

2. Устименко, Ю. А. Особенности построения композиции в декоративно-прикладном искусстве / Ю. А. Устименко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 11–7. – С. 100–103.

УДК 791:[75+78+792.8]

О. О. Грачёва,

*кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
г. Минск, Беларусь*

ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КИНОИСКУССТВА

Аннотация. Процессы художественного образования нашли свое отражение в произведениях киноискусства. Обучение разным видам художественного творчества получило различную степень выражения на экране, что объясняется как уровнем зрелищности процесса, так и интересом широкой публики к этому явлению. Наиболее широко представлено на киноэкране овладение хореографией, изобразительным искусством и музыкальным исполнительством. Эти сюжеты встречаются в отечественных и зарубежных игровых фильмах, включая экранные интерпретации биографий реальных деятелей искусства. Обучение актерскому мастерству, высшие достижения в котором должны восприниматься публикой как явления реальной жизни, представлены в кинематографе эпизодически. В качестве преподавателей театральных дисциплин в фильмах нередко снимались известные мастера сцены, посвятившие часть своей творческой деятельности педагогике.

Ключевые слова: художественное образование, киноискусство, игровое кино, биографические кинофильмы, преподаватели искусства.

O. Gracheva,

PhD in Art History, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and History of Art of the Educational Institution "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk, Belarus

REFLECTION OF THE PROCESSES OF ART EDUCATION IN WORKS OF CINEMA ART

Abstract. The processes of art education are reflected in the works of cinema. Teaching various types of artistic creativity has received a different

degree of manifestation on the screen, which is explained both by the spectacular nature of the process and by the interest of the general public in this phenomenon. The mastery of choreography, fine arts and musical performance is most widely represented on the movie screen. These plots are found in domestic and foreign feature films, including on-screen interpretations of the biographies of real artists. Acting training, the highest achievements in which should be perceived by the public as phenomena of real life, are presented in the cinema episodically. As teachers of theatrical disciplines, well-known stage masters often acted in films, devoting part of their creative activity to art pedagogy.

Key words: art education, cinematography, feature films, biographical films, art teachers.

С момента возникновения кинематограф начинает осваивать множество тем и образов, разнообразие которых поистине неисчерпаемо. Среди тематических пластов постепенно вырисовывается тот, который можно обозначить как «кино про искусство». Эта тема включает отображение разных этапов становления и развития творческой личности, в том числе процесса художественного образования. Нельзя сказать, что данный тематический сегмент широко представлен в мировом кинематографе, но определенные предпочтения и тенденции поддаются, на наш взгляд, систематизации. В данной статье мы рассмотрим интерпретацию этой темы в игровых фильмах, поскольку здесь можно увидеть эволюцию восприятия ее функций и значимости.

Прежде всего можно рассмотреть популярность различных видов художественного образования как темы фильма или эпизода. Лидируют сценические виды искусств как наиболее зрелищные и интригующие публику. Эпизоды обучения хореографии мелькают во множестве голливудских фильмов с участием Фреда Астера. Изумительную актерскую технику демонстрирует Луи де Фюнес в итало-французском фильме «Человек-оркестр» (1970 г., реж. Серж Корбер). В этих легких развлекательных комедиях труд профессиональных танцоров представлен как занятие, утомляющее необходимостью ежедневных тренировок и соблюдения диеты, но, в общем-то, довольно веселое. Значительно полнее отражены физические и психологические нюансы освоения хореографической школы в фильме «Кордебалет» по бродвейскому мюзиклу «A Chorus Line»

(1985 г., реж. Ричард Аттенборо). Перед зрителем проходит череда танцоров с разным уровнем мастерства, одаренности, успешности. Мы узнаем об особенностях нелегкой профессии, причинах удач и провалов в творческой судьбе.

Продолжение темы можно видеть в британском фильме «Уличные танцы» (2010 г., реж. Макс Джива и Дания Пасквини) на новом этапе эволюции хореографических стилей и технических возможностей их запечатления. Широкую публику знакомят с классическим танцем как универсальной основой любых хореографических новаций и экспериментов.

Глубокий, тонкий и порой беспощадный анализ условий получения высших достижений в классическом балете дан в фильме/мини-сериале Валерия Тодоровского «Большой» (2017). Вместе с авторами мы осознаем гигантскую роль в реализации природной одаренности не только тех, кто этой одаренностью наделен, но и педагогов, способных выявить, вырастить и вывести талант во все проявляющее пространство сцены.

Процесс становления вокалистов нашел свое отражение в фильмах «Смешная девчонка» (США, 1968 г., реж. Уильям Уайлер), «Приходите завтра» (СССР, 1963 г., реж. Евгений Ташков). Интересно, что роль преподавателя, определившего судьбу главной героини, в советском фильме сыграл выдающийся театральный педагог Б. В. Бибиков, а исполнительница главной роли Екатерина Савинова была его ученицей.

Процесс обучения игре на музыкальных инструментах представляет собой не столь яркое и общепонятное зрелище, но и он был запечатлен, например, в фильме «Музыка сердца» (США, 1999 г., реж. Уэс Крэйвен). Банальность сценария, основанного на реальных событиях, не спасает даже талант исполнительницы главной роли Мерил Стрип. Ее безграничная вера в благотворное влияние музыки передана слишком прямолинейно. В другом голливудском фильме – «Одержимость» (2014 г., реж. Дэмьен Шазелл), перфекционизм главного героя превращается в оправдание педагогической нетерпимости и деструктивной жестокости. Можно сказать, что процессы освоения музыки с ее многослойными абстрактными образами пока не нашли адекватного отображения на экране.

Равным образом «не везет» и процессу становления литературного творчества, притом что список фильмов о реальных

и придуманных литераторах достаточно обширен [1]. Например, драмеди «Вундеркинды» с Майклом Дугласом в главной роли (2000 г., реж. Кёртис Хэнсон) остроумно рисует «из какого сора» приходится порой расти цветам литературного таланта, но о психолого-педагогической сути процесса остается только догадываться.

Тонкости обучения изобразительному творчеству пока тоже остаются «за кадром». С одной стороны, в любом биографическом фильме о мастерах кисти и резца присутствуют кадры с дидактическим содержанием. С другой – их смысл сводится, как правило, к воспеванию упорства, трудолюбия и требовательности к себе, присущих будущим гениям [2].

Значительно глубже и убедительнее передает экран процесс обучения восприятию и пониманию искусства, в качестве примера можно назвать такие яркие киноленты, как «Общество мертвых поэтов» (США, 1989 г., реж. Питер Уир), «Девушка с жемчужной сережкой» (Великобритания, Нидерланды, 2003 г., реж. Питер Веббер). В советском фильме «Доживем до понедельника» (1968 г., реж. Станислав Ростоцкий) глубинный конфликт коренится в противостоянии формальных и безобразных приемов гуманитарного образования и тех, в которых эстетические и этические ценности составляют живую, эмоционально наполненную канву.

Постижение искусства как способ выхода за границы непродуктивных социальных, психологических и поведенческих стереотипов воплощено в фильмах «Улыбка Моны Лизы» (США, 2003 г., реж. Майк Ньюэлл), «Звездочки на земле» (Индия, 2007 г., реж. Амир Хан), «Простой карандаш» (Россия, 2019 г., реж. Наталья Назарова). Эта педагогическая функция искусства приобретает в кино все большую популярность.

Не слишком успешная прокатная судьба киноленты «Большой» показала, что отечественный зритель не готов на протяжении полнометражного фильма погружаться исключительно в проблемы творческого процесса. Поэтому эпизоды обучения разнообразным элементам сценической выразительности вплетаются в ткань сюжета социальных драм, комедий и байопиков.

В советском фильме «Зеленая карета» («Ленфильм», 1967 г., реж. Ян Фрид), рассказывающем о судьбе петербургской актрисы В. Н. Асенковой, мелькают эпизоды жизни Училища

при Императорских театрах. В другом советском фильме «Не самый удачный день» (1966 г., реж. Юрий Егоров), снятом по повести Ю. Семенова «Дуня, Дунечка и Никита», Никита Михалков сыграл самого себя – студента театрального училища. В сцене зачета по сценическому движению снялся видный специалист по данному предмету профессор А. Б. Немировский [3].

Передача на экране процесса овладения актерским мастерством представляет объективную трудность. Чем выше степень актерских умений, чем тоньше и разнообразнее их использование, тем меньше они заметны непрофессиональному зрителю. Это выразительно продемонстрировано в фильме Станислава Говорухина «Артистка» (Россия, 2007 г., в главной роли Е. Добровольская).

Американский комедийный веб-сериал «Метод Комински» (США, 2018–2021 гг., реж. Чак Лорри) среди разнообразных событий жизни не слишком успешного стареющего киноактера рисует будни его небольшой частной школы. Жанр сериала, наполненного лихими поворотами комедийного сюжета, не позволяет всерьез погрузиться в методику преподавания актерского мастерства. Тем не менее занятая в ролях блистательная команда известнейших кинодеятелей во главе с исполнителем центральной роли Майклом Дугласом выводит повествование на уровень если не серьезного, то тонкого и высокопрофессионального разговора.

Таким образом, можно отметить, что в мировом кинематографе тема художественного образования движется от внешнего изображения процессов творчества, требующих волевого и эмоционального напряжения, ко все более подробному и психологически достоверному раскрытию диалектики профессионального становления личности художника. Не все виды творчества дают возможность делать этот процесс зрелищным и увлекательным для широкой публики. Однако творческий поиск представителей разных национальных киношкол продолжается и открывает для себя и зрителя все новые грани постижения искусства.

1. Сто фильмов о писателях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ccd96994-65a3e4df-38060e6c-74722d776562/https/www.imdb.com/list/ls052672821/. – Дата доступа: 01.06.2023.

2. Сто фильмов о художниках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://jotto8.ru/blog/100-filmov-o-hudozhnikah?ysclid=ljcmd8d8um886686636>. – Дата доступа: 01.06.2023.

3. Аркадий Немировский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/272348/bio/>. – Дата доступа: 01.06.2023.

УДК [851.853.1:72]:347.782Новогрудок

А. Б. Грищенко,

*соискатель ученой степени кандидата наук, преподаватель кафедры
народно-инструментальной музыки учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
г. Минск, Беларусь*

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ НОВОГРУДКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XIX в.

Аннотация. Впервые в отечественной науке предпринята комплексная попытка проанализировать произведения изобразительного искусства польских, французских и белорусских художников XIX в. – Ю. Пешки, А.-Ф. Але, К. Русецкого, В. Дмоховского, Н. Орды и Э. Павловича, в которых запечатлены архитектурные памятники Новогрудка. Автор отмечает, что художники XIX в. стремились зафиксировать в работах такие знаковые сооружения, как Новогрудский замок, Фарный костел и Борисоглебскую церковь. Благодаря этому данные работы имеют огромную документальную ценность.

Ключевые слова: XIX в., архитектура, изобразительное искусство, Новогрудок, памятник архитектуры.

A. Grishchenko,

*Applicant for the Degree of Candidate of Sciences, lecturer of the
Department of Folk Instrumental music of the Educational Institution
"Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk, Belarus*

ARCHITECTURAL MONUMENTS OF NOVOGRUDOK IN FINE ARTS OF THE 19TH CENTURY

Abstract. The article for the first time in domestic science made a complex attempt to analyze works of fine art of Polish, French and Belarusian artists of the XIX cent. – J. Peszka, A.-F. Ales, K. Rusiecki, W. Dmochowski, N. Orda and E. Pavlovich, in which are inscribed