

КИНО КАК ПОМОЩНИК В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Л. В. Романова

Воронежский государственный институт искусств

Поступила в редакцию 15 февраля 2016 г.

Аннотация: в статье рассматриваются современные возможности использования кино в учебном процессе при подготовке в вузе актеров, специалистов-филологов, историков, психологов.

Ключевые слова: кино, история кино, кинопериодизация (немое кино, звуковое кино, звуко-зрительное кино), кино в учебном процессе.

Abstract: the article deals with modern possibilities for using cinema in educational process of training actors, philologists, historians and psychologists in higher education institutions.

Key words: cinema, history of cinema, cinema periodization: silent cinema, sound cinema, television cinema, cinema in educational process.

В дипломах выпускников воронежского института искусств (ВГИИ) в графе «специальность» всегда значилось: «артист драматического театра и кино». Но такого предмета, как «история кинематографа», в учебном расписании не было вплоть до 2004 года. Выдающийся воронежский киновед Сталь Пензин многие годы преподавал в нашем институте марксистско-ленинскую эстетику, а любимую историю кино оставлял для занятий в киноклубах, которых создал за свою жизнь несколько. Конечно, до появления видеомагнитофонов показ фильмов был делом громоздким: нужны были киноустановка или кинопроектор, экран и коробки с фильмом. Да и достать нужный фильм зачастую было проблемой.

Мое знакомство с историей кино началось с телевизионного двухгодичного университета, который вел замечательный киновед Ю. Авенариус. Это было, если не ошибаюсь, в начале 1960-х. Интереснейшие лекции сопровождался показом, начиная с первых фильмов братьев Люмьер и Ж. Мельеса и заканчивая периодом итальянского неореализма. Я узнала многое, но далеко не все, так как в те времена многие выдающиеся деятели киноискусства (например, Альфред Хичкок) считались реакционерами и их фильмы у нас не показывались. Но мой интерес к истории кино возник именно в то время и все пробелы заполнялись постепенно.

Сталь Никанорович Пензин также сыграл большую роль в моем приобщении к кинематографу [1, 2]. Посещая занятия киноклуба, работая

в управлении кинофикации и институте искусств, я постоянно пересекалась с этим замечательным человеком, слушала его рассказы о кино, спорила по разным проблемам данного искусства и постепенно пришла к мысли, что тоже должна этим заниматься. Ну а уже после окончания Ленинградского института театра, музыки и кино получила такую возможность.

Я читаю историю кинематографа студентам актерского факультета ВГИИ. И хотя эта история насчитывает всего 120 лет (первый киносеанс фильма «Прибытие поезда» братьев Люмьер состоялся в кафе на бульваре Капуцинов в Париже в 1895 году), мне есть о чем рассказать, а главное – что показать. Благодаря современным технологиям (вначале видеомагнитофоны с кассетами и дисками, а теперь – всемогущий Интернет) любой фильм сейчас доступен для показа.

Согласно классификации С. Фрейлиха, история кино делится на три периода: немое (1895–1928), звуковое (1928–1950) и звуко-зрительное (1950–2000). Думается, начиная с 2000 года можно классифицировать новый период, связанный с использованием современных технологий, в частности технологии 3D. Состояние кинематографа бесспорно находится в прямой зависимости от развития техники. Но все-таки не спецэффекты, не операторская работа (хотя я и заостряю на этом внимание) предмет моих лекций, а режиссура и актерская игра.

Для периода немого кино это американский режиссер Д. Гриффит и русские Я. Протазанов и С. Эйзенштейн. В Интернете студенты разыскали «Рождение нации» и «Нетерпимость» Гриффита,

хотя и в плохом качестве, а «Отец Сергей» Протазанова и «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна есть на дисках. Вполне доступны киноработы Асты Нильсен, Мэри Пикфорд, Дугласа Фэрнбенса, Рудольфо Валентино. Можно сделать нарезку их киноработ, так как сами фильмы смотреть сейчас довольно трудно – в них устарело все, кроме обаяния кинозвезд. О В. Холодной и И. Мозжухине есть документальные фильмы хорошего уровня. Но наиболее полно, к счастью, представлено творчество Ч. Чаплина – этой вершины немного кино. Есть не только все выдающиеся фильмы актера, но и его ранние работы, по которым можно проследить эволюцию образа бродяжки Чарли.

Звуковое кино – пожалуй, наименее интересный период, так как главной фигурой его становится звукооператор, совершенно исчезают монтаж и натурные съемки, роль режиссера сводится к разводке, усиливается идеологическая функция (причем не только в СССР). Вся нагрузка ложится на актера, и поэтому культ кинозвезд велик как никогда. Работающие в Голливуде артисты европейских стран – Вивьен Ли, Лоуренс Оливье, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Ингрид Бергман, Роберт Тейлор, а также американцы Кэтрин Хепберн, Гэри Купер, Бетт Дэвис, Кэрри Грант, Дина Дурбин – известны во всем мире. В СССР свои кинозвезды – Любовь Орлова, Вера Марецкая, Марина Ладынина, Фаина Раневская, Борис Чирков, Николай Симонов, Николай Черкасов, Борис Андреев, Петр Алейников, Николай Крючков, Борис Бабочкин, Михаил Жаров. Предвоенные советские фильмы полны наивного оптимизма, веры в будущее, далеки от фальши послевоенных лет. С точки зрения режиссуры, пожалуй, можно отметить творчество М. Донского (его считали своим учителем итальянские неореалисты) и фильм «Иван Грозный» С. Эйзенштейна.

В звуко-зрительном кино принято выделять три направления: итальянский неореализм, французскую «новую волну» и «Догму-95». Это наиболее интересный период, так как он связан с понятием «авторского» кино великих режиссеров (В. Де Сика, Р. Росселини, Л. Висконти, Ф. Феллини, М. Антониони, И. Бергмана, А. Курасавы, А. Тарковского, Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара, А. Рене, А. Варда, Р. Фассбиндера, В. Херцога, А. Хичкока, Л. Бунюэля, Ф. Копполы, М. Скорсезе, С. Леоне, С. Кубрика, Л. фон Триера). На лекциях можно анализировать их творчество, рассказывать об особенностях каждого, что внесено ими в язык кинематографа, об их работе с оператором и актерами. Это наиболее плодотворный этап в истории кино.

С развитием новых технологий кино вернулось к аттракциону, каким оно и было в самом начале. Пока еще не установились эстетические критерии нового этапа. Студенты могут делать доклады, выбирая себе темы, так как это кино они смотрят и оно им близко.

Так, на мой взгляд, должна преподаваться история кинематографа.

При этом приобщение студентов к киноискусству необходимо рассматривать как составную часть общегуманитарной подготовки [3].

В ВГУ много факультетов, которые могли бы использовать кинофильмы для иллюстрации определенных тем своей программы. Прежде всего это, вероятно, филологический факультет. Здесь есть возможность использовать экранизации программных произведений. Беда только в том, что, как правило, подобные фильмы иллюстративны и ничего не добавляют к самим произведениям, а то и портят их. Даже такие добротные экранизации, как «Война и мир» С. Бондарчука или «Анна Каренина» А. Зархи, не свободны от иллюстративности. Когда же режиссер творчески подходит к произведению, он получает упреки в искажении идеи, своеволии и т.п., как это произошло, например, с рассказом С. Богомолова «Иван», по которому А. Тарковский снял один из самых глубоких фильмов о войне – «Иваново детство».

Однако подобную ситуацию вполне можно обыграть: студенты могут сами сравнивать первоисточник с фильмом и дискутировать на эту тему. А педагогу необходимо объяснить разницу между буквалистским и творческим подходом. Тогда, возможно, у нас переведутся люди, восклицающие после просмотров: «Это не Чехов!» или «Это не Толстой!» Наш классический фильм «Чапаев» тоже далек от романа Д. Фурманова, но все упреки с течением времени исчезли, а фильм жив.

Интересно, на мой взгляд, использование произведений киноискусства на историческом факультете, причем можно организовать целые циклы, к примеру, «Гражданская война в фильмах 1930-х и 1960-х: в чем разница?» Показав вначале «Броненосец «Потемкин» С. Эйзенштейна (как точку отсчета), его же «Октябрь», затем «Чапаева» бр. Васильевых, переходим к «41-му» Г. Чухрая, «В огне брода нет» Г. Панфилова, «Комиссару» В. Аскольдова, обсудить со студентами, как меняется подход к теме гражданской войны по мере созревания общества. Такой же цикл можно сделать и на тему Великой Отечественной войны, начав с «Она защищает Родину» А. Столпера, «Радуги» М. Донского или «Двух бойцов» Л. Лукова через фальшивки «Клятвы» и «Падения Берли-

на» к «Судьбе человека» С. Бондарчука, «Летят журавли» М. Калатозова и «Балладе о солдате» Г. Чухрая. Конечно, фильмов о войне очень много, но названные представляются точкой отсчета. Интересно будет также сравнить две экранизации: например, повести Э. Казакевича «Звезда» (одна сделана в 1950-е годы, другая – в 1990-е) или повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» (экранизации 1972, 1989 и 2015 годов).

Фильмов на тему родной истории у нас очень мало, а достойные и вовсе можно перечислить по пальцам: «Александр Невский» и «Иван Грозный» С. Эйзенштейна, «Петр I» В. Петрова и «Страсти по Андрею» А. Тарковского. Объясняется это особой избирательностью в советские времена, когда героями могли быть только рабочие и крестьяне. Но мы не одиноки, так как масштабных исторических фильмов не создано ни в Италии, ни в Германии, ни во Франции (у последней нет даже фильмов о Наполеоне, за исключением фильма А. Ганса на заре звукового кино). На первый взгляд, у французов много исторических фильмов, но все эти «Железные маски», «Анжелики», «Фанфаны-тюльпаны», «Мушкетеры» дают облегченный вариант истории страны, сосредотачиваясь на авантюрных судьбах персонажей. Американцы, конечно, могут гордиться своим действительно замечательным фильмом «Унесенные ветром», но их так называемые суперколоссы типа «Клеопатры» или «Спартака» изобилуют историческими неточностями и, вообще, у них другие задачи. Не снимать же американцам о том, как они уничтожили коренное население завоеванной земли!

У англичан, конечно, есть Шекспир и его исторические хроники, отражающие становление страны. Попытки их экранизации предпринимались Л. Оливье и О. Уэллсом, но системы не сложились.

Довольно интересной может получиться программа для факультета философии и психологии. Фильмов, где рассказывается о различных психологических отклонениях от нормы, предостаточно. Многие из них – первоклассные. Назову прежде всего А. Хичкока («Психо», «Головокружение»,

«Птицы», «Ребекка»), Л. Бунюэля («Андалузский пес», «Дневная красавица», «Виридиана»), С. Кубрика («Заводной апельсин») и другие. Патология героев этих фильмов неотделима от социальных условий, в которых они живут, и при анализе необходимо это учитывать.

Студентам факультета романо-германской филологии, разумеется, нужно смотреть недублированные фильмы тех стран, язык которых они изучают. Ну, и, наконец, в советском кинематографе был такой феномен, как кино для детей и юношества, даже киностудия специальная была создана. Эти фильмы можно использовать в воспитательных и нравственно-этических целях. К ним относятся «Сельская учительница» М. Донского, «Чужие письма» И. Авербаха, «Доживем до понедельника» С. Росточного, «Чучело» Р. Быкова, «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сто дней после детства», «Спасатель» С. Соловьева. После просмотров желательны обсуждения со сравнительным подходом.

Отдельный сюжет – фильмы, которые могут использоваться в учебном процессе на естественно-научных факультетах. Здесь для преподавателя, его методических поисков большие возможности открывает научное и научно-популярное кино. Кстати, фестивали таких фильмов в течение ряда лет регулярно проводятся в Воронеже. В Интернете сейчас можно найти любой фильм как в оригинале, так и дублированный.

Год кино в России должен стать импульсом для более широкого и методически продуманного обращения преподавателей вузов к такому важному помощнику, каким являются художественные, документальные и научные фильмы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пензин С. Н. Мир кино / С. Н. Пензин. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009. – 536 с.
2. Пензин С. Н. Кино в Воронеже / С. Н. Пензин. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011. – 272 с.
3. Ендовицкий Д. А. Гуманитарная составляющая подготовки специалистов / Д. А. Ендовицкий // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия : Проблемы высшего образования. – 2016. – № 1. – С. 5–9.

Воронежский государственный институт искусства

Романова Л. В., старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-политических дисциплин

Тел.: 8 (473) 266-16-72

Voronezh State Academy of Arts

*Romanova L. V., Senior Lecturer of the Department of Humanities, Social, and Political Disciplines
Tel.: 8 (473) 266-16-72*