

Анализ и интерпретация кинотекста (из опыта преподавания)

Наталья Алексеевна Симбирцева, Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: текст культуры, кинотекст, анализ и интерпретация, критика, визуальные коммуникации

Key words: the text of culture, cinematic text, analysis and interpretation, criticism, visual communications

Анализ и интерпретация текстов культуры студентами-культурологами имеет как историко-культурную, так и актуальную значимость. Поэтому идея применения органично синтезированных знаний, полученных студентами при изучении различных дисциплин, лежит в основе нескольких спецкурсов. Одним из них является «Современная кинокритика: анализ и интерпретация». Разработка и реализация курса носит авторский характер и предполагает не только развитие критического мышления у обучающихся по специальности «050403 – Культурология», но и владение инструментарием филологического, киноведческого, культурологического анализа. Тематика курса ориентирована на обращение к литературно-художественным произведениям, аудиальным и визуальным образам, кинообразам, в частности, которые прочитываются как текст культуры.

Современное толкование Культуры как Текста приводит к необходимости выстраивания своеобразного алгоритма анализа и интерпретации текстов культуры, выявления их ценностной и социокультурной значимости, а также – их осмысления. Понимание текстов культуры – это своеобразная коммуникативная практика: быстро меняющийся мир рождает не только новые формы взаимодействия человека и культуры, результатом которого являются тексты актуальной культуры, закрепленные в культурных практиках и связях, но и способы бытования самих текстов культуры. Как правило, личность входит в большой «смысловой» мир культуры через конкретно явленное, понимает механизмы взаимодействия различных систем и кодов культуры.

Выявление связи текстов культуры с историей, обществом, индивидуальным опытом личности студента, культурой в целом как на современном историко-культурном этапе, так и в контексте Большой Истории – сложная, но решаемая задача. Реализация диалога человека с текстами культуры предусматривает единство знаниевой (содержательной) и творческой составляющих как условие формирования ключевых компетенций, относящихся к самому себе, к взаимодействию человека с другими людьми и к деятельности человека.

Обращение студентов-будущих педагогов к пространственно-временным образам городской культуры, текстам, связанных с ее репрезентацией, является необходимым компонентом знания и представления о современном городе, о его функциях, специфике и педагогическом потенциале.

Основными вопросами критического восприятия текстов культуры являются:

– определение культурологической значимости категорий «анализ» и «интерпретация» применительно к критическому толкованию продуктов кинотворчества и сопутствующих им медиаэлементов;

- выстраивание алгоритмизированного анализа и интерпретации кинотекста, выявление его ценностной и социокультурной значимости в индивидуально-личностном аспекте и контексте Большого времени;
- критическое восприятие кинотекста, их актуализация в современной культуре и образовательном процессе.

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения разделов дисциплины. Кроме традиционной лекции используются следующие виды и формы лекционных занятий: проблемная лекция, лекция с элементами видеолекции, лекции с элементами мультимедиа-лекции. В курсе предлагаются формы письменной (письменные контрольные работы) и устной (собеседования, доклады с электронными презентациями по отдельным темам) отчетности.

При обращении к теме *«Анализ и интерпретация как инструментарий культурологического исследования»* раскрывается специфика анализа текста культуры как процесса получения информации: обработка и выявление основных структурных компонентов в их взаимосвязи и взаимодействии. Рассматривается интерпретация как общенаучный метод применительно к текстам культуры; особое внимание уделяется канонам интерпретации Э. Бетти; определяется роль критики в процессе анализа и интерпретации текстов культуры: ставятся проблемы взаимодействия автора и реципиента, интерпретации и адекватности восприятия; рассматриваются критерии оценок текстов культуры.

Знания студентов о структуре текста культуры дополняются категориями, связанными с личностным и контекстуальным восприятием текста (в широком смысле). Способы описания, анализа и интерпретации художественных произведений, предложенные преподавателем, позволяют студентам не только проникнуть в лабораторию творчества, но и оценить значимость явления в пределах городской, региональной, национальной, мировой культуры.

Умение студентов использовать современные информационные технологии для получения доступа к источникам информации, хранения и обработки полученной информации позволяет доказательно и полно представлять ответы, ссылаться на репрезентативные источники.

При обращении к теме *«Жанры критики»* особое внимание уделяется анализу художественного произведения через раскрытие темы, идеи, замысла, композиции, направленности, пространственно-временной организации, ритма. Выделяются такие категории, как эстетический вкус, интересы и потребности личности. Ставятся проблемы взаимодействия автора и реципиента, интерпретации и адекватности восприятия; рассматриваются критерии оценок произведения искусства; вводится понятие «художественная критика».

Знания студентов о структуре произведения искусства как литературно-художественного, так и кино, дополняются категориями, связанными с личностным и контекстуальным восприятием художественного текста (в широком смысле). Способы описания, анализа и интерпретации художественных произведений, предложенные преподавателем, позволяют студентам не только проникнуть в лабораторию творчества, но и оценить значимость явления в пределах региональной, национальной, мировой культуры. Навык репрезентации художественных произведений, сформированный у студентов ранее, определяется по умению грамотно и лаконично представлять текст в сочетании с иллюстрациями, а иногда и с использованием музыкального сопровождения в виде мультимедийных презентаций. В свою очередь, подобное умение – соотносить разнородные искусства в их идейной и эстетической гармонии – является критерием адекватной интерпретации, критерием

профессионализма и грамотного подхода, важного в современных культурных практиках: рекламы, PR-технологиях, менеджменте, организации социокультурного сервиса и досуга.

В качестве примеров используются материалы журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки».

При обращении к теме «*Основные проблемы анализа и интерпретации кино, кинообраза и киноязыка*» особое внимание уделяется прагматическому аспекту бытия текстов культуры, ставится проблема диалога как сущностной характеристики текста культуры; рассматриваются актуальные тексты культуры как репрезентанты пространства и времени: реклама, трейлер, экранизация литературно-художественных текстов.

В процессе изучения данной темы предлагается материал, связанный с проблемой интерпретации текстов культуры, в целом. Полагая, что студенты владеют предложенным ранее категориальным аппаратом и алгоритмом анализа кинотекста, целесообразно дать задание на представление знакового и значимого текста культуры и/или искусства, литературы в разных аспектах: философском, историко-культурном, антропологическом, культурологическом.

Навык репрезентации текстов культуры, сформированный у студентов в рамках других дисциплин, определяется по умению грамотно и лаконично представлять текст в сочетании с иллюстрациями, а иногда и с использованием музыкального сопровождения в виде мультимедийных презентаций.

Умение составлять алгоритм анализа демонстрирует и умение студентов самостоятельно интерпретировать сложный текст культуры с опорой на дополнительные информационные источники. Критерием репрезентативности излагаемого материала выступают обзоры статей, web-сайтов, ссылки на теоретические, культурологические и киноведческие/искусствоведческие/литературоведческие источники.

Целесообразно на практических занятиях анализировать и интерпретировать небольшие фрагменты фильмов последнего года, трейлеры вышедших в прокат лент, сопутствующую им визуальную и текстовую рекламу.

При обращении к теме «*Специфика киноязыка при экранизации литературно-художественных произведений*» рассматриваются вопросы, связанные с семиотическими особенностями построения художественного образа, раскрывается специфика киноязыка: план, свет, монтаж, кадр, технические возможности. Вводится соотношение понятий «киноязык и язык художественной литературы», на основе чего выделяются специфические особенности трансформации.

Для удачного сопоставления разнокачественных текстов можно обратиться к анализу небольших произведений, ставших классикой. Например, художественные фильмы, снятые по одноименным рассказам А.П. Чехова: «Юбилей» (1944, реж. – В. Петров), «Шведская спичка» (1954, реж. – Н. Эрдман), «Ведьма» (1958, реж. – А. Абрамов). Обращение к классике позволяет отработать навык, который в дальнейшем может быть применен к более сложным кинотекстам, созданным с использованием современных технологий и спецэффектов. Например, «Мастер и Маргарита» (2005, реж. – В. Бортко). В качестве альтернативного варианта, раскрывающего специфику интерпретации исключительно с применением стоп-кадра, могут стать фотоиллюстрации художника Ж. Даниэля Лорье к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Франция, Россия, 2008).

В рамках темы «*Роль писателя, режиссера, актера в экранизациях литературно-художественных произведений*» рассматриваются особенности построения диалога. Понимание творческой деятельности личности в историко-

культурном контексте позволяет определить значимость «проживаемого» пространства.

Владение методами критического анализа текстов культуры дает возможность студентам раскрыть сущность и бытие явления в широком контексте: от момента его создания до актуальности в современной культуре. Создание презентаций дает возможность оценить как уровень освоения теоретического материала студентами, так и их умение представлять культурологический материал по заданному алгоритму с использованием дополнительных информационных источников.

В рамках предложенной темы следует акцентировать внимание студентов на знаковой составляющей медийной культуры и ее информативном потенциале. Умение выделять структуру текста кино формируется на основе его анализа и контекстуального восприятия.

Используется иллюстративный материал. Целесообразным является самостоятельный анализ текстов медийного пространства как места памятования через обращение к классическим образцам интерпретации кино как текста в истории культуры; подготовка презентаций знаковых и значимых мест, памятников и культурных практик и выявление их значимости, эстетического потенциала для современной культуры и искусства. Обращение к опыту Петра Вайля – циклу передач, снятых на основе книги «Гений места»: интерпретация знакового пространства города как специфического текста, актуализирующего не только классические литературно-художественные тексты, но и контекст эпохи, творческую лабораторию и современность самого создателя. Чтение с экрана становится удобной социокультурной практикой, когда смотреть и слышать проще, чем читать. Визуальные коммуникации – одна из доминирующих тенденций, характерных как для бытия культуры, так и для выстраивания диалоговых отношений с ней (культурой.).

Основные теоретические знания, связанные с понятийно-категориальным аппаратом и полученные при изучении выше изложенных тем, соотносятся с периодизацией истории культуры и искусства и активно используются при описании культурно-эстетических доминант конкретной эпохи. Умение студентов анализировать и интерпретировать тексты культуры позволяет рассмотреть их динамику в их историко-культурной обусловленности, выявлять актуальные проблемы современной культуры и применять теории, концепции и инструментарий курса в практической педагогической и социокультурной деятельности.

При изучении курса «Современная кинокритика: анализ и интерпретация» студенты самостоятельно анализируют научную и научно-популярную литературу, что, в свою очередь, является свидетельством владения материалом и фактом грамотного и монологичного ответа, содержащего не только обзорную информацию по обозначенной проблеме, но и собственную позицию относительно репрезентируемого материала. Владение теоретическим материалом и навыками рассмотрения текста культуры, включающего и сам кинотекст, и его основу (будь то сценарий или литературно-художественное произведение), в его единстве с автором и реципиентом открывает возможность прочтения как такового и в узком, и в широком смысле, что является критерием качества знаний, умений и навыков.

Abstract

This paper presents the author's method of teaching a university course "Modern film criticism: analysis and interpretation". The author appeals to the types of art and describes the ways of developing of it critical comprehension by students of Culturology Department. The course was necessitated by increasingly expand of visual communications in contemporary culture. The author offers a «step-by-step» description and plan of the methodology of the studying process.

Статья написана в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009—2013 гг.». Государственный контракт № 14.740.11.1117