

Мраченко Екатерина Аркадьевна
Ekaterina Mrachenko

аспирант ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»
старший преподаватель направлений «Лингвистика», «Зарубежное регионоведение»,
«Психолого-педагогическое образование»
Института иностранных языков
Российского университета дружбы народов
Post-graduate student, Federal State Budget Scientific Institution
«Institute of Arts Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education»
Senior teacher for specialities “Linguistics”, “Foreign Studies”, “Psychological and
Pedagogical Education” of the Institute of Foreign Languages
of Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
e-mail: ekaterina-mr@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

Using feature films in the process of teaching natural sciences within humanitarian higher education

Ключевые слова: творческий потенциал, кинематограф, художественный фильм, видеофрагмент, эстетическое воспитание, естественно-научные дисциплины, мировоззрение, высшее образование

Keywords: creative potential, cinematography, feature film, video fragment, aesthetic education, natural sciences, worldview, higher education

Аннотация. В данной статье автор поднимает проблему освоения студентами гуманитарного профиля естественно-научного знания. Автор доказывает, что обращение к искусству и художественному образу помогает обучающимся лучше понять и усвоить сложную для них информацию. В качестве примера приводится опыт использования искусства кино, кинофрагментов художественных и документальных фильмов, которые зримо и выразительно преподносят важные явления, процессы, события, благоприятствует раскрытию созидательных возможностей учащихся, реализации их творческого потенциала; увеличивает уровень комфортности образовательной среды и эффективность обучения; оказывает комплексное воздействие на социальный и духовный облик юного гражданина, на его мировоззрение и образ жизни, на выбор профессии и круга общения.

Abstract. In this article the author raises the issue of mastering natural scientific knowledge by humanities-oriented students. The author proves that art and imagery help students to understand and learn the information that is difficult for them better. The given example involves the experience of using cinema art and fragments of feature and documentary films which visibly and expressively present important phenomena, processes, events, favours the disclosure of students’ creative potential, the realization of their creative potential; increases the comfort level of the educational environment and the

training effectiveness; has a complex effect on the young citizens' social and spiritual image, on their worldview and lifestyle, on the choice of profession and social milieu.

Для устойчивого прогресса в экономической, социальной и духовной сферах общество нуждается в эффективной деятельности граждан, обладающих креативностью, инициативностью, мобильностью, интеллектуальной гибкостью, нестандартностью мышления, которые успешно реализуются в различных областях творческой деятельности (включая не только искусство, но и науку, производство, бытовую сферу) [6; 7; 23]. В каждой области раскрываются творческие возможности homo sapiens как комплекс взаимосвязанных индивидуальных качеств.

Воспитательный процесс реализуется в контексте единого образовательного конструкта и, в качестве универсального педагогического понятия, входит в учебный компонент, способствующий развитию у обучающихся не только необходимых знаний, навыков и умений, но и определенных черт характера; накоплению личностного и профессионального опыта.

Использование проектных методов и технологий в высших и средних учебных заведениях, соответствие инновационных программ потребностям и когнитивным ресурсам обучающихся благоприятствует переходу образования, – его теоретической и практической составляющих, – на принципиально новый уровень, соответствующий реалиям сегодняшнего дня. Решающую роль в учебно-воспитательном процессе начинают играть такие факторы, как творчество, рефлексия и нравственность [10; 11; 15; 20].

В современном мире одной из базовых педагогических проблем продолжает оставаться взаимодействие двух ключевых подходов к осмыслению человека и окружающей действительности – естественно-научного и гуманитарного [3, 4, 13, 22]. За несколько столетий первый подход доказал свою эффективность, обогатив нашу цивилизацию огромным количеством эмпирических данных, став основой ежедневного познания и поведения в социуме. Для естественно-научной системы взглядов характерно стремление к созданию единственной, целостной и непротиворечивой концепции мироздания, которая опирается на объективно существующие законы природы, изучаемые посредством теоретических вычислений и научных методов опытного характера – наблюдения и эксперимента.

С точки зрения М.М. Бахтина, в рамках гуманитарного подхода главное место отводится работе с рассматриваемым объектом через его подробное описание, осмысление, трактовку и классифицирование. При этом подчеркивается, что в основе перечисленных операций лежит субъективное восприятие данного объекта, результатом чего становится неравнодушная, пристрастная, морально и эмоционально окрашенная исследовательская активность. М.М. Бахтин отмечает, что в рамках гуманитарной парадигмы особо важное значение имеют сочувствие, отзывчивость, погружение в осваиваемую реальность [3].

Ряд авторов уделяет повышенное внимание *эстетическому воспитанию* – воспитанию «средствами прекрасного в искусстве, природе и всей окружающей действительности» [8]. А.И. Буров рассматривает данный феномен в комплексе с

иными разновидностями воспитания, сформировавшимися благодаря устойчивому сочетанию и взаимодействию базовых человеческих свойств: ума, открытости миру, доброжелательности, решительности, ответственности. Отмечается, что если хотя бы одно из этих свойств развито в недостаточной степени, то это накладывает негативный отпечаток и на все остальные [4; 5; 14]. А.И. Буров подчеркивает, что специфика эстетического воспитания состоит в его взаимодействии со всем миром и всеми аспектами человеческой жизни; сама сущность данного явления предполагает восприятие его как системы, как единства взаимосвязанных элементов [Там же]. С нашей точки зрения, данный подход полностью применим и к реалиям сегодняшнего дня. Похожие идеи высказывает современный автор Е.Ф. Командышко в своем монографическом труде, посвященном педагогическому потенциалу искусства. Кроме того, автор отмечает, что эстетическое воспитание реализует следующие функции: 1) развивает междисциплинарное научное мышление; 2) способствует социальному и, – как следствие, – экономическому прогрессу; 3) благоприятствует более глубокой оценке научных работ и сложившейся картины мира; 4) помогает отличать научное знание от псевдонаучного [9]. На особую роль эстетического воспитания в сочетании гуманитарного и естественно-научного подходов в области образования указывают Б.П. Юсов [21] и А.В. Хуторской [19].

Самым молодым и востребованным у молодежи является синтетичное искусство кино. Кинематограф, объединяя в себе все ключевые характеристики искусства, тесно связан с наукой, развиваясь на базе ее достижений. Открытия в области физики и химии являются фундаментом для стремительной эволюции кинематографа. В течение одного XX столетия он прошел огромный путь развития от черно-белого немого кино до кино повышенного качества изображения, устранения посторонних шумов, внедрения элементов мультипликации, полнометражного, звукового, цветного кино, форматов 3D и 4D.

В настоящее время видеоматериалы учебного характера прочно входят в образовательный процесс вузов. Благодаря им студенты получают возможность совершить путешествие в другую эпоху, другую страну либо «побывать» в теле животного, растения, человека среднего или пожилого возраста. Таким образом обогащается визуальный, познавательный и жизненный опыт студентов.

Целенаправленный просмотр короткометражных фильмов познавательной направленности знакомит будущих специалистов с предметом изучения естественных наук, изучаемых в гуманитарных вузах в рамках дисциплины «Концепции современного естествознания». Благодаря видеоряду сложная, иногда скучная для гуманитариев информация, воспринимается с интересом и лучше запоминается. Кроме того, обсуждение на занятии подобных материалов способствует формированию у молодежи таких ценных качеств, как критическое мышление, способность обосновывать свою позицию и защищать ее, умение слушать собеседника и признавать свою неправоту. Демонстрация фрагментов художественных фильмов на занятии, подкрепленная грамотными педагогическими действиями, способствует не только развитию образного мышления, но и учит соотносить сведения, получаемые в ходе просмотра, с научно

подтвержденной информацией, полученной от преподавателя. В частности, обращение к фрагментам кинопроизведений позволяет сделать изучение естественно-научных дисциплин более увлекательным, повысить их воспитательный потенциал, мотивировать каждого студента к освоению того или иного предмета не только в рамках вузовской программы, но и с использованием дополнительных материалов.

В кинематографе ярко и выразительно выступает образ определенной эпохи. Благодаря этому у обучающихся складывается более четкое представление о том или ином историческом периоде – от глубокого прошлого до современности или даже ближайшего будущего, которое можно спрогнозировать с учетом ключевых тенденций: цифровизации, размывания этических норм, кризиса традиционного подхода к образованию, глобального потепления и так далее. В фильмах, относящихся к жанру научной фантастики, раскрываются идеи, которые, по мнению большинства населения, могут войти в нашу жизнь лишь очень нескоро: телепортация, машина времени, лекарство от всех болезней, контакт с внеземными цивилизациями, идеальное (устраивающее всех граждан) общественное устройство... Подобные идеи могут стать предметом оживленной дискуссии практически в любой группе – особенно на первом курсе, в возрасте, когда они обычно вызывают наиболее выраженный, хотя и довольно поверхностный, интерес. Задачей педагога является обоснование концептуальной позиции фильма или его эпизода, обращение внимания на значительные детали, закрепление и углубление с помощью грамотного комментирования просматриваемого материала.

Обращение к художественным фильмам позволяет расширить рамки занятия и обогатить традиционную монологическую форму обучения принципиально другим подходом к освоению новой информации – через динамику образов, **поликодовый текст** (включающий в себя элементы разных знаковых систем – в данном случае звучащее слово и визуальный ряд [1]). Такие «отступления» от привычной методики представляются особенно желательными в связи с тем, что учебники по естественно-научным дисциплинам, как правило, слишком трудны для восприятия студентов гуманитарных вузов: в них слишком много специальных терминов, сложных теорий, опирающихся на глубокие знания в таких дисциплинах, как физика, химия, математика, астрономия и др.

Известно, что особенностью современного мышления является клиповость. Молодые люди лучше усваивают информацию, если в их сознании выстраивается яркая и не перегруженная «картинка» того или иного процесса или явления. В большинстве случаев лучше посмотреть фильм о братьях Люмьер, чем прочитать параграф о них. Вчерашнему школьнику можно много раз объяснить, что такое псефа или бортничество, доспех или рыцарь, избирательный бюллетень или закрытое голосование, но пока он не увидит это на фотографии, картине или – лучше всего – в увлекательном художественном фильме, в его сознании не сформируется четкий, конкретный образ. Сейчас кино, – наряду с популярной музыкой, – стало неотъемлемой частью массовой культуры, фоном современной жизни.

Люди познают окружающую действительность через органы чувств. Однако

«информационная восприимчивость» не одинакова. Доказано, что 90% сведений о мире человек получает посредством зрения, 10 % – посредством слуха, а оставшийся 1 % приходится на другие модусы [2]. Просмотр художественных фильмов развивает абстрактное мышление студентов благодаря привлечению самого продуктивного органа чувств.

Любой просмотр фильма или кинофрагмента преследует определенную педагогическую цель. Заставляя обучающегося проникнуть в суть рассматриваемой проблемы, задание предполагает поиск нужных слов, фразеологизмов, устойчивых словосочетаний, свежих метафор, эпитетов и других выразительных средств родного (или иностранного) языка. Впечатление от искусства трудно передать, ограничиваясь лексическим и синтаксическим стандартом – следовательно, зрителю, решившему поделиться собственным мнением о чем-либо творчестве, тоже в каком-то смысле приходится выступать в качестве творца – через нетривиальную вербальную реакцию. Проверая подобные задания, преподаватель лучше узнаёт внутренний мир своих подопечных, их интеллектуальные возможности и склонности, что создает более благоприятные условия для индивидуального подхода к каждому из них как в плане обучения, так и в плане воспитания.

Здесь уместно вспомнить о взглядах Ю.Н. Усова, одного из лидеров советского и российского медиаобразования. Исследователь был убежден, что использование художественных фильмов в педагогической практике должно быть нацелено не на отработку навыков и умений, связанных с логическим анализом, а на развитие творческого мышления и восприятия [16; 17]. В рамках нашего исследования заслуживает внимания разработанный Ю.Н. Усовым план вводного занятия по факультативному курсу киноискусства. Старшеклассникам предлагается высказаться по одной из трех тем: «1) фильм, который произвел на меня особенно сильное впечатление; 2) фильм, который повлиял на мое отношение к себе и окружающим; 3) анализ одного эпизода из запомнившегося фильма» [16]. Отмечается, что подобные задания помогают учителю составить для себя психологический портрет аудитории, с которой ему предстоит взаимодействовать. Первую тему предпочтут учащиеся, склонные воспринимать художественное произведение прежде всего на сюжетном, событийном уровне; вторую – те, кто умеет «считывать» нравственный и социальный подтекст. К последнему же варианту тяготеют школьники, способные уловить и адекватно интерпретировать звукозрительный образ [18]. С нашей точки зрения, данные задания (как и многие другие, приведенные в трудах Ю.Н. Усова) могут эффективно использоваться и в условиях высшей школы. При этом, конечно же, стоит оговориться, что в работе со студентами развитие творческого мышления не должно вытеснять отработку навыков, связанных с логическим анализом. Баланс «физики» и «лирики» в педагогическом процессе отражает гармоничное сочетание естественно-научного и гуманитарного подходов, о котором говорилось выше.

В контексте современной парадигмы комфортность образования не уступает по значимости его результативности. Поэтому преподавателю следует организовать просмотр таким образом, чтобы никто из зрителей не испытывал дискомфорта; для

этого мы рекомендуем использовать на занятии не полнометражные фильмы, а фрагменты на 5 – 15 минут (желательно без смысловых пустот и художественных «провисаний»). При выборе демонстрационного материала мы рекомендуем принимать во внимание *теорию выразительного движения*, разработанную мэтром отечественного и мирового киноискусства С.М. Эйзенштейном. Педагогу следует по возможности выбирать такие фрагменты, где актеры выглядят максимально органично и естественно (по мнению автора «Броненосца “Потёмкина”»), при отсутствии такой игры зритель не почувствует нужных эмоций, не испытает необходимого эстетического впечатления). Безусловно, преподавателю, не имеющему искусствоведческого образования, порой трудно судить об объективном уровне актерской игры. На наш взгляд, ему следует учитывать мнения авторитетных кинокритиков и конкретные моменты, которые С.М. Эйзенштейн считал ключевыми в рамках своей концепции: 1) выразительное движение не бывает статичным; это всегда действие, определённый «непокой»; 2) в любом таком движении присутствует пиковая, кульминационная фаза, за которой следует либо очередное действие, либо период относительной статики [12].

Опыт показал, что использование художественных фильмов и их фрагментов в ходе изучения естественно-научных дисциплин в контексте высшего гуманитарного образования:

- способствует освоению окружающей действительности через восприятие художественных образов, развивая воображение и когнитивное мышление студентов;
- благоприятствует раскрытию созидательных возможностей учащихся, реализации их творческого потенциала;
- увеличивает уровень комфортности образовательной среды и эффективность обучения;
- оказывает комплексное воздействие на социальный и духовный облик юного гражданина, на его мировоззрение и образ жизни, на выбор профессии и круга общения.

Искусство, как важнейший элемент человеческой культуры, играет большую роль в воспитании личности и выступает посредником между двумя фундаментальными подходами к взаимодействию с миром: утилитарным (прикладным) и теоретическим (интеллектуально-нравственным). Имея точки соприкосновения с различными типами познания, – научным, философским, религиозным, обыденным, – искусство разрешает их традиционные проблемы посредством эстетической функции, реализуемой с помощью художественных образов. В то же время искусство, как правило, имеет тот или иной осязаемый результат, представляющий собой относительно автономный материальный продукт, пригодный для практического применения в определенных сферах. Ярким примером подобного использования является обращение к кинематографическим произведениям в рамках учебно-воспитательного процесса.

Автор статьи отмечает, что обращение к художественным фильмам позволяет расширить рамки занятия и обогатить традиционную монологическую форму

обучения принципиально другим подходом к освоению новой информации – через динамику образов, «поликодовый текст». Подчеркивается, что просмотр художественных фильмов развивает абстрактное мышление студентов благодаря привлечению самого продуктивного органа чувств – зрения (посредством которого человек получает 90% сведений о мире). По наблюдению Е.А. Мраченко, использование кинопроизведений позволяет сделать изучение естественно-научных дисциплин более увлекательным, повысить их воспитательный потенциал, мотивировать каждого студента к освоению того или иного предмета (например, «Концепций современного естествознания») не только в рамках вузовской программы, но и с использованием дополнительных материалов. При этом рекомендуется использовать на занятии не полнометражные фильмы, а художественно полноценные фрагменты, длящиеся от 5 до 15 минут. В то же время автору хотелось бы предостеречь коллег от слишком активной эксплуатации поликодовых текстов в своей педагогической практике. С обоснованием данной позиции можно будет ознакомиться в статье, принятой к публикации в сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы творческого развития личности в системе образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»).

ЛИТЕРАТУРА

1. Большакова, Л.С. О содержании понятия «поликодовый текст» [Текст] / Л.С. Большакова // Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. Языкознание. – 2008. – № 4 (63). – С. 19 – 24.
2. Брагина, Н.Н. Функциональные асимметрии человека [Текст] / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1988. – 240 с.
3. Бахтин, М.М. К методологии гуманитарных наук [Текст] / М.М. Бахтин. – М., 1974.
4. Буров, А.И. Системный подход к эстетическому воспитанию [Текст] / А.И. Буров // Эстетическое воспитание в школе: Вопросы системного подхода / Под ред. Б.Т. Лихачёва. – М.: Педагогика, 1980. – С. 7 – 16.
5. Буров, А.И. Эстетика: проблемы и споры [Текст] / А.И. Буров. – М.: Искусство, 1975. – 175 с.
6. Вяткин, Б.А. Одаренность в свете учения об интегральной индивидуальности [Текст] / Б.А. Вяткин, М.Т. Таллибулина // Психологические исследования одаренности: сборник статей. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 235 с. – С. 3 – 16.
7. Гетманская, Е.В. Личность: креативные характеристики [Текст] / Е.В. Гетманская // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. – 2010. – № 1. – С. 25 – 33.
8. Долганова, О.В., Шарохина, Е.В., Петрова, О.О. Лекция № 84. Эстетическое воспитание [Электронный ресурс] / О.В. Долганова, Е.В. Шарохина, О.О. Петрова // Педагогика: конспект лекций. – М.: Эксмо, 2017. – 279 с. – URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/konspekt/84.php (дата обращения: 23.09.2019).
9. Командышко, Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход [Текст] / Е.Ф. Командышко. – М.: ИХО РАО, 2011. – 292 с.
10. Коржуев, А.В. Педагогическая рефлексия как компонент непрерывного образования преподавателя высшей школы [Текст] / А.В. Коржуев, В.С. Бабаскин, А.Р. Садыкова // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 77 – 80.
11. Макарушина, Е.Н. Феномен креативности и творчества в современной системе

высшего образования [Текст] / Е.Н. Макарушина // *Фундаментальные исследования*. – 2011. – № 12 (часть 3) – С. 498 – 501.

12. Милях А.С. Теории новой антропологии актёра и статья С. Эйзенштейна и С. Третьякова «Выразительное движение». Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века: Исторический альманах. Вып. 2. [Текст] / Ред. сост. В. В. Иванов. М.: Эдиториал УРСС, 2006. С. 280—305. – URL: http://teatr-lib.ru/Library/Mnemozina/Mnemoz_2/#_Точ226879029 (дата обращения: 23.09.2019).

13. Неменский, Б.М. Познание искусством [Текст] / Б.М. Неменский. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 192 с.

14. Печко, Л.П. Научная школа А.И. Бурова и творческие семинары исследователей-педагогов в институте художественного образования [Текст] / Л.П. Печко // *Проблемы современного образования*. – 2014. - № 1. – С. 151 – 160.

15. Салитова, Ф.Ш. Проблемы нравственного развития личности в системе современного высшего образования: организационно-методический аспект [Текст] / Ф.Ш. Салитова // *Сервис в России и за рубежом*. – 2015. – № 2. – С. 113 – 121.

16. Усов, Ю.Н. Методика использования киноискусства в идейно-эстетическом воспитании учащихся 8-10 классов [Текст] / Ю.Н. Усов. – Таллин, 1980. – 125 с.

17. Усов, Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников. Дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1988. – 362 с.

18. Федоров, А.В. Медиапедагогика Ю.Н. Усова [Текст] / А.В. Федоров // *Искусство и образование*. – 2003. – №3. – С.65 – 74. – № 4. – С.78 – 95.

19. Хуторской, А.В. Метапредметное содержание и результаты образования: как реализовать федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) [Электронный ресурс] / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2012. – №1. – URL: <http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm> (дата обращения: 23.09.2019 г.).

20. Шестопапов, А.В. Роль системы высшего образования в раскрытии творческого потенциала и самореализации личности студента [Текст] / А. В. Шестопапов // XX Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 16-18 марта 2017 г., Екатеринбург. – Екатеринбург: УрФУ, 2017. – С. 1254 – 1266.

21. Юсов, Б.П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников [Текст] / Под общ. ред. Б.П. Юсова. – Луганск: Лугань, 1995. –180 с.

22. Kasheikova, I., Kolosova, S. In continuation of the discussion about ratio science and human knowledge in the education of modern man. [Text] / IJESE-IJESE - Inter-national Journal of Environmental and Science Education. Vol. 11. Issue 18 (2016).

23. Wessel, D. Organizing Creativity. How to generate, capture, and collect ideas to realize creative projects [Electronic resource] / D. Wessel. – 2nd completely revised edition. – Createspace. – 2012. – URL: <http://www.organizingcreativity.com/oc2.pdf> (addressed March 2, 2018).