

Книжная полка

Abstract

Dr. Oleg Baranov

Invitation to the world of cinema

This is the review about new Russian media education books (E.Kalach. Citizen Film Education. Voronezh: Voronezh State University, 2009, and S.Penzin. The world of Cinema. Textbook for University students. Voronezh: Voronezh State University, 2009).

Приглашение в мир кино

О.А.Баранов,
Кандидат искусствоведения,
профессор

Рецензия на книги:

Калач Е.В. *Киновоспитание гражданина*. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. 62 с.

Пензин С.Н. *Мир кино*. Учебное пособие для вузов. Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. 535 с.

В Воронежском государственном университете большое внимание уделяется новому направлению педагогики – медиаобразованию. Доказательство тому – две книги, выпущенные ВГУ в 2009 году: учебное пособие С.Н.Пензина «Мир кино» и монография Е.В.Калач «Киновоспитание гражданина».

Я принимал участие в работе Внеочередного чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России, который состоялся в Москве 30-31 марта 2009 года, и представил, как делегаты съезда охотно раскупали бы оба издания. Солидный том «Мира кино» – прекрасный подарок всем, кто любит киноискусство. А в монографии Е.В.Калач убедительно показана актуальность проблемы, которая стала лейтмотивом Съезда Союза кинематографистов и была отражена во многих выступлениях: кино – важнейшее современное средство воспитания нового поколения.

Сталь Никанорович Пензин – известный в Воронеже кинокритик и медиапедагог. Педагогический энциклопедический словарь напоминает, что Воронеж был одним из «эпицентров» зарождения и становления медиаобразования в нашей стране: «В конце 1950-х – начале 1960-х гг. группа педагогов-энтузиастов (О.А.Баранов в Калинин, Ю.М.Рабинович в Кургане, С.Н.Пензин в Воронеже и др.) начали разрабатывать пути и способы включения игрового фильма в учебно-воспитательную работу школы. Были предложены две основные формы внеклассной и внешкольной работы: киноклуб (кружок) и кинофакультатив» [Педаг. словарь, 2002, с.119].

Кинообразование – важнейшая (и по объему, и по значению) часть медиаобразования. Главная трудность, с которой мы, преподаватели кино в школе и вузе, руководители кино клубов, столкнулись, – отсутствие учебников и учебных пособий. Даже представить невозможно, чтобы, к примеру, преподаватели литературы не имели в своем распоряжении библиотек с нужными книгами. А нам приходилось действовать именно так – на свой страх и риск. Постепенно вырабатывалась методика, издавались в разных городах методические пособия. Ну а в качестве учебников приходилось пользоваться общедоступными трудами киноведов по истории и теории кино. Надо ли говорить, что они не «стыковались» с задачами, целями и возможностями медиаобразования. И вот, наконец, один из наших коллег решился заполнить пробел и издал первое специализированное пособие для студентов, изучающих историю и теорию кино в некинематографических (подчеркиваю) вузах.

Учебное пособие «Мир кино» полезно не только нашим воспитанникам, но и нам, педагогам. Дело в том, что медиаобразование еще очень молодо, только-только набирает силу и начинает активно участвовать в учебно-воспитательном процессе высшей школы. Лишь в 2002 году учебно-методическое управление Министерства образования РФ зарегистрировало специализацию 03.13.30 – «Медиаобразование» в рамках специальности 03.13.00 – «Социальная педагогика». О своей поддержке движению медиаобразования вот уже полвека заявляет ЮНЕСКО, а теперь и Совет Европы, Европейский парламент. Теперь к преподавателю вуза предъявляются дополнительные требования: быть знакомым с новым направлением педагогики, которое предлагает нам в своей работе опираться на помощь масс-медиа (кино, телевидение, звукозаписи, пресса и т.д.), изучать методику медиаобразования. А коли так, книга, столь подробно раскрывающая «мир кино», должна заинтересовать всех педагогов. Именно всех.

Автор предлагает совершить путешествие по странам и континентам, вспомнить тех, кто подарил нам и совершенствовал мир кино. Первая часть книги знакомит с историей возникновения экранного искусства, раскрывает потенциал кино и его роль в нашей жизни. Очерки, из которых состоят остальные части, посвящены ведущим режиссерам отечественного и мирового кинематографа. Вторая часть рассказывает о советском интровертивном (т.е. освещающим внутренний мир героев) кино; третья – о новом кино России; четвертая кратко знакомит с кино Европы, пятая – с кино Японии и США.

Как видите, замысел грандиозный. Справился ли автор, сумел реализовать задуманное? Полностью разделяю мнение коллеги, профессора Тамбовского государственного университета В.А.Монастырского: «Книга великолепна и поистине уникальна. Затрудняюсь назвать что-либо аналогичное, так органично соединяющее три подхода: искусствоведческий – глубокие и обширные знания в области кино, педагогический – подвижничество, стремление, я бы сказал – *страсть*, передать их другим, заразить их своим отношением к предмету разговора и личностный – свой, особый взгляд на кинематограф, его отдельные явления, фильмы, прожитые и пережитые как события личной биографии».

Первый «подход» или слой – это, конечно же, искусствоведческий. Мне представляется, что столь важная для изучения кинематографа первая часть «У каждого свое кино», посвященная теории экранного искусства, особых затруднений вызвать у автора не могла, так как опирается у него на надежный «фундамент». Имею в виду его предыдущие книги: и популярные («Кино от А до Я», «Основы киноискусства»), и солидные монографии («Кино в системе искусств: проблема автора и героя», «Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы»). А вот основная часть книги – очерки о режиссерах – потребовала многолетней подготовки. Автору пришлось мало того, что просмотреть тысячи фильмов, но еще и изучить громадный текстовый материал: книги и статьи о кинематографистах, интервью с ними, текущие рецензии, отчеты о кинофестивалях и т.д.

Буквально на первой странице автор предупреждает: «Само собой – книга не энциклопедия, она не ставит целью рассказать о всех выдающихся мастерах кино... Надеюсь, каждый легко продолжит и дополнит перечень кинематографистов, достойных, чтобы мы их знали, читали и помнили» [Пензин, 2009, с.3]. Кино молодо, ему всего сто пятнадцать лет. Но за этот кратчайший срок снято несколько сот тысяч фильмов, каждая страна гордится многими мастерами кино. Представляю, сколь труден был выбор: кому отдать предпочтение, на каких именах, фильмах и их проблемах остановиться подробнее? Автор поставил перед собой задачу познакомить зрителей (в первую очередь – молодых) и с киноклассикой, и с современным кинопроцессом.

Чтобы подчеркнуть серьезность и сложность проблем, стоявших перед автором, сошлюсь на «Манифест кинематографистов»: «Обращаясь к прошлому, можно с уверенностью отметить, что отечественный кинематограф был поистине могучим. Великие режиссеры мира восхищались тем, как функционирует кинематограф в Советской России. Стопроцентное финансирование, единая мощная система кинопроката, а самое главное – высокий творческий и нравственный уровень картин наших кинематографистов. Конечно, это не повод, чтобы идеализировать прошлое настолько, чтобы не видеть серьезного и порой разрушительного вмешательства государственной идеологии в творческий процесс. Тем не менее, кинематограф наш оставался великим во всех отношениях. Волна разрушения 90-х годов привела к тому, что мы почти потеряли этот кинематограф» [Манифест..., 2009, с.1].

Манифест принят в мае 2009 года, когда «Мир кино» был уже издан. Но когда читаешь главы об отечественном кино, то не покидает ощущение, что Сталь Никанорович полностью разделяет основные положения Манифеста, т.к. считает, что в волшебный мир «десятой музыки» невозможно войти, не зная ее прошлого. Нельзя стать полноценным читателем, если не открывал книг Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского и других великих писателей. Точно так же не будешь истинным поклонником кино, не зная его истории. Наследие советских кинематографистов разных периодов названо в книге «золотым фондом» кино. Открывается список блистательных имен, естественно, С.Эйзенштейном, чей

«Броненосец «Потемкин» во всем мире считается лучшим фильмом всех времен и народов. Подлинным киноведческим открытием автора являются сообщаемые им неизвестные факты об истории создания сценария второй серии «Ивана Грозного», о сознательном сближении режиссером образа Ивана IV с Петром I.

Признаюсь, мне очень приятно, что второй очерк посвящен Л.Кулешову, которого наши классики считали своим учителем. В.Пудовкин, Б.Барнет и другие режиссеры в предисловии к его книге «Искусство кино» высоко оценили его заслуги: «Становление кинематографии пошло от Кулешова...Мы делаем картины – Кулешов сделал кинематограф».

Лев Владимирович с женой – кинозвездой 1920-х годов А.Хохловой приезжал в Калинин в наш кино клуб школы-интерната № 1, беседовал (теперь это именуется «мастер-классом») с моими воспитанниками. А Сталь Никанорович рассказывает, как мэтр присутствовал в 1968 году на защите его диссертации во ВГИКе.

И еще одно воспоминание автора – уже о другом нашем классике: в 1952 в Воронеж приезжал постановщик первой отечественной звуковой картины знаменитой «Путевки в жизнь» Николай Владимирович Экк. И студент ВГУ С.Пензин сопровождал его во время выступлений в клубах и Дворцах культуры...

С.Н.Пензин первым сделал попытку соединить медиаобразование с краеведением (имею в виду его интересную книгу «Кино в Воронеже»). Поэтому он не упускает возможности рассказать о киносъемках в своем родном городе. Так, в очерке о С.Бондарчуке он вспоминает о съемках в Воронеже «Судьбы человека», а в очерке о В.Шукшине – о его приездах в Воронеж. Первый раз – как исполнителя одной из ролей в приключенческом фильме «Золотой эшелон», второй раз – на премьеру своего первого фильма «Живет такой парень».

К сожалению, из-за ложной скромности автор не упоминает, что выступил инициатором установки мемориальной доски, посвященной этому событию. Напомню, что режиссерский дебют Шукшина чем-то не понравился киноначальству, фильм хотели положить «на полку». И тогда зав. отделом кино в газете «Правда» Г.А.Капралов организовал его просмотр для рабочих воронежского завода синтетического каучука, которые приняли картину на «ура». После очерка об этом в «Правде» фильм был выпущен на экраны, завоевал призы на МКФ в Венеции и на I Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. В 2004 году на здании Дворца культуры им. Кирова установлена мемориальная доска в честь приезда В.М.Шукшина.

Конечно, в истории любого искусства есть имена, как говорится, «ключевые». Разделы об отечественном кино не могли не включать подробный анализ творчества А.Тарковского, М.Ромма, С.Параджанова, И.Таланкина, К.Муратовой, А.Сокурова, А.Кончаловского, Н.Михалкова и др. Новое кино России представляют в книге В.Пичул, С.Говорухин, С.Бодров, А.Балабанов, Д.Месхиев, А.Попогребский, Б.Хлебников, А.Звягинцев и др.

Но автор напоминает и о таких режиссерах, которые внесли значительный вклад в киноискусство, но мало знакомы широкой публике. Читая очерк о

представителе французской «Новой волны» Э.Ромере, я вспомнил, что когда-то в прокате были некоторые его фильмы. Но этого имени нет даже в «Энциклопедии европейского кино». И вдруг в сентябре 2009 года телеканал «Культура» показал его картины из цикла «Сказки времен года». Тот, кто их посмотрел, мог убедиться, что это выдающийся мастер. Вроде бы ничего особенного на экране не происходит, одни бесконечные разговоры. Но речь идет о самом главном – о сложности человеческих отношений...

Каждого режиссера и его фильмы автор рассматривает не абстрактно, а как определенное социокультурное явление, обусловленное конкретным временем и задачами общества. Нас подталкивают о многом задуматься. К примеру, почему после всемирного успеха фильма «Летят журавли» наша критика замалчивала последующие работы М.Калатозова? То была случайная одиночная удача? Нет, доказывается в книге, взлет «Журавлей» был подготовлен предыдущими лентами мастера «Соль Сванетии», «Валерий Чкалов» и др., продолжен в последующих шедеврах «Неотправленное письмо», «Я – Куба», «Красная палатка», внесших значительный вклад в становление интровертивного кино.

Автор признается, что его как педагога всегда интересовали фильмы о молодых, фильмы для молодых. Поэтому так получилось, что много места в книге занимают картины о проблемах воспитания. Подробно анализируются молодежные ленты отечественных режиссеров С.Соловьева, Д.Асановой, В.Турова, А.Кончаловского, М.Хуциева, М.Осепьяна и др.

Кстати, монография Е.В.Калач «Киновоспитание гражданина» служит своеобразным дополнением и продолжением разговора о воспитании средствами кино. В книге предпринята попытка подробно проанализировать возможности кинематографа в историческом образовании и воспитании учащейся молодежи. О важности и актуальности данной задачи указывается и в «Манифесте кинематографистов»: «Прежние фильмы о целой плеяде великих деятелей России – Ушакове, Нахимове, Суворове, Богдане Хмельницком, Петре I, Иване Грозном, Емельяне Пугачеве и о многих других – были сделаны в разные годы с высочайшим качеством художественного воплощения. Они помогали многим людям постигать нашу историю через отечественный кинематограф...» [Манифест, 2009, с.1].

В монографии Е.В.Калач в приложении в список фильмов, рекомендуемых к показу в учебно-воспитательном процессе изучения отечественной истории» включила перечисленные выше названия, дополненные картинами «Академик Иван Павлов», «Андрей Рублев», «Герои Шипки», «Минин и Пожарский», «Михайло Ломоносов», «Пирогов», «Пржевальский», «Тарас Шевченко» и др. [Калач, 2009, с.52-53].

Приходится слышать, будто книги о кино теперь не нужны, ибо любую информацию можно найти в интернете. Это распространенное заблуждение. Разумеется, интернет – надежный помощник зрителю, серьезно заинтересовавшемуся киноискусством, его историей. Но книги наподобие «Мира

кино» – нечто совершенно иное. Это, как сказано, глубоко личностный взгляд на кино в целом и на отдельные произведения.

Год назад Издательско-полиграфический центр ВГУ выпустил книгу «Мой Воронеж после войны», в которой Сталь Никанорович делился воспоминаниями о родном городе, университете, о своем детстве и юности. Точно так же и в новой книге Сталь Никанорович рассказывает о личных впечатлениях о работах выдающихся кинематографистах. Как верно подметил В.А.Монастырский, фильмы стали частью его биографии. Не случайно порой проводятся откровенные параллели между сюжетом фильма и фактами жизни. К примеру, говоря о фильме П. Богдановича «Последний киносеанс», в котором речь идет об американской школе 1951 года, автор вспоминает отроческие заботы одноклассников воронежской мужской школы, которую окончил годом раньше.

И, наконец, еще об одном свойстве издания, невозможном в интернете: книга – это нечто целое, очень сложное единство, где каждая часть, каждый очерк автономны и одновременно взаимно дополняют друг друга, дают общую картину кинематографа в целом. В книге имеется указатель режиссеров, так что можно ею пользоваться как справочником. Тем не менее, ее надо прочитать всю, как говорится, «от корки до корки». И тогда перед вами вспыхнет яркий свет и озарит одно из самых интересных явлений современности, названное автором «миром кино».

С.Н.Пензин рассматривает кинематограф не изолированно, а в дружной семье муз, в общей системе художественного творчества. Оказывается, много поучительного для судьбы кинематографа можно извлечь из истории традиционных искусств. Так, в Афинах при Перикле посещение театра было не только бесплатным, но еще и чуть ли не обязательным для всех; беднякам выдавалась денежная компенсация за потерянное для работы время. Античное государство понимало незаменимость искусства для образования и воспитания сограждан. Вот бы и нам так!

Книгу необыкновенно интересно читать за счет многих фактов, недостаточно известных, а порой совершенно неведомых. В первую очередь это относится к истории «десятой музы». Мы привыкли, что кино ведет свою родословную от братьев Люмьеров. В книге доказывается, что на два года раньше платные просмотры «синемы» организовал Т.Эдисон. Я попробовал проверить это по кинословарю. Напрасно: Т.Эдисона там вообще нет...

Первооткрывателем выступил автор и в очерке «Кино Серебряного века». Вместе с медиапедагогом Е.В.Калач он обнаружил в библиотеке ВГУ массу материалов о том, что передовые российские педагоги уже 100 лет назад почувствовали колоссальные возможности «синема» для образования и воспитания подрастающего поколения.

Порой может показаться, что в «Мире кино» излишне подробно пересказывается содержание некоторых фильмов. Думается, это нужно для того, чтобы вызвать наш эмоциональный отклик. Иначе читателю будет непонятно, чем картина так потрясла автора. К тому же что-то мы можем никогда не увидеть, и

нам стараются дать хотя бы словесное представление о картине. Это относится к немногим документальным лентам, которые, с точки зрения автора, представляют особую ценность для педагога.

Разделы о зарубежном киноискусстве содержат громадный фактический материал, стараются разбить некоторые предрассудки и стереотипы. К примеру, существует предубеждение против заокеанской кинопродукции. В книге показывается, что Голливуд поставляет поток низкосортного зрелища, которое заполонило мир и вызывает у многих кинематографистов стремление подражать. Но одновременно в США немало талантливых кинематографистов, которых привлекают сложные проблемы современности. Очерки о них объединены рубрикой «Многоликий экран Америки».

Почти все режиссеры, о которых идет речь в книге, принадлежат, образно говоря, к первой, а то и к высшей «лиге». Почти, но есть исключение: итальянцы Г.Якопетти и Т.Брасс. Кинословари обходят эти имена молчанием, а С.Н.Пензин считает необходимым предостеречь от продукции данных постановщиков, остроумно сославшись на книги для грибников, которые информируют не только о безопасных грибах, но и о несъедобных и – самое главное – о ядовитых. Названные кинематографисты откровенно спекулируют на «болевых точках» в любой системе воспитания, связанных с расовой неприязнью (Якопетти), половым инстинктом (Брасс). К сожалению, подделки Т.Брасса широко рекламируются (он был даже гостем одного из Московских кинофестивалей) и демонстрируются на наших экранах.

В связи с этим необходимо коснуться проблемы, которая подчеркивает актуальность книги «Мир кино», её активную позицию против засилья киномусора на кино/телеэкранах. Воспитывать всегда было труднее, чем учить. Но каких-нибудь четверть века назад мы, педагоги, не сталкивались со столь мощным отрицательным воздействием на молодежь всех масс-медиа. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на «Манифест кинематографистов»: «На протяжении последних двух десятилетий... кино, телевидение, пресса, как орудия крупного калибра, из всех своих стволов беспощадно палят по России, ее народу, ее традициям, уничтожая все самое дорогое, хрупкое и ценное... Сегодня идет последовательная «вестернизация» российского кино и телеэкрана. *Мутирование сознания новых поколений...* (Подчеркнуто мною. -О.Б.) В кумирах, звездах гламурного эфира оказываются, как правило, именно те, кто наиболее радикально и сознательно отрицают совесть – как предрассудок, а мораль и хороший вкус – как пережиток. Насаждается культ непомерной праздности, сытости... «Будьте бесстыдными!» – призывают нас с экрана телевизионные каналы. Основой большинства передач сегодня стали идеологический цинизм, жажда развлечений любой ценой, отказ от уважения к человеку, от категории добра и зла, от осознания ответственности за своего зрителя... Транслируется нескончаемый поток сюжетов об отклонении от нормы, о всевозможных разновидностях патологии – в деловых отношениях и любви, в искусстве и религии, в дружбе и сексе, во взаимоотношениях с государством и законом» [Манифест..., 2009, с.1].

К сожалению, краски здесь не сгущены, сказана чистая правда. В итоге мы, педагоги, имеем дело с юношами и девушками, уже наглотавшимися ядовитых паров упомянутой выше отравы. Издания наподобие «Мира кино» и «Киновоспитания гражданина» выполняют еще одну важную функцию – служат противовесом негативному медийному влиянию. Книги эти, пропагандируемые ими фильмы – оазис, круг чистой воды, глоток свежего воздуха. Они убедительно доказывают, что «кинематограф и телевидение должны быть переориентированы на воспитание духовно-нравственного иммунитета молодого поколения к пошлости, цинизму, попранию достоинства исторического прошлого нашего народа и страны, к разнузданной пропаганде наживы любой ценой» [Манифест..., 2009, с.1].

В учебном пособии «Мир кино» содержатся важные методологические установки: вот так мы, зрители, должны относиться к восприятию произведения киноискусства: интересоваться создателями, их творчеством, их мироощущением. После просмотра фильма вступать в мысленный диалог и с автором, и с героем. Другими словами – размышлять об увиденном. А педагогу желательно это делать вместе со своими студентами. Именно так заканчиваются многие очерки книги – краткими стенограммами коллективного обсуждения фильма в студенческой аудитории.

«Мир кино» – своеобразный пропуск в серьезный, авторский кинематограф. Правда, Сталь Никанорович жалеет, что не о всех любимых режиссерах успел рассказать. Представляю, сколь сложно было подготовить подобное пособие, дающее представление о прошлом и сегодняшнем дне кинематографа. Вполне естественно, что не все трудности удалось преодолеть «с первого захода». Выход простой: будем ждать продолжения. Не важно, в какой форме: будь то вторая часть «Мира кино» или новое издание – расширенное и дополненное.

Литература

- Калач Е.В. Киновоспитание гражданина. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009..
 Манифест кинематографистов // СК Новости. 2009. № 7-8 (261-262). С. 1.
 Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2002. С. 119.
 Пензин С.Н. Мир кино. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009.