

V ГОРОДСКАЯ МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Секция «Культурология»

**“ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЙ”: КНИЖНЫЕ
ИЛЛЮСТРАЦИИ К РОМАНУ ЖЮЛЬ ВЕРНА
“20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ”**

Выполнила:

САВЕНКОВА Яна,

ученица 6 класса

МБОУ школы №124

Промышленного района

Научный руководитель:

ГУНДОРОВА Е.Ю.,

кандидат педагогических наук,

учитель музыки МБОУ школы

№124

Самара, 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. Необыкновенное путешествие Ж.Верна в литературе и науке	5
ГЛАВА 2. Книжные иллюстрации к роману «20 000 лье под водой»	8
2.1. Что такое книжная иллюстрация?.....	8
2.2. Иллюстрации французского художника Э.Риу	9
2.2. Иллюстрированная фантазия на тему «Наутилус»	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	15

ВВЕДЕНИЕ

Если собрать все сочинения, написанные этим великим писателем-тружеником, то получится целая библиотека, в которой приблизительно 120 – 130 томов. Произведения этого мастера – создателя увлекательнейших фантастических романов путешествий и приключений, блестящего пропагандиста науки, географа, переведены и напечатаны на 148 языках. Восхищенные современники называли его «всемирным путешественником», «великим мечтателем», «чародеем», «пророком», «провидцем», «изобретателем без мастерской». Его имя Жюль Габриэль Верн (1828 – 1905). В 2013 году великому французскому писателю и географу исполнилось 185 лет со дня рождения. Творческому подвигу Жюль Верна мы посвящаем свою работу.

Колоссальная популярность произведений Жюль Верна объясняется *актуальностью* заложенных в них научно-фантастических и художественных идей, количеством пророческих предвидений будущих научных открытий, многогранностью, человечностью, яркостью образов, уникальностью выбранных форм подачи приключенческого материала. Не случайно в истории мировой литературы он занял почетное место основоположника научно-фантастического романа.

В одном из интервью Жюль Верн признался: «Я поставил своей задачей описать <...> весь земной шар» [1, с.24]. Действительно, в его сочинениях мы найдем рассказы о природе разных климатических зон, о животном и растительном мире, о племенах и странах, нравах и обычаях всех народов планеты. Его книги расширяют фантазийное пространство читателя, будят его воображение, увлекают своей непредсказуемостью. Поэтому произведения этого писателя так любит молодежь. Работая над своими творениями, Верн всегда думал о том, чтобы из-под его пера «не вышло ни одной страницы, ни одной фразы, которую не могли бы прочесть и понять дети» [1, с.23].

Иллюстрации помогают читателю почувствовать дух и динамику приключенческого романа, наполненного удивительными путешествиями, фантастическими научными открытиями. Среди иллюстраторов книги Жюль Верна «20 000 лье под водой» выделяется французский живописец и мастер рисунка Эдуард Риу (1833 – 1900). Однако ничего, кроме короткой справки о нем мы не нашли. Не найдено ни одной работы, описывающей его книжные иллюстрации к интересующему нас произведению. Между тем, рисунки к роману «20 000 лье под водой» Э.Риу, выполненные им с немалой фантазией и мастерством, достойны отдельного исследования.

Объект исследования – творчество французского писателя Ж. Верна.

Предмет исследования – книжные иллюстрации к роману «20 000 лье под водой».

Цель исследования: описать и проанализировать иллюстрации Э.Риу к роману «20 000 лье под водой»; создать собственные рисунки к этому произведению.

Задачи исследования:

- На основе анализа культурологических, литературоведческих, критических и документальных источников и литературы определить значение, особенности и новизну литературного творчества французского писателя Жюль Верна, кратко охарактеризовать его вклад в науку.
- Выявить сущность понятия «иллюстрация»; изучить особенности книжных иллюстраций.
- Интерпретировать иллюстрации Э.Риу к роману «20 000 лье под водой».
- Создать собственные иллюстрации к роману «20 000 лье под водой».

Методы исследования: изучение литературы; сравнительно-сопоставительный, логический методы; приемы историко-культурологического, литературоведческого и искусствоведческого анализа произведения, проектирование.

ГЛАВА 1.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Ж.ВЕРНА В ЛИТЕРАТУРЕ И НАУКЕ

Литературная деятельность Жюль Верна продолжалась около шестидесяти лет. Главным трудом его жизни стала серия книг, объединенных единой идеей и замыслом, названных им «Необыкновенные путешествия». Эта серия включает шестьдесят три романа и два сборника повестей и рассказов. Цель этого грандиозного произведения, над созданием которого Жюль Верн работал свыше сорока лет (с 1862 до начала 1905 года), была сформулирована со слов автора издателем Этцелем – «резюмировать все географические, геологические, астрономические, физические знания, накопленные современной наукой, и в живописной, занимательной форме создать универсальную картину мира» [1, с.53 – 54]. «Необыкновенные путешествия» поражают богатством воображения и фантазии писателя. Они легко написаны, насыщены живым юмором и имеют познавательную ценность.

В первом романе «Пять недель на воздушном шаре» (1863г.) цикла Жюль Верн намечает свой необыкновенный путь в литературе и науке. Своих героев он отправляет не только в увлекательные романтические путешествия, сопровождая их фантастическими приключениями. Но, и это главное, он, вместе со своими персонажами, рассчитывает и экспериментально проверяет научные и технические изобретения, рожденные его мыслью и воображением. Так появился первый роман о науке и ее беспредельных возможностях, выраженных в художественной форме приключений. Вместе с новым романом в литературу вошел и новый герой – самоотверженный ученый, готовый на подвиг ради науки, ради бескорыстной, гуманной, благородной цели.

Удачно начатый цикл «Необыкновенные путешествия» продолжили романы, ставшие популярными во всем мире: «Путешествие к центру земли» (1864 г.); «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» (1865 г.); «С Земли на луну» (1865 г.); «Дети капитана Гранта» (1868 г.); «Вокруг Луны» (1869 г.); «20 000 лье под водой» (1870 г.); «Вокруг света за 80 дней» (1872 г.); «Таинственный остров» (1874 г.); «Пятнадцатилетний капитан» (1878 г.); «Робур-Завоеватель» (1886 г.) и многие другие.

У Жюль Верна стоял в библиотеке громадный глобус, испещренный вдоль и поперек разноцветными линиями маршрутов его героев. Каждый новый роман прибавлял новую извилистую линию. Впоследствии глобус покрылся такой густой сетью маршрутов, что сам писатель с трудом выпутывался из этого лабиринта.

Перечень всех отраслей знаний, которых писатель касался в своих романах, превратился бы в каталог важнейших научных дисциплин XIX века. В своих многочисленных интервью репортерам, журналистам Жюль Верн подчеркивал, что больше всего его интересовали науки, в особенности география. «В занимательной форме фантастических путешествий я старался распространять современные научные знания. На этом и основана серия географических романов, ставшая для меня делом жизни» [1, с.16].

Команда ученых Жюль Верна создает быстроходные машины, подводные и воздушные корабли, исследует вулканы и глубины морей, проникает в недоступные дебри, открывает новые земли, стирая с географических карт последние «белые пятна», путешествует на воздушном шаре к другим материкам, и даже летает на Луну. Все это для того, чтобы улучшить жизнь человека и его самого. Поэтому в произведениях писателя строятся новые прекрасные города; конструируются всевозможные приборы, облегчающие труд людей; изыскиваются способы продления жизни человека; создаются синтетические пищевые продукты.

Фантастика «Необыкновенных путешествий» основана на научном правдоподобии и нередко на научном предвидении. Открытия и изобретения,

которые еще не вышли из стадии лабораторного эксперимента или только намечались в перспективе, он рисовал уже как существующие и действующие: «Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю свои выводы, опираясь на множество фактов. Что же касается точности описаний, то этим я обязан всевозможным выпискам из книг, газет, журналов, различных рефератов и отчетов, которые у меня заготовлены впрок и исподволь пополняются» [1, с.178]. Работая над своими книгами, он математически точно описывал устройства, расстояния, что показывало отношение писателя к своему фантастическому труду как научному открытию.

Известные ученые, изобретатели, путешественники благодарили писателя за то, что его книги помогли им в молодые годы не только полюбить науку, но и найти жизненное поприще. Писали об этом К.Э. Циолковский, академик В.А. Обручев, конструкторы подводных лодок американец Саймон Лейк и французский инженер Лебеф, путешественники Фритьоф Нансен, Свен Гедин, Жан Шарко и многие другие.

ГЛАВА 2.

КНИЖНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К РОМАНУ «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»

2.1. Что такое книжная иллюстрация?

Слово «иллюстрация (illustratio)» латинского происхождения. В точном переводе оно означает «освещение, наглядное изображение». В «Толковом словаре русского языка» это слово трактуется как «рисунок, иллюстрирующий текст» [7, с. 244]. «Большая советская энциклопедия» дает более глубокую, на наш взгляд, интерпретацию этого термина. «Иллюстрация» – это и «объяснение с помощью наглядных примеров», и «изображение, сопровождающее и дополняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции, карты, схемы и т. п.)». Более того, «иллюстрация» – это «область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных произведений» [4].

Мы попытались дать свою трактовку этому слову, применимо к нашему исследованию. ***Иллюстрация – это изображение, интерпретирующее идею и содержание, как отдельной части, так и целого литературного произведения.***

Рисунки органично входят в содержание книги, помогают вообразимый мир сделать наглядным, обрести образам форму. Цель иллюстрирования - вызвать интерес читателя к книге, помочь восприятию содержания. В тоже время иллюстрации способны как обогатить, так и обеднить произведение. Изъятые из текста, они могут стать малопонятными и невыразительными. Поэтому художника, который иллюстрирует книгу, можно назвать соавтором произведения. Иллюстрации во многом определяют архитектуру книги, поэтому необходимо обращать внимание на их ритмичное чередование и равномерную насыщенность ими всего текста.

В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды книжных иллюстраций: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях. Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборонные и рисунки на полях располагаются внутри текста. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают важные события произведения. А менее значимые – изображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуются на полях.

Можно выделить иллюстрации по характеру их связи с литературным текстом. *Повествовательные* точно раскрывают содержание в чередовании рисунков. Среди них могут быть портреты, предметно-познавательные или обстановочные иллюстрации, психологические, дающие характеристику героев через их взаимоотношения, поступки, жесты, мимику, иллюстрации действия и т.п. *Метафорические* иллюстрации преследуют цель обобщить мысли, идеи автора в символической форме. Такой вид иллюстрации не всегда непосредственно связан с ближайшим текстом, идут не по сюжетной, а по ассоциативной линии.

Важно учитывать индивидуальные особенности изобразительного языка художника: пространственно-временные характеристики, движение, форму, свет и цвет, композиционные приемы. Все виды иллюстраций в пределах одного типа могут совмещаться и переплетаться, это только способствует более полному раскрытию литературного содержания, повышает его художественно-образную выразительность.

2.2. Иллюстрации французского художника Э.Риу

Роман «20 000 лье под водой» – один из ранних шедевров, прославивших Жюль Верна как писателя, был издан в 1870 году с иллюстрациями Э.Риу. В книге 32 рисунка, которые равномерно распределены и сопровождают текст от начала и до конца произведения.

Иллюстрации выполнены в графической технике черно-белого цвета. Все они являются полосными, то есть располагаются на всю страницу и посвящены важнейшим эпизодам сочинения. Внизу, под каждым рисунком приводится строчка из романа, которая помогает читателю связать изображение с текстом и понять смысловое наполнение данного изображения.

Мы определили тип описываемых иллюстраций по характеру и связи с литературным текстом как повествовательные, т.е. точно раскрывающие содержание через серию рисунков. Среди них можно выделить: портреты; предметно-познавательные изображения, чаще обрисовывающие подводную лодку «Наутилус», ее технические достижения и снаряжение; обстановочные, на которых показывается внутренние помещения корабля; психологические; наконец, иллюстрации действия (например, поджег и потопление кораблей) и др.

Более всего рисунков посвящено капитану Немо, прообразом которого стал полковник Жаном Шаррас. Капитан Немо – ученый, воплощающий свои идеи непосредственно в жизнь, и некий идеал человека. Верн отмечал: «Капитан Немо желает оградить себя от всякого общения с людьми – отсюда его имя. Поэтому я погружаю его в стихию, которая дает ему возможность не только получать двигательную силу – электрическую энергию из самого океана, но и добывать в морской пучине все необходимое для жизни» [1, с.22].

На иллюстрациях в книге Немо изображается обязательно в действии. Его образ внушает почтение, когда капитан находится на мостике корабля, определяет высоту солнца над горизонтом по прибору, изучает свитки пожелтевших документов, размышляет над судьбами людей (см. рисунок 1). Художник заставляет переживать за него в момент его бесстрашного сражения с акулой за жизнь человека и т.д. Капитан Немо увлекает и нас, когда увлеченно рассказывает профессору Аронаксу о своем музее, об устройстве лодки, о своей подводной лаборатории (см. рисунок 2).

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Часто на рисунках капитан изображается во взаимодействии со своим детищем – кораблем (см. рисунок 3). Подводная лодка вызывает восхищение, как и ее хозяин, гениальный ученый и борец с угнетателями. «Наутилус», как видно из рисунков – грозное орудие боя и научно-исследовательская лаборатория. С помощью корабля и фантазии художника мы видим глубины моря, подводную флору и фауну (см. рисунок 4).

Образ Немо овеян аурой таинственности. На рисунках он задумчив, серьезен, горделив. Его черные глаза смотрят с иллюстраций пронзительно, решительно, выдавая свободолюбивого, целеустремленного человека, готового на свершение великих открытий и дел.

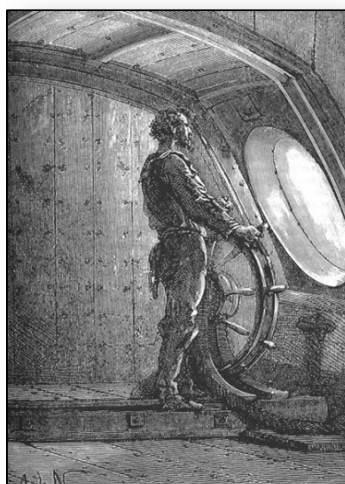

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Интересно, что Э.Риу придал профессору Аронаксу, от имени которого ведется повествование, портретное сходство с Жюль Верном (см. рисунки 5 и 6). Профессор не сумел разгадать тайны капитана Немо, ибо в нем писатель воплотил обобщенный образ человека, гражданина мира, восставшего против несправедливости и тирании в обществе.

Рисунок 5. Фотография Жюль Верна

Рисунок 6. Профессор Аронакс

2.3. Иллюстрированная фантазия на тему «Наутилус»

Необыкновенные путешествия и удивительный мир книги «20 000 лье под водой» навели нас на идею о проекте собственного иллюстрирования этого произведения. Оказалось, что придумать и воплотить фантастические изобретения и видения подводной морской стихии не так-то просто. Поэтому на *первом этапе* работы обсуждалось содержание книги, наиболее яркие и запоминающиеся страницы, возможность их запечатлеть в рисунке. Чтобы начать работать над эскизами, мы должны были определить:

1. какие события романа изобразить на иллюстрации;
2. какова идея и содержание каждой картины;
3. какими средствами и техниками выполнить рисунки;
4. кого из героев изобразить;
5. какие предметы, декорации могут раскрыть образ героя;
6. как при помощи света, тени и цвета расставить нужные смысловые акценты;
7. каким планом – крупным, близким или средним все это запечатлеть;

8. как передать движение, форму, пространство и время в композиции рисунка и др.

Второй этап – работа над эскизами. Мы создали 10 рисунков, выполненных средствами колористической графики. Этот цикл представляет 2 вида картин. Первый отражает разные типы подводной лодки «Наутилус», второй связан с фантазиями на тему подводного мира, который изучают герои романа.

На наших эскизах подводная лодка «Наутилус» изображена по-разному:

- как судно, свободно перемещающееся в глубине живой морской стихии, которая радуется глаз своим разнообразием флоры и фауны;
- как подводная лаборатория, изучающая мировой океан;
- как необыкновенный объект, слившийся в единое целое с затонувшим городом;
- как мощная техника, способная преодолеть страшную преграду – ледяные заторы;
- как уютный красивый дом, в котором собраны вещи со всего света;
- как живая машина, связанная со своим капитаном чудесными связями и чутко улавливающая его приказы.

Второй вид наших эскизов был порожден интересом к затонувшему городу и его, пусть только в воображении, исследованию. Руины этого города, когда-то наполненного людьми, заставляют размышлять о прошлом, настоящем и будущем, о смысле человеческой, да и просто жизни на земле. Все эти иллюстрации были выполнены в подражательной манере, ибо неким идеалом для нас стали рисунки художника Э.Риу. Но этот опыт не был безрезультатным. Он помог понять, как мастер доносит до зрителя основную идею той или иной сцены, словесно выраженную автором книги.

Третий этап – создание в красках одного из рисунков, выполненных эскизно. На нашей картине изображен корабль «Наутилус» в морских

глубинах, исследующий удивительную флору и фауну подводного мира. В освещенное лодкой пространство попадают необыкновенные жители моря – необычной расцветки рыбы, острова зеленых водорослей, кораллы, необыкновенные камни, оставшиеся от погибшего города.

Четвертый этап – презентация картины на XII Международном конкурсе юных иллюстраторов «Книга дарит вдохновение – 2013» «МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (апрель 2013 года). Он был посвящен 185-летию Жюль Верна. В конкурсе приняли участие 486 детей из Казахстана, Украины, России.

Наша иллюстрация стала победителем в номинации «Живописность» (см. рисунки 7 и 8). Работа была представлена в выставочном зале Самарского отделения Союза художников и опубликована в каталоге участников конкурса [6].

Рисунок 7.

Рисунок 8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование помогло нам соприкоснуться с творчеством удивительного человека, ученого, географа и писателя Жюль Верна. Его необыкновенные произведения помогли нашему воображению путешествовать по всему миру, попасть и изучать вместе с его героями загадочное подводное пространство. На основе анализа литературы нам удалось определить значение, особенности и новизну творчества французского писателя, которая заключается в создании первого научно-фантастического романа – приключенческого произведения о науке и ее представителях, самоотверженных ученых-исследователях, дающих пример нам своими личностными качествами и человеческими поступками.

Мы выяснили, что признанными иллюстратором к «20 000 лье под водой» считается французский художник Э.Риу. Отметим, что нам не удалось найти ни биографических сведений, ни искусствоведческих работ, посвященных творчеству Э.Риу. Поэтому *новизна* нашего *исследования* состоит в том, что мы впервые провели систематизацию и описание иллюстраций Э.Риу к роману Жюль Верна. Такая работа помогла нам полнее понять смысл, содержание и образы романа.

Необыкновенные путешествия и удивительный мир книги «20 000 лье под водой» отражен нами в цикле рисунков к роману. Один из них – «Наутилус», выполненный в красках, высоко оценен на XII Международном конкурсе юных иллюстраторов «Книга дарит вдохновенье – 2013» «МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (апрель 2013 года). Эта иллюстрация была представлена на экспозиции в выставочном зале Самарского отделения Союза художников и опубликована в каталоге участников конкурса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Брандис, Евг. П.** Рядом с Жюлем Верном: Документальные очерки / Евг. Брандис. – Л.: «Детлит», 1985. – 222 с.
2. **Брандис, Евг. П.** Впередсмотрящий. Повесть о великом мечтателе (Жюль Верн) / Евг. П. Брандис. – М.: «Молодая гвардия», 1976. – 224 с. с ил.
3. **Верн, Ж.** 20 тысяч лье под водой: Роман: Пер с фр. – М.: «Бимпа», 1992. – 287 с., ил.
4. **Демосфенова, Г.Л.** Иллюстрация / Г.Л. Демосфенова // Большая советская энциклопедия: [электронный ресурс]. – Режим доступа – slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Иллюстрация.
5. **Жюль-Верн, Ж.** Жюль Верн: Монография: Пер. с фр. / Ж. Жюль-Верн. – М.: «Прогресс», 1978. – 446 с.
6. Каталог участников XII Международного конкурса юных иллюстраторов «Книга дарит вдохновенье – 2013» «МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»: К 185-ЛЕТИЮ Жюля Верна. – Самара, 2013. – 36 с.
7. **Ожегов, С.И.** Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова // Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2007. – 944 с.