

ВЫСШАЯ ШКОЛА И КИНЕМАТОГРАФ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ*

А. В. Федоров

Таганрогский институт имени А. П. Чехова

Поступила в редакцию 23 октября 2015 г.

Аннотация: *представлен обзор исторического пути кинообразования в России, рассматривается обобщенная модель кинообразования для современной высшей школы.*

Ключевые слова: *кинообразование, высшая школа, модель кинообразования.*

Abstract: *the article deals with the survey of historical way of film education in Russia. It also considers the generalized film education model for modern higher education institution.*

Key words: *film education, higher education institution, film education model.*

Указом Президента России В. В. Путина 2016 год объявлен Годом российского кино [1]. В его рамках, безусловно, должны быть реализованы меры, обеспечивающие развитие кинообразования в вузах. История российского кинообразования насчитывает уже около ста лет. На современном этапе его можно четко разделить на пять основных направлений:

1) кинообразование будущих профессионалов – сценаристов, режиссеров, операторов, актеров, продюсеров, киноведа, кинокритиков и др.;

2) подготовка кинопедагогов в вузах (на сегодняшний день, в основном, – факультативная);

3) кинообразование как часть общего образования студентов, обучающихся в обычных вузах;

4) кинообразование в учреждениях дополнительного образования и культурных центрах (киноклубы, любительские киностудии, центры эстетического развития, дома культуры и пр.);

5) кинообразование средствами кинокритики (через прессу, специализированные теле/интернет каналы).

Еще в 1919 г. в Москве была открыта первая в мире киношкола (сейчас это ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии). В 1920-е гг. профессионалов в кинесфере пыта-

лись готовить и другие институты, но к началу 1930-х они исчезли по разного рода экономическим и идеологическим причинам.

В 1920-е гг. интенсивно работали Общество друзей советского кино (ОДСК), кино клубы; набирало силу кинообразование в обычных школах. К сожалению, в 1930-х – 1940-х гг. массовое кинообразование в нашей стране было свернуто (и возродилось только в 1960-х), а в высшей школе – сконцентрировалось в основном во ВГИКе. Что же касается вузов, не подготовивших профессионалов кино и телевидения, то со времен хрущевской оттепели стало увеличиваться число учебных заведений (в основном – педагогических), в которых проводились занятия по кинообразованию.

В 1967 г. в Москве был создан Совет по кинообразованию в школе и вузе при Союзе кинематографистов (в 1988 г. этот орган был преобразован в Российскую ассоциацию деятелей кинообразования, а в 1999 г. – в Ассоциацию кинообразования и медиапедагогики России). Начиная с 1960-х гг. по тематике кинообразования стали проводиться семинары и конференции. Параллельно развивалось кино клубное движение, объединившее тысячи разновозрастных поклонников десятой музы.

В 1960-х гг. началась активная деятельность трех выдающихся российских кинопедагогов высшей школы – С. Н. Пензина (Воронежский государственный университет), Ю. М. Рабиновича (Курганский государственный университет) и О. А. Баранова, который сначала работал в тверских школах-интернатах, а затем в Тверском государственном университете.

* Статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ). Проект № 14-18-00014 «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов», выполняемый в Таганрогском институте управления и экономики.

© Федоров А. В., 2016

Опираясь на традиционные принципы дидактики, С. Н. Пензин выделял следующие принципы кинообразования: 1) воспитания и всестороннего развития в процессе обучения; 2) научности и доступности обучения; 3) систематичности обучения и связи теории с практикой; 4) активности учащихся; 5) наглядности; 6) перехода от обучения к самообразованию; 7) связи обучения с жизнью; 8) прочности результатов обучения; 9) положительного эмоционального фона при учете коллективного характера обучения и учета индивидуальных особенностей учащихся [2, с. 59]. К этим принципам С. Н. Пензин добавил: 10) изучение кино в системе искусств; 11) единство рационального и эмоционального в эстетическом восприятии киноискусства; 12) бифункциональность эстетического самовоспитания (когда эстетическое чувство проясняет этическое) [там же, с. 71]. Отсюда вытекало «триединство задач обучения анализу фильма как произведения искусства. Первая задача – освоение авторских позиций, изучение всего, что непосредственно связано с автором – главным носителем эстетического начала. Вторая задача – постижение героя – основного носителя эстетического начала. Третья задача – слияние, синтез двух предыдущих понятий. <...> Все три задачи неделимы, возникают и требуют решения одновременно» [там же, с. 56]. В числе основных методов кинообразования С. Н. Пензин называл репродуктивный, эвристический и исследовательский.

Во многом благодаря активной медиаобразовательной деятельности С. Н. Пензина в Воронеже появилось немало его последователей. Среди них была, к примеру, Г. М. Евтушенко. Окончив в 1978 г. Воронежский государственный университет, она преподавала в школах Воронежа и Воронежской области, вела кинофакультативы и кино клубы. В конце 1980-х гг. поступила в аспирантуру ВГИКа, где в 1991 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по проблемам кинообразования. В начале 1990-х преподавала во ВГИКе и в Московском кинолицее. Затем окончила высшие режиссерские курсы. Сегодня Г. М. Евтушенко одна из самых известных российских документалистов, лауреат престижной премии «Золотой орел». Еще один бывший студент С. Н. Пензина – модератор интернет-портала Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Ю. И. Сало – создал специальный сайт, посвященный жизни и творчеству Учителя (<http://www.stalpenzin.ru/>).

На протяжении всех лет своего существования кинообразование в России сталкивалось с многочисленными трудностями (идеологическими, экономическими, техническими и др.). В 1920–1980-е гг. его развитие тормозили цензур-

ный, политический контроль и слабая техническая оснащенность учебных заведений. В 1990-е гг. кинопедагоги получили долгожданную свободу и самостоятельность в разработке программ и их практическом воплощении, но технические трудности сохранились и усугубились финансовыми проблемами.

Тем не менее в начале 1990-х гг. в Москве открылись первые Всероссийские высшие кинопедагогические курсы (руководитель проекта – кандидат педагогических наук Г. А. Поличко), к сожалению, сделавшие только один выпуск: увы, «эпоха реформ» 1990-х отразилась на движении кинообразования в школах и вузах далеко не самым лучшим образом. Правда, были опубликованы книги и учебные пособия, кинообразовательные программы, защищались диссертации (первые диссертации по кинообразованию появились еще в 1960-х гг.), проводились конференции и т.д.

18 июня 2002 г. Учебно-методическое управление по специальностям педагогического образования Министерства образования Российской Федерации официально зарегистрировало новую вузовскую специализацию «Медиаобразование», присвоив ей государственный номер 03.13.30. Бесспорно, это стало знаменательным событием в области медиаобразования, соответствующим современным мировым тенденциям. А через десять лет в России была впервые открыта медиаобразовательная магистратура.

Сегодня ученые всего мира признают доминанту влияния «экранных текстов» в разных видах и формах – через теле-, видео-, компьютерные каналы. Медиа сегодня – комплексное средство освоения человеком окружающего мира (в его социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах). За последние годы было проведено немало исследований, затрагивающих проблему влияния кино и медиа на несовершеннолетнюю аудиторию (О. А. Баранов, С. Н. Пензин, А. В. Шариков, В. С. Собкин, А. К. Тарасов, Ю. Н. Усов, А. В. Федоров и др.). Их авторы в целом сходятся во мнении, что аудиовизуальные медиа, наряду с поп-музыкой и спортом, находятся у молодежи на одном из первых мест.

При этом экранные тексты, органично вбирающие в себя черты литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, во многих случаях обладают гораздо более широким спектром воздействия. Их зрительский успех (прежде всего у молодежной аудитории) определяется следующими факторами: использованием зрелищно-развлекательных жанров (как правило, опирающихся на мифологию), терапевтической, компенсаторной, рекреационной и другими функциями, системой

«эмоциональных перепадов», позволяющей дать разрядку нервному напряжению зрителей; гипнотизмом, угадыванием желаний публики, стандартизацией, серийностью и т.д.

В процессе кинообразования может использоваться широкий спектр потенциальных возможностей искусства для развития человеческой индивидуальности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого мышления, мировоззрения, активизации знаний, полученных учащимися в процессе изучения школьных дисциплин, эстетического сознания (восприятия, художественного анализа и пр.).

Специфика контакта аудитории с аудиовизуальными медиа определяется их синтетической аудиовизуальной, пространственно-временной природой, объединяющей характерные черты практически всех традиционных искусств. К сожалению, в большинстве современных российских высших и средних учебных заведений эти возможности до сих пор остаются нереализованными.

На наш взгляд, высшие учебные заведения России оказались не готовыми к аудиовизуальному буму, к использованию творческого, художественного потенциала новейших компьютерных технологий. «Большая часть педагогов использует кино как элементарное средство наглядной агитации, не зная о богатейших перцептивных возможностях экранных искусств, способных на интегральном уровне комплексно решать проблему эстетического воспитания и художественного развития» [3, с. 5]. Не только в школе, но и в вузе «воспитательная система использования киноискусства игнорирует кино как вид искусства, как художественную форму общественного сознания, как особую коммуникативную систему и потому оказывается малоэффективной» [там же, с. 142]. Между тем теоретически и методически обоснованная система кинообразования способствует формированию эстетического сознания и индивидуального аналитического мышления, составляющих базу для развития творческой личности в условиях интенсивного увеличения аудиовизуального информационного потока.

Кинообразование, сочетая в себе лекционные и практические занятия, представляет собой своеобразное погружение аудитории в процесс создания аудиовизуальных текстов, т.е. во внутреннюю лабораторию основных кинопрофессий. Оно предусматривает технологию проведения занятий, основанную на проблемных, эвристических, игровых и других продуктивных формах обучения, стимулирующих творческие способности учащихся через непосредственное вовлечение в художественно-творческую деятельность; воспри-

ятие, интерпретацию и анализ звукозрительной, пространственно-временной структуры повествования, усвоение художественных знаний.

Известно, что относительно кинообразования (т.е. обучения теории и практическим умениям владения современными средствами кинематографа) существует несколько различных точек зрения, сводящихся к интегральному подходу (через уже имеющиеся учебные предметы литературы, изобразительного искусства, истории, музыки и т.д.), факультативному – создание широкой сети факультативов и кружков художественного цикла и специальному – введение нового предмета, спецкурса, связанного с киноискусством [1; 4; 5].

В России этот вопрос остается открытым, и здесь, думается, хорошие перспективы открываются в намечившемся в последние годы отходе от унификации учебного процесса, возникновении новых типов учебных заведений, расширении спектра дисциплин по выбору. Но если споры относительно обязательности медиаобразования в школах еще идут, то по отношению к вузам высказывается практически единая точка зрения: здесь необходимо введение дисциплин по выбору, связанных с изучением киноискусства, телевидения и видео, медиакультуры. Это особенно важно для будущих учителей: ведь работа учителя, не умеющего полноценно воспринимать медиатексты, произведения экранных искусств, не владеющего методикой кино-, медиаобразования, на наш взгляд, далека от современных требований, предъявляемых к педагогическому процессу, нацеленному на развитие творческих, креативных способностей личности. От того, насколько развитой будет индивидуальность преподавателя, его сознание, самостоятельное мышление, умение общаться с аудиторией, во многом зависит весь процесс образования в школах, лицеях, гимназиях, колледжах, техникумах, других учебных заведениях. И здесь роль и место кинообразования становятся все более важными и весомыми.

Кинообразование будущих педагогов расширяет спектр эвристических, проблемных, креативных и игровых методов и форм проведения занятий, а комплексное изучение кинематографа, телевидения и видео (синтезирующих черты практически всех традиционных искусств) помогает исправить такие существенные недостатки вузовского художественного образования, как одностороннее, изолированное друг от друга изучение литературы, музыки или живописи, обоюдное рассмотрение формы (к примеру, так называемых «выразительных средств») и содержания при анализе конкретного художественного произведения.

Многочисленные модели кинообразования можно обобщить в следующем виде:

1) образовательно-информационные (изучение теории и истории аудиовизуальных искусств и т.д.);

2) воспитательно-этические (рассмотрение моральных, философских проблем на материале кинематографа);

3) модели развивающего обучения (социокультурное развитие творческой личности в плане восприятия, воображения, зрительной памяти, интерпретации, анализа, самостоятельного критического мышления и т.д.) [1; 4; 5].

Бесспорно, часто они выступают не в чистом, а в синтетическом виде. К примеру, модель так называемой *визуальной грамотности* сочетает в себе элементы *образовательно-информационной* модели (изучение аудиовизуального языка) и модели *развивающего обучения* (деятельностный подход, опора на творческие практические задания, связанные с кино-, видеосъемкой или аудиовизуальным восприятием). Модель развития *критического мышления* концентрируется, в основном, на аспекте *развивающего обучения*, помогающем аудитории понять явные и скрытые цели и идеи, заложенные в том или ином кинопроизведении. *Эстетические* модели, также полагаясь на *развивающее* обучение, уделяют внимание проблемам художественного восприятия, вкуса, анализа кинопроизведения.

Основываясь на работах О. А. Баранова, С. Н. Пензина, Г. А. Поличко, Ю. Н. Усова и других ведущих ученых в области медиапедагогики, можно выстроить модель кинообразования. При этом мы ориентируемся не только на общедидактические принципы обучения (воспитание и всестороннее развитие в процессе занятий, научность, доступность, систематичность, связь теории с практикой, наглядность, переход от обучения к самообразованию, связь обучения с жизнью, прочность результатов обучения, положительный эмоциональный фон, учет индивидуальных особенностей учащихся и т.д.), но и на специфические, связанные с материалом аудиовизуальных медиа, в числе которых можно назвать соблюдение единства эмоционального и интеллектуального в развитии эстетического сознания, творческих способностей, индивидуального мышления и в методике проведения занятий, направленных на максимальное использование потенциальных возможностей кино, телевидения и видео. Мы опираемся на использование гедонистических, компенсаторных, терапевтических, познавательно-эвристических, креативных и игровых по-

тенций искусства экрана, позволяющих вовлечь аудиторию в перцептивно-интерпретационную деятельность, анализ пространственно-временной, аудиовизуальной структуры произведения киноискусства. Учитывается также современная социокультурная ситуация, которая наряду с мифами (засилие произведений низкопробной массовой культуры и т.п.) открывает для педагогов широкие перспективы, связанные прежде всего с использованием видеозаписи, компьютеров, приближающих современного зрителя к статусу читателя книги (индивидуальное, интерактивное общение с экраном).

В самом общем виде наша модель кинообразования студентов состоит из следующих основных этапов:

1) констатация уровней художественного развития и восприятия аудиовизуальных текстов в данной аудитории;

2) овладение креативными умениями на кино-материале и развитие аудиовизуального восприятия (с учетом видов и жанров кинематографа);

3) развитие умения анализировать фильмы;

4) знакомство с основными вехами истории киноискусства, с современной социокультурной ситуацией.

В результате весь цикл занятий должен способствовать развитию эстетического сознания, индивидуального творческого мышления, отвечающих следующим показателям развития личности: *понятийному* (знания по теории киноискусства), *контактному* (целенаправленное общение с фильмами, умение ориентироваться в жанровом и тематическом репертуарном потоке), *мотивационному* (эмоциональные, познавательные, нравственные, эстетические мотивы контакта с киноискусством), *оценочному* (способность к аудиовизуальному мышлению, анализу и синтезу пространственно-временной формы фильмов, к отождествлению с его героем и автором, к пониманию и оценке авторской концепции в контексте звукозрительной структуры произведения), *креативному* (проявление творческого, художественного начала в различных аспектах деятельности). В результате значительная часть аудитории от «первичного» и «вторичного» уровней восприятия произведений кинематографа переходит к более высокому – «комплексной идентификации», показателем которой становится способность к отождествлению с позицией авторов.

В итоге у аудитории должно наблюдаться улучшение следующих основных показателей: эмоциональной включенности (от неосознанной, спон-

танной характеристики кинотекста – к целостной характеристике произведения); эмоциональной активности суждений (от формальных суждений с помощью педагога – к более яркому, образному, индивидуальному выражению своих аудиовизуальных, пространственно-временных впечатлений); развитости образного мышления (от стихийного, интуитивного – к осознанному оперированию образами восприятия и художественными представлениями); умения анализировать фильмы (от частичного использования компонентов, входящих в художественную оценку, – к полноценному, целостному анализу звукозрительной, пространственно-временной структуры динамичных художественных образов).

Таганрогский институт имени А. П. Чехова

*Федоров А. В., доктор педагогических наук,
профессор, заместитель директора по научной
работе*

Тел.: 8 (634) 60-17-53

ЛИТЕРАТУРА

1. Медиаобразование и медиакомпетентность : сб. учеб. программ для вузов. – Таганрог, 2009.

2. *Пензин С. Н.* Кино и эстетическое воспитание : методологические проблемы / С. Н. Пензин. – Воронеж, 1987. – 176 с.

3. *Усов Ю. Н.* Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников : дис. ... д-ра пед. наук / Ю. Н. Усов. – М., 1989.

4. Медиаобразование и медиакомпетентность : слово экспертам : сб. науч. трудов / Таганрогский гос. пед. ин-т; [под ред. А. В. Федорова]. – Таганрог, 2009.

5. *Fedorov A., Levitskaya A.* The framework of media education and media criticism in the contemporary world : the opinion of international experts // *Comunicar.* – 2015. – Т. 23, № 45. – С. 107.

Taganrog Institute named after A. P. Chekhov

*Fedorov A. V., Dr. habil. in Pedagogical Sciences,
Professor, Deputy Director for Science*

Tel.: 8 (634) 60-17-53