

Министерство образования и науки РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры
и культурологии

**Образ педагога в американском кинематографе:
культурологический анализ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса, направления подготовки 440301

«Педагогическое образование (МХК)»

Философского факультета

Ермолаева Евгения Александровича

Научный руководитель

канд. философских наук, доцент _____ Е. Н. Богатырева

Заведующий кафедрой

доктор философских наук, профессор _____ Е. В. Листвина

Саратов 2016

Введение Темой данной выпускной квалификационной работы является рассмотрение основных этапов становления американского кинематографа, его место в культуре и искусстве, формирование кинематографических образов на основе примеров из современного кинематографа США. Актуальность темы диплома обуславливается тем, что киноискусство – одна из важнейших составляющих мировой культуры, оказывающая неоспоримое влияние на все искусство в целом, а созданные им образы становятся частью межкультурного дискурса. Кинематограф сравнительно молодой вид искусства. Его история в сравнении с тысячелетней историей музыки, живописи, театра очень коротка. Но это не мешает кино оставаться уже на протяжении нескольких десятков лет самым массовым видом искусства.

Кинематограф является своеобразным мотивом, побудительным действием к активному вмешательству в свою жизнь и изменению её к лучшему на пути к идеалу. Целью выпускной квалификационной работы является не только исследование этапов становления американского кино, но и изучение главенствующих экранных образов и образ мужчины педагога, в частности.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:

- Исследовать историю американского кинематографа, выделить основные вехи развития и главнейшие, считающиеся классическими, фильмы;
- Определить классические образы в американском кинематографе;
- Произвести анализ классификаций кинематографических образов по различным признакам;
- Рассмотреть образ мужчины педагога в американском кинематографе.

Объектом исследования данной работы является американский кинематограф, а предметом – классические образы, сформировавшиеся на его основе.

Теоретическую основу диплома составили труды русских и зарубежных авторов, занимавшихся исследованием выделенной проблемы, освещением неизученных либо малоизученных фактов. Принято считать, что труды Жоржа Садуля и Иржи Теплица являются основными источниками сведений по

истории развития мирового, в том числе и американского кино. В то же время, в настоящем исследовании были использованы статьи из учебника для ВГИКа «История зарубежного кино (1945-2000)» под редакцией Утилова, выдержки из книги В. Рокотова «Голливуд: от «Унесенных ветром» до «Титаника» и некоторых других. Также использовался сборник статей «Язык, языкознание, коммуникация» под редакцией В.В. Красных и А.И. Изотова, и статья «Прецедентные феномены в английском языке» С.Н. Должниковой. Кроме того, использовались данные электронной энциклопедии «Википедия», интернет-журнала «DT-cinema: цифровые технологии кино».

Методы исследования, использовавшиеся в данной работе, включают научно-описательный, сравнительно-сопоставительный и метод анализа.

Данная выпускная квалификационная работа отличается тем, что было проведено глубокое исследование обширного теоретического материала, и с помощью анализа информации, выборки наиболее важных и существенных фактов, их обобщения и синтеза, в работе представлен довольно краткий, но тщательно проработанный обзор основных этапов развития американского кино.

Кроме того, во второй части работы предоставлены материалы, касающиеся классических экранных образов, подтвержденные примерами, взятыми из современного американского кинематографа.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.

Во введении содержится информация об актуальности, объекте, предмете, целях, задачах исследования, также перечислены использованные методы исследования и теоретическая база.

Первая глава посвящена особенностям становления американского кино.

Во второй главе рассматриваются классические экранные образы и общий портрет мужчины педагога, как более узкие понятия. Так же в этой главе представлена выборка примеров на основе современного кинематографа США и их краткий анализ.

Основное содержание работы

В начале 20 века американское кино еще малоразвито. В 1902 – 1903 годах существует около тридцати постоянно работающих киноустановок. Остальные же, если не приносят успеха – закрываются, а в обратном случае, отправляются в гастроли по всему округу.

Но в это же время кино распространяется в Пенсильвании, оно появляется в Чикаго, Цинциннати, Нью-Йорке. Принимают зрителей небольшие кинотеатры с платой за сеанс в пять центов. Они называются «никелетты», «николетт», «стор-шоу», чаще всего – «никель-одеоны». Название происходит от имени американской пятицентовой монеты «никель», а «одеон» значило кинотеатр, в котором киносеансы давались на нелегальной аппаратуре. Кроме того, появляется система кинопроката, действующая и до сих пор: такие заведения, не могли позволить себе покупать все фильмы подряд, поэтому появились люди, приобретающие фильмы у кинокомпаний, а затем сдававшие пленки кинотеатрам по договорной цене, что гарантировало производителям фильмов выход на большой экран, а «николеттам» - разнообразный репертуар. Самыми известными владельцами сетей подобных кинотеатров стали Адольф Цукор и Маркус Лоев, венгр Уильям Фокс, братья Гарри, Альберт, Сэм и Джек Уорнер из Польши и немецкий иммигрант Карл Лемле.

Важнейшим этапом становления и развития кино в Америке является основание Голливуда. И хоть кинопроизводство на территории Лос-Анджелеса предшествовало кинопроизводству в Голливуде, но все же, считается, что создание Голливуда дело рук независимых компаний, т.е. тех, которые не входили в Трест, созданный Томасом Эдисоном. Они начали переезжать на побережье вследствие дорогой аренды помещений (а Голливуд в то время был деревней, где приобрести землю было дешевле, чем снимать помещение в Нью-Йорке или Чикаго), постоянных судебных исков со стороны Патентной компании, кроме того, светочувствительная пленка требовала хорошего

освещения, а в пригородах Лос-Анджелеса более 300 солнечных дней в году, и природные и географические ресурсы уникальны. К 1915 году здесь расположилась большая часть американского кинопроизводства, на этой местности были созданы крупнейшие киностудии, сделавшие Голливуд кино-столицей мира. Так, в 1912 году были созданы Юниверсал Студиос (Карл Лемле) и ПарамOUNT Пикчерз (Адольф Цукор), в 1924 – Метро Голдвин Майер (Луис Б. Майер, выходец из России), в 1925 – Уорнер Бразерс (братья Гарри, Альберт, Сэм и Джек Уорнер)¹. Существует также другая теория возникновения Голливуда: в 1910 году независимые компании объединились и подали в суд, обвиняя Патентную компанию в незаконных попытках монополизировать все киноискусство. Ответным действием Треста стало объявление «войны» - доходило до вооруженных столкновений и порчи имущества, поэтому независимые предприниматели были вынуждены переехать в Голливуд, находящийся недалеко от Мексиканской границы и позволяющий быстро сбежать из страны.

Первая мировая война, завязавшаяся в 1914 году, вызвала упадок европейского кино, в то время как Америка, вступившая в войну только в 1917 году, использовала ситуацию и установила свое господство на киноиндустрии. Однако, борьба между производителями фильмов (между Трестом и независимыми производителями) существенно замедляла прогресс кино. Требовалось улучшение «никель-одеонов» до технически более продвинутых кинотеатров, поскольку условия проката значительно влияли на качество фильмов. В Америке этот процесс начался на шесть лет позже (по сравнению с Европой), однако совершался рекордными темпами, да и европейские производители зависели от США.

Появление звукового кино сопровождалось уменьшением рынка сбыта, поскольку не была продумана система перевода. Доходы стали резко падать, а национальное киноискусство в странах, где в эпоху немого кино Голливуд был

¹ Рокотов В. Голливуд. От «Унесенных ветром» до «Титаника». – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 415 с.

монополистом, стало возрождаться. Тогда была изобретена система дубляжа, позволявшая американским актерам говорить на требовавшемся языке, правда, чужим голосом. В это время, предоставление США права ввоза своих фильмов стало обязательной статьёй всех торговых договоров Вашингтона с другими странами.

В продолжение десяти лет, предшествовавших войне, Голливуд занимал первое место, как по количеству выпускаемых фильмов, так и по прибыли, получаемой в результате проката. Тем не менее, эта киностолица переживала глубокий кризис: «большая восьмерка» удерживала полную монополию на кинопроизводство. Кроме всего, они действовали под постоянным контролем финансовых групп Рокфеллера и Моргана и других крупных банков. То есть прежде чем фильм вышел бы в производство, он должен был понравиться небольшой группе банкиров, контролирующей весь Голливуд: был наложен запрет на темы, глубоко затрагивающие общество и человека. Самыми талантливыми режиссерами того времени стали Фрэнк Капра, Джон Форд, Уильям Уайлер и Фриц Ланг, выпустившие несколько удачных фильмов.

в 60-е годы в киноязыке практически произошла революция. В 70-е она продолжилась и обрела более органичные формы: осмысление специфических черт кинематографа стало предметом серьезных теоретических дискуссий. Суть революции состояла в осуждении голливудского киноязыка и той «реалистичности», на которую он претендовал, и которая на самом деле только отражала господствующую идеологию в той мере, в какой, благодаря видимости ее семиологической нейтральности, она влияла на мировосприятие².

Искусство 60-х переосмыслило теорию «отстранения» Брехта. Поскольку в словаре «буржуазного кинематографа» это понятие вошло в моду, альтернативное кино заменило его термином «деконструкция», то есть тот же процесс разрушения аристотелевской драматургии и отказ от зрелища как от катарсиса, приведший на Западе к замене линейного повествования коллажем и аудиовизуальным контрапунктом.

² Мартен М. Заметки о кинематографе 70-х годов.—В инф. сб. ВНИИК, 1978, с. 117.

Конец XX века время интернационализации Голливуда и всего штата Калифорния, значительная часть голливудских кинокомпаний переходит во владение иностранных корпораций. Содержание фильмов становится все более нейтральным в национальном смысле, что приводит к угасанию традиционных американских жанров, таких, как вестерн.

Начав развиваться наравне с мировым Американский кинематограф постепенно выходит на ведущую роль в искусстве, оказывая с каждым новым десятилетием все большее влияние на мировую кинокультуру. Американское кино оказалось в состоянии преодолеть все кризисы индустрии (переход от немого кино к звуковому, от черно-белого к цветному, упадок всей кинопромышленности в периоды войн).

Заключение Кинематограф сравнительно молодой вид искусства. Его история в сравнении с тысячелетней историей музыки, живописи, театра очень коротка. Но это не мешает кино оставаться уже на протяжении нескольких десятков лет самым массовым видом искусства.

В течение XX века кинематограф из технической новинки и ярмарочного развлечения превратился в часть повседневной жизни миллиардов людей, в новое искусство, масштабное зрелище, явление культуры и, наконец, в музейное достояние. О сохранении кинолент в последние годы заговорили на равных правах с архитектурными памятниками, произведениями изобразительного искусства, а то и окружающей среды.

Сегодня кинематограф - прежде всего индустрия, отрасль экономики, приносящая огромную прибыль развитым государствам. Одно из ведущих мест на сегодня занимает именно американский кинематограф. Мир американского кино и кинопроизводства многогранен. Америка задает тенденции во многих сферах современной жизни, будь то наука, музыка или кино. История американского кинематографа богата событиями и именами, поворотами в

развитии художественной мысли, а история самих Штатов позволяла этой отрасли эволюционировать и вовлекать деятелей искусства со всего мира. Современную сферу развлечений уже трудно представить без американских фильмов, а мировой кинематограф без киноиндустрии США.

Американская кинематография развивалась бурно и стремительно в атмосфере интенсивной конкуренции многочисленных киностудий. Одни из них, объединившись в Патентный Трест, требовали от владельцев кинотеатров лицензий на прокат своих фильмов. Другие - «независимые» - выдвигали более гибкие условия сотрудничества. Патентная война привела к переезду самостоятельных студий в Калифорнию, где идеальные природно-климатические условия облегчали создание кинофильмов. В 1908 г. возник Голливуд, который уже к 1914 г. стал крупнейшим в мире центром кинопроизводства. Картины снимались практически ежедневно в двух основных жанрах: ковбойские фильмы, позже получившие название вестерна, и комедии.

Со временем индустрия начала развиваться еще быстрее, производство фильмов резко увеличилось, актеры и режиссеры из других стран стали приезжать в США, появился более широкий спектр жанров фильмов.

В течение полувека популярность американских фильмов неуклонно росла во всем мире. Целые поколения людей смотрели американские фильмы и создавали по ним свое представление об Америке. Телевидение только способствовало их популярности. Большинство телевизионных систем в различных странах выбирают для показа большое количество американских фильмов. Во многих случаях американские фильмы, как старые, так и новые, демонстрируются чаще, чем фильмы отечественного производства.

Американское кино — это не только киноиндустрия Голливуда, но и развитая система независимого кино. Независимое кино — это кино, производимое энтузиастами без вмешательства крупных кинокомпаний. Это кино обычно

небогатое, поскольку продюсеров кинематографистам приходится искать самим. Однако в США и Канаде независимое кино довольно популярно, кроме того оно заслужило и мировое признание, не раз побеждая на международных киноконкурсах и фестивалях, и породило ряд крупных современных авторов.

За свою историю американский кинематограф создал немало неповторимых классических образов. Эти образы стали неотъемлемой частью американкой повседневности.

Отдельный параграф в данной работе посвящен образу педагога. Все фильмы, представленные в данной работе, по-разному раскрывают проблемы педагогики, однако, можно выделить в них один общий момент - эти фильмы указывают нам на то, что педагогические вопросы, решенные в теории, требуют также с помощью действенных методов решения и в практике. Всё, что существует в педагогике как теория должно быть базой для учителей, воспитателей, но практика очень часто может противоречит теории, не подтверждает её и даже опровергает. Таким образом, в преподавании максимально важна ситуативность, умение учитывать индивидуальность как обучаемых, так и обучаемого. Каждый преподаватель, должен познакомившись со своим новым классом заново начать изучать вопросы педагогики, по-иному взглянуть на свою личность, снова и снова возвращаться к переосмыслению того, чем он занимается (обучая детей) и для чего он этим занимается. Наверное, самое главное для учителя - не только учить, но и постоянно учиться самому.

Обращение американской кинематографии к теме учитель и ученик, и создание фильмов, главным героем которого является учитель, еще раз говорит о важности этой профессии и о том влиянии, которую личность учителя может оказать на своих учеников. Учитель персонифицирует мудрость поколений и поэтому априорно обладает высоким авторитетом в обществе.

