

НАРВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛЕКТОРАТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Светлана Резвая

**ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СЮЖЕТА О СОБАЧКЕ СОНЕ:
ИЗ АНИМАЦИИ В ЛИТЕРАТУРУ И КНИЖНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ**

Бакалаврская работа

Научный руководитель: доцент Елена Нымм (PhD)

НАРВА 2016

Olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.

.....

/töö autori allkiri/

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina Svetlana Rezvaya (sünnikuupäev: 19.03.1992)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose «Творческая история сюжета о собачке Соне: из анимации в литературу и книжную иллюстрацию», mille juhendaja on Jelena Nõmm,
 - 1.1 reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
 - 1.2 üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Narvas, **19.05.2016**

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СЮЖЕТА О СОБАЧКЕ СОНЕ В АНИМАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЕ	11
1.1. Реализация сюжетного замысла в анимационном фильме.	11
1.2. Трансформации в сюжете после перехода в литературную форму.	12
1.3. Структура образа центрального персонажа литературного цикла.	16
1.4. Система персонажей в литературном сборнике.	19
1.5. Композиция литературного сборника.	21
1.6. Педагогический потенциал литературного сборника.	22
1.7. Выводы.....	24
ГЛАВА 2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЮЖЕТА «УМНОЙ СОБАЧКИ СОНИ» В КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ	26
2.1. Зарождение традиции иллюстрирования сборника.....	26
2.2. Иллюстрации Д. Трубина как утверждение реалистической традиции иллюстрирования сборника.	28
2.3. Фантазии Сони и Соня как плод творческой фантазии автора в иллюстрациях Е. Костиной.	30
2.4. Новый реалистический образ Сони в иллюстрациях Т. В. Абалакиной.	32
2.5. Продолжение реалистической линии в иллюстрировании сюжета сборника у Н. Пономаревой.	34
2.6. Попытка Е. Соколова отойти от заданного традицией иллюстрирования образа Сони.....	35
2.7. Лаконизм иллюстраций Н. Салиенко к рассказам о собачке Соне.....	38
2.8. «Перепев» старых мотивов в иллюстрациях Е. Житник.	38
2.9. Выводы.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42

RESÜMEE	46
ЛИТЕРАТУРА	48

Введение

Художественная литература играет огромную роль в социализации человека. Детская литература служит для ребенка средством духовного развития личности, несет в себе нравственные и эстетические ценности. Современная детская литература предлагает читателям много новых произведений, но далеко не все тексты попадают в рекомендательные списки и хрестоматии для чтения дошкольников. Примером тому может служить творчество Андрея Алексеевича Усачева (род. в 1958 г.), которое сейчас известно многим читателям. Он является не только писателем, но и певцом, киносценаристом, драматургом. По его произведениям ставят спектакли, снимают мультфильмы, его знают не только в России, но и за рубежом. Несмотря на то, что большинство читателей восхищается его творчеством, немногие литературоведы занимались серьезным изучением его литературных произведений.

В современной критике можно найти разные характеристики писателя. «Замечательный детский писатель, великий выдумщик и путешественник», — так представляют его в детском журнале «Костер» (Махотин). По мнению главного редактора газеты «Книжное обозрение», А. Усачев является удивительным явлением в современной российской действительности, «рыцарем детской литературы» (Гаврилов).

К. Молдавская утверждает, что А. Усачев — один из немногих, кто выделяется на фоне других современных писателей. Он экспериментирует с чужими текстами и смело шутит над классикой. Его произведениям присущи такие черты, как «легкость формулировок, свежесть взгляда, юмор, неожиданные повороты» (Молдавская). А такие произведения, как «Основы безопасности жизнедеятельности» (1999), «Декларация прав человека» (1993), «Мои географические открытия» (1994), попали в рекомендательный список Министерства образования России для изучения в школах (Праскова).

А. Усачев является автором проекта «Веселая школа детских писателей». Это театрализованные программы с занятиями, звонками, переменами, вопросами к залу и из зала. Мероприятия проводятся в Государственной детской библиотеке России ежемесячно. Каждый из писателей-участников выбирает тему, которая ему ближе (например, интернет, толерантность, героизм и др.) и выступает с ней перед детьми (Воробьева). Это позволяет детям узнать много нового и интересного, открыть для себя

литературу, лично познакомиться со многими писателями, узнать об их творчестве и провести время с пользой.

А. Усачев пишет в разных жанрах. Одним из его «любимых» жанров является сказка. Он выпустил книжку «Правдивая история Колобка» (2012), в которой Лиса вовсе не съедает колобка, а наоборот, все заканчивается очень хорошо. Колобку удается обхитрить Лису, подняться на небо и стать луной. Такой конец писатель объясняет тем, что «Колобок» и «Курочка Ряба», а также ряд других народных сказок с точки зрения современного мышления нелогичны (Бондарева). Еще А. Н. Афанасьев, известный собиратель русского фольклора, настаивал на том, что древний человек мыслил совсем по-другому. Чем дальше от дома, тем слабее силы оберегов, тем больше опасностей подстерегает человека. Поскольку Колобок имеет самое прямое отношение к домашнему очагу, оказавшись слишком далеко от избы, он погибает (Минералова: 36). Современным детям сложно понять, почему так произошло. Читая народные сказки, мы вынуждены прибегать к переводу с языка современности на древний образный язык, чтобы уловить смысл сюжета и понять художественное содержание сказки в полной мере (Минералова: 37).

По мнению А. Бондаревой, А. Усачев открывает целую серию под названием «Сказки-пересказки», чтобы показать сегодняшнюю логику и вернуть сказке утерянную мифологичность (Бондарева). А. Усачев считает, что мифологичность предполагает наличие сюжета, обязательного для детской литературы. В интервью писатель говорит: «Без мифа не может быть и детской литературы. Просто берется персонаж и в него вдыхается жизнь, как в начале мироздания. Должен быть герой, который куда-то идет, что-то совершает» (Белохвостик). Такая литература проста, многослойна и сюжетна. Взрослая литература ушла от простого сюжета в сторону лирического и психологического, она может заниматься описанием чего-то, не давая сюжета (Белохвостик). По-видимому, писатель говорит о противопоставлении двух типов художественной речи. Взрослая литература активно использует такой тип речи как описание. Для детской же литературы характерен другой тип речи — повествование, в котором ярко выражены сюжетные элементы: завязка, развитие событий, кульминация, развязка (Коньков, Неупокоева: 10–11).

А. Усачев дает сказке новый смысл. Если в оригинале, в русской народной сказке, Колобок предстает как хвостун, за что он и наказан в конце, будучи съеденным Лисой. В новой версии автор дает понять, что «упорство и талант преодолевают все трудности» (Бондарева). По мнению А. Усачева, есть замечательные сказки, в которых устарели

бытовые детали, но идея хороша, и возникает желание сделать ее понятной для широкого читателя, поэтому появляется необходимость осовременивать старые сказки (Бондарева).

В настоящее время сказку можно назвать «многожанровым явлением», она соединяется с такими жанрами, как поэма, баллада, роман, повесть и т.д. Чрезвычайно популярной стала сказочная повесть или повесть-сказка. За счет соединения жанров сказка вырастает в объеме, охватывает больше событий, включает больше действующих лиц. Сказочная повесть А. Усачева «Малуся и Рогопед» (2003) стала предметом исследования в диссертации С. А. Масловой (см.: Маслова 2012). Автор работы рассматривает характерные особенности поэтики современной литературной сказки. Исследователь приходит к выводу, что А. Усачев старается сохранить многие композиционные элементы, присущие народной волшебной сказке, которые выявил еще В. Я. Пропп. Писатель вносит многочисленные каламбуры, абсурдность, обновленное восприятие формы слова. На смену серьезным размышлениям приходит легкая словесная игра. В сказке «Малуся и Рогопед» завязка основана на «недостаче», главная героиня не выговаривает звук «р». Далее она покидает дом и так же, как и герой фольклорной сказки, попадает в волшебный мир. Малуся видит во сне фею, которая является «дарителем», «помощником», она рассказывает, что есть волшебное средство, которое поможет избавиться от «недостатка». На своем пути Малуся встречается с «вредителями», которые всеми силами пытаются сбить ее с верного пути. В конце истории «недостача» ликвидируется, герои встречаются с «антагонистом», который загадывает три традиционные загадки, после чего героиня попадает домой (Маслова 2012).

Литературная сказка А. Усачева вводит новые реалии, а также изменяет интерпретацию структурных элементов. Писатель сохраняет двоемирие, что свойственно фольклорной сказке. Один мир приближен к реальному миру людей, другой — иной, волшебный. В сказочной повести второй мир имеет своего создателя и функционирует по определенным законам, тогда как в фольклорной сказке «иной» мир представлен нам как место, чья история создания и существования неизвестна. А. Усачев играет со словами и звуками, так в результате замены одного звука на другой меняется семантика слова и оно приобретает новый смысл. На этом приеме строится весь сказочный мир, а также создаются оригинальные образы героев. «Корова» оказывается «коловой», странным существом, голова которого «крепилась на колу». Образы, возникающие из искаженных слов, смешны и забавны только в начале, потом смешное порождает страшное, что становится причиной многих бед. Вся сказочная повесть строится по схеме — от смешного к страшному. Существует один только выход, чтобы спастись от бед —

правильно произнесенные слова. Отсюда исследователь сказки делает вывод, что идея повести связана с сакральным назначением слова, с бережным отношением к речи, «ведь слова — это Божий храм» (Маслова 2012).

«Жили-были ежики» (2007) А. Усачева — современная литературная сказка о животных, которая также стала предметом исследования С. А. Масловой. Исследователь отмечает, что в ней тоже можно найти черты древней фольклорной сказки. А. Усачев объединяет древний животный эпос и литературную сказку (Маслова 2014). Характерной чертой сказок о животных является анимизм, олицетворение. Этот прием позволяет создать сюжет о животных подобно сюжету о людях (Минералова: 38). Цель животного эпоса — представить в сатирическом виде общество и людские безрассудства. Он возник на основе древнего обожествления животных и является архаичным (Зубарева и др.: 39). С. А. Маслова говорит о тотемизме, который можно проследить в сказке «Жили-были ежики» (Маслова 2014). Тотемизм (англ. totem) — обожествление животных, восприятие животного как объекта религиозного почитания (Гриценко: 29). Тотемизм в сказке прослеживается в том, как животные мыслят, действуют, чувствуют и разговаривают. Сказка написана в виде повести, которая представляет собой цикл, состоящий из новелл. Основа сюжета строится на психологизме (Маслова 2014). Психологизм — это глубокое проникновение во внутренний мир героя, подробное описание, анализ различных состояний его души, внимание к оттенкам переживаний (Ремнева и др.). А. Усачев объединяет животное и человеческое начала, тем самым раскрывая характер персонажей современной сказки (Маслова 2014).

Внимание современных исследователей привлекает и поэзия А. Усачева. Так, в статье А. Индиатулиной «Приемы речевой игры в творчестве современных детских писателей» упоминается одно из стихотворений А. Усачева — «Паповоз» (1998). А. Индиатулина утверждает, что современная детская литература развивается в основном по авангардистской игровой модели, главным принципом которой является игра слов. В стихотворении «Паповоз» А. Усачев использует прием словообразования. Лирический герой изобретает новое слово, дающее меткое название любимой игре — «паповоз». С помощью этого приема текст становится более понятен и близок ребенку, так как ребенок и сам хорошо владеет этим приемом на подсознательном уровне (Индиатулина).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что А. Усачев — разносторонний, творческий человек. Тексты писателя имеют игровой характер, отражают детский взгляд на мир, являются яркими и понятными ребенку. А. Усачев новаторски подходит к

решению традиционных задач детской литературы, учитывая особенности языка и восприятия современного ребенка. Анализ исследовательской традиции свидетельствует о том, что далеко не все произведения писателя стали объектом научного изучения. В творческом наследии А. Усачева имеется много оригинальных произведений, которые достойны изучения. Одним из них является изданная в 1996 г. книга «Умная собачка Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек». Это одно из самых популярных произведений А. Усачева, о котором пойдет речь в данной работе. Именно с него многие дети начинают свое знакомство с творчеством писателя. Несмотря на свою популярность, данная книга еще не стала объектом монографического исследования.

Этот литературный сборник появился в творчестве писателя благодаря работе в 1991–1993 гг. над сценарием мультфильма «Умная собачка Соня». В творческой биографии писателя это не первый случай взаимодействия жанров мультипликации и литературы. Так, например, в 1995 г. А. Усачев написал стихи и музыку для песен в мультфильмах 28 выпуска «Веселая карусель», в том же году одно из стихотворений было издано отдельной книгой «Эх! По одноименному мультфильму».

Целью работы является реконструкция творческой судьбы сюжета о собачке Соне в анимации, литературе и книжной иллюстрации. Бакалаврская работа состоит из двух глав. В первой главе рассказ пойдет о замысле сюжетной истории, которая впервые нашла отражение в анимационном фильме «Умная собачка Соня». В этой же главе представлен анализ литературного сборника рассказов «Умная собачка Соня». Здесь рассматриваются трансформации, которые переживает сюжет о собачке Соне, перейдя из анимационной в литературную форму. Во второй главе реконструирована традиция книжного иллюстрирования цикла «Умная собачка Соня». В заключении подводятся итоги исследования, формулируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

Глава 1

История сюжета о собачке Соне в анимации и литературе

1.1. Реализация сюжетного замысла в анимационном фильме.

В 1991–1993 годах по сценарию А. Усачева был снят одноименный мультипликационный фильм на киностудии «Экран» при участии режиссера Вадима Меджибовского, композитора Игоря Ефремова, оператора Эрнста Гамана, звукооператора Нелли Кудриной. Над созданием рисованного мультфильма работал творческий коллектив художников-мультипликаторов, художниками-постановщиками выступали Вадим Меджибовский и Татьяна Абалакина. Мультипликационный фильм представляет собой рисованную анимацию, состоящую из двух выпусков. В них включено пять миниатюр: «Кто сделал лужу?», «Здравствуйте, спасибо и до свидания», «Горчица», «Пятно» и «Что лучше?». Сценарий анимационного фильма является исходным текстом (ИТ), в котором впервые был реализован сюжет о собачке Соне.

Каждый выпуск мультфильма начинается с того, что маленькая собачка вылезает из письменного стола, на котором стоит печатная машинка. Эти кадры фильма позволяют передать идею о маленьком размере собачки, которая станет центральной в заключительной миниатюре «Что лучше?». В то же время можно предположить, что именно эта заставка мультфильма навела автора сценария в дальнейшем на мысль о создании открытого конца в литературном сборнике и «привлечении» Сони к работе над литературным текстом.

Рисунок 1. Кадр из мультфильма «Умная собачка Соня».

Собачка Соня представлена в этом мультфильме как белый щенок с коричневыми пятнами (см. рисунок 1). В образе Сони авторы анимационного фильма подчеркнули антропоморфные черты. Она ведет себя как человек, разговаривает, ходит на двух лапах, кушает с ложки и пр. При этом создатели мультфильма акцентируют

внимание зрителей на эмоциональных переживаниях Сони: показывают ее недоумение в связи с особенностями питания людей, делают наглядными фантазии героини.

Мультфильм передает искренние отношения между хозяином Иван Ивановичем и собачкой Соней. В изображении этих отношений мы можем разглядеть идею общения родителя с ребенком. На прогулке Иван Иванович водит Соню за лапу, а когда недоволен ее поведением, то наказывает Соню и тащит за ухо в угол. Помимо антропоморфных черт в образе Сони четко просматриваются и зооморфные. В изображении тех же отношений Сони с хозяином можно увидеть приемы воспитания, которые относятся только к собакам. Гуляя во дворе с Соней, Иван Иванович кидает ей палку, тем самым дрессируя ее.

В мультфильме мы видим, как Соня всегда провожает Иван Ивановича на работу, машет ему лапой из окна, а потом сидит на подоконнике и с нетерпением ждет, когда же Иван Иванович придет домой. Такое поведение Сони очень напоминает поведение маленького ребенка, который с нетерпением ждет возвращения домой родителей. Эти кадры мультфильма сопровождаются звучанием песни Игоря Ефремова «А маленькая бедная собачка, хорошенькая белая собачка, по целым дням скучает у окна», содержание которой в целом будет соответствовать описанию жизни собачки Сони в начале литературного цикла рассказов. А. Усачев подчеркивал там, что именно из-за скуки Соня попадала в разные истории (Усачев 2015 б: 5). Песня помогает создать в мультфильме меланхолическую атмосферу. И, по-видимому, изменения, которые претерпел сюжет цикла после переделки в литературную форму, позволили преодолеть меланхолическую тональность мультфильма, сделали сюжет литературного сборника более жизнерадостным.

1.2. Трансформации в сюжете после перехода в литературную форму.

Последовательность историй в мультфильме отличается от последовательности, в которой позже рассказы были выстроены в литературном сборнике. В печатном издании истории мультфильма следуют в таком порядке: «Кто сделал лужу?», «Здравствуйте, спасибо и до свидания», «Что лучше?», «Пятно», «Горчица». Выбранный порядок историй в мультфильме делает его сюжет более динамичным, занимательным и зрелищным. Так, в анимационном фильме вначале зрители знакомятся с маленьким глупым щенком, который оставляет лужи на ковре, потом Соня немного взрослеет и ей предстоит научиться вежливо вести себя в обществе, стать культурнее. Затем мы наблюдаем, как на своем

опыте Соня учится делать выводы. В четвертой серии Соня демонстрирует смекалку и неординарный ход своих мыслей. И наконец, в последней серии Соня уже пускается в философские размышления о том, что лучше — быть «большой» или «маленькой». Наверное, всех маленьких детей волнует этот жизненно важный вопрос, ведь каждый в детстве хочет поскорее вырасти, стать взрослым и самостоятельным.

Сравним художественный текст литературного произведения и текст мультипликационного фильма, в том числе его сценарий, послуживший основой для создания литературного сборника. Уже по содержанию первого эпизода мультфильма и первого рассказа сборника заметно, что в литературном тексте были произведены некоторые изменения в сюжете и структуре персонажей. Так, например, в мультфильме ни слова не говорится о поэте Тиме Собакине, который появится в литературном тексте. В мультфильме функции Собакина выполняет дворник Седов, и именно он называет Соню «королевской дворняжкой». С точки зрения законов создания анимационного фильма это различие объяснимо, поскольку небольшое количество действующих лиц позволяет не рассеивать внимание зрителя. Введенный в литературный сборник Тим Собакин является эпизодическим героем, который упоминается только пару раз и не несет существенной сюжетной нагрузки. В то время как дворник Седов задействован в сюжете нескольких рассказов сборника. Уже в мультфильме он выступал как действующее лицо, являющееся частью созданного мультипликаторами художественного мира, обязательной принадлежностью двора, в котором живет Соня.

В серии мультфильма «Кто сделал лужу?» голос рассказчика говорит о том, что Соня очень уважала слонов, читатель литературного текста может только догадываться об этом. Вероятно, в сценарии мультфильма эти слова нужны были для того, чтобы завершить сюжет и включить элемент смысловой законченности в анимационный текст. Эта реплика дополнительно акцентирует внимание зрителя на художественной идее о силе воздействия поэтических образов на сознание и поведение ребенка. Несмотря на свою значимость в мультфильме, данная реплика отсутствует в литературном варианте сборника. Возможно, это можно объяснить тем, что литературный текст дает читателю больше возможностей для интерпретации художественной идеи. Читая или слушая текст, мы вдумываемся в прочитанное и можем уловить скрытые смыслы, которые вербально не проговорены.

В мультфильме Соня встречает таксу на улице, а в книге — на лестнице. Возможно, место действия этой сцены в мультфильме можно объяснить необходимостью наглядно показать

невероятную длину таксы. Достичь такого визуального эффекта в обстановке другого места действия было бы проблематично. В литературном тексте встреча с такой перенесена в подъезд, что сближает пространственные миры таксы и Сони: такса изображена как соседка главной героини, можно предположить, что они живут в одном подъезде. Это небольшое изменение усиливает воспитательную функцию, которую выполняет персонаж в сюжете сборника. Очевидно, это объясняет и дополнения в списке приветствий, которым такса обучает Соню. Кроме «Здравствуйте!», которому такса научила Соню в ИТ, в литературном варианте такса упоминает еще такие слова приветствия, как «Привет» и «Добрый день».

В эпизоде «Что лучше?» мультипликаторы изображают бульдога Макса одного на детской площадке в наморднике. В литературном варианте у Макса появляется хозяйка, которую он опрокинул, погнавшись за Соней. В конце книжного варианта рассказа Соня приходит к выводу, что маленькой быть все-таки лучше. В мультфильме рассуждения Сони прерываются на мысли, что если бы она была большой, то ей и вовсе не пришлось бы

Рисунок 2. Кадры из анимационной миниатюры «Что лучше?».

убегать от кого-то. Несмотря на эти различия анимационного и литературного текстов, художественная идея остается прежней. Усиление зрительного ряда в тексте мультфильма позволяет прийти к идее, что быть маленькой собачкой значительно лучше. Мультфильм наглядно показывает, как Соня представляет себя большой, даже выше человека, и прохожие шарахаются от нее (см. рисунок 2). А с маленькой Соней все хотят играть, бегать, гулять. Конечно же, зритель мультфильма проникается симпатией к «маленькой» Соне, потому что к такой собачке не страшно подойти. Таким образом, режиссер анимационного фильма выражает идею этого сюжета с помощью других художественных средств. Рисованные картинки в мультфильме компенсируют отсутствующий вербальный текст и позволяют зрителю самостоятельно

прийти к пониманию идеи, которая в литературном тексте требует проговаривания ее повествователем.

В основу сценария мультфильма были положены смешные и поучительные истории, вошедшие позже в несколько переработанном виде в литературный сборник А. Усачева. Сюжет мультфильма прост и понятен, смотреть его интересно и полезно как маленьким детям, так и взрослым. Писатель использовал этот сюжетный замысел, который оброс в литературном варианте новыми эпизодами, дополнился новыми персонажами и получил открытый конец. Сравнивая художественную идею мультфильма и литературного сборника можно отметить, что новые рассказы, которые появились в сборнике, делают общий сюжет произведения более жизнерадостным. В мультфильме мы наблюдаем за этапами взросления героини, но сюжет развивается на фоне мотива грусти, который задают текст и мелодия песни. В сборнике, напротив, достаточно четко прослеживается мотив радости героини от бытия: показана любовь Сони к приключениям, новым открытиям, к сладостям, к природе, цветам и т.д. Соня предстает перед нами как открытая, дружелюбная собачка, готовая дружить и с эхо, и с электрическим током. Ее фантазиям нет предела: она может устроить рыбалку в ванной, вырастить вишневую рощу перед домом и даже свариться в самоваре. Благодаря этим историям сюжет произведения стал более комичным и радостным, а главная героиня — ближе и роднее читателю.

Литературный вариант «Умной собачки Сони» увеличился в объеме, по сравнению с анимационной версией. Книга представляет собой цикл из 20 веселых и увлекательных рассказов о «королевской дворняжке» Соне, которая всегда попадает в интересные истории. В произведении освещается ряд событий из жизни главной героини. Воспитательная направленность этого цикла рассказов сформулирована уже в его названии и состоит в том, чтобы показать детям на примере Сони правила хорошего тона, научить их осторожности, а также познакомить с предметами домашнего обихода и новыми явлениями. Идейная направленность сборника намного шире, автор хочет показать рост героини, ее умение испытывать радость бытия и преодолевать житейские трудности. На глазах читателей происходит взросление маленького глупого щенка и его превращение во взрослую воспитанную собаку. Несмотря на некоторые неудачи, собачка Соня всегда пытается найти радость в мелочах и не падать духом. В образе Сони мы видим характерную для детской литературы попытку изобразить ребенка, а также процесс его эмоционального, интеллектуального, эстетического развития.

1.3. Структура образа центрального персонажа литературного цикла.

Главный персонаж цикла — собачка Соня. В создании этого образа автор использует прием антропоморфизма: наделяет животное чертами, присущими человеку. Так Соня умеет разговаривать, думать, читать, пользуется предметами домашнего обихода и пр. Писатель в рассказах показывает, как всему этому Соня учится, как и ребенок постепенно овладевая человеческими навыками. Соня смотрит на мир глазами маленького ребенка, она добрая, веселая и немного наивная. Персонаж очень близок ребенку, ведь Соня так же, как и ребенок, познает мир, учится на своем горьком опыте.

На примере Сони мы наблюдаем в рассказах процесс воспитания и роста ребенка. Соня учится говорить, читать, рисует на обоях и т.д. Из рассказов читатель узнает, что Соня когда-то была маленьким щенком и оставляла лужи на ковре, но потом поняла, что это делать нельзя. В рассказе «Кто сделал лужу?» Соня не сразу усвоила, как надо себя вести. Нравоучения хозяина оставляли ее равнодушной. Она пыталась схитрить и незаметно сделать лужу на ковре. Так продолжается до тех пор, пока сама Соня не столкнулась с огромными лужами во дворе. Ее воображение создает образ слона, который очень долго терпит и потом делает такие огромные лужи. Этот образ настолько сильно поразил собачку, что Соня перестала писать в квартире.

По-видимому, выстраивая сюжет этого рассказа, А. Усачев отталкивается от классических текстов русской детской литературы. С одной стороны, это рассказ А. П. Чехова «Дома» (1887), в котором встает проблема выбора правильного метода воспитания. Прокурор Евгений Петрович Быковский уличил своего семилетнего сына Сережу в курении. К наставлениям своего отца о вреде курения, о том, что чужое брать неположено, и даже о смерти семилетний мальчик остался равнодушным. «Очевидно, он не считает важными ни своих поступков, ни моих доводов» (Чехов: 47). Так описывает ситуацию прокурор после нескольких попыток убедить сына отказаться от курения. В итоге положение спасает семейный вечерний ритуал — сказка. Евгений Петрович все свои нравоучения изложил в сказке, в легкой ненавязчивой форме через поэтические образы: «От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было 20 лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешен, ни птиц, ни колокольчиков... Так-то, братец...» (Чехов: 53). Конец сказки очень сильно впечатлил Сережу, он проникнулся всей душой к царевичу и горю старика-отца, понял

вред курения, а также его последствия. После услышанной сказки Сережа всерьез обещает папе никогда не курить.

С другой стороны, в рассказе А. Усачева заметны аллюзии на басню И. А. Крылова «Слон и Моська» (1808), в которой иронически изображены попытки маленькой собачки поставить себя наравне со Слоном. Маленькая умная Соня как будто усвоила урок басни Крылова и прониклась уважением к слонам. Для Сони слон является авторитетом, поэтому она меняет свое поведение. Как в свое время А. П. Чехов, А. Усачев в рассказе показывает, что на поведение ребенка влияют не сухие наставления, а плоды фантазии, поэтические образы.

В структуре образа Сони можно найти аллюзии и на зарубежную детскую литературу. В рассказе «Горчица» можно увидеть отсылки к сказке А. А. Милна (1882–1956) «Винни Пух и Все-Все-Все» (1926) и ее переводу, который выполнил Б. Заходер в 1960 году, а также известному советскому мультфильму, снятому в 1971 году по этой сказке Ф. Хитруком. Винни-Пух так же, как и Соня, большой сладкоежка. История, в которой Винни-Пух пошел в гости, а попал в безвыходное положение, показывает нам, что Винни-Пух предпочитает вкусного есть помногу, а невкусного помалу. Об этом свидетельствует диалог героев из второй сказки этого цикла, когда Кролик предлагает Винни-Пуху намазать мед или сгущенку на хлеб. Пух не думая отвечает: «И того и другого!.. А хлеба можно вообще не давать!» (Заходер: 12). Так и Соня в своих размышлениях не понимает, почему на толстый кусок хлеба кладут «тонюсенький кусок колбасы». Она бы делала все иначе: «клала бы в большую тарелку масла ма-аленький кусочек каши, а колбасу или варенье вообще бы ела без хлеба!» (Усачев 2015 б: 36).

Автор трепетно относится к своему персонажу. Рассказывает, что у Сони «черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы, ресницы и еще аккуратный хвостик, которым она обмахивалась, как веером» (Усачев 2015 б: 5). В одном из интервью А. Усачев признавался, что у Сони есть реальный прототип, по которому он и создавал своего персонажа (Григорьева). Соня показана как необыкновенная собачка, она умнее с каждым рассказом, а вместе с ней и дети-читатели. Эта идея интеллектуального роста героини заявлена уже в первом рассказе, где автор пишет: «Ведь когда становится очень скучно, всегда хочется сделать что-нибудь интересное. А когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно да получится. А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать: как же это получилось? А когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее» (Усачев 2015 б: 5).

Соня очень любопытна, она постоянно задает вопросы и ищет ответы на них, демонстрирует ход своих рассуждений. Например, в рассказе «Что лучше» Соня пускается в философские размышления о том, что лучше — «быть большой» или «маленькой». «С одной стороны, — думала собачка Соня, — большой быть значительно лучше: и кошки тебя боятся, и собаки тебя боятся, и даже прохожие тебя опасаются... Но с другой стороны, — думала Соня, — маленькой тоже быть лучше. Потому что никто тебя не боится и не опасается и все с тобой играют» (Усачев 2015 б: 10). Такие размышления не дают покоя собачке Соне, и она продолжает искать истину, попадая в непростую ситуацию. Результатом этого интеллектуального и экспериментального поиска становится вывод об относительности плохого и хорошего. Что для одного будет хорошо, для другого может быть неприемлемым. Для себя Соня решила, что быть маленькой намного лучше, так как она была маленькой собачкой. А еще героине А. Усачева интересно, почему сахар сладкий, а соль — соленая, или где растут сосиски. Соня изображена маленькой «почемучкой», такой же, как и маленький ребенок, который только начал осваивать язык, и с помощью него познавать мир.

У Сони хорошо развито воображение. Соня воспринимает мир как ребенок. Новые, незнакомые явления благодаря фантазии и творческому мышлению превращаются в одушевленные образы. Она думает, что электрический ток — это нечто живое, с кем можно подружиться, а эхо, по ее мнению, можно поймать в мешок: «очень это хитрый Эхо и осторожный зверь, или птица, или еще кто-нибудь» (Усачев 2015 б: 24).

Соня изображена в рассказах большой сладкоежкой. В этом она тоже близка ребенку. Обидевшись, как ребенок, на своего хозяина из-за того, что Иван Иваныч прячет от нее вишневое варенье, Соня даже готова уйти из дому. Она очень отзывчивая, готова поделиться вишнями с прохожим и сделать радугу, чтобы развеселить незнакомую девочку. Соня испытывает радость бытия: все, что она делает, доставляет ей удовольствие. Героиня всерьез не понимает, за что ее наказывает Иван Иваныч, ведь ничего плохого она не совершает, а просто получает удовольствие от рыбалки, от создания пейзажа на обоях, от ловли мух и пр.

Наряду с антропоморфными чертами в структуре образа Сони можно заметить и черты, характерные для поведения животного. Например, она очень любит природу, любимое занятие Сони — нюхать цветы. Известно, что собаки отличаются особым нюхом, они нюхают не только цветы, но и по запаху могут найти дорогу домой или своего хозяина. В рассказе «Как Соня училась читать» у нее «срабатывают» собачьи рефлексy. Только

слыша слово «кошка», Соня тут же начинала лаять. А больше всего ей не нравится кот дворника Седова, она описывает его «нахальным и огромным, как тигр» (Усачев 2015 б: 20).

«Собака — лучший друг человека» — известная поговорка, которую знают все с раннего детства. Образ Сони как бы является прямым тому доказательством, она изображена автором очень доброй и отзывчивой собакой.

1.4. Система персонажей в литературном сборнике.

Собачка Соня вступает с героями цикла в разнообразные отношения. Поскольку рассказы сборника заимствуют некоторые черты фольклорного сказочного жанра, мы можем перенести на рассмотрение структуры персонажей в «Умной собачке Сони» категории фольклорной волшебной сказки и увидеть в сборнике как главного героя, так и его антагонистов и помощников. В целом можно отметить, что в рассказах больше преобладают недоброжелатели героини, нежели друзья. Большой бульдог Макс, соседка Пчелкина, а также дворник Седов выступают в роли врагов. Злой пес Макс гоняется и рычит на Соню из-за ее «глупых» вопросов, дворник Седов тоже недолюбливает Соню и гоняет метелкой. Пчелкина недовольна, что Соня поливает водой ее белье. А вот милиционер выступает в роли доброжелателя и помощника. Он подсказывает Соне, куда обратиться и как найти хозяина.

Однако структура персонажей сборника А. Усачева не всегда вписывается в категории волшебной сказки. Это касается, в первую очередь, образов Ивана Ивановича Королева и незнакомой таксы, которых можно рассмотреть в роли наставников, учителей для Сони. Благодаря советам мудрой таксы Соня учится хорошим манерам, а Иван Иванович постоянно находится рядом с ней, оберегает и защищает Соню, хвалит за хорошее поведение и наказывает за некультурное. Она и любит своего хозяина, и боится его гнева, поэтому не хочет его расстраивать. В рассказе «Пятно» Соня настолько была напугана появлением маленького пятнышка вишневого варенья на белой скатерти, которое могло огорчить хозяина, что ей в голову пришла «гениальная» идея изменить цвет скатерти на вишневый. Соня предана хозяину. Когда она потерялась, не хозяин искал собаку, а наоборот — Соня начала искать своего хозяина. Хозяин для нее не просто человек, а также квартира, дом и улица; вся жизнь маленькой собачки связана с одним человеком, без которого она уже никогда не будет прежней собачкой. В отношениях Сони с хозяином

можно увидеть аналогию отношений ребенка и родителя. Такая система отношений, связывающих главных героев, характерна для жанра детского рассказа, традиция которого одинаково важна для сборника А. Усачева.

С третьей стороны, в сборнике можно выделить и персонажей с т.н. «литературной биографией». Одним из героев цикла является поэт Тим Собакин, сосед по дому, который выступает в роли друга-дарителя. Ведь благодаря ему Соня стала «королевской дворняжкой», именно он дал название этой «породе», в существование которой поверили все жильцы Сониного дома. А. Усачев использует в создании образа этого соседа псевдоним действительно существующего современного детского писателя. Настоящее имя Тима Собакина — Андрей Викторович Иванов (род. в 1958 г.). В одном из интервью А. Усачев говорит о том, что Тим Собакин является одним из его любимых современных детских писателей (см.: Григорьева). Возможно, А. Усачев использует его имя для того, чтобы показать свое уважение к творчеству Тима Собакина. С другой стороны, псевдоним поэта семантически созвучен образу главной героини — собачки Сони. Вообще А. В. Иванов печатается в литературе под разными псевдонимами, среди которых Терентий Псов, Сидор Тяфф и даже Ника Босмит (последний образован от Тима Собакина, прочитанного наоборот). Все его псевдонимы семантически восходят к слову «собака» (см.: Оболонкова).

Помимо Тима Собакина, в сборнике есть еще один герой, прототип которого существует в реальной жизни. За героем сборника дворником Седовым просматривается еще один современный детский писатель — Сергей Анатольевич Седов (род. в 1954 г.). Конечно, введение таких «говорящих» имен в состав персонажей сборника не случайно. А. Усачев, Тим Собакин и С. Седов являются детскими писателями одного поколения. Все они входили в литературу в одно и то же время — в начале 1990-х годов, являлись коллегами по перу, сотрудниками одних и тех же журналов: «Трамвай» (см. Трамвай) и «Куча-Мала» (см. Пампасы) и др.

По-видимому, использование «говорящих» литературных имен в структуре образов персонажей сборника дополнительно указывает на значимость литературности и вообще традиций детской литературы в художественном мире рассказов цикла. Собачка Соня как вымышленный герой живет по литературным законам и окружает ее тоже мир литературы.

Таким образом, можно сказать, что выделенные в сборнике группы персонажей образуют некоторую систему, необходимую для воплощения художественного мира сборника. Все

второстепенные герои определенными отношениями связаны с главным персонажем сборника, участвуя в процессе воспитания и взросления Сони. Главный герой сборника находится всегда в центре сюжета произведения. Второстепенные персонажи своим участием поддерживают развитие действия как отдельных рассказов, так и всего сборника.

1.5. Композиция литературного сборника.

Сюжетная структура цикла стандартна. В сборнике есть экспозиция: в самом первом рассказе автор представляет читателям главных героев. Потом происходит развитие действия, читатель знакомится с различными ситуациями, в которые попадает собачка Соня. Каждый рассказ сборника имеет самодостаточный сюжет, в котором можно выделить кульминацию и другие сюжетные элементы. Например, в рассказе «Что лучше?» кульминация действия достигается, когда Соня убегает от бульдога Макса. В этом эпизоде читатель переживает за маленькую собачку, вдруг ей не удастся убежать от Макса. В рассказах об электрическом токе и Эхе маленький читатель находится в напряжении до самого конца рассказа, потому что, как и Соня, не знает, что это за существа, хорошие они или плохие, и как Соня будет с ними ладить. В рассказе «Горчица» кульминационный момент совпадает с дегустацией горчицы.

Кульминация общего сюжета цикла достигается в рассказе «Как Соня потеряла все на свете», когда Соня потеряла своего хозяина, а вместе с ним и «все на свете». Соня выглядит потерянной и несчастной, читатель сопереживает героине. В этом рассказе Соня понимает, что привычный для нее мир оказывается чрезвычайно хрупким, в один момент она оказывается лишена всего. Это жизненное испытание делает Соню более уверенной в себе, показывает серьезный шаг в сторону взросления героини (не случайно именно в этом рассказе Соня и Иван Иванович поменялись ролями в паре «родитель — ребенок»).

Заканчивается развитие общего сюжета цикла развязкой. В конце А. Усачев дает право читателю на собственный вымысел. Автор играет с литературной формой, тем самым читатель становится свидетелем создания текста. Мы наблюдаем за тем, как создается название книги. Главная героиня вносит свой вклад в создание текста, меняя название произведения: «Соня нашла большую красную папку, на которой было написано: ГЛУПАЯ СОБАЧКА СОНЯ, или Правила хорошего тона для маленьких собачек. — Неужели это про меня? — удивилась она. — Только почему же — глупая? — обиделась

Соня. Она зачеркнула слово «глупая», написала: «умная» — и села читать рассказы» (Усачев 2015 б: 61). Соня выступает в роли читателя рассказов о себе, таким образом, создается иллюзия соучастия читателей в создании текста. В конце сборника рассказов автор написал слово «конец», но законченности произведения читатель не чувствует, поскольку А. Усачев использует композиционный прием открытого конца. Намечая в финале цикла возможные продолжения истории о Соне, автор включает читателя в творческий процесс.

Сравнивая тексты разных изданий сборника, можно заметить, что рассказы «Обои» и «Как Соня научилась читать» имеют разный конец и начало. В издании 1996 года рассказ «Обои» заканчивается так: «Через неделю Иван Иванович снова оклеил комнату новыми обоями. Такими же чистыми и неинтересными. Но теперь Соня знала, что где-то за ними гудят пчелы и стрекочут кузнечики, поют птицы и шумит море» (Усачев 1996: 60). В следующем издании, которое вышло в 2000 году, а потом и во всех последующих, этот абзац стал началом следующего рассказа «Как Соня научилась читать». Эти сдвиги позволяют автору установить дополнительные связи в общем сюжете цикла, подчеркнуть целостность текста сборника.

1.6. Педагогический потенциал литературного сборника.

В аннотации одного из последних изданий сборника указано, что книга подходит для детей среднего школьного возраста (см.: Усачев 2015 б). Однако произведение представляет бесспорный интерес и для детей дошкольного возраста¹. Образ главного героя (поступки, мысли и чувства Сони) вызывают представление о ребенке-дошкольнике.

Учитывая возраст своих читателей, А. Усачев старается объяснить детям на простом языке разные слова и назначение разных предметов. Про бинокль он пишет, что «это такая штука, с одной стороны которой все близко-близко, а с другой — далеко-далеко» (Усачев 2015 б: 19). А мухобойка — «это такая палка с пришлепкой, которой наказывают мух» (Усачев 2015 б: 21). Швабра — «это такая штука, которой выметают из-под дивана мусор и маленьких собачек» (Усачев 2015 б: 22) и т.п. А. Усачев подходит к объяснению слов с юмором, это позволяет в ненавязчивой форме более точно дать представление о

¹ Следует заметить, что в более ранних изданиях сборника читательская аудитория текста была обозначена более адекватно как дети дошкольного возраста (см.: Усачев 1996).

предметах домашнего обихода, а также об их предназначении. Также можно заметить, что автор старается связать свои юмористические комментарии с образом главного героя — «собачкой», это является дополнительным средством подчеркнуть его место в структуре персонажей сборника. Такие юмористические комментарии выполняют и еще одну функцию — они помогают создать общее настроение праздника, радостного бытия в сборнике.

А. Усачев использует в тексте конструкции, основанные на тавтологии, которые вытекают одна из другой. Например, он пишет: «Ведь когда становится очень скучно, всегда хочется сделать что-нибудь интересное. А когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно да получится. А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать: как же это получилось? А когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее. А почему — никому не известно!» (Усачев 2015 б: 5). Маленький читатель, взяв такую конструкцию за образец, может и сам продолжить эти рассуждения или выстроить другую цепочку мыслей.

А. Усачев иронически переосмысливает в рассказах устойчивые языковые выражения. Например, в рассказе «Как собачка Соня нюхала цветы» он использует устойчивое сочетание слов «в свое удовольствие». Используя фразеологизм «делать в свое удовольствие», он ловко применяет эту идиоматическую конструкцию в своем репертуаре. Так, в рассказе получается, что «Соня чихала не в платок, а в свое удовольствие» (Усачев 2015 б: 19). А. Усачев в одной конструкции сопоставляет физическое действие и устойчивое выражение, которое передает эмоциональную оценку действия. Ведь «чихать в свое удовольствие», Соне было «значительно приятнее» (Усачев 2015 б: 19). Похожую языковую игру можно встретить и в эпизоде «Как Соня потеряла все на свете». Устойчивое выражение «забыть про все на свете» приобретает другой смысловой оттенок в выражении «потерять все на свете»: как бы обнажается буквальный смысл этого выражения (героиня потеряла весь свой привычный мир). Автор использует это выражение, чтобы показать глубину переживаний Сони, насколько сильно она привязана к хозяину.

На примере Сони ребенок-дошкольник может научиться правилам хорошего тона. В рассказе «Здравствуйте, спасибо и до свидания!» Соня узнает о том, как ведут себя воспитанные собачки, и в дальнейшем старается следовать этим правилам. Можно проследить комизм в развязке рассказа. Проявляется он в том, что собачка Соня усвоила только форму вежливого поведения, а не его истинное назначение, поэтому она

использует вежливые слова не к месту. Так пробегая мимо каждой собаки, она повторяла «здравствуйте, спасибо, до свидания». Из-за этого со стороны она выглядела смешно.

Однако Соня не всегда бездумно усваивает правила хорошего тона. Например, в рассказе «Как собачка Соня нюхала цветы» можно наблюдать расхождение между усвоенным Соней поведением и ее личным убеждением в том, как нужно себя вести. Хозяин наставляет Соню, что чихать нужно в платок, и специально для нее покупает платок. Собачка Соня это прекрасно понимает и выполняет, но только тогда, когда рядом есть хозяин или другие герои. «Но если дома или на улице поблизости никого не было, собачка Соня чихала не в платок, а в свое удовольствие. Потому что ТАК значительно приятнее!» (Усачев 2015 б: 19). Культурное поведение не всегда доставляет радость, поэтому героиня, имея выбор, осознанно делает его в пользу приятных эмоций.

История «Как Соня потеряла все на свете» может преподать детям урок о том, что делать в случае пропажи. На примере Сони писатель просто и доходчиво объясняет, куда и к кому нужно обращаться, если ребенок потерялся. После прочтения этой истории дети могут узнать, что необходимо выучить свою фамилию и адрес на случай, если и с ними приключится такая же беда.

Произведение «Умная собачка Соня» получилось очень поучительным, легким в чтении и педагогическим. Автор ненавязчиво говорит о том, что нельзя бить посуду, рисовать на обоях, мусорить и далеко уходить от взрослых, а также о том, что не нужно расстраивать родителей. Собачка Соня в конце каждой истории делает выводы и становится умнее, а вместе с ней и маленькие читатели. Можно сказать, что сам А. Усачев усвоил педагогические советы А. П. Чехова и применил в своей книге творческие методы воспитания ребенка.

1.7. Выводы.

Подводя итоги рассмотрения истории сюжета о собачке Соне, можно отметить, что благодаря творческому союзу писателя и режиссера на свет появились достойные мультфильм и литературное произведение. Интерпретация сценария «Умной собачки Сони» В. Меджибовским в анимационном фильме дала вдохновение А. Усачеву для создания литературного произведения, а также дала возможность посмотреть на собачку Соню со стороны, что в дальнейшем привело писателя к новым идеям в развитии сюжета. Так в анимации и литературе мы видим двух разных собачек. В мультфильме — это

скучающий щенок, который делает выводы, исходя из своего опыта, в литературном сборнике — это жизнерадостная собачка, которая получает удовольствие от своего существования, ищет новые открытия, от нее веет любовью и радостью.

Глава 2

Интерпретация сюжета «Умной собачки Соны» в книжной иллюстрации

Книга А. Усачева «Умная собачка Соня» много раз переиздавалась разными издательствами, в разном формате и с разными иллюстрациями. Художники изображают Соню по-разному, поэтому у каждого читателя может сформироваться свой образ Соны. Хочется отметить тот факт, что «картинки быстрее и легче воспринимаются детьми, которые, не обладая необходимыми для чтения лингвистическими навыками, но имея врожденные визуальные навыки, гораздо внимательнее взрослых к графической составляющей произведения (деталю изображения, цвету, формату, последовательности рисунков)» (Чарская-Бойко, Иванкина). Поэтому иллюстрации в детских книгах являются обязательным элементом издания. Рассмотрим иллюстрации разных художников к циклу «Умная собачка Соня».

2.1. Зарождение традиции иллюстрирования сборника.

Впервые литературный сборник А. Усачева был выпущен в издательстве «Цитадель» в 1996 году с иллюстрациями В. Меджибовского (см.: Усачев 1996). Собачка Соня выглядит на них так же, как и в мультфильме. Это белый щенок с коричневыми пятнами (см. рисунок 3). Даже иллюстрация с книжной обложки напоминает первые кадры мультфильма (см. рисунок 4). На рисунке видно, что Соня вылезает из письменного стола, на котором стоит печатная машинка. Такое изображение Соны подчеркивает двойную роль, которой наделяет героиню автор рассказов. Собачка Соня является и литературным персонажем, созданным фантазией писателя, и персонажем, который сам принимает участие в создании текста о себе. Характерно, что в первом издании литературного

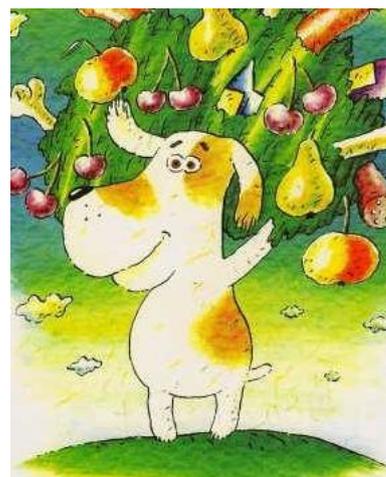

Рисунок 3. Собачка Соня.
Художник – В. Меджибовский.

сборника художник дополнительно подчеркнул эту вторую ипостась своей героини. В книге на контртителе под названием сборника написано: «Все прочитано, проверено, исправлено и одобрено собачкой Соней» (см. Усачев 1996: 2).

Облик других персонажей на рисунках В. Меджибовского тоже воспроизводит образы анимационного фильма. Многие иллюстрации представлены в виде комикса.

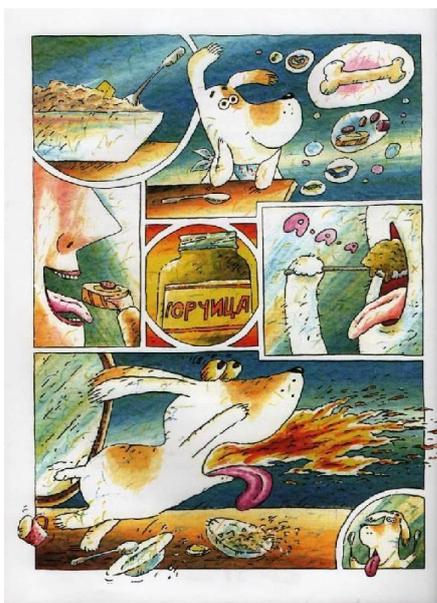

Рисунок 5. Соня пробует горчицу. Художник – В. Меджибовский.

Такого рода иллюстрации дают возможность как бы просмотреть по кадрам сюжет рассказа. Например, на иллюстрации к рассказу «Горчица» видно, как Соня сидит и мечтает о вкусной еде, затем вспоминает о горчице и пробует ее. Последние кадры комикса рассказывают уже об итогах дегустации. Читатель видит, что Соня превратилась в «огнедышащего дракона» и как после всего случившегося у нее распух язык (см. рисунок 5).

Интересной находкой художника становится изображение

«Карты-схемы», которая изображена перед первой историей о собачке Соне. На ней представлено художественное пространство сборника, представлен «весь мир Сони» (см. рисунок 6). Все люди, животные и предметы, с которыми Соня взаимодействует по сюжету сборника, изображены на этом рисунке. Такая иллюстрация является путеводителем для читателя, она выполняет функции вступления в сборнике, задает ориентиры его художественного мира. Несмотря на то, что карта-схема не является непосредственной иллюстрацией к рассказу «Как Соня потеряла все на свете», ее можно

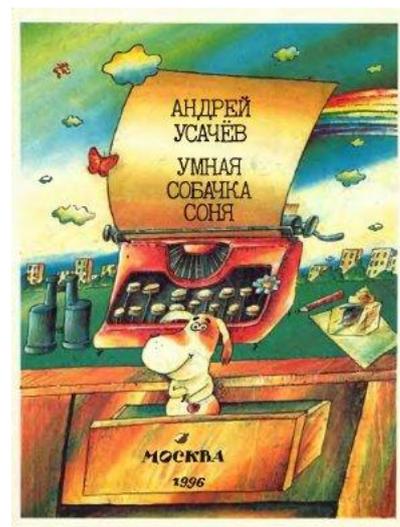

Рисунок 4. Обложка книги «Умная собачка Соня». Художник – В. Меджибовский.

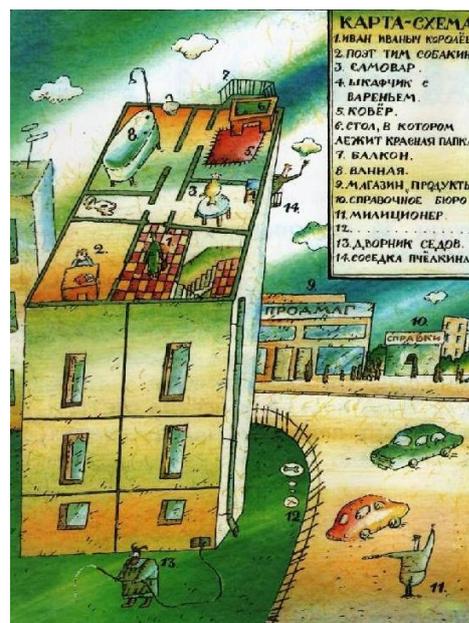

Рисунок 6. Карта-схема. Художник – В. Меджибовский.

рассмотреть в качестве дополнительной иллюстрации к этому тексту, которая позволяет читателю представить мир героини, понять, чем так сильно дорожит Соня. На карте указано даже место, где закопана косточка. Именно о нем собачка Соня просила не писать в объявлении «Вечерней газеты», когда искала Иван Ивановича.

В. Меджибовский оригинально решает задачу оформления содержания в книге (см. рисунок 7). Название каждого рассказа сопровождается изображением предмета, с которым Соня взаимодействует в сюжете этого рассказа. Такое оформление особенно хорошо подходит для детей дошкольного возраста, которые, еще не умея читать, благодаря картинке могут понять, о чем будет идти речь в каждом из рассказов. Также в оформлении сборника В. Меджибовский использует шмуцтителы, благодаря которым сборник историй разделяется на отдельные главы. Сюжетно-иллюстративные шмуцтителы так же, как и содержание книги, помогают читателю ориентироваться в сюжете каждого отдельного рассказа.

СОДЕРЖАНИЕ:	
КОРОЛЕВСКАЯ ДВОРЯЖКА	3
КТО СДЕЛАЛ ЛУЖУ?	5
ЗДРАВСТВУЙТЕ, СПАСИБО И ДО СВИДАНИЯ!	6
ЧТО ЛУЧШЕ?	8
КАК СОБАЧКА СОНЯ ПОЖАЛА ЦВЕТЫ	9
КАК СОНЯ НАУЧИЛАСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ	13
БИНОКЛЬ	14
КАК СОНЯ ПОЙМАЛА ЭХО	17
МУЖИ	20
КОСТОЧКА	23
СОНЯ И САМОВАР	25
ПЯТНО	27
РАДУГА	29
ГОРЧИЦА	31
КАК СОНЯ УСТРОИЛА РЫБААКУ	34
ОБОИ	37
КАК СОНЯ УЧИЛАСЬ ЧИТАТЬ	41
КАК СОНЯ ПОТЕРЯЛА ВСЁ НА СВЕТЕ	43
КАК СОНЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ДЕРЕВО	48
А ЧТО БЫЛО ПОТОМ?	53

Рисунок 7. Содержание книги «Умная собачка Соня». Художник – В. Меджибовский.

2.2. Иллюстрации Д. Трубина как утверждение реалистической традиции иллюстрирования сборника.

В 2000 году издательство «Олма-пресс» выпустило «Умную собачку Соню» с иллюстрациями Дмитрия Трубина (см. Усачев: 2000). Иллюстрированный образ собачки Сони напоминает как мультфильм, так и иллюстрации первого издания (см. рисунок 8). В целом можно сказать, что Д. Трубин подхватил реалистическую линию в иллюстрировании сюжета сборника. Как и В. Меджибовский, Д. Трубин подчеркивает в образе Сони и в изображении сюжета рассказов правдоподобие. В отличие от В. Меджибовского Д. Трубин акцентирует свое

Рисунок 8. Собачка Соня ловит мух. Художник – Д. Трубин.

внимание на иллюстрировании отдельных эпизодов в сюжете рассказа. Большинство из них соотносится с кульминационным моментом. Например, как Соня тянет Эхо из канализационного люка, ловит мух, убегает от бульдога Макса, рыбачит и т.д. Как правило, на всех иллюстрациях Соня изображена крупным планом и является центральным персонажем в композиции рисунка. Несмотря на такой подход в иллюстрировании сюжета сборника, Д. Трубин изображает и других персонажей произведения. Так на его иллюстрациях мы можем познакомиться с милиционером, таксой, бульдогом Максом, плачущей девочкой и даже с самим

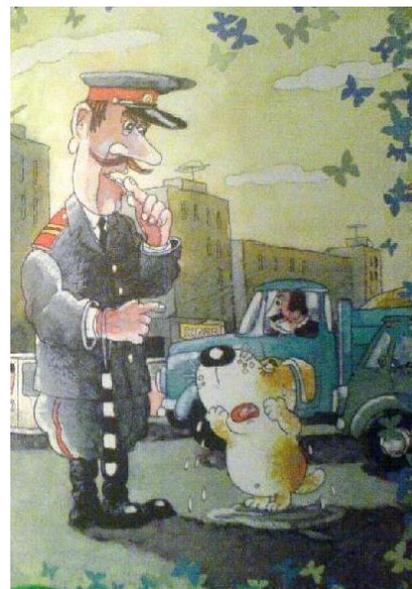

Рисунок 9. Иллюстрация к рассказу «Как Соня потеряла все на свете». Художник – Д. Трубин.

Иван Ивановичем.

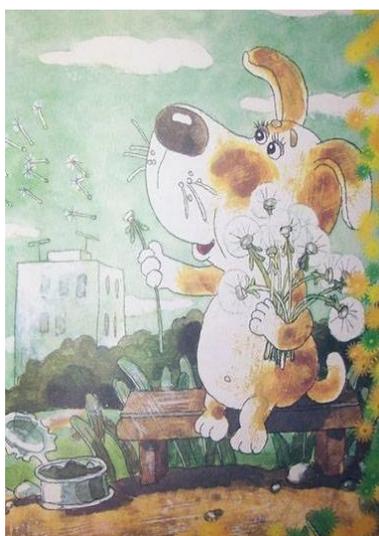

Рисунок 10. Соня с одуванчиками. Художник – Д. Трубин.

получать удовольствие. Хороший эмоциональный настрой героини можно увидеть на иллюстрациях, изображающих как Соня ловит мух, рисует на обоях. На этих рисунках собачка Соня изображена с высунутым языком, что является свидетельством ее удовольствия от того, чем она занимается (см. рисунок 8).

Д. Трубин так же, как и В. Меджибовский, опирается на авторские метафоры в создании иллюстраций к тексту

Д. Трубин на иллюстрациях пытается отразить эмоциональное состояние Сони. На иллюстрации к рассказу «Как Соня потеряла все на свете» можно увидеть отчаяние Сони (см. рисунок 9). Собачка Соня стоит вся в слезах и просит помощи у милиционера. На иллюстрации к рассказу «Как собачка Соня нюхала цветы» можно увидеть другое эмоциональное состояние Сони (см. рисунок 10). Здесь художник передал любовь Сони к одуванчикам. Показал, что от самых простых вещей Соня может

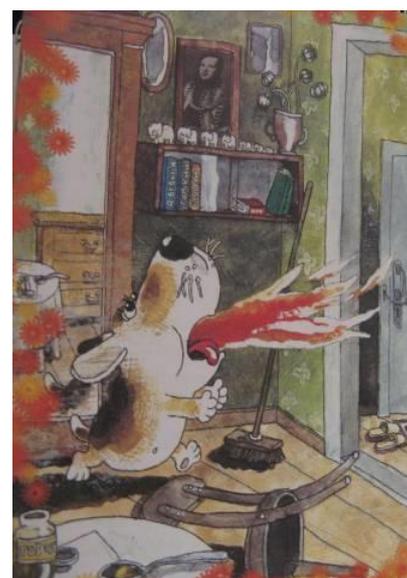

Рисунок 11. Дегустация горчицы. Художник – Д. Трубин.

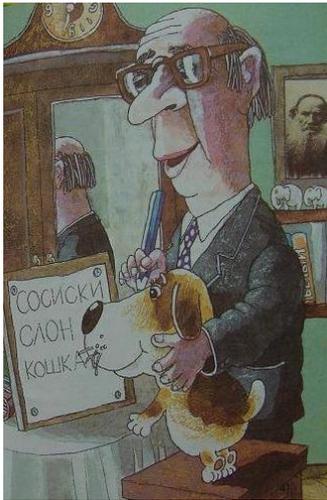

Рисунок 12. Соня учится читать. Художник – Д. Трубин.

произведения. На иллюстрации к рассказу «Горчица» видно, что Соня действительно похожа на «огнедышащего дракона» (см. рисунок 11). Эта находка в визуализации образа Сони впервые была использована В. Меджибовским. Рисунок Д. Трубина примечателен тем, что на заднем фоне можно увидеть фигурки слонов. Возможно, в этом рисунке содержится отсылка к содержанию рассказа «Кто сделал лужу?». Художник как бы предлагает еще одно, уже визуальное, объяснение «уважения» Сони к слонам. Изображение слонов можно найти и на иллюстрации к рассказу «Как Соня училась читать» (см. рисунок 12).

2.3. Фантазии Сони и Соня как плод творческой фантазии автора в иллюстрациях Е. Костиной.

В 2000 году издательство «Дрофа-плюс» выпустило книгу под названием «Тигр в клеточку» (2007) с иллюстрациями Екатерины Костиной (см. Усачев 2007). Книга состоит из повестей-сказок, среди которых можно найти и «Умную собачку Соню». На иллюстрации к самому первому рассказу цикла художник знакомит читателей с «королевской дворняжкой» (см. рисунок 13). Эту особенность Сони он подчеркнул изображением короны, а также тем, что Соня сидит на подушке, как и полагается «королевским собакам». На этой же первой иллюстрации художник нарисовал то, к чему Соня равнодушна —

Рисунок 13. Королевская дворняжка. Художник – Е. Костина.

Рисунок 14. Иллюстрация к рассказу «Бинокль». Художник – Е. Костина.

вишня и одуванчики. Уже по первому рисунку видно, что стиль иллюстрирования Е. Костиной отличается от предыдущих художников.

В отличие от предыдущих художников, у Е. Костиной собачка Соня не является главной и необходимой частью иллюстрации. На иллюстрациях к некоторым рассказам собачка Соня физически отсутствует, хотя

незримое ее присутствие зритель чувствует. Так, например, иллюстрация к рассказу «Бинокль» показывает то, за чем Соня наблюдала в бинокль (см. рисунок 14). Художник изобразила здесь дворника Седова вместе с его котом. Причем сам дворник Седов изображен тоже в образе кота. Возможно, Е. Костина попыталась таким юмористическим способом показать неприязнь собачки Сони к данным героям произведения. Но с другой стороны, иллюстрация передает богатство мира фантазии героини.

На иллюстрации к рассказу «Как Соня устроила рыбалку» Е. Костина тоже крупным планом изображает плоды Сониной фантазии. На рисунке мы видим огромную рыбу, которую так мечтала поймать Соня в ванне (см. рисунок 15).

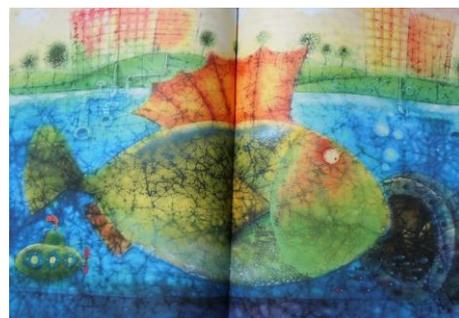

Рисунок 15. Рыба – фантазия Сони. Художник – Е. Костина.

Рисунок 16. Соня рисует на обоях. Художник – Е. Костина.

Интерес в этом отношении представляет и

иллюстрация к рассказу «Обои». На этом рисунке главным объектом изображения является художество Сони, а не сама собачка (см. рисунок 16). Соня показана художником на иллюстрации только в виде тени, по положению которой можно понять, что собачка получает эстетическое удовольствие от плодов своего творчества.

На иллюстрации к рассказу «Как Соня научилась разговаривать» так же, как и на иллюстрациях Д. Трубина, можно увидеть слона (см. рисунок 17). Такое совпадение не случайно. Соня наблюдает за слонем в телепередаче «В мире животных». Видимо, художник здесь пытается своим способом мотивировать «уважение» Сони к слонам.

В иллюстрациях Е. Костиной прослеживается оригинальная авторская стилистика художника. Ее рисунки выделяются на фоне творческих работ художников, иллюстрировавших до нее сборник. С помощью использованной техники рисования в образе

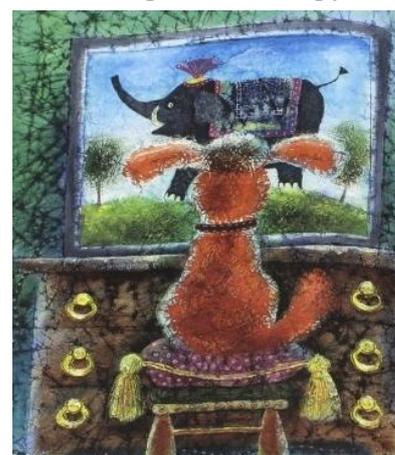

Рисунок 17. Соня смотрит телевизор. Художник – Е. Костина.

Сони художник подчеркнула некоторую «призрачность», т. е. литературную составляющую этого образа. Е. Костина увидела в образе собачки Сони ее литературность, ее «созданность» волею художника-творца, автора текста.

2.4. Новый реалистический образ Сони в иллюстрациях Т. В. Абалакиной.

Коллега В. Меджибовского по созданию образа Сони в анимационном фильме, художник Т. В. Абалакина иллюстрировала рассказы для издания сборника А. Усачева в 2008 году издательством «Росмэн-пресс» (см.: Усачев 2008). В этой работе Т. Абалакина представила новую трактовку образа Сони и сюжетов рассказов. Судя по созданному художником образу, можно говорить о стремлении Т. В. Абалакиной максимально отойти от художественного воплощения этого сюжета в анимационном фильме. Художник представляет Соню пушистым щенком с рыжеватой челочкой и длинными висящими ушами (см. рисунок 18).

На иллюстрациях можно рассмотреть глаза и ресницы Сони, которые соответствуют описанию внешности героини в тексте: «У Сони были черные блестящие глаза и длинные,

как у принцессы, ресницы и еще аккуратный хвостик» (Усачев 2015 б: 5). На иллюстрациях Т. В. Абалакиной Соня всегда расположена на первом плане, изображена крупным планом. Это позволяет художнику изобразить все эмоции и жесты персонажа, на которые обращает внимание автор рассказов. Например, рассказ «Как Соня нюхала цветы» сопровождается двумя иллюстрациями: на одной из них Соня изображена с иголками кактуса в носу, а на другой Соня сидит в саду рядом с клумбой пионов. Сравнивая изображения собачки на этих иллюстрациях, читатель книги видит, что Соня относится по-разному к растениям и цветам. Кактусы не приносят ей радости, а вот пионы и одуванчики наоборот: Соня

Рисунок 19. Соня и кактусы.
Художник — Т. В. Абалакина.

расплывается в улыбке только при виде их (см. рисунок 19 и рисунок 20). Передать эмоции и реакции главной героини на некоторых иллюстрациях Т. В. Абалакиной позволяет прием комикса, который явно заимствован у В. Меджибовского. Художники вставляют в иллюстрацию баллоны (см. рисунок 19). «Баллонами» в комиксах называют выделенную область, в которую вписан текст (авторский или речь героя).

Интересным оформительским решением в издании сборника с иллюстрациями Т. Абалакиной выступают следы собачьих лапок, которые можно заметить в начале каждого рассказа сборника. Возможно, таким способом художник не только указывает на главного героя цикла, но и показывает участие Сони в чтении и создании рассказов.

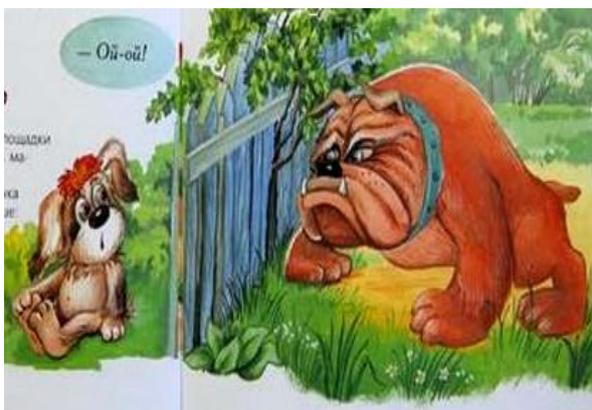

Рисунок 21. Соня и бульдог Макс.
Художник — Т. В. Абалакина.

Т. В. Абалакина изображает на иллюстрациях и других персонажей цикла. Например, на иллюстрации к рассказу «Что лучше?» рядом с Соней показан бульдог Макс. Из иллюстрации видно, насколько маленькой является Соня по сравнению с огромным Максом (см. рисунок 21).

На иллюстрациях к другим рассказам нарисованы пожилая такса, милиционер, плачущая девочка. Всех второстепенных персонажей художник изображает на рисунке вместе с главной героиней — Соней. Изображение этих героев помогает раскрыть характер главного персонажа и проследить развитие действия рассказа. Художник изображает на рисунках и важные для сюжета рассказов предметы интерьера. Например, в рассказе «Мухи» упоминается, что Соня разбила портер дедушки Иван Ивановича. На заднем фоне некоторых иллюстраций виден этот портрет.

Т. В. Абалакина старается в иллюстрациях акцентировать внимание на главных и наиболее захватывающих моментах действия произведения. Наибольшая часть иллюстраций передает кульминационный эпизод в сюжете рассказа. Художник

изображает то, как Соня беседует с таксой, убегает от Макса, пытается приручить электрический ток, как падает из окна на клумбу с пионами, видит себя в самоваре и т.д. В этом издании книги каждый рассказ сопровождается красочной иллюстрацией, которая помогает маленькому читателю глубже вникнуть в текст и понять произведение.

2.5. Продолжение реалистической линии в иллюстрировании сюжета сборника у Н. Пономаревой.

Издательство «Оникс» выпустило в 2010 году книгу с иллюстрациями Н. Пономаревой (см.: Усачев 2010). На иллюстрациях этого художника образ Сони напоминает иллюстрации В. Меджибовского и Д. Трубина. Она представляется нам как рыжая пятнистая дворняжка с белым животом и белой мордочкой (см. рисунок 22). На иллюстрациях по высунутому языку видно, что Соня получает удовольствие от того, чем она занимается. Эта художественная деталь заметна на иллюстрациях, где Соня «рыбачит», создает искусственную радугу, ест вишневое варенье и ловит мух. Такой элемент изображения впервые был использован Д. Трубиным (см.: Усачев 2000).

Рисунок 22. Соня ловит мух.
Художник — Н. Пономарева.

Рисунок 23. Соня с одуванчиками.
Художник — Н. Пономарева.

Иллюстрация к рассказу «Как Собачка Соня нюхала цветы» композиционно напоминает иллюстрации Д. Трубина и Т. Абалакиной: Н. Пономарева тоже изобразила Соню крупным планом с одуванчиками в лапах (см. рисунок 23). Все иллюстрации соответствуют тексту произведения, поскольку любимым занятием героини было чихать на одуванчики: «Больше же всего собачка Соня любила чихать на одуванчики. Набрав их побольше, она усаживалась где-нибудь на скамейке — и пушинки летели по двору, как снег» (Усачев 2015 б: 14). Несмотря на явное композиционное сходство этих иллюстраций, можно отметить, что в изображении Д. Трубина и Т. Абалакиной

более акцентированы эмоциональные переживания героини, а у Н. Пономаревой Соня не только получает удовольствие от одуванчиков, но и погружена в свои мечты.

Н. Пономарева в своих иллюстрациях делает акцент на аксессуарах, чтобы лучше воссоздать образы литературных героев. Например, чтобы создать на рисунке образ пожилой, воспитанной таксы, художник дополняет ее изображение такими предметами, как очки и платок, повязанный на шее собаки. На иллюстрациях Н. Пономаревой читатели могут увидеть и Иван Иваныча Королева, который изображается далеко не всеми иллюстраторами этого сборника. В иллюстрациях Н. Пономаревой тоже, как правило, запечатлен кульминационный момент как самый захватывающий и интересный эпизод в развитии действия рассказа.

Иногда в своих иллюстрациях Н. Пономарева так же, как В. Меджибовский и Д. Трубин, опирается на метафоры, предложенные в тексте А. Усачева, как бы реализуя их в визуальном образе. Например, в рассказе «Горчица» Соне казалось, что она «превратилась в огнедышащего дракона» (Усачев 2015 б: 37). На иллюстрации к этому рассказу художник изображает бегущую Соню, у которой изо рта вырываются языки пламени (см. рисунок 24).

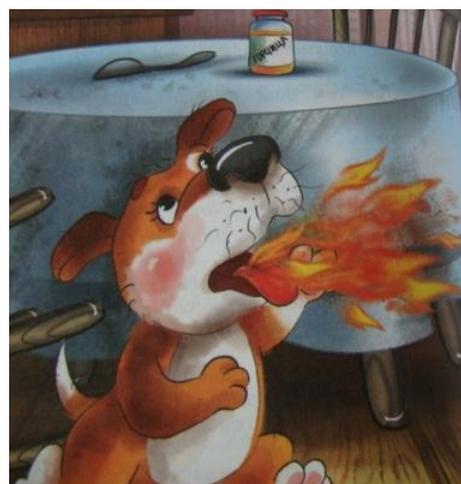

Рисунок 24. Соня превратилась в «огнедышащего дракона». Художник — Н. Пономарева.

В целом можно отметить, что Н. Пономарева довольно сильно зависима от предшествующей традиции иллюстрирования сюжета сборника.

2.6. Попытка Е. Соколова отойти от заданного традицией иллюстрирования образа Сони.

В 2013 году издательство «Махаон» выпустило сборник А. Усачева с иллюстрациями Е. Соколова (см.: Усачев 2013 а). Художник подчеркнул гендерную принадлежность Сони таким аксессуаром, как розовый бантик. В иллюстрациях Е. Соколова Соня изображена с ошейником, который указывает на то, что у Сони есть хозяин, и она не бездомная собака (см. рисунок 25).

Рисунок 25. Собачка Соня.
Художник — Е. Соколов.

соответствует исходным данным литературного текста, но еще раз подчеркивает антропоморфизм образа и, возможно, интеллектуальный потенциал персонажа (см. рисунок 26).

С другой стороны, в этой иллюстрации Е. Соколова можно усмотреть и косвенную отсылку к иллюстрации В. Меджибовского с обложки издания 1996 г., где Соня изображена рядом с печатной машинкой. В иллюстрации Сони с компьютером тоже нашла отражение идея о причастности главной героини к написанию рассказов о самой себе.

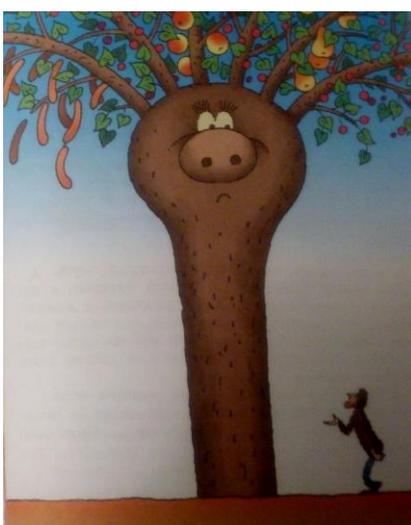

Рисунок 27. Соня превратилась в дерево.
Художник — Е. Соколов.

По обложке издания с изображением Сони уже можно понять, что она необыкновенная собачка. В одной лапе она держит сачок, а в другой — банку варенья, в придачу ко всему на шее висит бинокль. В этой иллюстрации художник объединяет предметы, с которыми Соня действует в разных рассказах сборника. Безусловно, такое изображение собаки привлекает внимание читателя к антропоморфным характеристикам этого образа. На первых страницах книги можно также найти иллюстрацию Сони, сидящей за компьютером, что не

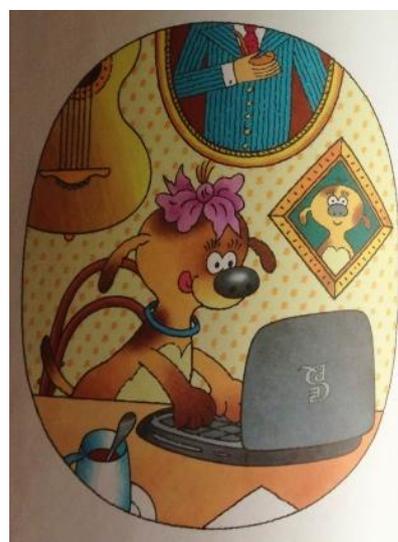

Рисунок 26. Собачка Соня за компьютером.
Художник — Е. Соколов.

В своих иллюстрациях Е. Соколов, как и другие художники, акцентирует внимание на кульминационных моментах сюжета. Так, на одной из иллюстраций художник изображает фантазии Сони. В рассказе «Как Соня превратилась в дерево» она представляла себя в виде большого дерева с сосисками, яблоками и вишнями на ветвях, а внизу — маленького Иван Иваныча, просящего у нее вишенку. Эти образы нашли адекватное отражение на иллюстрации Е. Соколова, который акцентирует внимание зрителя на соотношении большого и маленького в сознании героини (см. рисунок 27).

Размер персонажей подчеркнут и на иллюстрации к рассказу «Что лучше?» (см. рисунок 28). Образы на рисунке даны в контрастном соотношении. Бульдога Макса Е. Соколов нарисовал с красными глазами, чтобы показать, насколько он злой и страшный. Эти характеристики персонажа усиливаются изображенным

Рисунок 28. Встреча бульдога Макса и Сони. Художник — Е. Соколов.

ошейником с колючими шипами и намордником, о котором в кульминационный момент рассказа Соня спрашивает Макса. Рисованный образ Макса усиливает чувства страха и испуга у читателя за собачку Соню. Соня же изображена маленькой, добродушной и наивной собачкой, не ожидающей от Макса проявления злости на ее вопрос.

Как правило, Соня изображена на иллюстрациях Е. Соколова крупным планом.

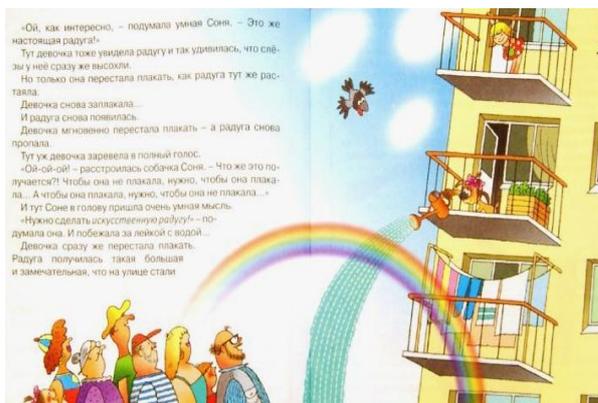

Рисунок 29. Соня делает радугу. Художник — Е. Соколов.

Исключением является иллюстрация к рассказу «Радуга» (см. рисунок 29). Соня здесь показана стоящей на балконе и льющей воду из лейки. На верхнем балконе стоит девочка, а внизу столпились прохожие. Внимание всех героев приковано к искусственной радуге, которую сделала Соня. В такой композиции рисунка художник сделал акцент не на героях, а на явлении, которое

создала Соня. Радуга стала новым открытием для Сони, еще одним символом ее жизнерадостного бытия.

2.7. Лаконизм иллюстраций Н. Салиенко к рассказам о собачке Соне.

Рисунок 30. Собачка Соня.
Художник – Н. Салиенко.

мультфильмом, а отправной точкой послужил рассказ «Кто сделал лужу?»».

На иллюстрации к рассказу «Как собачка Соня нюхала цветы» в глазах Сони можно тоже увидеть грусть (см. рисунок 31). Художник попытался в таком образе передать сожаление Сони от необходимости пользоваться носовым платком. В соответствии со своим видением образа героини и в отличие от других художников, Н. Салиенко изобразила Соню грустной, поэтому она показана с носовым платком, а не рядом с цветами.

В 2013 году издательство «Эксмо» выпустило книгу под названием «Сказки» с иллюстрациями Натальи Салиенко (см. Усачев: 2013 б). В этот сборник сказок А. Усачева вошла и «Умная собачка Соня». Иллюстрации Н. Салиенко к сборнику лаконичны (можно говорить о художественном минимализме этих изображений), их немного, и они решены в черно-бело-синем варианте (см. рисунок 30). Собачка Соня изображена на них грустным одиноким щенком, мокнувшим под дождем. Очевидно, этот образ был навеян

Рисунок 31. Собачка Соня с платком. Художник – Н. Салиенко.

2.8. «Перепев» старых мотивов в иллюстрациях Е. Житник.

Рисунок 32. Обложка «Умная собачка Соня».
Художник – Е. Житник.

В 2015 году вышло следующее издание сборника «Умная собачка Соня» в издательстве «Школа» с иллюстрациями Евгении Житник (см. Усачев 2015 а). Художник на своих иллюстрациях постаралась максимально акцентировать внимание читателей на радости существования собачки Сони. Как и другие художники, Е. Житник изобразила Соню белой дворняжкой с коричневыми пятнами (см. рисунок 32). Уже по обложке издания видно, что Соня — радостная, мечтательная, довольная жизнью собака. Е. Житник, как и Е. Соколов,

изображает Соню с ошейником.

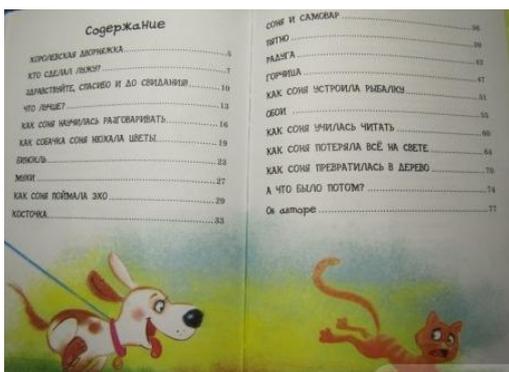

Рисунок 33. Соня гоняется за котом. Художник – Е. Житник.

Содержание книги тоже дополнено иллюстрацией (см. рисунок 33). На рисунке изображена Соня, которая гоняется за котом. Скорее всего, это тот самый кот дворника Седова, который был не по душе героине. Данная иллюстрация подчеркивает зооморфные признаки в образе Сони.

Иллюстрация Е. Житник к самому первому рассказу напоминает иллюстрацию Е. Костиной.

Оба художника изображают Соню на подушке и с короной на голове (см. рисунок 34). Однако на иллюстрации Е. Житник видно, что Соне только снится эта корона. Так художник передает мечты героини и показывает, что Соня действительно верит в существование породы «королевских дворняжек».

Е. Житник иллюстрирует и других персонажей сборника: Иван Иваныча, таксу, милиционера, дворника Седова, бульдога Макса. В иллюстрации к рассказу «Что лучше?» Е. Житник не делает акцент на соотношении большого и маленького, как другие художники (см. рисунок 35). Однако это единственное изображение, в котором художник полностью опирается на текст автора: «Он грозно зарычал, рванулся с поводка и, опрокинув хозяйку, погнался за Соней» (Усачев 2015 б: 11). На иллюстрации Е. Житник мы видим, как хозяйка пытается

Рисунок 34. Соня представляет себя «королевской дворняжкой» Художник – Е. Житник.

удержать Макса, но у нее это не выходит.

Рисунок 35. Соня убегает от бульдога Макса. Художник – Е. Житник.

В основном на иллюстрациях Е. Житник собачка Соня занимает центральную позицию в композиции рисунка. Художник старается отразить кульминационные моменты историй. На иллюстрациях изображены удивление Сони от вида луж во дворе, разговор с таксой, как Соня ловит мух и получает от этого удовольствие, как размазывает варенье по всей скатерти. Некоторые истории в этом издании сопровождаются несколькими иллюстрациями.

2.9. Выводы.

Несмотря на то, что разные художники изображают Соню по-своему, во всех иллюстрациях можно увидеть невинность этого героя, наивность его мышления и восприятия мира. Соня изображена как необыкновенная собачка, которая стремится стать лучше, взрослее, культурнее, а вместе с ней к этому призываются и читатели книги. Изучение иллюстраций разных художников к этому сборнику показывает, что художникам хорошо знакома традиция иллюстрирования сборника, и они сознательно вступают в творческий диалог друг с другом.

Иллюстрации В. Меджибовского к первому изданию сборника, безусловно, заложили художественную и идейную основу этой традиции. Именно в работах В. Меджибовского впервые была раскрыта внутренняя сущность собачки Сони и создан внешний облик собачки–дворняжки, а также обращено внимание на «литературную» составляющую этого образа. Последующие художники, придерживаясь такого же понимания внутреннего мира собачки Сони, пытаются копировать этот образ или найти иное его визуальное воплощение, а также обратить внимание на другие важные идеи сборника (например, переживание радости бытия, соотношение большого и маленького в сознании героини и др.).

Начиная с иллюстраций Д. Трубина, в традиции иллюстрирования сборника возобладал традиционный для детской иллюстрации (условно говоря — реалистический) подход к изображению персонажа и сюжета произведения. Художники отказываются от предложенной В. Меджибовским композиции комикса в отображении сюжета рассказа. Возобладал принцип иллюстрирования сюжетной кульминации в рассказе.

На общем фоне традиции иллюстрирования сборника выделяются рисунки Е. Костиной и Е. Соколова. Использование нетрадиционной техники рисования позволило Е. Костиной достичь эффекта воспроизведения «призрачности» литературного мира собачки Сони. Идея литературности образа главного героя и всего сюжета сборника, которая решалась другими иллюстраторами в реалистической ключе, у Е. Костиной реализована через воссоздание картин воображения героя и читателя.

Рисунок 36. Кадр из мультфильма «Белка и Стрелка».

Образы, созданные Е. Соколовым, отличаются своей современной стилистикой. Образ Сони в его интерпретации приближен к восприятию современных детей, он получился ярким, красочным и напоминает персонажей современных мультфильмов, например, героиню из анимационного фильма «Белка и Стрелка: Озорная семейка» премьеры, которого состоялась в 2011 году при участии режиссера Инны Евланниковой и др. (см. рисунок 36). На иллюстрации видно, что у обеих героинь большой нос, который сразу же бросается в глаза, что не свойственно обычной собаке, также висючие уши, хвост крючком, одинаковый окрас и даже аксессуар — бант на голове. Таким образом, можно сказать, что Е. Соколов старается создать иллюстрации в соответствии с таким визуальным образом, который ближе современному ребенку.

Заключение

В бакалаврской работе были представлены результаты анализа сюжета о собачке Соне, созданного творческими усилиями А. Усачева, рассмотрены трансформации этого сюжета при переходе его из анимации в литературную форму, а также была описана и проанализирована традиция книжного иллюстрирования литературного сборника «Умная собачка Соня».

Анализ трансформаций сюжетной истории при переходе в литературу свидетельствует о том, что общая концепция литературного сборника отличается от центральной идеи в сценарии мультфильма. Изменения, которые перетерпел сюжет сценария мультфильма, отразились на образе собачки Сони, она стала более жизнерадостной и неутомимой фантазеркой, которая не устает открывать для себя все новые фрагменты окружающего бытия. В то же время трансформации образа главной героини в сборнике усилили идею взросления собачки Сони, ее эмоционального и интеллектуального роста.

В конце литературного цикла рассказов главная героиня уже перестает быть маленьким несмышленым щенком, автор показывает в сборнике процесс интеллектуального, эмоционального, речевого и эстетического роста героини. Теперь Соня умеет читать, знает правила хорошего тона, и даже может сама давать советы, например, о том, что бесполезно устраивать рыбалку дома, надо держаться от розетки подальше, нельзя рисовать на обоях и бить посуду, потому что после этого последует наказание. Несмотря на все пережитые трудности, Соня учит читателей тому, что в любой ситуации нужно искать хорошее и получать от этого удовольствие. Так, Соня наслаждается вишневым вареньем, ароматом цветов, рисованием, ловлей мух и пр. Благодаря всем ситуациям, в которые Соня попадает, она становится смысленнее, находчивее, рассудительнее, тем самым становится взрослее и умнее.

Педагогический потенциал сборника очень высок, заложенные в текстах идеи близки актуальным для современной педагогики мыслям о первичности потребностей ребенка в процессе воспитания. А. Усачев тоже показывает в своих рассказах, что традиционные поучения и наставления не приносят ожидаемого воспитателем результата, и только приближенные к потребностям ребенка в игре и эстетическом восприятии мира методы

оказываются эффективны. Заложенные автором в текст сборника идеи нашли отражение в иллюстрациях художников-профессионалов.

Рассмотрение традиции иллюстрирования сборника «Умная собачка Соня» говорит о том, что В. Меджибовский заложил основу как в понимании образа собачки Сони, так и в трактовке сюжета сборника последующими иллюстраторами. Он первым представил визуальный образ Сони, сначала в анимационном фильме, а потом в серии иллюстраций к литературному сборнику. Изучение традиции книжного иллюстрирования сборника «Умная собачка Соня» показывает, как складывалась реалистическая линия в трактовке образа собачки Сони и сюжета сборника у разных художников. Так, в изображении сюжета рассказов доминантой стал принцип иллюстрирования кульминационных моментов. Главная героиня стала в основном занимать центральную часть в композиции иллюстраций. Такой подход позволил художникам изобразить эмоции персонажа, как положительные, так и негативные. В иллюстрациях персонажей стали появляться аксессуары, дополняющие их образы. Сопоставительный анализ рисунков разных авторов позволяет сделать вывод о преемственности художников в изображении образа Сони и в целом сюжета сборника. На фоне доминирующей реалистической трактовки литературного сюжета несколько выделяются иллюстрации Е. Костиной и Е. Соколова.

Подводя итоги исследования, можно сказать, что реализация сюжета о собачке Соне в мультфильме послужила импульсом и для создания литературного сборника, и для становления традиции иллюстрирования этого цикла рассказов. В русской детской литературе второй половины XX века это не первый случай, когда литературное произведение появляется на свет благодаря мультипликации или же наоборот. Примером тому могут служить короткометражные мультфильмы по стихотворениям Григория Бенционовича Остера (род. в 1947 г.) «Если к папе или маме» (1980) и «Если не купили вам пирожные» (1986), оба сняты на киностудии «Союзмультфильм». Г. Остер написал сценарии этих мультфильмов для 17 и 19 выпуска «Веселая Карусель». Позже в 1990 году вышел сборник стихотворений «Вредные советы». Как и в истории с сюжетом о собачке Соне, мультипликационные фильмы про «вредные советы» послужили импульсом для создания литературного произведения. В качестве другого примера можно привести советский мультипликационный фильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане», выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1975 году. Автором сценария является Сергей Григорьевич Козлов (1939–2010). Спустя некоторое время, в 1981 году, Сергей Козлов выпустил отдельную книгу под названием «Ежик в тумане». В работах Сергея Козлова это не единственный случай взаимодействия мультипликации и литературы. Так он же написал

сценарий и для известного мультипликационного фильма «Трям! Здравствуйте!» о том, как Медвежонок подарил своим друзьям Ежику и Зайцу сказочную страну «Тилимилитрядию». Премьера мультфильма состоялась в 1980 году на киностудии ТО «Экран». А в 1996 году вышла отдельная книга под тем же названием «Трям! Здравствуйте!», автором которой был Сергей Козлов.

В качестве обратного примера, когда литературный текст стал стимулом для экранизации, можно привести детскую сказочную повесть Эдуарда Николаевича Успенского (род. в 1937 г.) «Крокодил Гена и его друзья», которая была впервые опубликована в 1966 г. Спустя некоторое время, в 1968 году, по мотивам повести режиссером Романом Качановым был снят мультфильм «Крокодил Гена», в котором впервые появились анимационные персонажи крокодила Гены, Чебурашки и старухи Шапокляк. Примеров подобного рода можно привести в большом количестве: повесть Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот» (1973) экранизирована в 1978 г., на основании сказки Г. Остера «Котенок по имени Гав» (1976) в 1976–1982 гг. был снят цикл мультфильмов и т.п. Эти примеры наглядно демонстрируют, как происходит взаимодействие детской литературы и мультипликации во второй половине XX века, а модель создания литературного текста, которой воспользовался А. Усачев в «Умной собачке Соня», уже была опробована до него другими детскими писателями.

Практическая значимость бакалаврской работы заключается в том, что результаты проведенного исследования можно использовать в работе педагогов детских дошкольных учреждений. Разрабатывая занятия по литературному произведению, педагоги могут и должны опираться не только на литературный текст, но и на анимационный фильм, на иллюстрации разных художников к сочинению. Знакомя детей с художественным рассказом или циклом рассказов писателя, педагог должен внимательно ознакомиться с историей его создания, изучить весь дополнительный материал, касающийся этого произведения. Такой подход к разработке занятия позволит педагогу максимально точно донести смысл произведения до детей. Визуальный образ героев очень важен для детей дошкольного возраста. Методисты подчеркивают, что в книге, адресованной ребенку, взаимодействие слова и визуального образа играет ключевую роль, «синтез текста и иллюстрации <...> рассматривается как симбиоз, как обязательная взаимосвязь, взаимозависимость» (Алуева). Иллюстрации расширяют кругозор ребенка, привлекают внимание маленького читателя к тексту произведения, тем самым являются обязательным условием восприятия литературного произведения.

Рассказы сборника о собачке Соне можно использовать на самых разных занятиях в детском дошкольном учреждении. Например, на занятиях, посвященных развитию речи, после прочтения каждого рассказа есть о чем беседовать с детьми. В ходе этих бесед развивается не только речь ребенка, но и мышление. Обсуждая рассказ «Здравствуйте, спасибо и до свидания!», можно учить и закреплять правила речевого этикета, использования слов вежливости. После чтения этого рассказа можно поговорить и о том, кто такие воспитанные люди, считают ли дети себя таковыми и почему, что еще должны делать воспитанные люди, вспомнить других «воспитанных» литературных героев и т.д.

Образ собачки Сони можно использовать как стимул учебно-игровой деятельности детей. Соня может выступать в роли любимого героя, которому нужна помощь. Например, математическое занятие можно провести по рассказу «Мухи», где дети помогут сосчитать, сколько мух поймала Соня и сколько вещей она разбила, а потом помогут ей все убрать. Тем самым в ненавязчивой форме можно повторять или изучать счет и сложение.

Поскольку Соня в рассказах часто выступает в роли исследователя окружающего мира, можно использовать этот мотив сборника и привычную для героини функцию для организации собственных маленьких исследований и экспериментов. Исследование или эксперимент можно провести на прогулке или в группе детского сада на темы рассказов «Как Соня поймала Эхо», «Радуга» или «Бинокль». После прочтения данных рассказов детям, конечно, захочется тоже поймать эхо, сделать искусственную радугу, а также познакомиться с устройством бинокля. Проводя эксперимент с созданием искусственной радуги, можно повторить с детьми названия цветов радуги. С маленькими детьми можно попробовать провести изобразительную деятельность по рассказу «Пятно», а со старшими — по рассказу «Обои». Вместе с собачкой Соней можно начать учить алфавит, отталкиваясь от сюжета рассказа «Как Соня училась читать». Приведенные здесь примеры организации занятий с дошкольниками показывают связь литературного сборника с дошкольной педагогикой, а также еще раз говорят о его актуальности для чтения детям.

Resüme

Bakalaureusetöö teema — «Koer Sonja süžee loomislugu: animatsioonist kirjandusse ja raamatuillustratsiooni»

Diplomitöö eesmärgiks on rekonstrueerida koer Sonja süžee loominguline saatus animatsioonis, kirjanduses ja raamatuillustratsioonis.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on töö jagatud kahte ossa. Esimene peatükk käsitleb loo mõtet, mis leidis esmakordselt kajastuse multifilmis «Tark koer Sonja» (1991–1993). Samas peatükis on toodud kirjandusteose «Tark koer Sonja» (1996) analüüs. Kirjanduskogumiku üldine kontseptsioon on multifilmi stsenaariumi kesksest ideest erinev. Tänu kirjanduskogumikus ilmunud uutele jutustustele on teose süžee muutunud elurõõmsamaks, lõbusamaks ja isegi koomiliseks. Ka peakangelase kuju on üle elanud mõned transformatsioonid, mis võimendavad koer Sonja täiskasvanuks saamise ideed, tema emotsionaalset ja intellektuaalset kasvamist.

Teine peatükk on pühendatud tsükli «Tark koer Sonja» raamatuillustratsioonide traditsioonile, mille uurimine näitab, kuidas kujunes Sonja kuju ja kogumiku süžee realistlik liin erinevate kunstnike tõlgenduses. Selle kogumiku erinevate illustatsiooniseeriade võrdlus näitab, et kunstnikud on kogumiku illustreerimise traditsioonidega hästi tuttavad ja astuvad üksteisega teadlikult loomingulisse dialoogi. Vaatamata autorite üldisele järjepidevusele jutustuste kogumiku illustreerimisel tõusevad ülejäänud kunstnike taustal esile J. Kostina ja J. Sokolov pildiseeriad. Nende illustatsioonid peegeldavad originaalset lähenemist kangelanna kuju ja kogumiku süžee tõlgendamisele. Paljud kunstnikud samal ajal on tugevasti mõjutatud oma eelkäijatest, mis segab neil vaadata kirjandustekstile uut moodi.

Töö kokkuvõttes tehakse teema kohta kokkuvõtted ja sõnastatakse lõppjärelused. Saab märkida, et koer Sonja süžee realiseerimine animafilmis oli impulsiks ka kirjandusteose loomisele ja selle jutustuste tsükli illustreerimise traditsiooni kujunemisele. XX sajandi teise poole vene lastekirjanduses ei ole see kaugeltki esimene juhus, kui kirjandusteos näeb ilmavalgust tänu multifilmile või vastupidi. Kirjandusliku teksti loomise mudelit, mida A. Ussatšov kasutas «Targas koeras Sonjas», on teised lastekirjanikud katsetanud juba enne teda.

Töö praktiline väärtus seisneb selles, et läbiviidud uuringu tulemusi saavad oma töös kasutada koolieelsete lasteasutuste õpetajad. Kirjandusteose põhjal tundi ette valmistades saavad ja peavad

õpetajad toetuma mitte ainult kirjanduslikule tekstile, vaid ka multifilmile ja erinevate kunstnike illustratsioonidele. Õpetaja peab tähelepanelikult tutvuma kirjandusliku teksti loomislooga. Selline kompleksne lähenemine tunni läbiviimisele võimaldab õpetajal viia teose mõte lasteni võimalikult täpselt. Töös antakse metoodilisi soovitusi, kuidas viia tundi läbi analüüsitava kogumiku jutustuste põhjal.

Литература

Источники

1. *Усачев 1996* — **Усачев А. А.** Умная собачка Соня. М., 1996.
2. *Усачев 2000* — **Усачев А. А.** Умная собачка Соня. М., 2010.
3. *Усачев 2007* — **Усачев А. А.** Тигр в клеточку. М., 2007.
4. *Усачев 2008* — **Усачев А. А.** Умная собачка Соня. М., 2008.
5. *Усачев 2010* — **Усачев А. А.** Умная собачка Соня. М., 2010.
6. *Усачев 2013 а* — **Усачев А. А.** Умная собачка Соня. М., 2013.
7. *Усачев 2013 б* — **Усачев А. А.** Сказки. М., 2013.
8. *Усачев 2015 а* — **Усачев А. А.** Умная собачка Соня. М., 2015.
9. *Усачев 2015 б* — **Усачев А. А.** Умная собачка Соня. М., 2015.
10. *Заходер* — **Заходер Б. В.** Винни- Пух и все-все-все. М., 1965.
11. *Чехов* — **Чехов А. П.** В сумерках. М., 1986.
12. *Меджибовский* — Умная Собачка Соня [Мультфильм]: в 2-х вып. / реж. В. Меджибовский. студия «ЭКРАН». М., 1991–1993. Продолжительность: 10 мин. (1 вып.), 6 мин. 20 сек (2 вып.)
13. *Трамвай* — Трамвай. Детский журнал. 1990–1995. [Электронный документ]. URL: <http://www.tramwaj.narod.ru/> Проверено: 15.03.2016.
14. *Пампасы* – Электронные пампасы. Литературный журнал для детей и взрослых. [Электронный документ]. URL: <http://epampa.yuniko.ru/> Проверено: 04.04.2016.

Исследования

15. *Алуева* — **Алуева М. А.** Синтез текста и рисунка в детской художественной книге 2010 // Cyberleninka [Электронный документ]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sintez-teksta-i-risunka-v-detskoj-hudozhestvennoy-knige> Проверено 25.04.2016.

16. *Белохвостик* — **Белохвостик Н.** Писатель Андрей УСАЧЕВ: «Детское мнение для меня ничего не значит» 2010 // Комсомольская правда [Электронный документ]. URL <http://www.kp.ru/daily/24443/608344> Проверено: 18.11.2015.
17. *Бондарева* — **Бондарева А.** Андрей Усачев: «Я хотел стать профессиональным музыкантом» 2013 // Читаем вместе [Электронный документ]. URL <http://chitaem-vmeste.ru/interviews/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%8F-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/> Проверено: 18.11. 2015.
18. *Воробьева* — **Воробьева Е.** Писатель А. Усачев: «Библиотеки — это последний оплот культуры в России» 2015 // Комсомольская правда [Электронный документ]. URL <http://www.komi.kp.ru/daily/26456/3327317/> Проверено: 19.11.2015.
19. *Гаврилов* — **Гаврилов А.** Андрей Усачев 2005 // Радио Свобода [Электронный документ]. URL <http://www.svoboda.org/content/article/106864.html> Проверено: 18.11.2015.
20. *Гриценко* — **Гриценко З. А.** Детская литература. Методика приобщения детей к чтению М., 2007.
21. *Григорьева 2015 а* — **Григорьева А.** Насколько реальный персонаж собачка Соня, где живет вдохновение и существует ли деревня Котьма? 2015 // ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.ру [Электронный документ]. URL http://www.velikiynovgorod.ru/news/citizens/naskolko_realnyy_personazh_sobachka_sonya_gde_zhivet_vdokhnovenie_i_sushchestvuet_li_derevnya_kotma/ Проверено: 06.12.2015.
22. *Григорьева 2015 б* — **Григорьева А.** Андрей Усачев. Как из страдающего взрослого поэта вырос веселый детский писатель 2015 // ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.ру [Электронный документ]. URL http://www.velikiynovgorod.ru/projects/interview/andrey_usachev_kak_iz_stradayushchego_vzroslogo_poeta_vyros_veselyy_detskiy_pisatel/ Проверено: 03.01.2016.
23. *Зубарева и др.* — **Зубарева Е.Е., Сигов В. К., Скрипкина В. А., Фетисова Д. Е., Кикоин Е. Т., Марутич Т. Б.** Детская литература М., 2004.
24. *Индиатулина* — **Индиатулина А. А.** Приемы речевой игры в творчестве современных детских писателей 2011 // Cyberleninka [Электронный документ].

- URL <http://cyberleninka.ru/article/n/priemy-rechevoy-igry-v-tvorchestve-sovremennyh-detskih-pisateley> Проверено: 19.11.2015.
25. *Коньков, Неупокоева* — **Коньков В. И., Неупокоева О. В.** Функциональные типы речи М., 2011
26. *Молдавская* — **Молдавская К.** Любитель слов. 2007 // Кукумбер [Электронный документ]. URL <http://www.kykumber.ru/stories.php?story=2213> Проверено 18.11.2015.
27. *Минералова* — **Минералова И. Г.** Детская литература М., 2007.
28. *Махотин* — **Махотин С.** Великий выдумщик. 2008 // Kostyor.ru [Электронный документ]. URL: <http://www.kostyor.ru/archives/7-08/apteka.php> Проверено: 4.11.2015.
29. *Маслова 2012* — **Маслова С. А.** Диалектика традиционного и новаторского в современной детской литературной сказке (на материале сказки А. Усачева «Малуся и Рогопед») 2012 // Cyberleninka [Электронный документ]. URL <http://cyberleninka.ru/article/n/dialektika-traditsionnogo-i-novatorskogo-v-sovremennoy-detskoj-literaturnoy-skazke-na-materiale-skazki-a-usacheva-malusya-i-rogoped> Проверено: 22.02.2016.
30. *Маслова 2014* — **Маслова С. А.** Художественный мир русской современной литературной сказки для детей (на материале сказок Э.Н. Успенского, А.А. Усачева, Л.Е. Улицкой). М., 2014
31. *Оболонкова* — **Оболонкова А.** Тим Собакин: Одна десятая 2012 // БАТЯ мужской журнал [Электронный документ]. URL <http://rusbatya.ru/tim-sobakin-odna-desyataya/> Проверено: 18.01.2016.
32. *Петрова, Кухар* — **Петрова И. Н., Кухар М. А.** Творчество писателя Андрея Усачева как средство развития читательского интереса старших дошкольников 2015 // Город детства [Электронный документ]. URL <http://goroddetstva.ru/centers/article/tvorchestvo-pisatelya-andreya-usacheva-kak-sredstvo-razvitiya.html> Проверено: 18.11.2015.
33. *Праскова* — **Праскова М.** Высший пилотаж Андрея Усачева 2015 // Магаданская правда [Электронный документ]. URL <http://magadanpravda.ru/article/62282/> Проверено: 18.11.2015
34. *Ремнёва и др.* — **Ремнёва М. Л., Чернец Л. В., Маркина Л. А., Дедова О.В., Кузьминова Е.А., Николенкова Н.В., Савельев В.С., Пентковская Т.В., Архангельская А.В., Исакова И.Н., Семёнов В.Б., Дунаева Л.А.** Теория литературы: Анализ художественного произведения 2009 //

Лингвокультурологический тезаурус «Гуманитарная Россия» [Электронный документ]. URL <http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/3/articles/2/5#> Проверено: 26.11.2015.

35. *Чарская-Бойко, Иванкива* — **Чарская-Бойко В. Ю., Иванкива М. В.** Иллюстрации в детской литературе: опыт интермедиального анализа 2014 // Детские чтения [Электронный документ]. URL <http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/view/139/133> Проверено: 18.01.2016

