

МИНОБРНАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт искусств

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА
КАК МЕТОД ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО РЕЖИССЕРА
В ИРАКЕ**

АТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

Студента 2 курса 221 группы очной формы обучения
Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Профиль Развитие личности средствами искусства

Альхашеми Али Талиб Хасан

Научный руководитель,
доцент, к.п.н.

_____ С.В. Протасова

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в мировом прокате наблюдается популярность короткометражного жанра кино с установленной средней продолжительностью фильма не более 40 минут. Лучшие короткометражные фильмы динамичны, насыщены непредсказуемыми увлекательными сюжетами, характерными героями. Это связано с тем, что за короткое время, включая титры, задача создателей короткометражного метра – раскрыть идею фильма, максимально затронув весь комплекс зрительских ожиданий и переживаний. Главный критерий качества такого фильма – художественная ценность и высокое эмоциональное воздействие на зрителя.

Производство короткометражного кино сегодня значительно увеличилось. Поскольку на создание короткометражной аудиовизуальной продукции не требуется большого бюджета и дорогостоящей аппаратуры, это дает возможность многим режиссерам пробовать свои силы в жанре короткометражного кино.

Короткометражный метр более свободен в выборе аудиовизуального языка и кинопластики, он открыт для экспериментов и оригинальных режиссерских решений. Во многом жанр короткометражного кино относится к сфере элитарной культуры, поскольку это кино экспериментальное, творческое, предназначенное, прежде всего, для выражения внутреннего мира режиссера. По мнению кинокритика М. Дроздовой, оно «часто отрабатывает модель, которая подсказывает новые решения для создания большого кино». Эксперты уверены, что в ближайшем будущем нас ждет пик популярности короткометражного кино, поскольку блокбастеры требуют больших инвестиций и направлены на получение прибыли в кинопрокате.

Короткометражное кино играет очень важную роль в киноведении. Короткометражные фильмы получают премию «Оскар» с 2001 года в жанре игрового и документального кино.

Возможность получить известность режиссеру помогают фестивали и конкурсы короткометражного кино международного значения. Большой популярностью пользуются международные фестивали в Оберхаузене, Бильбао, Кракове, Клермон-Ферране, Тампере. Набирает обороты Международный фестиваль короткометражного кино и анимации «Future Shorts», Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» (Москва), «Дебютное кино», Фестиваль короткометражного, анимационного и документального кино «Open Cinema» в Санкт-Петербурге, Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге» .

По словам известного российского историка кино Н.Э. Клеймана, европейские короткометражные картины отличаются отточенностью, строгостью формы. Точность формы означает ясность мысли.

Особый интерес жанр кино, в том числе и короткометражного, представляет в арабских государствах, оставаясь наименее изученной областью. Занимая особое место в мировом кинопроцессе, искусство экрана Арабского Востока длительное время находилось вне зоны внимания отечественного, европейского и американского киноведения. В настоящее время арабские короткометражные кинофильмы играют большую роль в государственной политике Ирака, способствуют формированию образа нового гражданина, что особенно важно в политических процессах, связанных с мирным урегулированием конфликтов. Огромен потенциал социального воздействия кинематографа. Как и функции средств массовой коммуникации, киноискусство через эстетическое воздействие реализует в едином комплексе информационную, воспитательную, развлекательную,

коммуникативную функцию, организует поведение зрителя.

Возросшая сегодня популярность киноискусства в Ираке объясняется несколькими факторами:

- киноискусство является одним из демократичных видов, доступных пониманию неграмотному зрителю;
- художественные фильмы иракского кинематографа сохраняют тесную связь с древней иракской цивилизацией, историей, такими видами художественной культуры как фольклор, литература, театр;
- в подавляющем большинстве случаев население арабских стран, в отличие от государств Запада, лишено возможности свободно приобретать билеты в театр, печатные издания или вообще не умеет читать.

Благодаря доступности и популярности у населения кинематографической продукции возрастает интерес к профессии режиссера кино и телевидения среди иракских студентов вузов. Актуальность настоящего исследования определена потребностью общества в качественной подготовке студента-режиссера Ирака.

Вопросы возникновения, специфики развития и современного состояния кинематографий обширного ареала Арабского Востока с широким привлечением арабоязычных источников и литературы ни у нас в стране, ни в Европе и Америке не рассматривались. В советский период данная проблематика сводилась к интервью с арабскими кинематографистами, участвовавшими в международных кинофестивалях в Москве и Ташкенте или же к рецензиям на кинофильмы.

Наиболее известными публикациями, связанными с отдельными явлениями, посвященными кинематографу ближневосточного и североафриканского ареала, были работы С.М. Чертока «Фестиваль трех континентов» (Ташкент, Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1978), Л.М. Будяк «Кино стран Азии и Африки» (Москва, Издательство «Знание», 1983), Р.П. Соболева и О.В. Тенейшвили «Кинематография развивающихся стран Азии и Африки» (Москва,

Издательство «Наука», 1986). Опираясь на переведенную с европейских языков фрагментарную информацию, названные авторы сумели высказать и ряд собственных интересных оценок и наблюдений по поводу увиденных ими кинокартин арабского мира.

Главными источниками информации по кинематографии Ирака стали книги известного сирийского кинокритика и историка Жана аль-Касана «Кино в арабской отчизне» Кувейт, 1982 и вышедшее в Багдаде на английском языке правительственное издание «Culture and Arts in Iraq» (Культура и искусства в Ираке. Bahgdad, 1978). Сирийский исследователь, работавший по приглашению иракской стороны в национальных архивах, подготовил содержательный очерк данной кинематографии, снабдив его фактами и личными наблюдениями. Что касается второй книги, то в ней нашли отражение наиболее существенные события кинематографической жизни и законодательные акты высших органов исполнительной власти, связанные с путями потенциального развития и регулирования в стране сферы экранного творчества.

Вопросы возникновения, специфики развития и современного состояния иракского кинематографа с широким привлечением арабоязычных источников и литературы рассматривались в исследованиях последних лет А.С. Шахова (2015 год), посвященных кинематографу Арабского востока, путям его развития и поискам национальной идентичности.

На основании изучения опыта подготовки будущего режиссера в Ираке, анализа соответствующей литературы, и требований к процессу подготовки бакалавров была сформулирована проблема и тема настоящего исследования: **«Создание проекта короткометражного фильма как метод подготовки будущего режиссера в Ираке»**

Объект исследования – подготовка студентов-режиссеров в Ираке.

Предмет исследования – создание проекта художественного короткометражного фильма студентом-режиссером.

Цель исследования – обосновать роль проекта в подготовке будущего режиссера, как действенного способа создания короткометражного фильма.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были сформулированы следующие **задачи исследования**

1. Изучить историю становления и развития Иракского кинематографа.
2. Рассмотреть особенности профессиональной подготовки бакалавра по специальности «телевидение и кино» в Ираке.
3. Раскрыть технологию создания короткометражного фильма.
4. Описать организационные аспекты работы со студентами по созданию проекта короткометражного фильма.

Для решения поставленных задач использовалась комплексная система методов исследования: теоретические (анализ искусствоведческой, психолого-педагогической литературы и методической литературы; изучение нормативных документов по организации процесса подготовки студентов в вузе Ирака), эмпирические (беседа, педагогическое наблюдение).

Методологическую основу исследования составили труды Борева Ю.Б., Борытко Н.М, Гершунского Б.С., Касана Жан али, Прокофьевой В.Л., Салима Ахмеда, Шахова А.С.

Теоретическая значимость исследования заключается в постановке и решении на теоретическом уровне проблемы создания проекта короткометражного фильма как ключевого метода подготовки будущего режиссера.

Практическая значимость выполненного исследования состоит в возможности использовать результаты исследования в практике подготовки бакалавров-режиссеров.

Апробация и внедрение результатов осуществлялись:

1. Участием в конференциях: VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (3-6 октября 2018 года). Тема доклада: Специфика иракских короткометражных фильмов.

2. Публикацией статьи: Альхашеми Али Таха Хасан, С.В. Протасова, Короткометражный фильм в подготовке студента-режиссера Ирака // КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Г.САРАТОВА И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ материалы VIII Международной научно-практической конференции. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (9-12 октября 2019 года) / под общей редакцией Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. 360 с. С. 308-314

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе исследования рассмотрены теоретические основы использования киноискусства в подготовке студентов.

Исследована история становления и развития Иракского кинематографа, которая, начинается с 20 века, но развитие иракского кинематографа носило не столь бурных характер, как это можно было наблюдать в Европе. До начала Второй мировой войны из-за острого дефицита материально-технических, финансовых, организационных и творческих возможностей кинематографическая деятельность в стране сводилась исключительно к ввозу и демонстрации кинофильмов зарубежного производства. Что касается отдельных попыток организовать собственное национальное кинопроизводство, предпринимавшихся мелкими компаниями-однодневками, то они традиционно завершались неудачей.

Наиболее значительные постановочные фильмы в Ираке начинают создаваться с 1950-х годов XX века.

В 1973 году решением республиканского правительства была основана Генеральная организация кино и театра, которая приступила к решению ключевых вопросов производства, импорта, распределения и показа кинофильмов. В данной связи стоит сказать также о принятом в 1973 году Советом революционного командования Законе о цензуре. Он состоял из 13

пунктов и вводил категорический запрет на создание кинофильмов антирелигиозной направленности, а также оправдывающих расизм, империализм, феодализм и колониализм.

Сегодня для возрождения кинематографической деятельности в стране необходимы прежде всего внутривластная стабильность, установление межконфессионального и международного мира, действенная финансово-организационная, техническая, а также моральная поддержка со стороны высших органов государственной власти.

Во втором параграфе исследования рассмотрены особенности профессиональной **подготовки бакалавра по специальности «телевидение и кино» в Ираке**. Обучение в большинстве университетов Ирака организовано по двухуровневой системе – бакалавриат и магистратура.

В Ираке действуют два типа образовательных организаций высшего образования: технические институты и университеты. Технические институты предлагают двухгодичные программы на получение диплома техника и четырехлетние программы на получение степени бакалавра. Университеты осуществляют обучение по образовательным программам, ведущим к получению степени бакалавра, степени магистра и степени кандидата наук (Ph.D).

Проблема подготовки режиссера остается одной из ключевых, т.к. заключается сравнительно недавнем появлении самой профессии. Если в России опыт подготовки режиссеров имеет давнюю историю, то в Иракских университетах отделения изобразительных искусств, на которых появились филиалы по подготовке специалистов в кинематографической области, появились в восьмидесятих годах двадцатого века. Они были созданы по решению Министерства образования. Открытие отделений киноискусства в большинстве крупных иракских университетов и появление в стране профессоров, специализирующихся в кинематографе – все это способствовало росту аудиовизуальной продукции в Ираке.

В университете Багдада в Академии изящных искусств в 1974 году было создано отделение аудиовизуальных искусств во главе с доктором Джафаром Али, специализирующимся на кино, радио и телевидении. Несколько египетских профессоров были наняты для преподавания на кафедрах университета. В 2011 году был образован Факультет кино и телевидения с четырьмя кафедрами: режиссуры, фотографии, монтажа, сценаристики.

Во второй главе исследования рассмотрены вопросы технологии работы со студентами по созданию короткометражного фильма. В первом параграфе второй главы исследована специфика короткометражного киноискусства и технология создания фильма, начиная с идеи фильма, темы, техники, сбора необходимого материала, съемочной группы.

В последней главе исследования описаны основные этапы работы со студентами по созданию проекта короткометражного фильма в Ираке:

1. Творческо-производственная разработка литературного сценария.
2. Требования, предъявляемые к основному составу творческой группы и актерам.
3. Календарно-тематический план съемок короткометражного фильма.
4. Составление сметы аудиовизуального произведения.
5. Прокатная политика законченного фильма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволила сделать некоторые выводы.

1. Историю становления и развития Иракского кинематографа характеризует неравномерность зарождения и развития, что в значительной мере определялось методами формирования государственности и проводившимся национальными правительствами политическим курсом. Разноплановые по охвату жизненного материала и жанровым характеристикам кинокартины иракского кинематографа становились победителями престижных международных киносмотров. Интерес к произведениям арабского кинематографа будет возрастать не только по

причине развивающихся драматических событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Но и потому, что творческий потенциал деятелей экранного искусства данного региона в заинтересованном и разностороннем осмыслении проблем прошлого и настоящего их стран достаточно велик и далеко не исчерпан.

2. В настоящее время образование является одной из приоритетных государственных задач, необходимых для развития общества, культуры, экономики в Ираке. Проблема подготовки режиссера остается одной из ключевых, так как в Иракских университетах отделения изобразительных искусств, на которых появились филиалы по подготовке специалистов в области кинематографа, появились в 80-е годы 20 века. Несовершенной остается сама система обучения студентов. За время обучения будущие специалисты два года изучали театральное искусство, и только затем имели право выбрать специализацию: продолжить изучать театральное искусство или начать заниматься киноискусством.

3. Жанр короткометражного кино как авторский продукт носит достаточно сложный характер, т.к. автору необходимо в течение 7–15 минут изложить развитие сюжета с кульминацией и развязкой. И при этом зрители должны прожить вместе с героями за этот короткий промежуток времени целую жизнь, чтобы разобраться в мыслях героев и режиссера, уловить его идейное содержание. Короткометражное кино, к которому относят документальные, научно-популярные, мультипликационные, художественные фильмы является наиболее популярным при подготовке студента-режиссера.

4. Наиболее действенным методом в работе со студентами-режиссерами является метод проекта. Работая над проектом короткометражного фильма, студенты разрабатывают все этапы создания фильма:

- создают литературный сценарий,
- определяют состав творческой группы и актеров,

- описывают календарно-тематический план съемок короткометражного фильма,
- составляют смету производства,
- разрабатывают прокатную политику фильма.

Анализ студенческих короткометражных работ, позволяет говорить о том, что, несмотря на присутствующие недостатки, продуманная работа над короткометражным фильмом позволяет существенно повысить художественное качество создаваемых произведений.