

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Городского округа Балашиха Московской области
«Школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов»

**Визуализация персонажей
романа Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание»**

Исполнитель проекта:

Овчинникова Дана Антоновна, 9 «В» класс

Куратор проекта:

Нугуманова Светлана Раисовна,
учитель изобразительного искусства

МБОУ «Школа №11»

2020 г.

Тема проекта:

Визуализация персонажей романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»

Актуальность темы:

Рисунок - одно из самых выразительных средств повествования, который может как дополнять словесное описание, так и быть отдельным произведением. Успешность изучения значимых литературных произведений определяется уровнем мотивации и волевых качеств. Визуализация способна «оживить» созданные словесные описания, положительно влияя на мотивацию и глубину погружения в мир образов, улучшая тем самым восприятие литературы. Особенно это актуально для современной молодёжи.

В наше время, когда молодое поколение интересуется такими веяниями, как интернет, мода, музыка, кино, компьютерные игры, книги так же входят в этот список предпочтений. Какие книги привлекают большинство из молодежи? «Страшилки», «ужастики», книжки о вампирах и оборотнях. нравятся молодежи книги таких жанров, как ироничный детектив и романы. Молодежь предпочитает компактные книжки, особой популярностью пользуются книги в электронном варианте. Еще одна важная характеристика нового поколения: они - визуалы. Поэтому данный проект призван привлечь внимание молодежи к классической литературе посредством современной визуализации автором - одним из представителей современного молодого поколения.

Объект исследования: роман Достоевского «Преступление и наказание»

Предмет исследования: портретные образы-характеристики героев романа.

Гипотеза: Для современного читателя из молодежной среды классическая литература может стать ближе и понятнее благодаря современной визуализации

Цель: Создать иллюстрации-портреты ключевых персонажей романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» для популяризации классической литературы в молодежной среде посредством графических изображений.

Задачи:

- Познакомиться с портретами некоторых героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», созданными художниками в XIX-XX веках
- Изучить характеры и внешность наиболее интересных персонажей
- Сформулировать краткие характеристики героев, необходимые для дальнейшей визуализации
- Выбрать программу для графического изображения и выполнить рисунки на графическом планшете

- Продумать возможные способы популяризации классической литературы в молодежной среде посредством графических изображений.

Оглавление

Введение	3
1. Портреты героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», созданные художниками XIX-XX веков	3
• Иллюстрации П.М. Боклевского	4
• Иллюстрации Д.А. Шмаринова	5
• Иллюстрации И.С. Глазунова	6
2. Почему я решила нарисовать портреты сама	7
3. Характеристики и портреты персонажей современной версии	7
• Родион Романович Раскольников	8
• Авдотья Романовна Раскольниковна (Дуня)	8
• Софья Семеновна Мармеладова	9
• Дмитрий Прокофьевич (В)Разумихин	9
4. Техническая реализация проекта с помощью графического планшета	10
5. Способы популяризации классической литературы в молодежной среде посредством графических изображений.	11
Заключение	11
Список литературы и интернет-источников	13

Введение

Ни один народ невозможно представить без его истории, культуры. В 1945 году русский народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Народ, воспитанный на произведениях Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других русских классиков, на произведениях, которые можно смело отнести к мировой сокровищнице культуры. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» входит в ряд таких выдающихся произведений о России середины XIX века, переживающей эпоху глубочайших сдвигов и нравственных потрясений. Включенный во все школьные и вузовские программы, неоднократно экранизированный, роман Достоевского "Преступление и наказание" не перестал от этого быть одним из самых ярких и "краеугольных" произведений русской и мировой литературы. Это произведение о герое, вместившем в грудь свою все страдания, боли и раны своего времени одно из самых замечательных творений человеческого гения.

Почему я решила выбрать именно это произведение? С чего все началось?

Я слышала когда-то об известнейшем романе Достоевского, но как-то не складывалось взять и прочитать. Но этим летом я всё-таки решила осуществить задуманное, прочитать это произведение полностью, несмотря на то, что это произведение, согласно школьной программе, мы должны изучать только в 10 классе. Это произведение великого автора оказало на меня огромное впечатление. Автор выстроил сложнейшую систему персонажей и отношений, что рождало в моей голове «живые образы». Во время прочтения этого романа, все мои рисунки и наброски стали наполняться персонажами книги. Мне нравилось, как они "оживали" на страницах моих артбуков. Я искренне переживала за героев, в особенности за тех, кого я решила выбрать для данного проекта. Эти персонажи показались мне наиболее значимыми: Родион Раскольников, Дуня, Соня Мармеладова, Разумихин.

1. Портреты героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», созданные художниками XIX-XX веков

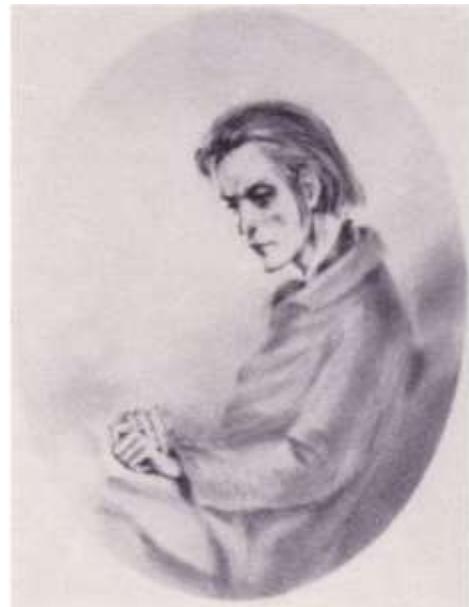
Рассмотрим портреты Раскольникова, Авдотьи (Дуни), Сони и Разумихина в иллюстрациях художников XIX-XX веков. Как выяснилось, иллюстраций к роману совсем немного. Это, вероятно, объясняется сложностью произведения.

Иллюстрации П.М. Боклевского

Пётр Михайлович Боклевский (1816–1897) – русский художник-иллюстратор. Автор остросатирических литографий "Бюрократический катехизис" (1863, на темы "Ревизора" Н.В.Гоголя) и "Альбома гоголевских типов" (1882)

Темы портретов романа "Преступление и наказание" (1883) занимают довольно значительное место среди работ П.М.Боклевского 80-х годов. Художник изображает статичные фигуры ключевых героев графическим материалом.

Раскольников. Художник П.Боклевский.
80-е годы XIX века

Боклевский П. М. Раскольников (Достоевский «Преступление и наказание»)
Источник: Орлова Т. В. Боклевский. – М.: Искусство. – С. 99.

"...с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи... Он был задавлен бедностью..." Ф.М.Достоевский "Преступление и наказание".

Боклевский П. М. Дуни (Достоевский «Преступление и наказание»)
Источник: Ф. М. Достоевский в портретах, иллюстрациях,
документах. - М.: Просвещение, 1972. - С. 232.

Боклевский П. М. Разумихин (Достоевский «Преступление и наказание»)
Источник: Ф. М. Достоевский в портретах, иллюстрациях,
документах. - М.: Просвещение, 1972. - С. 228.

Иллюстрации Д.А. Шмарина

Художник Д. Шмаинов Образ Раскольникова.

Соня Мармеладова. (1945)

Шмаинов Дементий Алексеевич (1907–1999) – график, живописец работал преимущественно в области книжной графики. В 1935–1936 оформил «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, в 1936 создал иллюстрации к книге Максима Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», в работе над которыми пользовался советами автора, в 1937 проиллюстрировал «Повести Белкина» А. С. Пушкина.

Интересно было почитать выдержки из книги художника Д.А.Шмаринова об истории создания иллюстраций.

«Так из образа мрачного Петербурга Достоевского — изнанки блестящей столицы империи, ставшего лейтмотивом моих иллюстраций, начали возникать один за другим действующие лица романа. Избранное мной решение потребовало большого числа рисунков в тексте, введения семи пейзажных шмуцтитолов. Все это создало образно-пространственную среду, на фоне которой существуют всего одиннадцать страничных иллюстраций, изображающих основных героев романа крупным планом. Работа над Достоевским, знакомство с местом действия, изучение в натуре среды, пространства литературного произведения стали для меня основным методом иллюстрирования классической прозы».

«К произведениям Достоевского в те годы относились осторожно, и издавались они не такими тиражами, как сейчас. Мои иллюстрации к Достоевскому дожидались опубликования двадцать лет. Вскоре после окончания моей работы издательство «Academia» перестало существовать. Когда после войны Детгиз включил эту книгу в издательский план и представил мне корректурные оттиски иллюстраций, сделанные в ГДР, я был в восторге, однако мой литературный редактор, фамилию которой я забыл, не рискнула подписать книгу к печати. Иллюстрации увидели свет только в 1956 году в издательстве «Художественная литература»¹.

Иллюстрации Шмаринова, на мой взгляд, отличаются глубоким трагизмом изображаемых образов. Динамика в изображении портретов усиливает выразительность иллюстраций.

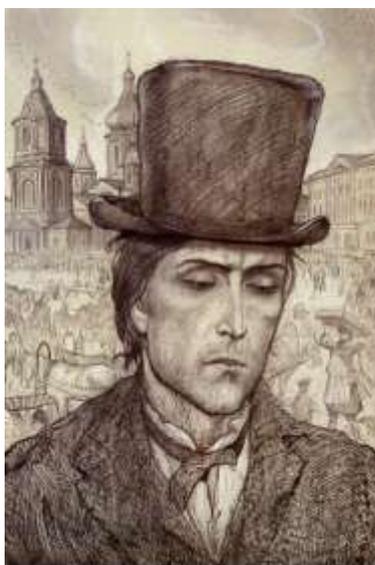
Иллюстрации И.С. Глазунова

Глазунов Илья Сергеевич (1930-2017) – русский советский художник, народный художник СССР, член СХ РСФСР. Окончил художественную школу при Институте им. И.Е.Репина. Автор многих картин, портретов, книжных иллюстраций (к произведениям А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, А. К. Толстого, зарубежных писателей).

Сложную задачу иллюстрировать произведения Ф.М.Достоевского удалось решить художнику Илье Сергеевичу Глазунову, возможно, потому, что Достоевский – его любимый писатель. На протяжении более 30 лет Глазунов убедительно раскрывает мысли-образы великого романиста, его дух и философию во всей их противоречивости и сложности.

¹ Д.А.Шмаринов. Годы жизни и работы. М.: 1989

Художник иллюстрирует узловые моменты в развитии сюжета романа "Преступление и наказание" и портреты его героев. Главный из них – Родион Раскольников – изображается трижды: 1) на фоне городской улицы, "среди людей"; 2) перед совершением преступления; 3) после преступления.

И. Глазунов. Раскольников

И. Глазунов. Раскольников на лестнице

И. Глазунов. Раскольников в своей камере

2. Почему я решила нарисовать портреты сама

Во время прочтения романа Достоевского "Преступление и наказание" мне не хватало иллюстраций. Я очень хотела посмотреть на этих персонажей, буквально заглянуть им в глаза. Мне очень не хватало живости в этой книге, в том смысле, что герои будто «заперты» в тексте, а они должны жить.

Я пыталась найти иллюстрированную книгу "Преступление и наказание", но у меня это так и не получилось... Вот тут я увидела реальные перспективы для своего проекта: это изображение как портретов ключевых персонажей, так и фрагментов, событий в произведении. Да, в интернете встречаются иллюстрации персонажей романа, однако их ничтожно мало. А книг без иллюстраций, выпущенных издательствами, еще меньше.

Я предполагаю, что читатели так же, как и я, хотели бы посмотреть на героев, а не просто прочитать о них. Мне кажется, что визуализация сейчас очень важна. Она сможет не только привлечь новых читателей, то есть молодежь, но и заинтересует старшее поколение.

Я думаю, что подростки воспринимают любую визуализацию более неформально, чем другую. Особенно, если изображения выполнены в стилизации комикса². Комиксы для

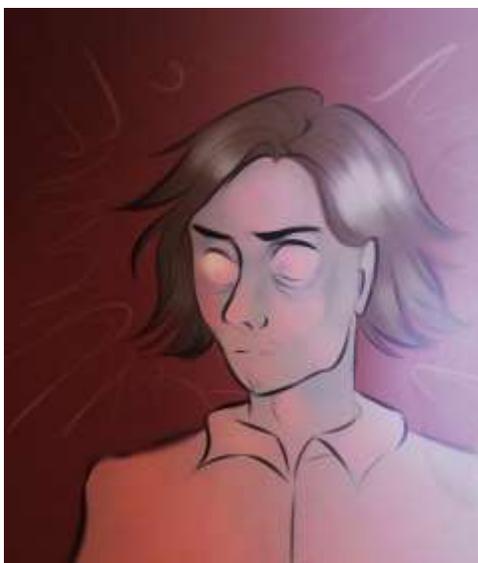
² Комикс — издание, в котором история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего их текста и находится на стыке литературы и изобразительного искусства.

подростков являются полноценным литературным жанром, способным не только развлекать и убивать время, но и преподносить полезные уроки воспитания. Молодежь легче заинтересовать подобным, хотя бы потому, что им не кажется это чем-то слишком серьёзным и заумным. Такая визуализация не предусматривает сложных деталей и нагромождённости, поэтому легка для восприятия и цепляет глаз.

3. Характеристики и портреты персонажей современной версии

Читая роман «Преступление и наказание», я проанализировала произведение, мысли и поступки персонажей, как описывает автор романа Ф. М. Достоевский. Используя методы абстрагирования, сравнения разных интерпретаций персонажей, описаний их внешности в интернете с описанием самого автора романа, в процессе анализа мне удалось составить свои характеристики.

Родион Романович Раскольников

"...Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен"³.

Характеристика и иллюстрация автора проекта Родион Романович Раскольников – главный герой романа, бедный студент 23-х лет.

Умный и образованный молодой человек, бывший студент юридического факультета, владеет немецким языком. Родион хорош собой: он высокий, худой, с выразительными чертами лица. Но при этом одет очень неряшливо и потрепано.

Характер Раскольникова недружественный и очень сложный. В отношении других очень закрытый, холодный и временами даже агрессивный. Склонен уходить в

³ Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание: Роман. – М.: Художественная литература, 1983, - Часть 1, глава 1, страница 3

меланхолию и долгие рассуждения. Мнительный и нервный человек.

Так же был весьма высокомерным человеком, ставил себя и свои цели выше других. Вероятно, ощущал, что мир замкнулся на нем. Склонен уходить от проблем любыми способами, старается не видеть их и отрицать свою вину. Чувствует безнаказанность и вседозволенность.

Авдотья Романовна Раскольниковна (Дуня)

Характеристика и иллюстрация автора проекта

Авдотья Романовна Раскольниковна – младшая сестра главного героя произведения – Родиона, ей около 22 лет. Дуня высокая, стройная, умная и грациозная. У нее темно-русые волосы и темные искрящиеся глаза. Чертами лица она похожа на брата, но ее все равно можно назвать красавицей.

Авдотья - девушка не без характера: имеет честь, гордость и не станет терпеть неуважения в сторону себя и своих близких. Даже находясь в бедственном положении будет держаться достойно. В любой ситуации Дуня остается уверенной в себе и сильной духом. От нее веет спокойствием, благородностью и учтивостью. Зачастую, слишком жертвует собой ради других. Сильно переживает за своих родных, в большей степени за старшего брата

Софья Семеновна Мармеладова

Характеристика и иллюстрация автора проекта

София Семеновна Мармеладова – один из ключевых персонажей романа, бедная девушка 18-ти лет. Соня маленькая, худая, хрупкая девушка с большими выразительными голубыми глазами. Ее лицо совсем еще детское и невинное, а волосы светлые.

По характеру Сонечка очень кроткий, тихий, но при этом трудолюбивый человек. Готова на все ради других. Приносит себя в жертву. Набожная и считает себя греховной из-за того, как добывает деньги для своей семьи. Соня – абсолютно не злой человек. Она прощает все обиды, живет своей нелегкой судьбой и

благодарна тому, что имеет. Очень терпеливая и заботливая к миру.

Малообразованная, но умеет читать. Любимые книги – религиозные.

Дмитрий Прокофьевич (В)Разумихин

Характеристика и иллюстрация автора проекта

Дмитрий Прокофьевич Разумихин(Вразумихин)
– друг главного героя произведения, студент,
предположительно 23-х лет. Внешность
выразительная: худой, высокий, темноволосый.
Неряшливый, с грубыми манерами.

Очень добрый и открытый человек, иногда
бывает даже по-детски наивен и простоват. Но также и

довольно сообразителен, не глуп. Приятный собеседник и товарищ. Бездарный оптимист. Чтобы ни происходило, Разумихин всегда надеется на лучшее и не унывает.

"...Это был необыкновенно весёлый и общительный парень, добрый до простоты." "Наружность его была выразительная - высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый". "... Иногда он буянил и слыл за силача."⁴

4. Техническая реализация проекта с помощью графического планшета

«Достоевский часто рисовал на полях своих рукописей и в записных книжках. Кого и что изображал писатель?

Образы героев складывались не сразу. В черновиках романа рядом с описаниями Раскольникова, его сестры и матери встречались, например, портреты самого Достоевского, матери и сестры писателя⁵».

Созданием портретов персонажей для своего проекта я занималась в программе для графического рисунка Krita⁶ на графическом планшете - Huion 420. Я выбрала данную программу, потому что её функционал меня вполне устраивает и удобен мне.

⁴ Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание: Роман. – М.: Художественная литература, 1983, - Часть 1, глава 4, страница 27

⁵ <https://www.culture.ru/materials/149006/figury-na-polyakh-risunki-dostoevskogo-k-ego-rukopisyam>

Перед тем как рисовать портреты-иллюстрации в электронном виде, я делала много набросков карандашом на бумаге, чтобы понять, какими я хочу видеть персонажей. Затем я делала наброски уже в программе, чтобы определиться уже более точно с деталями во внешности персонажей. Далее я начала поиск композиций. Представляла, рассчитывая, как будет выглядеть на холсте, какого он будет размера, а дальше пробовала разные варианты, как расположить самого персонажа, его ракурс, как будет падать свет, какой насыщенности.

Когда определилась с композицией, стала поочерёдно рисовать каждую иллюстрацию. Я рисовала скетч, опираясь на эскиз выбранной композиции. Сначала прорисовывала линейно четкий контур, а после красила картинку и добавляла различные эффекты: размытия, затемнения или осветления.

Во время всего процесса отрисовки портретов героев романа «Преступление и наказание» шла работа по сопоставлению изображений с характеристиками персонажей, сравнением, уточнением согласно описаниям автора произведения Ф.М. Достоевского.

5. Способы популяризации классической литературы в молодежной среде посредством графических изображений

Издание книг, выполненное без единого рисунка, конечно же, возможно, и, к сожалению, встречается в издательской практике, особенно часто при издании классической литературы. Конечно, процесс создания иллюстраций классики трудоемкий процесс. Однако иллюстрирование книг, даже выдающимися художниками, бывает очень длительным и не всегда приводит к долгожданному опубликованию иллюстраций. К примеру, иллюстрации Д.А.Шмаринова к Ф.М.Достоевскому дожидались опубликования двадцать лет. Как результат - у нас ничтожно мало иллюстрированной классики.

Нам, молодому поколению, тоже не чужды литературные произведения, принадлежащие мировой сокровищнице культуры. Мы живем в эпоху визуализации. И поэтому наличие качественных графических изображений всегда дает более глубокое понимание и переживание сюжета произведения. Стилизованные изображения, используемые в комиксах, не зря полюбили в молодежной среде. Комикс всего лишь

⁶ Krita - растровый графический редактор с открытым кодом, программное обеспечение, входящее в состав KDE

художественное средство передачи той или иной информации, главным отличием которого является графическое воплощение.

В связи с этим, мне думается, будет неплохой альтернативой следующий способ популяризации классических произведений среди подростков и не только: создание комикса по мотивам романа «Преступление и наказание».

Кроме того, возможно создание так называемых веб-комиксов, посредством публикации в социальных сетях.

Интерес молодого поколения к видео может вдохновить и на создание анимационного фильма на основе иллюстраций-портретов. Эта идея может стать мотивом для следующего проекта.

Заключение

Чтение текста воздействует на наше воображение, создавая в нём образы и картины, описываемые в книге, причём эти образы у каждого из нас разные. Это делает художественную литературу уникальной для каждого человека. Именно в буквенной форме описание чего-либо заставляет нас рисовать и создавать внутри нашего воображения. Это, безусловно, является одним из преимуществ словесного описания. Рисунок - одно из самых выразительных средств повествования. С этим трудно поспорить.

При знакомстве с произведением всемирно известного классика я столкнулась с нехваткой иллюстраций. Я очень хотела посмотреть на этих персонажей, буквально заглянуть им в глаза. Мне казалось, что герои будто «заперты» в тексте, а они должны жить. Работая над проектом «Визуализация персонажей романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», я попыталась создать иллюстрации персонажей, наиболее точно, по моему мнению, отобразив особенности внешности и характеров героев известного произведения. Я вижу свой проект как начало чего-то более масштабного, как маленький шагочек в моей карьере художника, возможно иллюстратора.

Я мечтаю привлечь внимание людей к шедеврам русской классики, а в особенности своих ровесников, моего поколения. Мне кажется это очень важно - читать литературу, подобную роману Ф.М.Достоевского, показавшего путь «внутреннего переворота в Раскольникове... пробуждения в нём истинно человеческого образа чувств и мыслей⁷»

В дальнейшем, я хочу не просто создавать иллюстрации к произведениям русских

⁷ Страхов Н.Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание» Статья. 1867

классиков, но и реализовать их в жизни, возможно, напечатать книги с иллюстрациями.

Чтобы каждое произведение было раскрыто через осмысление произведения и дополнение их художественным творчеством.

Список литературы и интернет-источников

- Шмаринов Д.А. Годы жизни и работы. М.: 1989
- Достоевский Ф.М.. Преступление и наказание: Роман. – М.: Художественная литература, 1983
- Страхов Н.Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Статья. 1867
- <https://www.alldostoevsky.ru/>
- <https://www.culture.ru/>
- <https://www.fedordostoevsky.ru/>
- <http://fandea.ru/>
- <https://obrazovaka.ru/>
- <https://godliteratury.ru/>
- <https://www.labyrinth.ru/>
- <https://chaotickgood.livejournal.com/>
- http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/
- Иллюстрации художников: <http://www.a4format.ru/book-titles>