

Дункевич Светлана Георгиевна

кандидат философских наук,
доцент кафедры психологии и педагогики
Крымского республиканского института
постдипломного педагогического образования

Сомов Максим Витальевич

кандидат политических наук, доцент кафедры
социального и гуманитарного образования
Крымского республиканского института
постдипломного педагогического образования

РОЛЬ КИНОИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация:

Статья посвящена рассмотрению влияния искусства кино на эстетическое образование молодого поколения в современных условиях информатизации, технизации и коммерциализации. В работе анализируются как положительные, так и отрицательные факторы, воздействующие на осуществление эстетического кинообразования в настоящее время. Определяются характерные особенности организации образовательного процесса эстетических курсов, ориентированных на изучение произведений киноискусства. Представлены основные методы образовательной и воспитательной деятельности с использованием потенциала кинематографического искусства. Приведены примеры кинофильмов и мероприятий, направленных на тщательное изучение кинотекста и способствующих развитию эстетического вкуса у обучающихся. Авторы подчеркивают актуальность кинообразования для подрастающего поколения как важного элемента социализации, приобщения к социокультурному наследию, формирования системы ценностей, эстетического, морально-этического и патриотического воспитания.

Ключевые слова:

эстетика, эстетическое воспитание, массовая культура, киноискусство, кинообразование

Dunkevich Svetlana Georgievna

PhD, Associate Professor,
Psychology and Pedagogy Department,
Crimean Republican Institute
of Postgraduate Pedagogical Education

Somov Maksim Vitalyevich

PhD in Political Science, Associate Professor,
Social and Humanitarian Education Department,
Crimean Republican Institute
of Postgraduate Pedagogical Education

THE ROLE OF CINEMA IN THE AESTHETIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE

Summary:

The paper discusses the influence of the art of cinema on the aesthetic education of the younger generation in the current context of informatization, technization and commercialization. The study analyzes both positive and negative factors that affect the implementation of aesthetic film education at present. The features of the organization of the educational process of aesthetic courses focused on the study of works of cinema are determined. Specific methods of educational and educational activities using the potential of cinematographic art are represented. Examples of films and specific activities aimed at a thorough study of the film text and contributing to the development of aesthetic taste in students are given. The authors emphasize the relevance of film education for the younger generation as an important element of socialization, familiarization with the socio-cultural heritage, the formation of a system of values, aesthetic, moral, ethical and Patriotic education.

Keywords:

aesthetics, aesthetic education, mass culture, cinema art, cinema education

Современные процессы информатизации и коммерциализации существенным образом модернизируют облик культуры. Это, в свою очередь, привело к актуализации педагогических аспектов воспитания подрастающего поколения, в том числе с использованием арсенала средств художественной культуры. Одним из методов гражданского образования, патриотического воспитания, передачи социокультурных норм и ценностей является такой вид художественной культуры, как кинематографическое искусство. Известно, что ранее проблемы кинообразования (понятие сформировалось в 1950-е гг.) исследовал общественный Совет по кинообразованию в средней школе и вузе, созданный при Союзе кинематографистов СССР. Среди исследователей кинообразования молодежи можно выделить следующих ученых: С.Н. Пензина [1], Ю.Н. Усова [2], Е.Ю. Жмырову, В.А. Монастырского [3], З.Б. Дзуцеву [4] и др.

Важно отметить, что молодежь как никакая другая возрастная группа вносит в каждый исторический период новаторский потенциал, задает динамику социального развития общества, но при этом существенно зависит от актуальных и привлекательных для нее агентов и институтов социализации. В связи с этим животрепещущим в настоящее время является вопрос адаптации классического эстетического воспитания/образования к социокультурным реалиям современной эпохи. Общеизвестно, что гуманизм, нравственность, гражданственность, развитие творческих

способностей, эстетическое воспитание показывают высокий результат в процессе комплексного культурологического обучения.

Целью настоящей работы являются характеристика роли влияния киноискусства на эстетическое образование молодежи в условиях современности, рассмотрение и анализ методов педагогической работы, основанных на использовании в образовательном процессе кинематографического искусства.

Эстетическое образование и воспитание в общеобразовательных организациях осуществляются на уроках по таким предметным областям, как «Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Основы духовно-нравственной культуры», на занятиях по литературе, мировой художественной культуре, в высшей школе – философии, культурологии. Однако необходимо отметить, что изучение социокультурного наследия киноискусства сведено к критическому минимуму. Только в единичных учреждениях в качестве внеурочной работы, дополнительного образования или факультативов присутствуют занятия по киноискусству. Низкий уровень кинокультуры отмечают большинство преподавателей киноакадемий и университетов. Важность эстетического воспитания через киноискусство заключается в том, что кино является синтезом многих других видов искусства.

В XXI в. педагог обладает всеми возможными мультимедийными ресурсами для комплексной работы: проекторами, экранами, компьютерами, неограниченным свободным доступом к фильмам любых жанров и др. Как мы отмечали ранее, современный преподаватель в настоящее время решает многие ответственные задачи, в том числе разрабатывая разносторонние учебные дисциплины, которые были бы созвучны времени, актуальны, интересны и универсальны для различных молодежных групп. Педагогам необходимы постоянное приращение и обновление имеющихся знаний в области киноискусства, а также разностороннее развитие собственных эстетических вкуса и опыта [5, с. 222].

Исходя из нашего опыта, действенными средствами эстетического образования являются приобщение молодого поколения к участию в кинофестивалях, посещение парковых кинозон, кинотеатров, проведение киноквестов (например, по местам съемок известных кинофильмов, снятых в регионе). Практика показывает, что такие формы работы способствуют увеличению социальных контактов в реальном (а не виртуальном) пространстве, консолидируют молодежь. Совместное обучение в рамках эстетических программ средствами киноискусства вырабатывает у подрастающего поколения гражданственность и патриотизм.

Стоит отметить, что, несмотря на многообразие методов реализации эстетического образования, предметы эстетической направленности, вызывая большой интерес у обучаемых, не рассчитаны на долгосрочное и подробное изучение. Например, в школьной дисциплине «Мировая художественная культура» в 11-м классе из 34 часов на анализ темы «Кинематограф» в лучшем случае выделяется только 1 час. В вузах курс «Эстетика», как и иные культурологические дисциплины, преподаются на гуманитарных специальностях. В более ранних публикациях мы подчеркивали, что для формирования эстетического опыта молодежи необходимо вводить эстетические образовательные программы во всех учебных заведениях как для гуманитарных специальностей, так и для точных [6].

Занятия, направленные на кинообразование молодежи, могут быть следующих типов:

- 1) компаративная характеристика сценария (-ев) и фильма (-ов);
- 2) эссе от имени героя;
- 3) создание собственного финала кинокартины;
- 4) составление небольшого киносценария;
- 5) съемка аматорского короткометражного ролика с последующим обсуждением аудитории и критикой педагога.

В результате данных занятий обучаемые вырабатывают навыки прочтения, интерпретации, анализа и критики кинотекста. Образовательные программы кинообразования также осуществляются на основе многих педагогических методик, например:

- 1) «стоп-кадр» (пауза на определенном или случайном кадре);
- 2) «звук и изображение» (педагог закрывает экран, аудитория анализирует звуковое сопровождение);
- 3) «анализ кадров» (определение количества кадров и их изменения);
- 4) «начало и конец» (просмотр вступительных и заключительных титров);
- 5) «привлечение аудитории» (анализ рекламных кампаний для повышения популярности кино);
- 6) «жанровый анализ» (определение жанра ленты);
- 7) «видовые трансформации» (просмотренный материал трансформируется в другой вид медиатекста);
- 8) «сравнение медиатекстов» (сравнение двух разных жанров медиатекста);

9) «имитация» (интерактивная игра в режиссера, актера) [7].

Аудиовизуальная грамотность, навыки прочтения художественной структуры фильма вырабатывают у обучающихся способность тщательного осмысления многоуровневой концепции кинокартины. Эффективность кинообразования реализуется при помощи различных учебных материалов и технологий: монтажного листа, фотокадров, учебных короткометражных фильмов, интернет-ресурсов и т. д. [8, с. 42]. Инновационные мультимедийные технологии позволяют молодому поколению изучить большинство особенностей кинематографа: возможность самостоятельно снять и смонтировать короткометражный фильм, сыграть одну из ролей, составить сценарий, а также поработать в современных анимационных программах. Интерактивные занятия предусматривают проведение викторин, игр, конкурсов на знание истории кино, содержания кинолент, биографии режиссеров, актеров и т. п. В результате обучаемые получают навыки прочтения скрытой образности кадра, многоуровневой структуры фильма. Развивается способность восприятия художественной идеи, встроенной в звукопластическое, графическое, темпоритмическое, экранное пространство [9].

При создании образовательных концепций, включающих киноэстетику, необходимо обратиться к произведениям выдающихся зарубежных и отечественных режиссеров. Сегодня большей популярностью пользуются западные ленты, однако кинематограф стран Азии и СНГ содержит не меньшее количество шедевров. Для развития художественного вкуса большое значение имеют работы таких режиссеров, как Федерико Феллини (Италия), Микеланджело Антониони (Италия), Андрей Тарковский (СССР, Франция), Акира Куросава (Япония), Кэндзи Мидзогути (Япония), Ясудзиро Одзу (Япония), Ларс фон Триер (Дания), Эльдар Рязанов (СССР, Россия), Сергей Бондарчук (СССР, Россия), Владимир Меньшов (СССР, Россия), Карен Шахназаров (СССР, Россия), Сергей Бодров-старший (СССР, Россия), Алексей Балабанов (Россия) и др. Их произведения всегда содержат проблему для осмысления и сопереживания, репрезентуют глубокое ценностное, эстетическое содержание, исследуют психологию человека, помогают зрителю в самоопределении, обращают внимание на сохранение нравственных и патриотических установок, т. е. апеллируют к духовному миру зрителя и организуют процесс саморефлексии.

Фильмы А. Тарковского представляют собой киноповествование, обращенное к осмыслению внутреннего мира человека. Киноязык его картин состоит из перипетий, символических кинообразов, многочисленных метафор, аллюзий на другие произведения искусства. В фильме «Солярис» режиссер объединяет сюжет одноименного научно-фантастического романа С. Лема с евангельской притчей о блудном сыне. Кроме композиционного единства схемы сюжета с евангельской притчей, в ленте несколько раз цитируются картины голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, где изображен сюжет этой притчи. А Тарковский часто использовал в работах известные классические музыкальные композиции. В «Солярисе» лейтмотивом служит музыкальная прелюдия И.С. Баха *Ich ruf' zu Dir*, написанная на 129-й псалом. В конце фильма режиссер повторяет композицию полотна Рембрандта «Возвращение блудного сына» и изображает главного персонажа Криса стоящим на коленях, обнимающим ноги отца.

Таким образом, просмотр картины «Солярис» способствует эстетическому образованию в нескольких областях художественной культуры: музыке, изобразительном искусстве, художественной литературе. Следует отметить, что произведения А. Тарковского требуют наличия предварительного эстетического опыта и эрудиции. В связи с этим киноискусство этого режиссера пользуется малым интересом среди современной молодежи, которая больше потребляет боевики, блокбастеры о супергероях с современными спецэффектами. Однако при тщательной проработке материала и своевременном комментировании педагоги способны помочь обучающейся молодежи понять основной смысл работ А. Тарковского и приобщить молодое поколение к элитарному кино.

Среди массового кино также существуют произведения, апеллирующие к эстетике, нравственному и патриотическому долгу. Фильмы А. Балабанова популярны среди молодежи. Его диалогия «Брат» повествует о честном молодом человеке, преданном гражданине и патриоте Даниле Багрове, которого сыграл Сергей Бодров-младший. Образ, созданный актером, является одним из наиболее востребованных у молодого поколения на постсоветском пространстве на протяжении последних двух десятилетий, он раскрывает характерные особенности русской души. Многие фразы из уст героя С. Бодрова стали крылатыми выражениями с особым ценностным содержанием. Также зрителям запомнился стих «Родное» (автором которого является известный крымский поэт В. Орлов), олицетворяющий любовь к Родине. Диалогия может использоваться на уроках эстетического воспитания и прочих занятиях эстетического профиля для реализации ключевых функций киноискусства – идеологической, воспитательной. Таким образом раскрывается сильный педагогический потенциал киноискусства.

Привлечение молодого поколения к киноэстетике успешно осуществляется посредством проведения кинофестивалей. В Республике Крым в настоящее время тысячи молодых крымчан привлекаются к участию в следующих кинофестивалях:

- всероссийский кинофестиваль, посвященный укреплению межнационального единства народов Российской Федерации, «Человек, познающий мир»;
- ялтинский международный фестиваль «Евразийский мост»;
- открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров»;
- крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок» [10].

Эффективным способом осуществления процесса эстетического образования через киноискусство является создание кино клубов. В их рамках педагоги имеют возможность приглашать режиссеров, актеров и прочих гостей. Интерактивные кино клубы предполагают просмотр ленты и совместное обсуждение аудиторией произведения с выстраиванием конструктивной критики.

Проблемой воспитания молодежи средствами киноискусства занимаются многие высшие учебные заведения, проводя по данной тематике социологические исследования, в том числе на предмет кинопредпочтений молодежи [11].

Исходя из изложенного, необходимо отметить, что современные условия информатизации, технизации, коммерциализации привели, с одной стороны, к актуализации реализации основополагающих аспектов эстетического образования, а с другой – к их усложнению. Установлено, что в рамках эстетических образовательных программ киноискусству уделяется минимальное внимание. Образовательный процесс молодежи средствами киноискусства затрудняется такими культурными факторами, как массовость киноискусства; слияние киноискусства, киноиндустрии, медиапространства; разрушение культурно-ценностных ориентиров в кино; симулякризация кинематографа; манипуляция предпочтениями.

Таким образом, можно сформулировать возможные пути решения проблем эстетического образования молодежи:

- 1) обновление устаревших воспитательных и образовательных подходов;
- 2) внедрение киноискусства в образовательный процесс;
- 3) расширение действующих методик эстетического образования средствами киноискусства и апробация инновационных методик;
- 4) формирование различных вариантов досуга, проведение мероприятий с элементами интерактивного киноэстетического воспитания в рамках образовательных учреждений и за их пределами.

Киноискусство должно играть более значительную роль в образовании, поскольку развивает аудиовизуальное, образно-пространственное, абстрактно-логическое, критическое киномышление, перцептивные навыки восприятия звукозрительного образа. В целом интеграция киноискусства в эстетическое образование молодого поколения направлена на эстетическое, аксиологическое, нравственно-моральное, патриотическое, гражданственное, этнокультурное воспитание. Актуальным представляется включение в учебные программы художественных фильмов, раскрывающих этнические особенности национальных культур, направленных на межкультурную коммуникацию, диалог культур между молодежными группами.

Необходимо констатировать, что образовательный процесс, основанный на принципах эстетики и художественной культуры, может быть результативно реализован посредством киноискусства. Использование произведений кинематографического искусства при обучении является комплексным методом при создании ценностных ориентиров, действенным способом социализации и освоения социокультурных норм, формирования идентичности, нравственного развития молодого поколения.

Ссылки:

1. Пензин С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. Воронеж, 1987. 176 с.
2. Усов Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1989. 32 с.
3. Жмырова Е.Ю., Монастырский В.А. Киноискусство как средство воспитания толерантности у учащейся молодежи : практико-ориентированная монография. Тамбов, 2012. 189 с.
4. Дзуцева З.Б. Нравственно-эстетическое воспитание молодежи средствами телевидения : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Владикавказ, 2006. 24 с.
5. Дункевич С.Г., Сомов М.В. Киноискусство в условиях современности: тенденции и проблемы // Педагогика, психология, общества: перспективы развития : сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Чебоксары, 2020. С. 220–223.
6. Дункевич С.Г. Современная массовая культура и проблема эстетического воспитания молодежи // Вопросы современной науки : монография. М., 2019. С. 148–169.
7. Михалева Г.В. Британская методика кинообразования // Научный диалог. 2015. № 4 (40). С. 110–123.

8. Сомов М.В., Курамшина Ю.В. Центр мультимедийных технологий в Крыму: идея и перспективы // Таврические студии. Сер.: Культурология. 2017. № 13. С. 41–46.
9. Усов Ю.Н. Указ. соч.
10. Мероприятия [Электронный ресурс] // Крымский киномедиацентр. URL: <http://www.xn--80ahcclckrige5az7c.xn--p1ai/meropriyatiya/festivali> (дата обращения: 21.10.2020).
11. Кинопредпочтения [Электронный ресурс] : анкета // Кафедра социологии ТвГУ. URL: <https://www.surveymonkey.com/survey/d/R7S9R4A1S9J4D4P7F> (дата обращения: 21.10.2020).

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович