

NECAS: Комиксы как способ привить детям любовь к чтению

Первая конференция "Искусство комикса в школах Новой Англии" (NECAS) состоялась в колледже Провиденса, штат Род-Айленд. Участие в конференции художников, преподавателей и издателей с целью утвердить комиксы как инструмент обучения сделало ее действительно уникальной. Предназначенное больше для преподавателей, чем для поклонников комиксов, это мероприятие было нацелено на то, чтобы обосновать использование графических новелл в классах, подчеркнуть привлекательность и многогранность визуальных форм повествования и познакомить преподавателей с огромным количеством наполненных смыслом, очаровательных комиксов.

Организаторы NECAS, преподаватель английского языка в средней школе Северного Провиденса Майкл Джанфранческо (Michael Gianfrancesco) и профессор английского языка Колледжа Род-Айленда Дженнифер Кук (Jennifer Cook) в 2009 году приняли участие в конференции Университета Фордхэм "Графика в обучении". Они покинули ее с отчетливым желанием провести собственную конференцию подобного рода. С такими партнерами, как Archie Comics, Гуманитарный Совет Род-Айленда, компания Brodart и Колледж Род-Айленда эта мечта стала реальностью. "Я организовал конференцию, на которую мне бы самому хотелось пойти", - говорит Джанфранческо. На деле, он и Кук создали конференцию, на которую захочется пойти всем. Регистрация на NECAS быстро достигла своего максимума - конференцию посетили 120 человек, среди них издаваемые художники и авторы, издатели, преподаватели, студенты педагогического факультета и профессора колледжа. Окинув взглядом зал во время последней презентации, можно было сразу понять, что участники остались на всю программу конференции до конца.

Успеху мероприятия способствовала поддержка со стороны администрации Колледжа Род-Айленда. Президент Нэнси Карриuolo (Nancy Carriuolo) и вице-президент по академическим делам Рон Питт (Ron Pitt) приняли участие в конференции и активно поддерживали идею продвижения графических новелл в школьные классы. С привлечением докладчиков из Университета им. Тафтса, Техасского университета, Университета Бруанта, Колледжа Эмерсона и Государственного университета Северной Каролины, NECAS стала по-настоящему академической конференцией, сфокусированной на легитимизации образовательной пользы изобразительного искусства и текста графических новелл.

День начался со вступительного слова Майкла Джанфранческо. "Я верю в чтение. Я верю в чтение комиксов". Это тема прослеживалась на протяжении всей конференции. Акцент был сделан на использовании комиксов для привлечения всех учащихся к чтению и письму, а не только тех, кто уже интересуется графическими новеллами или охотно читающих. "Здесь есть что-то для каждого, как и в традиционном печатном тексте", -

сказала Дженнифер Кук о графических новеллах. Это вскоре стало очевидным из того большого количества комиксов, которые обсуждались в различных презентациях. Посетители получили информацию о таких комиксах, как *Maus* Арта Шпигельмана (Art Spiegelman), *American Born Chinese* Жене Луен Йанга (Gene Luen Yang) и *Persepolis* Маржан Сатрапи (Marjane Satrapi), все из которых представили трогательные настенные аппликации для школьных классов.

Автор комикса *Smile*, Раина Тельгемейер (Raina Telgemeier), была основным докладчиком. Она рассказала о своем творческом пути и об обычном дне из жизни художника-комиксиста, что позволило участникам окунуться в атмосферу создания комикса. Тельгемейер в своем докладе упомянула и о многообразии графических новелл. "Комиксы могут рассказывать и правдивые истории, грустные истории, серьезные истории, ... а не только веселые."

Нэнси Силберклейт (Nancy Silberkleit), исполнительный директор Archie Comics, поставила вопрос так: "Что может сподвигнуть ребенка стать читателем?" Ответ был, разумеется, комиксы. Графические новеллы развивают креативное мышление, расширяют словарный запас, несут в себе важные идеи. Учащиеся могут изучать героев комиксов посредством сочетания текста и изображений, что стимулирует такие стратегии высокого уровня чтения, как постановка вопросов и способность делать выводы. Изображения в графических новеллах способны рассказать больше, чем просто слова, позволяя детям глубже понять историю.

В конференции также принимал участие Джон Шаблески (John Shableski), известный приверженец популяризации графических новелл в библиотеках и школах. Это было его первое публичное выступление с тех пор, как он покинул Diamond Books Distribution и возглавил новый издательский отдел в Jeff Corwin Connect. В презентации под названием "Мир графических новелл" Шабленски, президент Jeff Corwin Connect Publishing, представил краткую историю комиксов, а также обзор основной терминологии графических новелл. Он обратил внимание собравшихся на способность комиксов привлечь интерес большей аудитории, потому что данный формат вводит слово в созданный контекст, давая читателям преимущество в осмыслении прочитанного. Комиксы также могут затрагивать актуальные общественные проблемы, став неким современным инструментом, дающим возможность учащимся обсуждать основные текущие события. JCC Publishing готовит к выпуску свою первую графическую новеллу, *Black Tide* (Черный поток), о разливе нефти у берегов США в 2010 году.

Библиотекарь Робин Бреннер (Robin Brenner) и преподаватель английского языка в средней школе Маурен Бэкис (Maureen Bekis) из Массачусетса представили доклад "Сотрудничество преподавателя и библиотекаря в работе с графическими новеллами". Они подчеркнули ту пользу для преподавателей, которую дает консультирование с местными библиотекарями в процессе включения комиксов в учебный процесс. Бэкис проанализировала тот факт, что библиотекари знают детей и больше других в курсе, что именно они любят читать, а также имеют доступ к

изданиям, подходящим для определенных возрастных групп. Между преподавателями и библиотекарями должны существовать открытые взаимоотношения для успешной интеграции графических новелл в учебный план. Наряду с обширным списком графических новелл, распределенных по предметам и курсам обучения, Бреннер продемонстрировал блог *School Library Journal* под названием "*Good Comics for Kids*" ("Хорошие комиксы для детей"). Этот полезный интернет-ресурс знакомит посетителей с графическими новеллами и содержит статьи, перечни изданий и рецензии.

Участники круглого стола "Комиксы и цензура", модератором которого был доктор Джеймс "Bucky" Картер (James "Bucky" Carter), рассматривали вопросы целесообразности включения графических новелл в учебный процесс. Группа профессоров колледжа и докторантов, которые совместно работали над CD-ROM/электронной книгой *Rationales for Teaching Graphic Novels* (Основания для преподавания графических новелл) под редакцией Картера, обсудили разнообразные комиксы, которые они включили в данную публикацию. Использованный в данном издании формат, который включает в себя краткое содержание, сильные стороны и уникальные характеристики, возможные недостатки, переплетение тем и стиль графических новелл, предоставляет бесценный ресурс в помощь преподавателю и обосновывает использование комиксов в работе с учащимися.

Финальной презентацией стало выступление доктора Майкла Битца (Michael Bitz), директора Центра образовательных направлений и Проекта комиксов (Comic Book Project). Этот заключительный семинар был сфокусирован больше на создании комиксов, нежели на их чтении. Битц распространяет информацию о процессе создания комиксов в школах по всем Соединенным Штатам посредством своего проекта Comic Book Project. "Идея в том, чтобы создать что-то на пустом листе бумаги". Помогая учащимся увидеть, как сюжет передается через простые линии и выражения лиц, как текст и изображения сосуществуют вместе, программа Битца вызывает восхищение и гордость у участников. Создание комиксов с детьми — это обязательная часть любой программы, обучающей письму.

Я планирую проделать что-то подобное с моими учениками. (Я работаю учителем в начальной школе). Я была растрогана фотографиями Битца, на которых запечатлены ученики, поглощенные процессом. Они были так горды и взволнованны своей работой, а результаты их стараний, которые он продемонстрировал в качестве примера, были просто феноменальны. Я также планирую закупить графические новеллы для моей классной библиотеки. У меня есть книжки с картинками, иллюстрированные и адаптированные издания, документальная проза, но нет графических новелл. Скорее всего, мне придется купить их на собственные деньги, но я думаю, это того стоит.

Мне также поступило предложение от заместителя директора принять участие в районном Комитете по разработке учебного плана по чтению. Я собираюсь включить графические новеллы в учебный план, и благодаря конференции у меня есть доводы, чтобы убедить остальных. Всегда лучше

принимать участие в подобных встречах во всеоружии.

Преподаватели, посетив конференцию NECAS, уходили с чувством глубокого уважения к комиксам, а также с твердыми основаниями применения графических новелл в воспитании любви к чтению и к учебе на всю жизнь. Нэнси Силберклейт сказала об этом лучше всех в своем слогане: "Комиксы+Дети=Чтение".

И в заключение - чего хочет достичь каждый преподаватель? Привить детям любовь к чтению. Если NECAS надумают провести вторую конференцию в будущем, загоревшиеся идеей преподаватели будут в первых рядах.

Кристина ДеПетрилло является учителем начальных классов и издаваемым автором. Она была признана Преподавателем года по мнению Audubon Society of Rhode Island за ее проект по восстановлению у детей связи с природой. Она ведет свой блог для юной аудитории по вопросам окружающей среды и теперь уверена, что комиксы займут важное место в ее работе с учениками.