

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР СОЗДАНИЯ КОМИКСОВ И ГРАФИЧЕСКИХ РОМАНОВ

Шутова Валерия Петровна

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени

Г.Р. Державина»

e-mail: xotioniw@yandex.ru

Актуальность исследования обусловлена трансформацией роли библиотек в современном социокультурном пространстве. В условиях роста интереса к визуальным форматам и комикс-культуре библиотеки перестают быть лишь хранилищами книг, становясь центрами производства контента и творческой коммуникации. Создание комиксов и графических романов силами библиотек отвечает запросам молодой аудитории, способствует развитию креативных индустрий и позволяет учреждению укрепить связи с локальным сообществом. Кроме того, такая деятельность способствует популяризации чтения, визуальной грамотности и предоставляет молодым авторам площадку для профессионального роста, что делает библиотеку более актуальным и востребованным участником культурного процесса.

Нами был проведен аналитический обзор литературы и профессиональных источников, посвященных современным формам работы библиотек. Особое внимание уделялось материалам, раскрывающим библиотеку как центр творчества и производства контента, а также ресурсам, освещающим комикс-культуру, процесс создания графических романов, взаимодействие библиотек с новыми для нашей культуры форматами и их опыт по организации комикс-студий.

Просмотр деятельности Комикс-мастерской Российской государственной библиотеки для молодежи позволяет выделить модель образовательного пространства, в основе которой лежит коллективное творчество. В отличие от традиционных курсов, здесь формируется среда для равноправного профессионального обмена, где каждый участник одновременно выступает и создателем, и экспертом. Кроме того, площадка успешно объединяет различные форматы работы: от питчингов проектов до совместного создания контента. В результате ключевым достижением становится формирование сплочённого профессионального сообщества, которое преобразует библиотеку из пассивного хранилища знаний в активного участника творческого процесса. Таким образом, представленная модель образовательного пространства наглядно демонстрирует эффективность сочетания кураторского руководства с инициативой сообщества, создавая уникальную экосистему для профессионального роста [7].

Кроме Комикс-мастерской, в Российской государственной библиотеке для молодежи с 2010 года работает Центр комиксов. Эволюция Центра от медийного хаба к исследовательской и методической структуре отражает зрелый подход к работе с визуальной культурой. Ключевым достижением стало создание устойчивой экосистемы: синтез фондовой работы (крупнейшая коллекция рисованных историй), образовательной функции (семинары, мастер-

классы) и коммуникативного пространства (сеть тематических клубов). Этот опыт демонстрирует, что современная библиотека может успешно функционировать как центр конвергенции различных форматов культурной деятельности, эффективно адаптируя традиционные функции к актуальным запросам молодежной аудитории. Это же и очень важно, ведь мир не стоит на месте, он постоянно развивается и библиотеки должны идти в ногу со временем нашей эпохи [9].

В контексте изучения современных тенденций в библиотечном деле представляет интерес статья Е.М.Баранской, посвященная комиксу как явлению массовой литературы. Автор рассматривает этот формат не только как развлекательный, но и как мощный инструмент формирования взглядов читателей. В центре внимания исследования находится графический роман Кориандр "Бес!смертный". В работе подробно разбирается, как в этом произведении переосмысливаются образы традиционного фольклора, в частности, персонаж Кощея Бессмертного. Показано, что происходит сознательное искажение знакомых сказочных сюжетов, в которые вкладывается содержание, противоречащее их первоначальному нравственному смыслу. Особенностью комикса как жанра является тесная взаимосвязь текста и изображения. Исследователь отмечает, что в анализируемом романе рисунок играет главную роль, а слова часто служат лишь дополнением. Такое сочетание позволяет донести до читателя определенные идеи не прямо, а через визуальные образы, что усиливает воздействие произведения. Подчеркивается, что подобные произведения могут оказывать существенное влияние на молодых читателей, которые еще только формируют свою систему ценностей [1].

В исследовании С.Е.Горюновой и Д.С.Горюновой студенток 3 курса библиотечно-информационной деятельности Краснодарского государственного института культуры рассматривается интеграция комиксов и графических романов в библиотечные фонды как перспективное направление модернизации библиотечной деятельности. Авторы подчеркивают, что данный формат представляет собой полноценный литературный жанр, способный привлечь в библиотеки разнообразную читательскую аудиторию. Особое внимание уделяется разнообразным формам работы с комиксами: организация тематических клубов, проведение мастер-классов и творческих встреч. Авторы выделяют образовательный потенциал комиксов, отмечая их способность развивать интерес к чтению, стимулировать творческое мышление и расширять культурный кругозор. Также подчеркивается важность грамотного структурирования фонда с учетом читательских предпочтений разных возрастных групп. Исследование содержит практические рекомендации для библиотечных специалистов, включая создание сообществ по интересам и организацию мероприятий, способствующих популяризации комиксов как формы интеллектуального чтения [3].

В работе П.М.Килиной рассматривается практическое применение комикс-формата в деятельности библиотек. Исследование описывает разнообразные формы работы с данным направлением, включая создание краеведческих

комиксов и тематических путеводителей. Приводятся примеры успешных региональных проектов, таких как комикс-гид по Краснодару, посвященный художнику Василию Сурикову, и краеведческая комикс-студия в Красноборской библиотеке. Особое внимание уделяется адаптации литературных произведений в формат комикса, что позволяет знакомить с классикой более молодую аудиторию. Автор делится собственным опытом участия в создании комиксов, отмечая организационные сложности, в том числе вопросы авторского права. Подчеркивается важность проведения тематических мероприятий, таких как "День комикса", которые включают выставки, мастер-классы и викторины, способствующие популяризации графических историй среди разных возрастных групп [5].

В работе Е.А.Кожевниковой графический роман рассматривается как эффективный инструмент управления чтением в библиотечной практике. Автор подчеркивает, что данный формат представляет особую ценность для привлечения к чтению молодого поколения, которое активно потребляет визуальный контент. Отмечается развивающий потенциал графических романов, способствующих формированию читательского интереса через сочетание визуальных и вербальных элементов. Особое внимание уделяется адаптациям классических литературных произведений в формат графического романа, что позволяет знакомить подростков с серьезной литературой в доступной форме. В работе описываются конкретные примеры использования графических романов в библиотечной деятельности: проведение тематических выставок, организация мастер-классов по созданию рисованных историй, сравнение оригинальных текстов с их графическими адаптациями [6].

В работе Н.А.Пляцек рассматривается практический опыт создания и функционирования комикс-центра "Бумажная сова" на базе Государственной библиотеки Югры. Автор демонстрирует, как специализированная структура позволяет эффективно сочетать библиотечное обслуживание с проектными инициативами. Отмечается, что открытию центра предшествовало исследование, выявившее значительный интерес подростков к графической литературе - 42% школьников являются активными читателями комиксов. Констатируется, что создание специализированного фонда и проведение тематических мероприятий способствуют привлечению в библиотеку новой аудитории. Особый интерес представляет описание проектной деятельности центра. Указывается на успешную реализацию таких инициатив, как "Творческая лаборатория" и "Комикс-пленэр по историческим местам", в рамках которых участники создавали рисованные истории на основе местного фольклора и исторического наследия. Подчеркивается, что подобная деятельность не только стимулирует читательский интерес, но и способствует сохранению культурной памяти. Доказывается, что комикс-центры способны трансформировать библиотеку в активную площадку для творческой самореализации молодежи, сочетая традиционные библиотечные функции с инновационными формами работы [8].

Анализ статьи Е.И.Гордеевой «Образовательные комиксы как средство повышения познавательного интереса младших школьников с трудностями в

обучении» раскрывает практико-ориентированный подход к решению проблемы снижения учебной мотивации у одной из наиболее уязвимых категорий учащихся. Автор обосновывает использование формата комикса как эффективного инструмента для разрыва «замкнутого круга», при котором трудности в обучении ведут к падению интереса, а снижение познавательной активности усугубляет академическую неуспешность. В центре исследования находится конкретный продукт – серия образовательных комиксов «Саша и Нэо», разработанная для уроков по основным предметам начальной школы. Практическая значимость проекта заключается в его двойной направленности: с одной стороны, он нацелен на повышение познавательного интереса через увлекательный визуально-текстовый формат, а с другой – адаптирован для детей с трудностями в обучении за счет малого объема текста, наглядности и интерактивных элементов. Важным методическим компонентом становится интеграция в структуру комикса таких разделов, как «Словарь» для актуализации понятий и «Проверь себя» с тестовыми и творческими заданиями, что обеспечивает не только подачу материала, но и его активное усвоение. Представленный кейс комикса по теме «Динозавры» для курса «Окружающий мир» демонстрирует дидактический потенциал жанра. Сюжет, построенный вокруг проблемной ситуации (ошибка главной героини в изображении динозавра), стимулирует любознательность и обеспечивает целенаправленный поиск информации. Интерактивные задания, следующие за нарративной частью, например, на установление соответствий и аргументацию своей точки зрения, способствуют развитию критического мышления и закреплению учебного материала. Таким образом, работа Е.И.Гордеевой наглядно иллюстрирует, как образовательный комикс может трансформироваться из развлекательного формата в полноценное дидактическое средство в рамках инклюзивного подхода. Опыт создания и применения серии «Саша и Нэо» подтверждает, что визуальные нарративы, учитывающие особенности восприятия младших школьников с трудностями в обучении, способны выступать катализатором познавательной активности и инструментом преодоления стойкой школьной неуспешности [2].

Анализ статьи Н.А.Емченко и А.Е.Бараковой «Комиксы как средство развития навыков грамотности у детей дошкольного возраста» раскрывает теоретико-методологические и практические основания интеграции комикса в образовательный процесс на ранних этапах обучения. Авторы обосновывают актуальность использования визуальных форматов, апеллируя к реалиям «визуального общества», где образы являются доминирующим каналом восприятия информации для нового поколения. В работе представлен развернутый анализ комикса как синкретического феномена, сочетающего вербальную и пиктографическую системы, что определяет его дидактический потенциал. Центральным тезисом исследования является утверждение о том, что комиксы, вопреки распространенному стереотипу об их сугубо развлекательной функции, выступают эффективным инструментом развития базовых навыков грамотности. Практическая значимость работы заключается в детализации механизмов влияния комикса на когнитивные процессы: структура

комикса, включающая филактеры (текстовые пузыри) и последовательность кадров, способствует формированию у детей понимания причинно-следственных связей, развитию умения интерпретировать визуальные символы и выстраивать повествование. Особый акцент делается на роли комикса в преодолении барьеров у детей, испытывающих трудности с традиционными текстами; данный формат рассматривается как «первая ступенька» к более сложной литературе, поскольку сочетание изображения и малого объема текста снижает когнитивную нагрузку и поддерживает мотивацию. Важным аспектом является также развивающая функция комиксов: авторы указывают, что работа с ними тренирует фонетические навыки, пополняет словарный запас, учит распознавать эмоции через визуализацию и стимулирует логическое мышление за счет необходимости «заполнять сюжетные пробелы» между кадрами. Таким образом, статья убедительно демонстрирует, что комикс может трансформироваться из формата массовой культуры в полноценное педагогическое средство, соответствующее особенностям восприятия современных детей- дошкольников и способствующее формированию у них устойчивого интереса к чтению и познанию [4].

Проведенный аналитический обзор научной литературы и практического опыта библиотек позволил выявить значительный потенциал интеграции комиксов и графических романов в деятельность современных библиотек. Анализ подтвердил, что библиотека, выступая в роли центра создания визуального контента, способна кардинально трансформировать свою традиционную модель, превратившись из пассивного хранилища в активную креативную площадку. Это полностью соответствует запросам молодого поколения, для которого визуальные форматы являются естественной средой коммуникации и познания.

Ключевые выводы, сделанные на основе изученных материалов, заключаются в следующем. Во-первых, эмпирические данные свидетельствуют о высоком интересе школьников к визуальным форматам. Комиксы, манга и графические романы входят в круг чтения большинства подростков, а для части из них являются «точкой входа» в мир литературы. Во-вторых, комиксы доказали свою эффективность как инструмент повышения познавательного интереса, развития навыков грамотности, критического мышления и визуального восприятия у разных возрастных групп. В-третьих, успешный опыт библиотечных площадок демонстрирует разнообразие рабочих моделей – от создания специализированных фондов и студий до интеграции в штат библиотекарей-художников, где общим является ориентация на создание сообщества и проектную деятельность.

Список использованных источников

1. Баранская Е.М. Комикс как феномен массовой литературы XX–XXI вв. к вопросу об этических принципах // Ученые записки Крымского Федерального Университета им. В.И.Вернадского. Филолог. Наук. – 2023. – Т. 9, № 4. – С. 3-20.

2. Гордеева Е.И. Образовательные комиксы как средство повышения познавательного интереса младших школьников с трудностями в обучении // Лига исследователей МГПУ : сборник статей. – Москва : ПАРАДИГМА, 2023. – С. 214-216.
3. Горюнова С.Е., Горюнова Д.С. Перспективы введения графических романов и комиксов в фонд современных библиотек // Научная палитра. – 2021. – № 1(31). – С. 1-6.
4. Емченко Н.А., Баракова А.Е. Комиксы как средство развития навыков грамотности у детей дошкольного возраста // Шамовские чтения : сб. статей XV Международной научно-практической конференции. – Москва : «5 за знания», 2023. – С. 581-584.
5. Килина П.М. Возможности применения комикс-формата в деятельности библиотек // Развивая науку: молодежный потенциал библиотек : материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, Улан-Удэ, 21–22 ноября 2024 года. – Улан-Удэ : Восточ.-Сиб. гос. ин-т культуры, 2025. – С. 202-204.
6. Кожевникова Е.А. Книжный формат "графический роман" как инструмент управления чтением // Культура: теория и практика. – 2022. – № 2(47). – С. 64-71.
7. Комикс центр // Российская государственная библиотека для молодежи : сайт. – Москва, 2010-2025. – URL: <https://izotext.rgub.ru> (дата обращения: 20.12.2025).
8. Пляцек Н.А. Комикс-центр в библиотеке: от литературных трендов до молодежных проектов // Библиотека и молодежь: место притяжения : материалы областной межведомственной научно-практической конференции, Омск, 24–25 мая 2022 года. – Омск : Омск. гос. ун-т путей сообщения, 2022. – С. 47-51.
9. Российская государственная библиотека для молодежи : сайт. – Москва, 2010-2025. – URL: https://rgub.ru/library/clubs/comics_work.php (дата обращения: 30.12.2025).