
КИНООБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

С.Н.ПЕНЗИН

доцент, член Союза кинематографистов России

Кинообразование можно понимать двояко:

- как подготовку в специальных учебных заведениях работников кинематографии;
- как эстетическое воспитание кинозрителей.

Мы будем употреблять этот термин во втором его значении.

Кинообразованию в ВГУ около тридцати лет. В начале семидесятых годов в университете был организован первый студенческий кино клуб. Чуть раньше на журналистском отделении филологического факультета (потом факультет журналистики стал самостоятельным) Б.В. Кривенко начал чтение лекций по истории и теории кино. В некоторые учебные годы занятия по киноискусству у будущих журналистов проводил автор этих строк.

Друзья десятой музы

Кино молодо, ему чуть больше века, в науке о нем мало терминов. Активный читатель - книголюб. А как именовать активиста-кинозрителя? Кинолюбитель - нечто иное. Что касается союза поклонников «десятой музы», то для него существует чудесное звучное слово: кино клуб. Слово знакомо всем, но далеко не каждый его правильно расшифрует. Кино клубное движение — явление многозначное. Это и одна из самых распространенных форм кинообразования, помощь кинотеатрам, разновидность кинокритики, «занимательное» киноведение, средство общения, способ проведения досуга. Наверное, у него есть и другие полезные «роли». Для всех, кто когда-либо его посещал, кино клуб - возможность быть причастным к искусству, один из удачных опытов эстетического самовоспитания, приобщения к миру прекрасного. Формула кино клуба проста: высокое искусство плюс общение.

Кино подарило нам удовольствие наслаждаться искусством вместе с друзьями. Наверное, каждому знакомо чувство, когда хочется, чтобы твой восторг от леса, от моря, от интересной книги разделяли другие. Книга, тем не менее, оставляет нас в одиночестве, о хоровом чтении не слышно. Иное дело фильм.

Общепризнана радость от участия в процессе создания картины: ты написал сценарий, поставил фильм, сыграл в нем роль, снял его, с экрана звучит твоя музыка... Но есть еще один вид творческого удовольствия - когда ты показываешь фильм, делишься с другими самым дорогим и сокровенным. Фильм пролежал бы на полке, но благодаря тебе его увидят те, кто никогда о нем не слышал. Удовлетворение учителя, открывающего мир своим воспитанникам. Впервые я испытал это чувство в семидесятом году: вместе со студентами ВГУ приехал

тогда на уборку урожая в совхоз «Рогачевский». После ужина ребята тянулись в школу, где я расположился с кинопроектором «Украина». Показывал фильмы «Я — Куба», «Республика Шкид», «Я родом из детства», «Иваново детство», «Тени забытых предков» и другие. Когда не было дождя, сеанс устраивался прямо на улице. Экраном служила белая школьная стена. Стрекотал аппарат, крутились бобины, не шелохнувшись сидели студенты. Над нами было звездное небо, и я понял, что счастье многолико...

Время от времени я пытался вызвать студентов на откровенность, втянуть в беседу о просмотренных фильмах. Но обмена мнениями не получалось. Мои слушатели как-то конфузливо замыкались или отделялись самыми бесцветными фразами. У ребят не было навыка формулировать впечатления от увиденного. Вернувшись в университет, решил организовать студенческий кино клуб.

Я рассчитывал, что на объявление откликнутся в первую очередь филологи, журналисты. Большинство записавшихся оказалось физиками, математиками. Наши занятия-просмотры проводились в актовом зале главного корпуса, в котором функционировал тогда филиал кинотеатра «Спартак». Для первого совместного мероприятия со «Спартаком» был выпущен буклет-программа просмотров 16 «старых» картин. В нем - кратчайшая история послевоенного кинематографа: сведения из биографий С. Герасимова, А. Тарковского, В. Шукшина, Ю. Солнцевой, Г. Шенгелая, А. Кончаловского, Ф. Феллини, Б. Уайлдера, Х.А. Бардема, К. Синдо, С. Поллака, К. Хофмана, С. Крамера, других режиссеров, фильмографические данные. Причем сделано это было не для удовлетворения любопытства; мы приучали студенчество, что фильм — это, прежде всего, произведение искусства, у него есть автор, которого необходимо знать.

О картинах, предложенных для просмотра, многие наши зрители никогда не слышали. К примеру, никто не видел французский фильм «Запрещенные игры». Зрители разворачивали наш буклет, читали: «Рене Клеман (р. в 1913 г., - прогрессивный французский режиссер. Работал мультипликатором, оператором-документалистом. В 1939 году поставил кинокомедию «Позаботься о левой» с участием Ж. Тати. В годы второй мировой войны был связан сдвижением Сопротивления железнодорожников, которым посвятил фильм «Битва на рельсах» (1946). Помимо этой ленты большим успехом у наших зрителей пользовались его картины «У стен Малапаги» (1949), «Жервеза»(1956)>>». Если учесть, что перед демонстрацией обязательно были вступительные слова Г. Евтушенко, Т. Быбы, Н. Тара-

сенко, Э.Кистерева, О.Берга, М.Гуревича и других активистов киноклуба, подобных сведений оказывалось вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к талантливому деятелю кино.

На большом экране мы смотрели фильмы, которые выписывали в областной конторе кинопроката, а в одной из аудиторий корпуса № 2 на пл. Ленина, 10 - узкоплёночные ленты, которые привозили на кафедру французского языка стажеры из Франции. Вскоре в клубе не было милее занятия, чем диспут. Отстаивая свое мнение или вслушиваясь в контрдоводы старших (к нам стали заглядывать А.Валагин, В.Свительский, Б.Свешников, другие преподаватели и профессора), студенты вскоре поняли: на одних суждениях «нравится - не нравится» далеко не уедешь. Стали понемногу знакомиться с теорией и историей кино. Деканат факультета общественных профессий, при котором числился киноклуб, несколько раз командировал большие группы клубников на Московские международные кинофестивали, на всесоюзные слеты киноклубов в Пущине, Харькове, другие города.

Первокурсники-филологи и третьекурсники-физики давным-давно стали самостоятельными специалистами, вырастили своих детей, но о студенческом клубе вспоминают как о важной части своей жизни.

Инженер В.Д. Попело:

«Киноклуб кардинально воздействовал на формирование моего мировоззрения, он расширил круг интересов (фактически открыл искусство и громадную область гуманитарных знаний), а также повлиял на мою профессиональную деятельность, весьма далекую от киноискусства. Киноклуб дает возможность творчества, восполняет его дефицит. Только здесь я понял, что восприятие фильма - направленный и непрерывный процесс.»

Режиссер-документалист Г. Евтушенко:

«Одна треть моей жизни связана с киноклубом. Самая значительная. Именно киноклуб дал мне путевку в жизнь. В нем формировались мои вкусы, пристрастия, взгляды. Мы учились говорить, мыслить (не только кинематографически), давать оценки. Часы наших занятий в клубе — счастливые и желанные. В яростных спорах формировалось умение рассуждать об искусстве, умение отличать стоящие картины от пустышек. Киноклуб оказал решающее влияние на мой выбор работы. Ныне я связана с кино профессионально.»

Мой друг видео

Кинообразование возможно при наличии определенных условий:

- контингента учащихся;
- преподавателей;
- средств обучения;
- теории;
- заинтересованных организаций.

Все они (здесь названы важнейшие, фактически их больше) связаны друг с другом, образуя сложное единство. Достаточно выпасть одному звену - целостность рухнет, кинообразование неосуществимо.

Источники, из которых студенты черпают знания, в педагогике именуют средствами обучения. В кинообразовании в их роли выступают прежде всего фильмы — основной источник знаний. Фильм (или фрагменты из него) объединяет все три способа обучения (словесный, наглядный, практический); он одновременно служит предметом изучения, источником самостоятельных знаний, техническим средством обучения. Без систематических просмотров никакой киноклуб или факультатив (кинолекторий) немислимы. Фильм в кинокурсе способен выполнять главную и факультативную функции. В первом случае - это просмотр картины и ее обсуждение. Во втором - кинолекции, тематические кино вечера, творческие портреты, киновикторины, кинопанорамы и т.д.

О кино рассказывать на пальцах невозможно, нужны фильмы, фрагменты из них, учебные ленты о киноискусстве. Но в вузах как не было фильмотек с набором киношедевров, так и нет. К счастью, выход из положения предоставил технический прогресс, подаривший нам видео с его чудесными возможностями.

Большинство деятелей кинообразования так или иначе равняется на преподавание литературы. Но там все проще и для педагога, и для студента. Во-первых, книга предназначена для индивидуального пользования; читая и перечитывая, мы получаем возможность обращаться к тексту, к конкретным страницам, цитировать нужные места. Во-вторых, в нашем распоряжении общедоступные книгохранилища - библиотеки учебных заведений. В кино практически нет индивидуального доступа к фильмокопии. Иное дело видеотехника. Перечислю кратко преимущества, которые получает сегодня педагог. С помощью видео он может:

В демонстрации фильмов не зависеть от местной конторы кинопроката или от кинотеатра.

Использовать фрагменты из фильмов в качестве иллюстраций для рассказов о киноискусстве.

Когда нужно, останавливать изображение, ускорять или замедлять его, легко возвращаться назад.

Развивать творческие способности учащихся, предоставляя им возможность самостоятельно подбирать иллюстративный материал.

Создавать самому вместе с учащимися учебные ленты.

Переписывать необходимые фильмы, пополняя фонд собственной или институтской видеотеки.

Записывать нужные программы ТВ.

Обмениваться всем этим материалом с коллегами из других вузов и городов.

Здесь упомянуты простейшие операции, а есть и более сложные, требующие камеру или другую спецаппаратуру, чтобы снять на видео премулу к фильму, диспут, смонтировать этот видеоматери-

ал, перевести обычный кинофильм на видеокассету. В прессе не утихают споры о видео: вред это или польза для молодежи? Первый ответ: экзотическая диковинка, залетевшая к нам из электронных джунглей, - культуроразрушающая сила. Такого мнения стражей традиций административной системы, которых в панику повергла мысль, что кто-то может смотреть образцы «важнейшего из искусств» без санкции свыше. Второй: видео - культуротворческая, культуросозидательная сила. Распространение видео в нашей стране не случайно совпало со временем, начавшимся под знаком демократизации, гласности. Солидарен с авторами, которые считают, что видео - средство освобождения зрителя от бюрократической диктатуры в сфере духовной жизни, окно, прорубленное в мировую экранную культуру. Другое дело - как мы этим воспользовались? Что смотрит молодежь, на что тратит драгоценное время и деньги?

Достаточно зайти в любой магазин видеотехники и почитать названия на пестрых обложках лицензионных кассет, которых тысячи и тысячи. Триллеры, вестерны, детективы, боевики с их бесконечными погонями, драками, стрельбой из всех видов оружия. Фильмы ужасов и катастроф, бездарные комедии, слезливые мелодрамы. Редко-редко мелькнет название серьезной ленты, почти никогда - работы выдающихся мастеров...

Почему так? Отчего изобретение, объединившее плюсы книги и фильма, призванное резко двинуть вперед искусство и зрительскую культуру молодых отбрасывает многих из них назад, насаждает примитив и пошлость, служит не на пользу культурному прогрессу, а во вред ему? К тому же выступает хронофагом, расхитителем времени. Техника, разумеется, не виновата. Причины в ином. Мне возражат: коммерческие ленты — это не всегда плохо. Согласен. Тем не менее, надо понять побудительные причины подобных предпочтений. Когда фильм выступает как товар, продажная единица, его выбор определяется дефицитом. Ну а развлекательные жанры никогда не числились у нас среди процветающих. Вторая причина связана с уровнем зрительской культуры. В кинотеатрах (которых становится всё меньше) «Кинг Конгами» и прочими боевиками (преимущественно голливудскими) зачастую оттеснены серьезные произведения, им достаются редкие сеансы, клубные просмотры. Тот, кто мог бы стать поклонником серьезного кинематографа, часто не догадывается о его существовании. В глазах населения (особенно молодежи) кино становится одним из способов приятно убить время. Любители проблемного искусства отдают предпочтение книге, театру, в кино перестают ходить. В итоге в «видеовольнице» правит бал кич, ремесленные поделки.

Что делать? Как быть? Обидно и досадно, что чудо века отдается порой на откуп торгашам. Так родилась идея альтернативного студенческого видеолектория. С 1993/94 учебного года кафедрой

культурологии ВГУ организовано чтение спецкурса «Кино и книга». Закономерны попытки ввести в вузе не автономный факультатив, у которого мало шансов на реализацию в условиях сверхперегрузки студентов, а присоединить его к одному из гуманитарных предметов, в данном случае - к литературе. Первоначально спецкурс «Кино и книга» был адресован студентам факультетов филологического, романо-германской филологии и журналистики, но вскоре его занятия стали посещать и будущие математики, физики, химики. Первое, что обычно приходит в голову преподавателю-словеснику, - использовать на занятиях фильмы-экранизации. Мы пошли иным путем: поставили целью одновременное развитие читательской и кинематографической культуры эстетического восприятия.

Темы наших занятий - творчество выдающихся мастеров кино, основные направления современного кинематографа, его виды и жанры. Предпочтения отдаю фильмам, о которых все много слышали, но не видели (призеры «Оскар», «Ник», международных кинофестивалей и т.д.). Принципиальная особенность спецкурса - добровольность. Это предъявляет дополнительные требования к его методике: никакого принуждения в виде оценок, экзаменов и т.д. Чтобы заинтересовать студентов, в рамках факультатива регулярно проводились следующие циклы занятий-просмотров: «Новое российское кино», «Мастера мирового кино», «Киномузей (киноклассика)», «Современный киноавангард», «Фильмы о молодых, фильмы для молодых» и др.

К сожалению, видеотек в вузах нет. Помочь кинообразованию решил выпускник физфака О.В. Берг. В 1997 году им организован киновидеоцентр им. В. Шукшина, задачи которого - распространение знаний о киноискусстве, популяризация лучших произведений отечественного и мирового кино. Киновидеоцентр им. В. Шукшина дает возможность проводить занятия о киноискусстве не только в ВГУ и педуниверситете, но и в Доме актера. Последнее обстоятельство очень важно. Ведь вуз должен сориентировать выпускника на непрерывное образование, в том числе и после окончания вуза. Лучшая форма для продолжения кинообразования - кино-клуб.

Спецкурс «Основы киноискусства»

Состоявшаяся в конце мая 2000 года в ВГУ межвузовская конференция «Актуальные проблемы гуманитаризации высшего образования» послужила новым импульсом для развития университетского кинообразования. Речь шла о том, какими будут в XXI веке российские инженеры, учителя, юристы, офицеры: узкими специалистами или интеллигентными, эрудированными, воспитанными людьми. На конференции было предложено больше внимания уделять эстетическому воспитанию студентов, используя художественное творчество в учебно-воспитательном процессе. В этой связи киновидеоцентр им. В. Шукшина выступил с предложением

организовать экспериментальные занятия факультета «Основы киноискусства». На предложение откликнулся деканат романо-германской филологии, включив новый элективный спецкурс о киноискусстве в расписание 4 курса на 2000/01 учебный год. 5 октября состоялась презентация нового спецкурса; стать его слушателями записалось 70 четверокурсников.

Занятия спецкурса проводились по программе «Основы киноискусства». При ее разработке учитывались специфические особенности экранного искусства. В кино зритель как бы выключается из собственной жизни и вступает в другую - «чужую», становится соучастником героя или идентифицируется с ним. Когда превращение осуществляется легко и непринужденно, человек испытывает эстетическое удовольствие от просмотра; если все противится подобному переходу, фильм отвергается... Но в современном кинематографе все чаще появляются произведения, которые не требуют от сидящих в зале перевоплощения в персонажей. На первый план тогда выступает не семантическая, а эстетическая информация; зритель, которого приглашают не в соучастники героя, а в соавторы, остается в позиции стороннего наблюдателя. Здесь возможны два варианта:

а) зрители с низким уровнем эстетического развития фильм не примут;

б) те, у кого высокое эстетическое развитие, получат полноценное эстетическое удовольствие.

Варианты первой позиции проходят под девизом «зритель - герой», т.е. зритель воспринимает происходящее с точки зрения героя; второй позиции - под девизом «зритель — автор», другими словами, зритель уподобляется автору, смотрит на все его глазами. В последнее время возникла третья модель, самая сложная: «зритель - герой - автор». Автор и герой тяготеют к совмещению (полностью это в кино, в отличие от литературы, не происходит). Автор - действующее лицо, он же - рассказчик. Наиболее распространенный термин для данной модели — авторский кинематограф. Мы его именуем интровертивным кино, ибо ведущий его признак - изображение внутренней жизни с помощью экранного внутреннего монолога.

Для полноценного восприятия фильма и первой позиции («зритель — герой») и второй («зритель - автор») требуется высокий уровень эстетического развития. Фильмы третьей позиции («зритель - герой - автор») предъявляют повышенные требования. Спецкурс «Основы киноискусства» призван последовательно поднимать уровень эстетического развития студентов, помогать полноценному эстетическому восприятию кинопроизведений, добиваясь, чтобы молодой человек был способен и сопереживать героям, и наслаждаться мастерством автора. Вот почему на занятиях спецкурса основное внимание уделялось авторскому кинематографу - выдающимся мастерам кино и их произведениям.

Спецкурс «Основы киноискусства» рассчитан на два семестра; предварительные итоги подводились на зачете в зимнюю сессию. Я попросил в письменном виде ответить на три вопроса. Первый: «Каких вы знаете режиссеров Франции (для студентов французского отделения), ФРГ (соответственно - немецкого) и Великобритании, США (английского)?» Как и предполагал, большинство называло только тех режиссеров, о которых рассказывал на занятиях, чьи фильмы успел показать. «Мне очень интересно кино как вид искусства. Но, к сожалению, не всегда удается запомнить фамилии режиссеров. Тем более что наше ТВ не изобилует фильмами достойного качества» (М. Пышкина). «К своему стыду, гениев кинематографа Англии, США не знаю. Можно, конечно, посмотреть и выписать какие-то фамилии из словарей и энциклопедий, но все равно я бы не рискнула сказать, что знаю их, т.к. за каждым именем должно что-то стоять» (А. Кузнецова).

Ответы на второй вопрос («Расскажите подробнее об одном из режиссеров, с которыми познакомились на занятиях спецкурса») свидетельствовали, что студенты искренне заинтересованы в кинообразовании. Рассказывая о творчестве того или иного режиссера, вспоминали его фильмы, которые видели раньше: «Интересным режиссером нахожу Ф. Шлендорфа, который прославился экранизациями Бёлля, Пруста, Фриша, Грасса. Одна из его главных тем - тема войны. Мне запомнилась экранизация романа М. Фриша «Хомо Фабер», которую мы смотрели на занятии немецкого языка. Прочитав роман, мы сравнивали его с фильмом Шлендорфа. Часто, прочитав книгу, не хочется смотреть кино, т.к. режиссеры, как правило, многие интересные моменты-эпизоды опускают или заменяют другими. Этот же фильм посмотрела с удовольствием, т.к. автор сохранил основной сюжет. Главный герой (его внешность, манера) почти полностью совпал с образом, который сложился у меня при чтении книги. Когда смотрела это кино, то переживала за героев, радовалась и огорчалась вместе с ними. Можно выделить несколько тем в этом произведении: страдания людей во времена нацистов, тема ответственности людей, человеческая трусость, зависимость детей от родителей, эгоизм и т.д. Я с удовольствием бы посмотрела другие фильмы этого режиссера» (Я. Курлыкина).

«Третий вопрос носил игровой характер: «Какой фильм вы подарили бы друзьям на Новый год?» Ответы продемонстрировали широкий спектр вкусовых пристрастий. Я понял, что одних лишь лекций и просмотров недостаточно, надо срочно подготовить учебное пособие к курсу «Основы киноискусства».

Наука о воспитании всегда имела дело с идеалом, советовала, как сформировать совершенную личность. Кинообразование призвано дать представление об идеальном кинопроцессе, развивать у студентов общеэстетическую культуру, формировать у них эстетические взгляды, вкусы, идеалы.