

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

УДК 130.2:77.7.091.4/374.72

ИГРОВОЕ КИНО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Лебедева Н.А.

Международная Кадровая Академия (г. Киев),
Евразийская Академия телевидения и радио

В статье рассматривается жанр игрового кино в образовательном процессе. В ходе исследования выделены и проанализированы актуальные для образовательного процесса киноработы. Охарактеризованы художественные особенности упомянутых игровых фильмов в контексте осуществления образовательного процесса, их содержания, как духовно-нравственного и художественно-эстетического. А также доказана практическая ценность некоторых из фильмов-победителей международного кинофестиваля «Свет миру». **Ключевые слова:** фестиваль, образовательный, процес, фильмы, изобразительный, выразительный, особенности, игровой, свет миру, идейно-тематический.

Постановка проблемы. По определению доктора педагогических наук М. Н. Фицулы, образовательный процесс представляет собой составляющую часть общего процесса воспитания всесторонне развитой личности, отвечающей потребностям современного общества, который должен обеспечить выполнение этой задачи реализацией трёх функций: образовательной, развивающей и воспитательной [12, с. 82]. В контексте изучения особенностей образовательного процесса **актуальным** становится вовлечение и использование в его рамках произведений киноискусства.

Как известно, роль киноискусства в системе культуры очень велика. Ведь именно киноискусство выполняет особенную функцию по отношению к обществу, функцию укрепления социальных связей между людьми, проявляющуюся в потребности духовного привлечения личности к социуму, ведь именно благодаря обществу и культуре, человек формирует свои жизненные ценности, приоритеты, идеалы и мировоззрение. Киноискусство способно формировать в каждом человеческом индивидуе собственно человеческие качества, ибо создаёт образы позитивных героев, которые представляют собой модель нужного обществу социального поведения и сознания.

Новизна данной статьи заключается в том, что рассматриваются и описываются игровые фильмы, созданные молодыми режиссёрами, сценаристами и операторами, унаследовавшие лучшие традиции детского кино, в контексте своего значения для современного образовательного процесса.

Цель статьи – отразить специфику жанра игрового кино в образовательном процессе на примере художественных приёмов фильмов-победителей международных молодёжных кинофестивалей.

Анализ последних публикаций и исследований. Работы многих учёных посвящены изучению особенностей киноискусства. Каждый из них подходил к проблемам кино и телевидения по-своему, уникально и неповторимо. Это работы таких исследователей, как Г.С. Прожико [10], С.Б. Саральповой [17], Н.Е. Мариевской [5], В.Л. Полукарова [9], Л.Г. Грановского [9], В.П. Козина [9], В.Ю. Лозовской [9], Н.И. Утиловой [16]. Духовно-нравственное воспитание в системе об-

разования рассматривали И.А. Плясецкая [8], Н.М. Снопко [15].

Доктор педагогических наук Анна Константиновна Орешкина детально рассмотрела методологические основы преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования [6].

В рамках V международного научного симпозиума «Гуманитарные и социальные науки в Европе: достижения и перспективы», прошедшего в Вене в 2014 году, было отмечено, что фильмы из программы православного Международного молодёжного кинофестиваля «Свет миру», концентрирующего в себе духовность и любовь, являются фактором, сдерживающим нарастающую в людях агрессию, навязываемую «боевиками» и подобного рода коммерческим телевидением. Фильмы, представляемые на фестиваль, достойны внимания культурологов, искусствоведов и деятелей телевидения, от которых зависит прокатная деятельность. Православное кино способно культивировать добро и любовь в душах людей, противостоять агрессии» [19, с. 21].

Изложение основного материала исследования. В исследованиях об искусстве кино выделяют такой его вид, как детское кино, «кино, создаваемое специально для детей и подростков и названное так по аналогии с детской литературой. Детское кино включает в себя художественно-игровые и мультипликационные, хроникально-документальные, научно-познавательные фильмы, рассчитанные на разные возрасты – от детского до юношеского» [2, с. 119]. Если говорить о жанровом своеобразии игрового кино, то сам термин определяется синонимом художественному, тем самым отсылая читателя к словарной статье о художественном фильме. По определению С.И. Юткевича, Ю.С. Афанасьева, В.Е. Баскакова, И.В. Вайсфельда, художественный фильм рассматривается в двух смыслах. Первый – «в наиболее употребительном значении то же, что игровой фильм, то есть создаваемый на основе сценарного сюжета (как правило, вымышленного), трактуемого режиссёром и воплощаемого средствами актёрской игры, операторского искусства и др.» [2, с. 470]. Второй – «в более широком смысле –

вообще произведение киноискусства, т. е. фильм, обладающий художественной ценностью и выступающий в художественной функции: он может быть создан не только в формах игрового кино, но также документального, мультипликационного и научно-популярного» [2, с. 470].

Современные учёные также отмечают, что существуют глобализационные проявления, которые оцениваются негативно. «Так, взаимодействие культур часто осуществляется в направлении поглощения западной культурной традицией всех остальных культур, что угрожает размытием национальной самоидентичности населения стран, которые втягиваются в глобализацию под флагом вестернизации» [7, с. 218-219]. Как показывает опыт, это влечёт за собой, мягко говоря, не очень позитивные последствия.

Сохранению наилучших традиций народа, демонстрации лучших образцов национальных культур способен способствовать именно образовательный процесс. В этом смысле неоспоримо использование в его рамках игрового кино.

Всё чаще зритель сталкивается с предложением его вниманию культурного продукта массовой культуры западного образца, и дети больше всего подвержены его влиянию, благодаря глобальной сети интернет. Умение манипулировать человеческими инстинктами способны вызвать опасение за будущее народа, носителя собственного культурного наследия. Президент Евразийской Академии телевидения и радио, известный учёный, кандидат философских наук В. Д. Рузин в статье «Суверенитет культуры и новые вызовы» отметил, что на смену телевидения приходят компьютерные игры. «Подрастающее поколение проводит до 35 часов в неделю (это почти полноценная рабочая неделя) за компьютером, общаясь в Интернете, потребляя цифровой контент. Компьютерные игры составляют значимую долю общения подростков, успехи в них повышают самооценку. Вот тот шлюз, через который сегодня формируется сознание молодёжи непосредственно при помощи содержательного наполнения этих игр. Очевидно, что старые средства формирования культуры отходят на задний план: не только книги, но и кино, и телевидение – это культурные аттракторы разных поколений. Для нового поколения таким аттрактором является мир компьютерных игр» [13, с. 74]. Но жизнь – это не компьютерная игра, где на смену одной жизни даётся ещё пять, и играя человека, игрок способен воскресить покойного.

Жизнь даётся нам один раз. Именно поэтому в образовательном процессе так важно использовать игровое кино для достижения воспитания всесторонне развитой личности. Ведь игровой фильм, как правило, даёт нам в руки эстетическое средство: своей художественностью он способен развивать и воспитывать. Ведь, когда мы смотрим произведение искусства, где интересен сюжет, талантливы актёры, правильно подобраны свет и цвет, слышится чистый звук, мы, зрители, хотим быть похожими на героев фильма. Либо, под впечатлением, анализируем поступки и делаем вывод о том, что есть «хорошо» и что есть «плохо», и как может страдать другой человек, если мы поступим «плохо» по отношению к нему. Именно таким классическим образом дет-

ского игрового кино стал художественный фильм «Чучело», подобно зеркалу отразивший проблему, о которой долгое время не принято было говорить в школах. А. Р. Романенко так описывает реакцию на данное кинопроизведение: «Появление «Чучела» было встречено некоторыми как что-то неожиданное и пугающее, вроде джина из бутылки. Мнения о картине высказывались противоположные. После ряда пресных, приглашённых школьных лент с псевдоконфликтами, недоговорённостью и недомолвками фильм Р. Быкова, откровенный, резкий, злой и добрый в одно и то же время, нажавший на многие болевые точки сразу, не мог не поразить зрителя» [12, с. 85].

Фильм «Чучело» (сценарий В. Железникова и Р. Быкова, режиссер Р. Быков), ставший классикой детского игрового кино, не теряет своей актуальности. Двенадцатилетняя Лена Усольцева – «новенькая». Она с юмором относится к прозвищу, которое дали ей одноклассники, принимая его как игру. Но безобидная завязка влечёт за собой драматический конфликт, выражающийся в жестоким бойкоте, объявленном одноклассниками Лене. Мальчик, который нравиться главной героине, оказывается трусом, и девочка берёт его вину на себя. В результате класс устраивает ей «травлю». Предательство первой любви ранит маленькую душу, но личностная стойкость Лены восхищает зрителя. Световое решение картины отражает эмоциональные переживания героини. В данной киноработе каждый кадр несёт определённую функцию выражения авторской идеи, которая способна передаваться зрителю, вызывая в нём сочувствие, негодование, желание вступить за Лену, прекратить эту вопиющую несправедливость!

Продолжение наилучших идейно-тематических традиций, заложенных, в классическом кинофильме «Чучело», находим в работе Марии Можар «За имя... Мое» (студии «Православие»). Первое, что сразу же обращает на себя внимание – это особенное цветовое решение картины, переносящее зрителя в послевоенную эпоху середины XX века. Особенностью режиссёрского решения выступают также и Левитановские пейзажи, передающие настроение неизменности философского бытия. Из села Каменки идут женщины. Их «батюшка пропал», и теперь они вынуждены искать другой приход, другого священника. В фильме переплетаются разные судьбы, показывая, милосердие, доброту, любовь, важность умения прощать. Перед зрителем разворачивается трагическая история маленькой девочки, которая даже не знает собственного имени. Всеми гонимая, всеми забитая за то, что её отец был полицаем у немцев, и, как узнаём позже, стал виновником гибели отца многодетного семейства. Детскую жестокость авторы фильма стараются смягчить поступком их матери, которая отдаёт свою еду отнести забитой девочке. Главный герой фильма – отец Александр, который заступается за малышку, приводит в свой дом, кормит и шьёт ей одежду, даёт ей имя. Нужно ли удивляться тому, что несчастный ребёнок всю ночь ищет его в лесу, после прихода за ним людей с оружием? Как мудр священник, объясняя прихожанкам, что идёт получать медаль, в сопровождении работников НКВД, при этом глаза его полны скорби... Каждый его поступок способствует миру, каждое

его слово учит любить безусловно жизнь, ближнего и, конечно же, Бога. Кульминационным, по мнению автора данной статьи, является кадр, где на фоне удаляющейся вдаль дороги, плачущая девочка бежит за телегой, увозящей от неё отца Александра с криком «Мама!». Она бежит, потом идет, потом падает...

Вековые сосны и туман на рассвете служат выражением начала другой жизни, благодаря звуковому решению: всей деревней ищут и зовут Анну. Каждый произносит её имя ласково по-разному: «Аннушка!», «Анечка!», «Анюта!», «Анна!».

Трагическая история заставляет всех жителей деревни осознать любовь в самом чистом смысле этого слова, простить и жить вместе, держаться вместе. Кадры, где туманным утром многодетная Авдотья несёт на своих руках, наконец-то, найденную Анну, показывают зрителю ту силу человеческой души, на которую она способна, простить самую сильную обиду. Теперь всё будет иначе. Роль Аннушки очень искренне исполнена Марией Корнеевой. Необходимо отметить талант Владимира Егорова, сыгравшего отца Александра. Убедительно воплотили образы Данила и Павел Рассомахины, Саша Матюкова, Елена Валюшкина, Александра Назарова, Анатолий Щербаков.

Электронный научный журнал «Universum: Филология и искусствоведение», входящий во многие электронные базы данных, представляет нам статью «Идейно-тематические и изобразительно-выразительные особенности игровых и неигровых фильмов международного кинофестиваля «Свет миру», где описан фильм «Манжетты». Душевные переживания главной героини фильма переключаются как с «Чучелом», так и с рассмотренной выше киноймой «За имя... Мое» в кадрах, когда весь класс обвиняет девочку в воровстве. Обратимся к «Universum: Филология и искусствоведение»: «Фильм заставляет задуматься о том, что в детстве важен каждый поступок, каждое слово, и не бывает маленьких проблем. Детские души, очень ранимые к словам и поступкам взрослых. Они могут страдать всю жизнь, когда станут взрослыми. К счастью, для героини фильма наступает положительная развязка, в этом-то, на наш взгляд, и есть особенность детского кино: вести за собой зрителя к свету» [4, с. 8].

Актуальность игровых фильмов «Листок» и «Сок граната» рассматривалась за рубежом в рамках научной статьи сквозь призму философского осмысления проблем человека в культурном контексте современного православного кино. Эти фильмы обладают также очень выразительными художественными приёмами.

Игровой фильм «Листок» (режиссер Роман Пожидаев, Башкортостан, автор Зухра Буракаева) ставит перед зрителем как минимум две проблемы: сбережение народных ремёсел и традиций, которые необходимо осваивать не смотря на современные технические достижения, ибо они представляют собой связь поколений, а также

ценность человеческой жизни, которая сравнивается с листком дерева. Маленький мальчик, услышав разговор мамы и врача, относительно состояния здоровья дедушки, старается продлить жизнь своего родственника, приклеивая жёлтый листок к ветке дерева. Фильм интересен своей композицией, цветовым решением, особенной поэтичностью, выраженной в кадрах сновидений дедушки и счастливой развязкой [3, с. 128].

Высоко художественный и очень профессиональный фильм совместного производства Украины и Армении, компании «АРО-фильм», (авторы Андрианик Давтян и Роман Волчак) «Сок граната». Здесь нет текста потому, что он не нужен. Киноработа посвящена трагической странице истории армянского народа – 100-летию геноцида армян в Османской империи. Потрясающей красотой наполнен изобразительный ряд. Это горные пейзажи, птица, парящая над морем, бескрайние просторы над которыми возвышаются армянские церкви. Во всём присутствует ослепительный белый цвет. В начале картины видим белизну стен дома, где живут люди, их белые одежды и белое молоко, создающие ощущение невинности и чистоты. Трагедия показана очень художественно и символично, резким движением холодного оружия разрезан гранат на белой скатерти, его красный сок говорит зрителю о кровопролитии. Кульминационные кадры пожара, в котором возникает изображение человеческого лица... Вечная память жертвам выражена кадрами, где молодые люди, держа в руках зажжённые свечи, стоят, образуя трагическую цифру. Фильм удостоен диплома третьей степени Пятого международного молодёжного кинофестиваля «Свет миру» [3, с. 128]. В сентябре 2015 года данная киноработа была удостоена 1 премии международного кинофестиваля аматорского кино «Кинокимерия» под патронатом «UNICA» («UNICA» – Международное объединение кино, член официального совета UNESCO) [18, с. 12]. В 2016 году данная кинолента была выставлена для участия на фестивале в Каннах.

Выводы и предложения. Подводя итог данной статьи, приходим к выводу о том, что значение игрового кино, как средства для образовательной, развивающей и воспитательной функций очень велико, поскольку, имея непосредственное влияние на подсознание человека, оно способствует социализации ребёнка, утверждения его как личности, привлекая к общественной жизни, доходчиво объясняя и показывая те или иные исторические события, подталкивая личность к философствованию, рассуждению и способности самостоятельно делать определённые выводы. Показывая во время образовательного процесса игровые фильмы, само познание происходит намного качественнее, так как синтетический вид искусства, которым является игровое кино, даёт наиболее полную и доходчивую картину мира для растущей личности.

Список литературы:

1. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. Культурологія / За ред. Гриценко Т. Б. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
2. Кино: Энциклопедический словарь / ред. С. И. Юткевич. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – 640.
3. Лебедева Н. А. Философское осмысление проблем человека в культурном контексте современного православного кино / Н. А. Лебедева // Молодой вчений. – 2015. – № 6. – С. 126–130.

4. Лебедева Н.А. Идеино-тематические и изобразительно-выразительные особенности игровых и неигровых фильмов международного кинофестиваля «Свет миру – 2015» // *Universum: Филология и искусствоведение: электрон. научн. журн.* 2015. № 8 (21). URL: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2569> (дата обращения: 02.10.2015)
5. Мариевская Н. Е. *Время и кино* / Н. Е. Мариевская. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 336 с.
6. Орешкина А. К. *Методологические основы преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования: автореф. дис. ... д-ра пед. наук.* – Москва, 2009 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.disscat.com/content/metodologicheskie-osnovy-preemstvennosti-obrazovatelno-protssessa-v-sisteme-nepreryvnogo-ob> (дата обращения: 15. 09. 15)
7. *Основи культурології* / За ред. Л. О. Сандюк та Н. В. Щубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.
8. Плясецкая И. А. *Моделирование нравственно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования (на примере детского творчества): автореф. дис. ... канд. пед. наук.* – Москва, 1998 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/114600.html>
9. Полукаров В. Л. *Телевизионная и радиовещательная реклама* / В. Л. Полукаров, Л. Г. Грановский, В. П. Козин, В. Ю. Лозовская. – М.: ИТК «Дашков и К», 2004. – 338 с.
10. Прожико Г. С. *Концепция реальности в экранном документе* / Г. С. Прожико. – М.: ВГИК, 2004. – 454 с.
11. *Пятый международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» 1–5 июня 2015.* Рыбинск, Углич, Мышкин, Борисоглебский, Ярославль, 2015. – 2 с.
12. Романенко А. Р. *Мир сказочный и мир реальный.* – М.: Искусство, 1987. – 127 с.
13. Рузин В. Д. *Суверенитет культуры и новые вызовы* / В. Д. Рузин // *Беларуская думка.* – 2015. – № 1. – С. 70-74.
14. Саральпова С. Б. *Проблемы и возможности телережиссуры: этнос через призму народного творчества.* – Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2010. – 100 с.
15. Снопко Н. М. *Резервы механизма моральной регуляции с позиций управления образовательным процессом* / Н. М. Снопко // *Актуальные проблемы современной науки.* – 2004. – № 4. – С. 94-95.
16. Утилова Н. И. *Монтаж* / Н. И. Утилова. – М.: Аспект Прес, 2004. – 171 с.
17. Фицула М. М. *Педагогіка* / М. М. Фицула. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 544 с.
18. *X міжнародний фестиваль аматорського кіно «Кінокімерія».* Каталог. – Херсон, 2015. – 40 с.
19. Lebedeva N. A. *Orthodox movie in the context of counterweight to aggression as «an alternative to evil»* // *«Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives».* Proceedings of the 5th International symposium (September 15, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. – P. 15-21.

Лебедева Н.А.

Міжнародна Кадрова Академія (м. Київ),
Євразійська Академія телебачення і радіо

ИГРОВЕ КІНО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація

У статті розглянуто жанр ігрового кіно в освітньому процесі. В ході дослідження виділено та проаналізовано актуальні для освітнього процесу кіноработи. Охарактеризовано художні особливості згаданих ігрових фільмів в контексті здійснення освітнього процесу, їх змісту, як духовно-морального і художньо-естетичного. А також доведена практична цінність деяких з фільмів-переможців міжнародного кінофестивалю «Світло миру».

Ключові слова: кіномистецтво, освітній, процес, культура, фестиваль, фільми, виразний, особливо, ігровий, ідейно-тематичний, світло миру.

Lebyedyeva N.A.

International Personnel Academy in Kiev,
Eurasian Academy of Television and Radio

FEATURE FILMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Summary

The article is dedicated to the feature film genre in the educational process. The study identified and analyzed the current educational process for film work. Characterized the figurative-expressive means of feature films in the context of the implementation of the educational process of their content, as a spiritual and moral, artistic and aesthetic. Also it was proved the practical value some of the award-winners of the international festival «Light of the World». The practical value of the films in an educational process has been proved.

Keywords: festival, films, fiction, educated, process, fine, expressive, non-fiction, light of world, principled, subject.