

ИСКУССТВО КИНО В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ ИЗО И МХК

THE ART OF CINEMA IN
THE SUBJECT FIELD OF FINE ARTS
AND WORLD ART CULTURE

I. Shakhova

Summary: The article analyzes the methodological aspects of the formation of film culture in the lessons of Fine Arts and World Art Culture. To solve this problem, an analytical method was used to determine the place of cinema in the subject field of Fine Arts and World Art Culture; a comparative method to identify differences in the forms of presentation of cinematography in the lessons of Fine Arts and World Art Culture. When studying the art of cinema, it is proposed to refer to textbooks on Fine Arts edited by B.M. Nemensky, as well as textbooks on World Art Culture edited by G.I. Danilova and L.A. Rapatsky, in which special importance is given not only to the history of cinema, but also to the cinematic professions and the language of cinema. In addition, the important role of performing analytical and creative tasks and exercises for the formation of audiovisual literacy of modern schoolchildren is noted.

Keywords: cinematography, cinema, school education, Fine Arts, World Art Culture.

Шахова Илона Валерьевна

Кандидат культурологии, доцент, Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина
ilonashakhova@rambler.ru

Аннотация: В статье анализируются методические аспекты формирования кинокультуры на уроках ИЗО и МХК. Для решения поставленной задачи использовались аналитический метод для определения места кино в предметном поле ИЗО и МХК; сравнительный метод для выявления отличий в формах преподнесения киноискусства на уроках ИЗО и МХК. Предлагается при изучении искусства кино обращаться к учебным пособиям по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, а также к учебникам по МХК под редакцией Г.И. Даниловой и Л.А. Рапацкой, в которых особое значение отводится не только истории кино, но и кинематографическим профессиям и языку кино. Кроме того, отмечается важная роль выполнения аналитических и творческих заданий и упражнений для формирования аудиовизуальной грамотности современных школьников.

Ключевые слова: киноискусство, кино, школьное образование, ИЗО, МХК.

На сегодняшний день у школьников нет целостного представления об истории мирового и отечественного кинематографа. Во-первых, отсутствует перспектива по внедрению изучения киноискусства в рамках дисциплин предметной области «Искусство». В контексте изучения ИЗО предусмотрен модуль «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественной фотографии», но этот модуль является вариативным. Логичным было бы изучение кинопроизведений в рамках МХК, но данный учебный предмет не фигурирует как обязательный во ФГОС. Введение спецкурсов и факультативов, связанных с кинообразованием, скорее всего, также не будет осуществлено, хотя есть острая необходимость в развитии художественно-ценностных ориентаций школьников. Во-вторых, существуют проблемы с кадровым потенциалом, кинообразование в современных школах осуществляется за счет педагогов-энтузиастов. В-третьих, не получает должной поддержки Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России. О перспективах кинообразования, которое может способствовать появлению активных кинозрителей, пишет, к примеру, Т.С. Иващенко [3].

В формировании идентичности школьников не малую роль играет национальный кинематограф, которому государство оказывает и финансовую, и информационную поддержку. Специалист в сфере изучения общественных явлений Е.А. Песина пишет, что кино «... начинает суще-

ствовать как самостоятельный образовательный институт, который влияет на развитие идентичности ребенка не меньше, чем школа» [7, с. 42-43]. Другой отечественный исследователь А.А. Кравченко подчеркивает, что искусство кино играет большую роль в системе нравственно-эстетического воспитания школьников [5].

При условии изучения искусства кино на уроках ИЗО и МХК рекомендуется обратить внимание на учебные пособия под редакцией Б.М. Неменского [8], Г.И. Даниловой [2], Л.А. Рапацкой [9; 10].

В учебнике А.С. Питерских (под ред. Б.М. Неменского) «Изобразительное искусство» для 8 класса знакомство с миром кино начинается с вводной темы, где осмысливается способность зрителей к эмоциональному восприятию кинопроизведений. Особая роль отводится языку кино, способам взаимодействия пространства и времени в кино с помощью монтажа, который позволяет показать как правду, так и иллюзию на экране. В качестве ярких образцов рассматриваются «Прибытие поезда», «Политый поливальщик» братьев Люмьер, а также «Путешествие на Луну» Ж. Мельеса.

При анализе первых игровых фильмов указывается, что кино формировало свой художественный язык медленно, подражая живописному и театральному искусству (как пример – «Понизовая вольница» («Стенька

Разин») В.Ф. Ромашкова). Рассмотреть эстетику «Великого Немого» предлагается через фильмы: «Бродяга» Ч. Чаплина, «Страсти Жанны д'Арк» Ж. Дрейера, «Кабинет доктора Калигари» Р. Вине, «Броненосец "Потёмкин"» С.М. Эйзенштейна. С приходом звука язык кино усложнился: слово и музыка привели к акцентированию внимания на сюжетах и нюансах актерской игры, а не просто на «картинке», пока еще черно-белой. Среди знаковых фильмов отмечаются: «Путёвка в жизнь» Н. Экка, «Расемон» А. Куросавы, «Поколение» А. Вайды, «Летят журавли» Г.М. Калатозова, «Гамлет» Г.М. Козинцева. С приходом цвета, а в дальнейшем и компьютерных технологий язык экрана стал полифоническим. При этом, круговые панорамы, стереоизображения не привели к такой же революции в кино, как это сделал звук. В качестве ярких примеров этого периода приводятся: «Соловей-Соловушка» Н. Экка, «Цвет граната» С.И. Параджанова, «Сталкер» А.А. Тарковского.

Для закрепления пройденного материала авторы дают учебно-исследовательское задание на тему «Для чего и зачем нужно кино людям?» (или «Какой бы фильм я хотел снять, с какими актерами и режиссером?» и т.п.) и творческое задание в виде проектно-съёмочного практикума, где необходимо создать собственный, логически выстроенный, видеоряд. Если первая аналитическая работа не требует ни от учителя, ни от учеников особых умений, то во втором случае требуется, как минимум, соответствующие навыки у преподавателя.

Затем авторы учебника рассказывают учащимся о некоторых кинематографических профессиях: художнике кино, режиссере и операторе, уделяя внимание сложному производственно-технологическому процессу. Знакомство с профессией художника кино можно осуществлять через эскизы и кадры из «Соляриса» (художник М. Ромадин) А.А. Тарковского, с профессией режиссера и оператора – через фрагменты фильма «Война и мир» С.Ф. Бондарчука (оператор А.А. Петрицкий). Закрепление пройденного материала осуществляется через учебно-исследовательское задание «Создатели игрового фильма» или «Профессия: художник кино», а также через творческое задание в виде проектно-съёмочного практикума, где надо выполнить ряд упражнений, связанных с выбором природы для съёмок эпизода, с созданием среды эпизода, с пояснением происходящего на экране. Затем рекомендуется более подробно исследовать азбуку киноязыка, включающую термины «монтаж», «кадр» и «план» (как интересный пример построения кинофразы приводится фильм «Русский ковчег» А.Н. Сокурова). Уделяется внимание понятиям «замысел», «сценарий» (среди «режиссеров-сценаристов» упоминаются А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, В.И. Пудовкин, М.И. Ромм, А.А. Тарковский), «кинослово», «кадроплан», «кинофраза».

В качестве аналитической работы дается раскрытие

темы – «Зачем нужен сценарий в кино и какова его роль в съёмке домашнего видео», в качестве творческой – выбрать объект для съёмки кинослова и создать сценарную запись или кадроплан для съёмки видеофразы. Также рассказывается, как происходит воплощение режиссерского сценария. Учащимся дается задание выполнить учебно-исследовательскую работу «Роль режиссёра в современном кино», а также упражнение на выработку образно-монтажного мышления, например, через раскадровку сюжетной картины. Особую роль авторы учебника отводят профессии оператора, предлагая учащимся проанализировать работу кинооператора в фильме и сравнить ее с творчеством художника. Кроме того, перед школьниками ставится задача пройти тренинги по овладению операторскими навыками.

Искусство анимации также имеет место быть для рассмотрения и изучения в данном учебнике. Отмечаются первые отечественные мультипликационные работы В.А. Старевича и особая роль Уолта Диснея в популяризации мультипликации по всему миру. Среди отечественных мультипликаторов, внесших огромный вклад в художественное развитие анимации, называются Г.Я. Бардин, И.П. Иванов-Вано, В.М. Котёночкин, Э.В. Назаров, Ю.Б. Норштейн, А.К. Петров, Ф.С. Хитрук, А.Ю. Хржановский. В творческих заданиях авторы предлагают рассмотреть особенности процесса создания и съёмки любительской анимации, творческие возможности для авторов произведений, а также просмотр итоговых работ учеников.

Отмечается, что современные цифровые технологии расширяют изобразительные возможности экрана («Матрица» братьев Вачовски, «Аватар» Дж. Кэмерона и т.д.), приводя как к трансформации, так и к появлению новых жанров. В частности, учебно-исследовательское задание предполагает раскрытие темы «Разнообразие жанров в современном кино». Творческие задания, такие как создание учениками анимационного мини-фильма, рисунков и подбор звукооряда, способствуют закреплению и проявлению творческих способностей в рамках данной темы.

Эффективность освоения кинокультуры достигается при выполнении творческих практических заданий. Результатами должны стать: представление об истории возникновения кинематографа; формирование представлений о кинопрофессиях; понимание основного процесса коллективной работы в киноиндустрии, освоение навыков работы художником, оператором и режиссером; развитие способностей использования и создания компьютерной анимации. Формирование аудиовизуальной грамотности весьма актуально в современной школе, о чем пишет, например, Е.В. Куценко [6], а также П.О. Казанцев и Н.А. Симбирцева [4], А.А. Аракелян и К.Р. Хурина [1].

В учебнике Г.И. Даниловой «Искусство» для 11 классов рассказывается о предпосылках становления кино благодаря братьям Луи и Огюст Люмьерам, о развитии документальной хроники, фильмов-репортажей и игрового кино. Среди ярких отечественных работ отмечены: первый отечественный игровой фильм «Понизовая вольница», а также кинокартины Д. Вертова, А.А. Ханжонкова, Л.В. Кулешова, Я.А. Протазанова, В.И. Пудовкина.

Особую роль в развитии мирового кинематографа автор отводит С.М. Эйзенштейну, а именно его работе «Броненосец "Потёмкин"», и Ч.С. Чаплину («Малыш», «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор»). Эра «Великого Немого» завершается приходом звука («Певец джаза» А. Кросланда, «Путевка в жизнь» Н. Экка). Затем автор предлагает обратить внимание на сформированный в оккупированной фашистами Италии неореализм, когда были созданы правдивые фильмы, запечатлевшие как ужасы фашизма, так и героизм партизан, как повседневную культуру, так и чувства маленького человека. Такими режиссерами стали Р. Росселини, В. де Сика, Л. Висконти, М. Антониони, Ф. Феллини. Автор учебника предлагает осмыслить программную кинокартину неореализма «Рим – открытый город» Р. Росселини, а затем творчество Ф. Феллини, чьи кинопритчи отмечены гротесковым восприятием реальной жизни («Дорога», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «8½», «Джюльетта и духи», «Сатириконт», «Рим», «Амаркорд», «Казанова», «Репетиция оркестра», «И корабль плывёт», «Голос луны»). Из отечественных режиссеров упомянут А.А. Тарковский («Андрей Рублев»). Среди вопросов и заданий, заслуживающих внимание, можно обозначить упражнение из «творческой мастерской», где требуется создать творческий портрет одного из режиссеров (И. Бергман, А. Вайда, А. Хичкок, А. Куросава и др.).

Особый интерес составляют учебники Л.А. Рапацкой по «Мировой художественной культуре» для 11 класса. В частности, автор делает обзор произведений раннего кинематографа, обращаясь к творчеству братьев Люмьер, Ч.С. Чаплина. Далее внимание отводится кинематографу Франции в лице Р. Клере, делается большой обзор итальянского кинематографа. Например, краткие и ясные характеристики даются творчеству Р. Росселини, Л. Висконти, Ф. Феллини, М. Антониони. Уделяется внимание и шведскому мастеру И. Бергману, и японскому

режиссеру А. Куросаве, и польскому режиссеру и сценаристу А. Вайде.

В рамках изучения художественной культуры Америки подчеркивается огромная роль киноискусства в культурной жизни страны, рассказывается о развитии американской кинопромышленности, об истории «фабрики грез» и огромной популярности М. Пикфорда, Г. Гарбо, К. Гейбла и др. С крахом голливудской системы в 1950-х гг. стали появляться независимые кинорежиссеры: Ф. Коппола, М. Форман, С. Спилберг, С. Кубрик, А. Хичкок, У. Дисней. Среди представителей американской актерской школы упоминаются, к примеру, Д. Николсон, О. Хепберн, В. Ли, М. Монро и др. Также отмечается, что на сегодняшний день американский кинематограф демонстрирует как низкопробные образцы, так и сверхдорогие ленты со спецэффектами (фильмы Дж. Кэмерона).

При описании развития отечественного киноискусства автор начинает с высокохудожественного «Броненосца "Потёмкина"» С.М. Эйзенштейна. Иносказательные образы предлагается найти школьникам в работах А.П. Довженко, В.И. Пудовкина, братьев Васильевых, Г.М. Козинцева, М.И. Ромма, Г.В. Александрова, И.А. Пырьева, С.А. Герасимова. В особый жанр выделяются фильмы о войне: «Летят журавли» М.К. Калатозова, «Баллада о солдате» Г.Н. Чухрая, «Судьба человека» С.Ф. Бондарчука и т.д. Среди фильмов, снятых в годы оттепели и преисполненных светом и добром, автор предлагает обратить внимание на «Карнавальную ночь» и «Гусарскую балладу» Э.А. Рязанова, «Я шагаю по Москве» Г.Н. Данелии. Через «Андрея Рублева» А.А. Тарковского представляется возможным анализ возрождения интереса к христианскому мировосприятию. В итоге, содержание курса МХК должно включать в себя формирование представлений о кино как синтетическом виде искусства, развивающемся в контексте художественной культуры XX века.

Стремительная визуализация современной культуры требует осмысления информационных потоков, развития культуры общения с экраном. Для успешного восприятия визуальных образов школьникам необходимо овладеть кинематографическим языком. В рамках изучения кинопроизведений на уроках ИЗО и МХК учащиеся могут совершенствовать навыки прочтения, понимания, анализа и критики кинотекстов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аракелян А.А. Специфика использования метода кинопедагогике в условиях образования / А.А. Аракелян, К.Р. Хурина // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2023: Сборник научных статей 12-й Международной молодежной научной конференции. В 4-х томах, Курск, 09–10 ноября 2023 года. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2023. С. 304–307.
2. Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень. 11 класс: учебник. Москва: Просвещение, 2022. 366 с.
3. Иващенко Т.С. Перспективы кинообразования в России // Развитие образования. 2018. № 2(2). С. 50–52.

4. Казанцев П.О. Метапредметность кинопедагогика: методические аспекты / П.О. Казанцев, Н.А. Симбирцева // Актуальные ресурсы кинопедагогика: воспитание и образование: Материалы Всероссийского круглого стола (с международным участием), Екатеринбург, 01 марта 2022 года. Екатеринбург: [б.и.], 2022. С. 35-43.
5. Кравченко А.А. Киноискусство в системе нравственно-эстетического воспитания подростков // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (см. в книгах). 2013. Т. 195. С. 298-304.
6. Куценко Е.В. Метапредметная сущность кинопедагогика: почему кинообразование необходимо современной школе // Актуальные ресурсы кинопедагогика: воспитание и образование: Материалы Всероссийского круглого стола (с международным участием), Екатеринбург, 01 марта 2022 года. Екатеринбург: [б.и.], 2022. С. 5-12.
7. Песина Е.А. Российский кинематограф и его роль в формировании идентичности школьников // Социальные явления. 2020. Т. 10, № 1. С. 38-44.
8. Питерских А.С. Изобразительное искусство. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.С. Питерских; под редакцией Б.М. Неменского. Москва: Просвещение, 2022. 175 с.
9. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х частях. Москва: ВЛАДОС, 2021. Ч. 1: МХК. Ч. 1. 2021. 382 с.
10. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х частях. Москва: ВЛАДОС, 2021. Ч. 2: МХК. Ч. 2. 2021. 319 с.

© Шахова Илона Валерьевна (ilonashakhova@rambler.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»