ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КИНО В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 (выступление на ШМО педагога – библиотекаря Сабировой Т.М.)

 **Ключевые слова**: киноискусство, арт-педа гогика, арт -педагогический подход, воспитание школьников.

 ***Аннотация.*** *Статья посвящена вопросам применения художественных кинофильмов в воспитании школьников. Раскрываются \4юея и принципы арт-педагогического подхода к организации воспитательной работы с киноматериалами. Анализируются разнообразные формы педагогической работы с кинофильмами, показываются их специфика и особенности реализации.*

Н. Ю. Сергеева, докторпедагогическчх наук, доцент, профессор кафедры педагогики ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, г, Чебоксары Е-таН: п$егдееуа@та'||.ги

**ПРИРОДА ВЛИЯНИЯ КИНОИСКУССТВА НА ЧЕЛОВЕКА**

*«Кино* — вид искусства, произведения которого создаются с помощью киносъемки реальных, специально инсценированных или воссозданных событий»\*\*. Кинофильм — это синтез разных видов искусства: литературы, театра, изобразительного искусства, музыки, фотографии. В современной киноленте одновременно наличествуют как минимум три типа повествования: изобразительное, словесное и звуковое. Названные виды искусства в кинофильме как бы интегрируются и дополняют друг друга, усиливая действие на человека. Не случайно про кино говорят, что оно обладает особой «много-слойностью» восприятия. Опишем некоторые особенности киноискусства, объясняющие природу его влияния на человека и характеризующие его возможности как педагогического средства. \*\* Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре. — М.: Академия, 2001.

 *Кино обладает предельной степенью наглядности*.

 *Кино наиболее органично вписывается в контекст современной культурной ситуации.*. Мышление современной молодежи более динамичное, ракурсное, как бы «телекинематографичное». Молодежь чаще мыслит дискретными единицами («кадрами»), сюжетно связанными между собой. Отсюда и массовость кино, и возможность его педагогического использования даже с неискушенным в области искусства человеком.

Кино — это истории о людях и уникальная возможность приблизиться к «внутренней жизни» человека. В этом заключен глубокий педагогический смысл. Эмпатийный потенциал киноискусства учит «вчувствоваться» в другого человека, помогает развивать и усиливать внимание к многоплановому пространству человеческой жизни. В фильме в концентрированной форме выражено то, о чем мечтают и чего боятся многие люди. Зритель проецирует свои переживания, отношения, мысли, чувства, психологические затруднения на полотно картины, и это позволяет ему разглядеть перипетии собственной жизни, увидеть себя как бы со стороны. Механизм идентификации позволяет отождествить себя с каким-либо героем, увиденным на экране, «пожить» его жизнью за время фильма. Психологический эффект достигается еще и потому, что человек, просматривая фильм, зачастую «проживает те чувства, которые не находят выражения в его реальной жизни». Кино обогащает эмоциональную палитру внутреннего мира человека.

Кроме того, кино – один из немногих способов рассказать о душевной боли. Эмпатейное вчувствование в переживания киногероев ведет к менее болезненному постижению собственных чувств. Отвлеченность примеров и возможность обучаться на «чужих ошибках делают кинофильм великолепным педагогическим средством.

 *Кино обладает неповторимой способностью исследовать временные соотношения*.

Если изобразительное искусство запечатлевает на холсте лишь мгновение и зритель сам в своем воображении домысливает событийный ряд, то в кино мы имеем возможность посмотреть на то, что было до и после события, оценить последствия, осмыслить причины.

Возможности педагогического применения видеофильма еще шире. Его можно остановить (чего не скажешь о реальной жизни) и поразмышлять о нравственном качестве того или иного поступка, дать версии, объясняющие поведение героя, провести детальный анализ отдельных эпизодов в отношениях причина — следствие, сделать прогноз явления, обсудить возможные следствия. Причем, с точки зрения участников, обсуждаются проблемы киноперсонажей, а не их личные, что позволяет педагогу избежать прямого воспитательного воздействия.

 Динамичность восприятию кинофильма придает и постоянная смена психических процессов у зрителя: сопереживание, сочувствие, созерцание, ассоциативное мышление, декодирование скрытых значений, эмоциональное вчувствование и др.

 Очевидно, что художественное кино как педагогическое средство обладает мощным потенциалом. Однако в век информационной и технической доступности просто показать школьникам кино явно недостаточно. «Просто посмотреть» дети могут и самостоятельно. Педагогу необходимоорганизовать обсуждение, предварительную и последующую работу с фильмом. И вот здесь вновь встает вопрос о понимании педагогом целей подобной работы и выборе соответствующей им позиции. Что выступает в качестве приоритетных задач? Искусствоведческие характеристики и художественно-эстетическая оценка произведения? Место и значение фильма в истории отечественного кинематографа? Познавательные или воспитательные задачи?

Мы опираемся на идеи и принципы арт-педагогики, полагая, что арт-педагогический подход наиболее эффективен, если речь идет о воспитании и духовно-нравственном самоопределении молодежи. *Арт-педагогика* — современное практико-ориентированное направление педагогической науки, изучающее природу, закономерности, принципы, механизмы применения средств искусства для решения профессиональных педагогических задач. Назовем принципы арт-педагогической деятельности:

• интеграция педагогического и художественного потенциала;

• художественно-образное предъявление педагогического содержания;

• спонтанность самовыражения средствами искусства;

• творческое событие участников образовательного процесса;

• единство сознательного и бессознательного, рационального и иррационального в арт-педагогическом взаимодействии;

• свобода интерпретации художественной продукции в рамках арт-педагогического взаимодействия;

• созвучие профессиональных действий арт-педагогическому дискурсу занятия.

Минуя подробное описание каждого принципа арт-педагогической деятельности\*, отметим главное. В арт-педагогическом процессе участники равноправны и каждый его участник (школьник, педагог) имеет право на собственное восприятие фильма и его интерпретации. Личностное самоопределение является приоритетным, поэтому смыслопорождающие вопросы выходят на первый план: «что это значит для меня», «что я чувствую»^ «что я открыл для себя и мире человеческих отношений» и т. п.

\* Сергеева Н. Ю, О принципах арт-педагогической деятельности // Вестник УРАО. — 2008. — № 4—42. — С. 87—91-

 На этой основе постепенно складывается опыт открытого обмена\_своими мыслями, идеями. В этом случае систематично и последовательно формируется стремление в-слушаться,\_в-смотреться в пространство фильма

ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ^РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНО

В школьной практике могут применяться как отдельные арт-педа-гогические занятия с применением средств киноискусства, так и программы, состоящие из ряда взаимосвязанных встреч с просмотром и обсуждением кинофильмов. Программы могут реализовываться в различных формах: кинолекторий, киноклуб, кинотренинг, кинодискуссия, кинодиспут, арт-студия, классный час и др. Выбор той или иной формы зависит от особенностей адресата (участников), целевых установок программы, а также от предпочтений педагога. Следует понимать, что нет «плохих» или «хороших» форм для организации арт-педагогического взаимодействия с киноматериалом, есть проблема адекватного выбора формы и профессионального уровня работы в ее рамках.

• Кинолекторий. В традиционном значении кинолекторий — это цикл лекций, предназначенных для распространения знаний в области кинематографа. Кинолекторий обычно работает в учреждениях культуры. Лекции рассчитаны на большое количество людей; обсуждения в рамках этой формы не предполагаются. В современном понимании кинолектории могут проводиться не только в контексте обсуждения проблем киноискусства, но и любой другой актуальной темы с использованием средств кино (например, «Родительский кинолекторий», «Православный кинолекторий» и др.).

• Киноклуб — сообщество людей, объединенных на основе интереса к просмотру и групповому обсуждению проблематики кинофильмов. Е. И. Смирнова выделила следующие характерные признаки клубного объединения:

1) длительный (или продолжительный) контакт участников объединения, т. е. относительная стабильность состава;

2) совместная деятельность участников, т. е. групповая, а не индивидуальная форма работы;

3) добровольное свободное самоопределение участников;

4) организационное оформление группы любителей, которые осознают себя членами клубного объединения;

5) активное участие членов объединения в его работе\*.

Киноклубное движение имеет весьма широкое распространение во всем мире. В нашей стране киноклубное движение существует многие десятилетия. Вначале киноклубы объединяли прежде всего любителей кино как искусства и желающих посмотреть новые (альтернативные) кинокартины. В 70—80-е годы в таких клубах имели возможность показывать и обсуждать свои фильмы А. Тарковский, С. Параджанов, А. Кончаловский, А. Герман, К. Муратова, Н. Михалков, А. Сокуров и др.

Форма киноклуба по многим параметрам оптимальна для проведения занятий в арт-педагогическом дискурсе. При этом педагогу следует помнить о том, что такая форма, как киноклуб, предполагает добровольность участия и требует достаточного времени для встречи (одно занятие в киноклубе обычно длится 3—3,5 часа).

• Кинодискуссия. Форма предполагает обсуждение спорного вопроса, проблемы по мотивам определенного кинофильма.

\* Смирнова Е. И. Клубные объединения.— М. : Просвещение, 1977.

Важной характеристикой дискуссии являются аргументированность позиций и стремление доказать свою точку зрения, убедить оппонента в своей правоте (минимум чувств, эмоций, максимум аналитики, рациональных размышлений). Чаще всего в основе дискуссии — спор с целью поиска истины, нахождения правильного решения. В таком понимании дискуссия неприемлема в рамках арт-педагогического взаимодействия, поскольку в нем принципиально не существует «правильных» решений относительно того или иного вопроса. Арт-педагогическому процессу свойственны множественность интерпретации кинопродукции и наличие у каждого участника права на индивидуальный темп постижения личностно значимых вопросов. Тем не менее дискуссионные ситуации (без столкновения мнений) — это неотъемлемый компонент арт-педагогического занятия.

• Кинодиспут — публичный спор, структурированный обмен мнениями (по определенным правилам, в соответствии с установленным алгоритмом) по тематике кинофильма для установления истины. Кинодиспут предполагает наличие публики (зрителей, широкой аудитории наблюдающих участников), предметом диспута становятся, как правило, вопросы искусствоведческого характера (художественное качество кино, место кинокартины в культуре и т. п.). Кинодиспут как форма вполне реализуема в образовательном пространстве, но по своему смысловому и эмоциональному содержанию не вписывается в арт-педагогический дискурс.

— Кинотренинг предполагает ведение традиционного тренинга с использованием ресурсов кино. Тренинг определяется специалистами как курс активного обучения, состоящий из упражнений, их обсуждения, работы со спонтанным поведением человека в специально смоделированной или естественной ситуации. Тренинг — это тренировка, в результате которой происходят формирование и отработка умений и навыков эффективного поведения-1. Кинофрагменты в рамках обсуждаемой формы являются средством прояснения специфики эффективного поведения на примерах киноперсонажей и на основе полученной информации отработка умений действовать в моделируемых условиях. Специфическими чертами любого тренинга являются:

— соблюдение принципов групповой работы;

— нацеленность на конкретный практический результат и тематическая заданность учебного модуля (получение навыков: коммуникативных, управленческих, самопознания и саморазвития, презентаций и публичных выступлений, влияния и противостояния чужому влиянию и т. п.);

— наличие более или менее постоянной группы (от 8 до 16 человек), периодически собирающейся на встречи или работающей непрерывно в течение 2—5 дней;

\* Кроль Л. М, Тренинг тренеров / Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова. — М.: Фирма Класс, 2002. — 192 с.

— акцент на взаимоотношениях возможныи потенциал влияния кино между участниками группы, которые развиваются и анализируются в ситуации «здесь и сейчас»;

— применение активных методов групповой работы\*.

В рамках кинотренинга часто практикуются просмотр отдельных эпизодов фильма и последующая работа по их мотивам (упражнения, групповое обсуждение, резюмирование и т. п.). При соблюдении принципов арт-педагогической деятельности такая форма вполне может быть использована педагогом. Тем не менее полагаем, что нацеленность кинотренинга на решение чисто практических задач значительно ограничивает возможный потенциал влияния киноискусства. \* По материалам работ И. В. Вачкова, А. Г. Лидере, А. А. Трусь, К. Фопель и др.

• Арт-студия. В рамках этой формы обычно используются различные виды искусства (в том числе и киноискусство) для решения разнообразных педагогических задач. Чаще всего ключевым видом деятельности при этом становится художественное творчество детей и (или) взрослых.

• Классный час — самая распространенная форма воспитательной работы в школе. Название формы ориентирует на соблюдение определенного регламента времени (60 минут), который нежелательно значительно превышать. В рамках классного часа используются фрагменты фильма с их последующим обсуждением (предварительно или после классного часа фильм просматривается в индивидуальном режиме).

 *Использованная литература:*

1. Н. Ю. Сергеева, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, г, Чебоксары Е-таН: п$егдееуа@та'||.ги. Статья по данной тематике Воспитание школьников.№2 за 2015 г.
2. Сергеева Н. Ю, О принципах арт-педагогической деятельности // Вестник УРАО. — 2008. — № 4—42. — С. 87—91-
3. Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре. — М.: Академия, 2001
4. Смирнова Е. И. Клубные объединения.— М. : Просвещение, 1977.
5. По материалам работ И. В. Вачкова, А. Г. Лидере, А. А. Трусь, К. Фопель и др.
6. Кроль Л. М, Тренинг тренеров / Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова. — М.: Фирма Класс, 2002. — 192 с.

Педагог – библиотекарь Сабирова Т.М.