половина XIX века, когда литература и искусство с русской спецификой стали заявлять о себе на мировой арене. Четвёртая стадия, с середины XIX до начала XX века, можно сказать, прошла под знаком творчества художников-передвижников и Ильи Репина. В искусстве этого времени отражены бедность и трагедия народа, что свидетельствует о переходе от классицизма к романтизму и критическому реализму, и связано с развитием российского общества в то время. Из вышеизложенного видно, что развитие русской живописи тесно связано с непрерывным развитием и прогрессом российского общества во все периоды, что формирует уникальную русскую живописную культуру.

Специфика изобразительного искусства двух стран обусловлена особенностями истории развития каждой цивилизации. Здесь можно назвать различия в географическом положении, экологической среде, климатических условиях, состоянии почвы, что является объективными факторами; различия в физическом со-

стоянии, характере, культуре, привычках, языке и письменности, образе мышления являются приобретенными факторами – и те, и другие способствуют многообразию цивилизаций. Именно поэтому Китай и Россия имеют большую разницу в изобразительном искусстве. Россия – это народ с религиозным характером, и православная любовь и терпимость проявляются повсюду: в литературе и повседневной жизни. В своих литературных произведениях такие известные русские писатели, как Н.В. Гоголь и Лев Толстой, передавали идеи религиозной философии. В развитии искусства всех народов играют роль как национальная идентичность, так и влияние других государств. В силу религиозной общности на Россию оказывает влияние византийское религиозное искусство и древнегреческая культура. Национальное обаяние русского искусства родилось под влиянием этой общей среды. Что касается Китая, то язык изобразительного искусства здесь также соответствует традиционным философским концепциям, ориентируемым на дух человека и идею о том, что «небо и человечество едины». Это соответствует традиционным культурным и эстетическим воззрениям Китая. Таким образом, различия в культурных корнях являются основным фактором, обусловливающим большие различия в изобразительной культуре Китая и России.

В последние годы постоянно развиваются оригинальные китайские иллюстрированные книги, в выборе тем и образе исполнения которых постоянно выделяются элементы традиционной китайской культуры. По тематике их можно разделить на пять типов: традиционная литература, традиционное ремесло и искусство, праздники, география и традиционное нравственное воспитание [4]. Характерными особенностями являются следующие:

- красота языка;
- сюжетность;
- разнообразие жанров (сказки, мифы, фольклор, детские песни, загадки и т.д.);
- разнообразиезие конструкции (трехмерные pop-up книги, отдельные книги, сборники, плакаты, комиксы и т.д.);

- художественность;
- функциональность;
- эстетические качества (иллюстрации и текст).

Теперь перейдём к особенностям российских детских книжек, в число которых входят:

- простота;
- повторяемость;
- занимательность.

Персонажи российских книг противоречивы, их двойственность проистекает из характера русского национального народа. С древних времен русская нация воспринимала свою окружающую среду двояко. В период отставания в техническом развитии люди считали, что природа приносит человечеству и блага, и бедствия. Двойственность персонажей сказок проистекает из особенностей русского национального характера. В русских иллюстрациях распространенным композиционным приёмом является цветовой контраст, который применяется наряду со сближенностью цветовых отношений. Контрастные цвета вызывают сильные и яркие ощущения, что часто встречаются в кульминационной части сюжетов русских сказок. Вместе с тем, сближенные цветовые отношения в прочих частях иллюстрации дают ощущение гармонии и единства, которое часто встречается в начале иллюстрированной книги и в счастливой финальной части. Иллюстрации к русским сказкам всегда имеют сильное этническое начало, и самой яркой особенностью их дизайна является яркость цвета.

В России типичными недостатками детских иллюстрированных книг является следующее:

- сосредоточение внимания на письменном изложении, отсутствие фактических наблюдений;
- нехватка знаний;
- сосредоточение внимания на изучении изображений не сопровождается обучением.

В Китае существуют следующие проблемы с книжками-картинками для детей младшего возраста:

- тема книжки слишком часто ориентирована на физическую безопасность;
- слишком много места занимает текст;
- отсутствие выразительности рисунков для книг;
- скучность текста [5].

Вот наши предложения по улучшению иллюстрированных книг:

1.Создатели должны иметь правильное представление о детях, т.е. уровне физического и психического развития возрастной группы, на которую ориентирована книга.

2.Иллюстрации должны быть эмоционально позитивными.

3.Содержание книг должно быть более разнообразным.

4.Рисунки и тексты книжек должны быть выразительны и креативны.

5.Издатели каждого государства должны более плотно изучать как национальную специфику своей страны, так и зарубежный опыт.

Выводы

Исходя из всего вышесказанного, при создании иллюстрированной книги для детей издатели и художники не должны ориентироваться только на культуру своей страны, равно как и сомневаться в ценности национальной самобытности, и, тем более, отказываться от нее. Стремление к красоте и поиски гармонии всегда будут вечной темой развития искусства. Несмотря на различия в подходах художников двух стран, существует много общих черт в том, что касается познания истины и красоты, общих человеческих чувств и социальной ответственности. Сравнение друг с другом — это тоже творчество, и важно постоянно искать точки соприкосновения культуры двух народов.

Список использованной литературы

1. Йе Ман. Различия между восточной и западной культурами в картинах студентов из Китая и России [J]. Красота и эпоха (вторая половина дня), – URL: http://www.cnki.net. 2009.-1с.

2. Цинь Тинтин. Обзор сходств и различий в живописной культуре Китая и России[J]. Китайский аукцион, – URL: http://www.cnki.net. 2022.-2с.

3. Хэ Лихуа. Сравнительный анализ инновационности оригинальных книжек с картинками для китайских и зарубежных детей [J].Журнал Цзянсийского профессионально-технического колледжа электроэнергетики, – URL: http://www.cnki.net. 2021.-2с.

4. Су Дунъюй, Чжоу Цзюнь. Классификация оригинальных книжек с картинками по традиционной китайской культуре и исследование ценности образования в раннем детстве[J]. Журнал педагогического института провинции Цзилинь, – URL: http://www.cnki.net. 2021.-1с.

5. Ло Юньюй. Сравнительное исследование книжек с картинками по безопасности обучения детей в Китае и за рубежом [J]. – URL: http://www.cnki.net. 2020.-1с.

Информация об авторах:

Ван Имэн - магистрант 1 курса Художественно-графического факультета Института изящных искусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,

Российская Федерация, 119991 ЦФО, г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, строение 1.

Макарова Ксения Викторовна - научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры рисунка ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,

Российская Федерация, 119991 ЦФО, г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, строение 1.

Wang YImeng - Master 1st year, Faculty of Art and Graphics, Institute of Fine Arts

of Moscow State Pedagogical University,
Russian Federation, 119991 CFD, Moscow, Malaya Pirogovskaya Street, building 1, building 1.

Ksenia Makarova, scientific adviser, candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, professor of the Department of Drawing FSBEI of HE «Moscow Pedagogical State University»
Russian Federation, 119991 CFD, Moscow, Malaya Pirogovskaya Street, building 1, building 1.

Поступила в редакцию / Received 06/03/2023.
Принята к публикации / Accepted 07/03/2023.
Опубликована / Published 16/03/2023.