

УДК 791.43

Кино как средство развития аудиовизуальной культуры школьников**Шахова Илона Валерьевна**

Кандидат культурологии,
доцент кафедры культурологии,
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина,
390000, Российская Федерация, Рязань, ул. Ленина, 20;
e-mail: ilonashakhova@rambler.ru

Аннотация

В статье рассматривается художественный и просветительский потенциал кинопроизведений в контексте школьного образования; уделяется внимание воспитательной, утилитарной, эстетической и социокультурной функциям кинотекстов, а также процессу их внедрения в учебный процесс. К примеру, анализируются: проект «Киноуроки в школах России», онлайн-проект «Чапаев», перечень «100 лучших фильмов для школьников»; подчеркивается важность повышения медиакультуры как у обучающихся, так и учителей. В заключении показано, что важно, чтобы школьники могли разбираться в информационном потоке и кинопроцессах, чтобы они стремились к прекрасному и проявляли интерес к предметам художественно-эстетического цикла. Необходимо осознавать, что есть острая необходимость в объединении кинопедагогов и специалистов в сфере информационных технологий для обобщения накопленного опыта и его внедрения в образовательный процесс для формирования информационной грамотности школьников.

Для цитирования в научных исследованиях

Шахова И.В. Кино как средство развития аудиовизуальной культуры школьников // Культура и цивилизация // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 295-301.

Ключевые слова

Кино, киноискусство, искусство, аудиовизуальная культура, медиакультура.

Введение

В рамках учебного процесса обращение к кинопроизведениям может осуществляться с воспитательных, утилитарных, эстетических, а также социокультурных позиций. С помощью киноискусства есть возможность сформировать как творческие и коммуникативные способности у обучающихся, так и в целом культуру общения с экраном. Обладая мощным художественным и просветительским ресурсом, кинотексты способствуют повышению медиаграмотности, развитию аудиовизуальной культуры.

Искусство кино в контексте школьного образования

Внедрение киноискусства в учебный процесс было обусловлено наличием у кинотекстов огромного воспитательного и просветительского потенциала, чему свидетельствуют открывавшиеся в начале XX века краткосрочные курсы для педагогов. С другой стороны, кинопроизведения всё чаще воспринимались с пропагандистских позиций, отечественный исследователь Д.А. Лапин отмечает, что в эпоху тоталитаризма «вопросы аналитического восприятия, критического мышления и эстетического воспитания... отошли на второй план» [Лапин, 2020, с. 24]. Соответственно, закономерным стало сокращение количества кинокружков. В 1935-1955 гг. кинопедагогика оказалась в состоянии регресса и зависимости от социалистических идей. В то же время учителя с помощью средств киноискусства продолжали формировать культуру общения с экраном, способствовали раскрытию у учащихся коммуникативных качеств, учили интерпретировать и анализировать кинотексты.

В период «оттепели», как подчеркивает Д.А. Лапин, «эстетическое воспитание начало рассматриваться педагогами как средство гармонического развития человека, приобщения его к искусству, освоения художественного языка и формирования образного мышления» [Лапин, 2020, с. 25]. В 1960-е гг. стало превалировать телевидение, но в художественном воспитании телевизионный материал практически не использовался.

В 1970-1980-е гг. усиленная идеологизация многих сфер жизни привела к попыткам «отгородиться от идеологического напора за своеобразным художественным барьером», как писал отечественный исследователь А.В. Шариков [Шариков, 1990, с. 152]. Это был период поиска компромиссов между возрастными особенностями учащихся и их предпочтениями в сфере киноиндустрии, выстраивания диалога между детской аудиторией и экраном. В итоге пришло понимание низкого уровня художественного сознания и аудиовизуальной грамотности учащихся. Следствием стали попытки научения школьников восприятию кинотекстов в идейно-эстетическом ключе. Если обратиться к методическим разработкам 1980-х гг. для учителей, то можно встретить мнение специалиста в сфере кинообразования и медиапедагогики Ю.Н. Усова о том, что процесс восприятия кинопроизведения – это «установление ассоциативной связи с конкретным художественным и жизненным опытом зрителя, интуитивное постижение пластических форм в результате сопереживания с героями автором, возникновение образных обобщений отдельных составляющих фильма» [Киноискусство..., 1987, 4-5].

В последующий период пришло осознание, что обучение языку кино обязательно должно сопровождаться процессом включения в повествование рассказа о социокультурных основаниях становления того или иного стиля, того или иного жанра кино. Кроме того, всё больше внимания стало уделяться коммуникативному и воспитательно-эстетическому потенциалу телевидения в его разнообразнейших проявлениях, столь популярных у молодого

поколения. Зрелищность и развлекательность стали основой кинопроизведений 1990–2010-х гг., что сказалось и на сетке телевидения, и на трансформации жанров кинематографа.

Логическим продолжением эволюции визуальной культуры стало развитие феномена виртуальной реальности, направленного во многом на создание высокорейтинговых продуктов. В результате экранные произведения стали всё меньше отвечать просветительским и познавательным целям, а кинопедагогам всё труднее было реализовывать эстетическое воспитание средствами киноискусства. С другой стороны, как пишет Д.А. Лапин: «1990–2010-е гг. стали новым этапом в развитии кинообразования, характеризующимся переключением фокуса с воспитательно-эстетической модели на социокультурную модель, обоснованную необходимостью подготовки детей к существованию в киносреде с целью развития гражданского общества» [Лапин, 2020, 29].

Просветительская роль кинотекстов в процессе формирования аудиовизуальной культуры

На сегодняшний день существует много способов приобщения школьников к миру кино, например, посещение региональных кинофестивалей, кинотеатров, киноквестов и т.д., что способствует получению знаний в сфере теории и истории экранных искусств. Также у школьников формируются умения анализировать визуальную информацию, появляются способности к аудиовизуальному мышлению, формируется понимание как авторское кино существует в контексте социокультурных реалий. По мнению киноведа А.В. Федорова, можно выделить несколько критериев развития «молодежной аудитории по отношению к медиакulturе»: «понятийный», «сенсорный», «мотивационный», «оценочный» или «интерпретационный», «креативный» [Федоров, 2001, 9].

На материале кинопроизведений есть возможность организовывать множество творческих заданий, направленных на пояснение значимости и роли того или иного объекта культуры в кинематографической сцене. Образовательные программы кинообразования осуществляются на основе разных педагогических методик, например, отечественный исследователь Г.В. Михалева указывает на следующие: «стоп-кадр», «звук и изображение», «анализ кадров», «начало и конец», «привлечение аудитории», «жанровый анализ», «видовые трансформации», «сравнение медиатекстов», «имитация» [Михалева, 2015]. Отечественный исследователь С.Г. Дункевич, подчеркивает, что «занятия, направленные на киновоспитание молодежи, могут быть следующих типов: компаративная характеристика сценария (-ев) и фильма (-ов); эссе от имени героя; создание собственного финала кинокартины; составление небольшого киносценария; съемка аниматорского короткометражного ролика с последующим обсуждением аудитории и критикой педагога» [Дункевич, 2020, 91].

В современной школе особенно актуальным выглядит использование в учебном процессе кинопроизведений, телесюжетов, видеоарта и других новых форм экранных искусств для организации дискуссий. Для лучшего усвоения материала возможна демонстрация кинофрагментов, пересмотр которых может помочь в закреплении увиденного и услышанного, а также выявить скрытую образность кадров. Тем самым процесс усвоения нового материала становится многоаспектным и многоуровневым, включающим как понимание и переживание, так и интерпретацию аудиовизуального ряда. Получение эмоционального отклика способствует раскрытию творческого и интеллектуального потенциала личности учеников. Актуальным средством является использование байопиков, способствующих привлечению внимания к

биографии той или иной исторической личности.

Интерес вызывают достаточно успешные проекты последних лет, например, «Киноуроки в школах России». В рамках проекта предполагалось получение действенной социальной практики с помощью погружения в творческий процесс, создание «... детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с целью распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России» [Киноуроки..., www]. Популярностью в последние годы также пользовался образовательный онлайн-проект «Чапаев», на сайте которого были опубликованы различные документы и видеоматериалы, знакомящие читателя с историей отечественного кинематографа, условно подразделенные на большие курсы по историческим периодам, а также на курсы, посвященные конкретным фильмам или людям, и на курсы об отдельных кинофеноменах.

Представляет интерес перечень «100 лучших фильмов для школьников», созданный по инициативе Союза кинематографистов России. Предполагается знакомство с кинопроизведениями из этого перечня: «в рамках изучения учебных предметов (прежде всего литературы, истории, обществознания); через факультативные и элективные учебные предметы (в том числе такие, как “Экранизация русской классики”, “Шедевры отечественного кинематографа”, “Вечные темы в киноискусстве” и др.), в том числе психологической, социальной, этической тематики; во внеурочной деятельности учащихся (дискуссионные площадки с просмотром и обсуждением кинофильмов, в том числе на базе школьных библиотек; киноклубы; кружки любителей кино; проектно-исследовательская деятельность (в том числе в области киноискусства и смежных с ним видов искусства))» [Методические рекомендации..., www].

Так, на сайте <https://www.culture.ru/> школьники могут осуществить поиск в каталоге по предложенным к просмотру 100 фильмам по категориям: «Актер», «Год», «Режиссер», «Класс». Любопытны как выбор кинопроизведений, так и их распределение по возрастным группам. Так, в 5 классе предполагается просмотр и обсуждение преимущественно сказок: «Илья Муромец» А. Птушко, «Марья-искусница» А. Роу, «Королевство кривых зеркал» А. Роу, «Морозко» А. Роу, «Айболит-66» Р. Быкова. Из фильмов детской и подростковой тематики предлагается «Внимание, черепаха!» Р. Быкова, а из приключенческого жанра – «Чук и Гек» И. Лукинского.

В 6 классе процент сказок и мультфильмов снижается, хотя предлагается обратить внимание на «Золушку» Н. Кошеваровой и М. Шапиро, а также на «Мечь кинематографического оператора» В. Старевича, «Нового Гулливера» А. Птушко и «Ёжика в тумане» Б. Норштейна. Из приключенческих работ разработчики выбрали фильм «Семеро смелых» С. Герасимова. Ещё шестиклассникам предлагаются исторические фильмы – «Стенька Разин» (Понизовая вольница) В. Ромашкова, «Подвиг разведчика» Б. Барнета, «Звезда» А. Иванова, «Смелые люди» К. Юдина, а также фильмы об истории начала XX века – «Белеет парус одинокий» В. Легошина и «Неуловимые мстители» Э. Кеосаяна. Кроме того, ребятам рекомендуется посмотреть драму «Аэлита» Я. Протазанова и комедию «Республика ШКИД» Г. Полоки.

В списке для семиклассников вовсе нет сказок и мультфильмов, зато становится больше фильмов детской и подростковой тематики, например, «Путевка в жизнь» Н. Эка, «Друг мой, Колька!» А. Салтыкова и А. Митты, «Ключ без права передачи» Д. Асановой, «Чучело» Р. Быкова. Всего лишь одна комедия фигурирует в этом списке – «Необычные приключения

мистера Веста в стране большевиков» Л. Кулешова. Драмы становятся больше – «Чапаев» братьев Васильевых, «Александр Невский» С. Эйзенштейна. Из фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, называется «Щит и меч» В. Басова.

Для 8 класса разработчики методических рекомендаций из детской и подростковой темы предлагают взять для анализа «Охоту на лис» В. Абдрашитова, а в целом социальную тематику рассмотреть на примере «Человека с киноаппаратом» Д. Вертова. Среди кинокомедий – «Веселые ребята» Г. Александрова, «Волга-Волга» Г. Александрова, «Я шагаю по Москве» Г. Данелии, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Э. Климова, «Берегись автомобиля» Э. Рязанова, «Бриллиантовая рука» Л. Гайдая, «Не горюй» Г. Данелии, «Печки-лавочки» В. Шукшина. Хотя количество комедий для восьмиклассников увеличилось, но драматических произведений всё равно в этом списке больше: «Броненосец “Потемкин”» С. Эйзенштейна, «Мать» В. Пудовкина, «Юность Максима» Г. Козинцева, «Петр Первый» В. Петрова, «Мечта» М. Ромма, «Радуга» М. Донского, «Молодая гвардия» С. Герасимова, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Девять дней одного года» М. Ромма, «Начало» Г. Панфилова. Из исторических фильмов обозначены «Красные дьяволята» И. Перестиани и «Адмирал Нахимов» В. Пудовкина, из военных – «Белорусский вокзал» А. Смирнова. Продолжается знакомство с Великой Отечественной войной через фильмы: «Судьба человека» С. Бондарчука, «Освобождение» Ю. Озерова, «...А зори здесь тихие» С. Ростюцкого, «Они сражались за Родину» С. Бондарчука. Восьмиклассникам предлагается знакомство с рядом экранизаций литературных произведений из школьной программы: «Пиковая дама» Я. Протазанова, «Бесприданница» Я. Протазанова, «Дворянское гнездо» А. Кончаловского, «Дядя Ваня» А. Кончаловского, «Собачье сердце» В. Бортко.

В 9 классе по-прежнему встречаются фильмы детской и подростковой тематики: «Доживем до понедельника» С. Ростюцкого, «Сто дней детства» С. Соловьева. Среди драматических работ называются «Дама с собачкой» И. Хейфица, «А если это любовь» Ю. Райзмана, «Гамлет» Г. Козинцева, «Крылья» Л. Шепитько, «Монолог» И. Авербаха, «Плохой хороший человек» И. Хейфица, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Н. Михалкова, «Школьный вальс» П. Любимова, «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» Н. Михалкова. Разумеется, обозначен ряд исторических кинолент – «Машенька» Ю. Райзмана, «Иван Грозный» С. Эйзенштейна, «Живые и мертвые» А. Столпера, «Подранки» Н. Губенко. Особое внимание также уделено истории начала XX века: «Земля» А. Довженко, «В огне брода нет» Г. Панфилова, «Белое солнце пустыни» В. Мотыля.

Для десятиклассников выбрано менее десятка фильмов. Так, «Пацаны» Д. Асановой и «Курьер» К. Шахназарова даются в виде киноработ для детской и подростковой аудитории. Из исторических фильмов названы «Иваново детство» А. Тарковского и «Проверка на дорогах» А. Германа, а также «В бой идут одни старики» Л. Быкова как картина о Великой Отечественной войне. Ключевой экранизацией для десятиклассников выбрана «Война и мир» С. Бондарчука.

В 11 классе предполагается обращение к экранизации «Тихого Дона» С. Герасимова. Также крупную группу составляют фильмы на исторические темы: «Летят журавли» М. Калатозова, «Восхождение» Л. Шепитько, «Иди и смотри» Э. Климова, «Холодное лето пятьдесят третьего...» А. Прошкина, «Утомленные солнцем» Н. Михалкова. И особый пласт составляют следующие драмы: «Застава Ильича» М. Хуциева, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» А. Кончаловского, «Бег» А. Алова и В. Наумова, «Калина красная» В. Шукшина, «Зеркало» А. Тарковского, «Чужие письма» И. Авербаха, «Покаяние» Т. Абуладзе.

Также обозначена рубрика «После окончания школы», куда вошли фильмы с возрастными ограничениями, в частности, «Обыкновенный фашизм» М. Ромма, «Андрей Рублев» А. Тарковского, «Маленькая Вера» В. Пичулы.

Таким образом, попытка внедрения в образовательное пространство перечня из «100 лучших фильмов для школьников» вызывает много вопросов, как в плане отсутствия четкого представления о месте этих фильмов в системе учебной и внеучебной деятельности, а также в отношении выбора кинокартин и их распределения по возрастным группам (к примеру, в список попали фильмы с пометкой для совершеннолетних).

Заключение

Важно, чтобы школьники могли разбираться в информационном потоке и кинопроцессах, чтобы они стремились к прекрасному и проявляли интерес к предметам художественно-эстетического цикла. Необходимо осознавать, что есть острая необходимость в объединении кинопедагогов и специалистов в сфере информационных технологий для обобщения накопленного опыта и его внедрения в образовательный процесс для формирования информационной грамотности школьников.

Библиография

1. Дункевич С.Г. Роль киноискусства в эстетическом образовании молодежи / С.Г. Дункевич, М.В. Сомов. Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 10(78). С. 90-94.
2. Киноискусство в идейно-эстетическом воспитании учеников VIII-X классов : Метод. разработ. для учителя / Респ. ин-т усовершенств. учителей ЭССР; Авт.-сост. Ю. Усов. Таллинн : М-во просвещения ЭССР, 1987. 188 с.
3. Лапин Д.А. Медиаобразование школьников в России: от протоформатов к консенсуальному подходу // Меди@льманах. 2020. № 6 (101). С. 22-31.
4. Методические рекомендации по использованию в образовательной деятельности перечня «100 лучших фильмов для школьников» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420334598> (дата обращения: 15.02.2024).
5. Михалева Г.В. Британская методика кинообразования // Научный диалог. 2015. № 4 (40). С. 110–123.
6. Проект «Киноуроки в школах России» // Российская электронная школа. URL: <https://resh.edu.ru/material-kino> (дата обращения: 15.02.2024).
7. Фёдоров А.В. Медиаобразование.: История, теория и методика. Ростов-на-Дону.: Изд-во ЦВВР, 2001. 708 с.
8. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. М.: Изд-во Акад. пед. наук СССР, 1990. 66 с.
9. Llinares D. A cinema for the ears: Imagining the audio-cinematic through podcasting // Film-Philosophy. – 2020. – Т. 24. – №. 3. – С. 341-365.
10. Pett E. Experiencing cinema: participatory film cultures, immersive media and the experience economy. – Bloomsbury Publishing USA, 2021.

Cinema as a means of developing the audiovisual culture of schoolchildren

Iлона V. Shakhova

PhD of culturology,
Associate professor at the Department of culturology,
Ryazan state university named after S.A. Yesenin,
390000, 20, Lenina str., Ryazan, Russian Federation;
e-mail: ilonashakhova@rambler.ru

Abstract

The article examines the artistic and educational potential of film productions in the context of school education. Attention is paid to the educational, utilitarian, aesthetic and socio-cultural functions of film texts, as well as the process of their introduction into the educational process. For example, the project "Film lessons in Russian schools", the online project «Chapaev», the list of «100 best films for schoolchildren» are analyzed. The importance of enhancing media culture among both students and teachers is emphasized. In conclusion, it is shown that it is important for schoolchildren to be able to understand the information flow and film processes, so that they strive for beauty and show interest in subjects of the artistic and aesthetic cycle. It is necessary to realize that there is an urgent need to unite film educators and specialists in the field of information technology to summarize the accumulated experience and implement it in the educational process to form information literacy of schoolchildren.

For citation

Shakhova I.V. (2024) Kino kak sredstvo razvitiia audiovizual'noi kul'tury shkol'nikov [Cinema as a means of developing the audiovisual culture of schoolchildren]. *Kul'tura i tsivilizatsiia* [Culture and civilization]. *Kul'tura i tsivilizatsiia* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 295-301.

Keywords

Cinema, cinematography, art, audiovisual culture, media culture.

References

1. Dunkevich S.G. Rol' kinoiskusstva v esteticheskom obrazovanii molodezhi / S.G. Dunkevich, M.V. Somov. *Obshchestvo: sotsiologiia, psikhologiia, pedagogika*. 2020. № 10(78). S. 90-94.
2. Kinoiskusstvo v ideino-esteticheskom vospitanii uchenikov VIII-X klassov : Metod. razrab. dlia uchitelia / Resp. in-t usoversh. uchitelei ESSR; Avt.-sost. Iu. Usov. Tallinn : M-vo prosveshcheniia ESSR, 1987. 188 s.
3. Lapin D.A. Mediaobrazovanie shkol'nikov v Rossii: ot protoformatov k konsensual'nomu podkhodu // *Medi@l'manakh*. 2020. № 6 (101). S. 22-31.
4. Metodicheskie rekomendatsii po ispol'zovaniuu v obrazovatel'noi deiatel'nosti perechnia «100 luchshikh fil'mov dlia shkol'nikov» // Elektronnyi fond pravovykh i normativno-tekhnikeskikh dokumentov. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420334598> (data obrashcheniia: 15.02.2024).
5. Mikhaleva G.V. Britanskaia metodika kinoobrazovaniia // *Nauchnyi dialog*. 2015. № 4 (40). S. 110–123.
6. Proekt «Kinouroki v shkolakh Rossii» // Rossiiskaia elektronnaia shkola. URL: <https://resh.edu.ru/material-kino> (data obrashcheniia: 15.02.2024).
7. Fedorov A.V. Mediaobrazovanie.: Istoriia, teoriia i metodika. Rostov-na-Donu.: Izd-vo Ts VVR, 2001. 708 s.
8. Sharikov A.V. Mediaobrazovanie: mirovoi i otechestvennyi opyt. M.: Izd-vo Akad. ped. nauk SSSR, 1990. 66 s.
9. Llinars, D. (2020). A cinema for the ears: Imagining the audio-cinematic through podcasting. *Film-Philosophy*, 24(3), 341-365.
10. Pett, E. (2021). *Experiencing cinema: participatory film cultures, immersive media and the experience economy*. Bloomsbury Publishing USA.