

Тендит К. Н.

Образ педагога в кинематографе

**Методические рекомендации по использованию
кинофильмов, влияющих на формирование
привлекательного образа педагога, при работе с учащимися
психолого-педагогических классов**

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

Тендит К. Н.

Образ педагога в кинематографе

Методические рекомендации по использованию кинофильмов, влияющих
на формирование привлекательного образа педагога, при работе с
учащимися психолого-педагогических классов

Комсомольск-на-Амуре
АмГПУ
2023

УДК 373.66
ББК 74.46
Т33

Издается по решению редакционно-издательского совета
ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

Рецензенты:

О.В. Липунова, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой дошкольной и
коррекционной педагогики и психологии АмГПГУ

Н.М. Чернявская, к.б.н., доцент, заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности и естественных наук АмГПГУ

Тендит, Константин Николаевич

Образ педагога в кинематографе: методические рекомендации по
использованию кинофильмов, влияющих на формирование
привлекательного образа педагога, при работе с учащимися психолого-
педагогических классов / К. Н. Тендит. – Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ,
2023. – 32 с. – Текст: электронный.

В методических рекомендациях представлены образцы учебных
занятий в форме лекции и беседы-рассуждения в профильных психолого-
педагогических классах, направленные на формирование положительного
образа учителя и профессии педагога. Предназначено для наставников
профильных психолого-педагогических классов, классных руководителей,
советников директора по воспитанию.

Подготовлено в рамках реализации государственного задания на проведение
прикладного научного исследования по теме «Разработка и реализация
учебно-методического комплекса по формированию положительного образа педагога
в сознании учащихся психолого-педагогических классов»

(Дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «АмГПГУ»

№ 073-03-2023-031/5 от «9» ноября 2023 г.).

© К. Н. Тендит, 2023.

© АмГПГУ, 2023.

Оглавление

Введение	4
Занятие 1. Тема урока: Кино – педагогическое пособие для масс	6
Занятие 2. Тема урока: «Учитель как образ служения людям»	17
Занятие 3. Тема урока: «Учитель-мужчина и учитель-женщина: существенна ли разница?».....	23
Список источников	28

Введение

В истории современной России уже дважды объявлялся тренд года с педагогической тематикой: 2010 год – «Год Учителя», 2023 год – «Год педагога и наставника». В качестве основной миссии года выдвигается признание особого статуса педагогических работников, направленность на повышение престижа профессии учителя. Особую роль в этом процессе играет кинематограф. Образ педагогического труда всегда реализовывался в советском (1930-е – середина 1980-х гг.) и российском (середина 1980-х – 2010 гг.) кинематографе. Можно сказать, что культурно-антропологическая актуальность и значимость учительской профессии регулярно формировалась в литературе и кино. Для современной профессионально-ориентированной молодежи (учащихся психолого-педагогических классов) важно понимать, какую социальную миссию они будут нести в общество, как это общество будет их воспринимать, какие проблемы и трудности их ждут на профессиональном пути, какому образу они должны соответствовать и какой имидж в сознании детей и родителей уже сформирован российским киноискусством.

Данное пособие призвано помочь учителям провести занятия с учащимися психолого-педагогических классов и классов предпрофильной подготовки с педагогической направленностью на тему «Образ учителя». В качестве дидактического материала к урокам мы предлагаем использовать произведения советского и российского киноискусства, в котором прочитывается традиционный культурно-исторический код ценностного восприятия педагогического труда нашим обществом.

Кроме того, педагоги и учащиеся смогут проследить процесс формирования и развития художественного образа учителя в отечественном кинематографе и отметить, какие элементы профессиональной идентификации связаны с имиджем педагога и какими средствами киноискусства они культивировались в разные периоды истории нашей страны. Важным аспектом является рассмотрение социально-культурных проблем общества, которые

привели к трансформации кинообраза учителя, а также направления и тенденции современного российского кинематографа в жанре «школьного кино».

В пособии предложены примеры разработки уроков-бесед по темам, освещающим различные проблемы обучения и воспитания подрастающего поколения, позволяющие учащимся увидеть широкую гамму разнообразных образов всех участников образовательного процесса. Основная цель занятий – дать будущим педагогам конструктивно-образное представление о педагогическом взаимодействии на уровне различных систем: учитель-класс, учитель-ученик, ученик-класс, ученик-ученик, учитель-педагогический коллектив, ученик-родитель, учитель-родители, учитель-педагогическая система, учитель-профессиональная и личная жизнь.

Каждый предложенный к разбору кинофильм является дидактической иллюстрацией к решению насущных производственных и личностно-профессиональных проблем, с которыми сталкивается педагог в процессе своей работы.

Из всего богатого наследия советского и российского кинотворчества, связанного с педагогической тематикой, мы отобрали лишь те произведения, которые стали культовыми, то есть определяющими для тысячи учителей в выборе профессии, а также являющимися знаковыми памятниками культуры, по которым мы сможем дать представление о формировании социального образа учителя и ученика и особенностей педагогического труда у широкой общественности.

Занятие 1

Тема урока: Кино – педагогическое пособие для масс

Тип урока: лекция

Прогнозируемые результаты:

личностные:

- воспитать уважение к педагогическому труду;
- развить умение эстетического восприятия художественных образов киноискусства;
- научить понимать основу творческого замысла в кино;

метапредметные:

- научить анализировать и понимать искусство кино;
- показать пример проблемного мышления при анализе кинопроизведений;

предметные:

- раскрыть роль искусства в целом и кино в частности в жизни общества;
- изучить особенности производственного жанра и его социальные функции;
- познакомить с жанром «школьного кино», его проблематикой и основными средствами художественного воздействия;
- выделить основные черты образа учителя в отечественном кинематографе.

Дидактические средства: фрагменты фильмов, саундтреков, фотографий из кино.

Оборудование: оборудование для качественной демонстрации кинофильмов в классе.

Содержание лекции:

Главное стремление человека в жизни – это обретение счастья, выраженное в гармонии с окружающим миром и самим собой. Чтобы стать счастливым, каждый в своей жизни должен решить две проблемы: правильно определить свою профессию и верно выбрать себе спутника жизни. От решения

этих двух вопросов зависит, будет ли он каждый день с удовольствием собираться на работу, а вечером с радостью бежать домой или станет проклинать и ненавидеть в душе себя и окружающих людей за то, что несет бремя страданий, занимаясь нелюбимым делом и живя с нелюбимым человеком.

Одним из основных помощников в решении этих насущных проблем для большинства современных людей является искусство. Оно способно дать образцы поведенческой культуры, научить жить и получать от этого удовольствие, воспитывать детей и любить близких, общаться с людьми и работать на производстве. Искусство через систему художественных средств и приемов позволяет погрузить человека в виртуальную реальность идеального бытия, добивается вживания, перевоплощения зрителя в идеальные образы поведения в быту и на работе, формировать в душе стремление к красоте и благополучию, к гармонии чувств и устремлений. Но искусство может достигать и обратного эффекта: вызвать отвращение к низменному и безобразному, погрузить душу в состояние порочности и хаоса. Поэтому важнейшей стороной искусства является его этическая, нравственная направленность. Художественное творчество, обладая огромной силой духовного созидания, должно служить красоте и добру, а если и демонстрировать пороки, то с точки зрения нравственного осуждения.

Из всех видов искусств в последние сто лет важнейшим для нас является художественный кинематограф, он лидирует по силе воздействия и охвату массового зрителя. Он конструирует общественные мифы, определяет социальные стратегии, формирует ценностные ориентиры и образцы поведения, коллективные представления о том, какой должна быть жизнь личности и общества в целом. Кино способно поднять престиж отдельных профессий, сформировать вкусы, пробудить интерес к работе, способствовать профессиональному достоинству и самоуважению. Кино учит людей жить, и оно является своеобразным педагогическим пособием для масс.

Для выполнения данной дидактической (обучающей и воспитывающей) миссии в киноискусстве существует особое жанрово-тематическое направление – «производственный жанр», который выполняет несколько социальных функций.

Первая – это мировоззренческая функция. Она актуализирует реальность мира профессиональной деятельности, создает образ профессий, показывая публике особенности труда людей разных производственных сфер, рассказывая зрителю о массовых, распространённых или, наоборот, редких профессиях, наглядно демонстрирует актуальные проблемы, которые решает та или иная отрасль производства.

Вторая функция – аксиологическая (ценностная). Данная функция поднимает престиж определенных специальностей, создает привлекательный образ и вызывает желание заниматься конкретным видом профессиональной деятельности, формирует социальную моду на профессию, демонстрируя ее заманчивые стороны, таким образом решая маркетинговые задачи по продвижению профессионального имиджа конкретной специальности на рынке труда.

Третья – это этическая функция. Она демонстрирует достоинство и уважение к профессионализму (умению и желанию работать) как качеству личности, формирует любовь к труду как способу самореализации. Развивает корпоративное мышление, стереотипы и образцы коллективной работы: товарищества (нацеленности на общее дело), лояльности (верности профессии и организации) и сплоченности (способности понимать интересы других). На примере киногероев зритель учится жизни на производстве, ему показывают конфликт и борьбу мотивов: служить или услужить, рисковать или уйти от ответственности, преодолеть себя или поддаться соблазну.

Четвертая функция – методологическая. Кино дает возможность познакомиться с опытом решения производственных проблем, через средства художественной выразительности позволяет вжиться в динамику производственного процесса, увидеть ситуацию конфликта интересов,

трудность противостояния давлению окружения, столкновения личных убеждений и существующей производственной традиции. На примере исторического опыта, отображенного в производственных кинофильмах, мы видим последствия принятия решений, выбора стратегий развития, приложения сил, плоды личного и коллективного труда.

Пятая функция – эмоционально-психологическая. В кино учат зрителя строить эмоционально-психологический климат в отношениях с коллегами, начальством, потребителем, конкурентами. Через личные переживания героев передаются зрителю профессиональный опыт и «мягкие» умения, показывается выигрышность или «токсичность» разных эмоционально-психологических стратегий поведения. Зритель эмоционально сопереживает и погружается в профессиональную и личную жизнь героя, участь на его примере решать проблемы в семье и на работе, преодолевать профессиональное выгорание, предотвращать и исправлять негативные последствия необдуманных поступков, прощать, любить и дружить, заботиться о близких и дальних. В кино высвечиваются как радости работы в престижных и непрестижных профессиях, так и ее трудности.

В качестве тематического направления в производственных фильмах можно выделить как отдельный феномен «школьное кино», сюда относятся произведения как взрослого, так и детского кинематографа о педагогах (учителях, тренерах, наставниках), учащихся, воспитанниках и родителях. «Школьное кино» представлено в различных жанрах:

1. Мелодрама: «Учитель» (1939, реж. Сергей Герасимов), «Весна на Заречной улице» (1956, реж. Феликс Миронери Марленом Хуциев), «Флаги на башнях» (1958, реж. Абрам Народицкий), «А может это любовь?» (1961, реж. Юлий Райзман), «Не болит голова у дятла» (1977, реж. Динара Асанова), «Когда я стану великаном» (1978, реж. Ина Туманян), «Школьный вальс» (1978, реж. Павел Любимов), «Вам и не снилось» (1980, реж. Илья Фрэз), «Звонят, откройте дверь» (1965, реж. Александр Митта) и др.

2. Сказка: «Сказка о потерянном времени» (1964, реж. Александр Птушко), «Старик Хоттабыч» (1956, реж. Геннадий Казанский) и др.

3. Приключение, фантастика, детектив: «Васек Трубачев и его товарищи» (1955, реж. Илья Фрэн), «Аниськин и Фантомас» (1974, реж. Михаил Жаров, Виталий Иванов, Владимир Рапопорт), «Приключения Электроника» (1980, реж. Константин Бромберг), «Учитель музыки» (1983, реж. Тофик Исмаилов), «До первой крови» (1989, реж. Владимир Фокин), «Следователь Тихонов. Телеграмма с того света» (2016, реж. Эдуард Оганесян) и др.

4. Комедия: «Первоклассница» (1948, реж. Илья Фрэн), «Республика Шкид» (1966, реж. Геннадий Полока), «Урок литературы» (1968, реж. Алексей Коренев), «Внимание, черепаха!» (1970, реж. Ролан Быков), «Ох уж эта Настя!» (1970, реж. Юрий Победоносцев), «Большая перемена» (1972, реж. Алексей Коренев), «Чудак из пятого „Б“» (1972, реж. Илья Фрэн), «Точка, точка, запятая...» (1972, реж. Александр Митта), «Расписание на послезавтра» (1978, реж. Игорь Добролюбов), «4:0 в пользу Танечки» (1988, реж. Радомир Василевский), «Физрук» (2014 – 2017, создатели Фёдор Стуков, Сергей Сенцов), «Дневник мамы первоклассника» (2014, реж. Андрей Силкин) и др.

5. Драма: «Путевка в жизнь» (1931, реж. Николай Экк), «Весенний поток» (1940, реж. Владимир Юренев), «Сельская учительница» (1947, реж. Марк Донской), «Педагогическая поэма» (1955, реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская), «Друг мой, Колька!» (1961, реж. Алексей Салтыков, Александр Митта), «Первый учитель» (1965, реж. Андрей Михалков-Кончаловский), «Доживем до понедельника» (1968, реж. Станислав Ростоцкий), «Дневник директора школы» (1975, реж. Борис Фрумин), «Розыгрыш» (1976, реж. Владимир Меньшов), «Ключ без права передачи» (1977, реж. Динара Асанова), «Уроки французского» (1978, реж. Евгений Ташков), «Пацаны» (1983, реж. Динара Асанова), «Чучело» (1984, реж. Ролан Быков), «Дорогая, Елена Сергеевна» (1988, реж. Эльдар Рязанов), «Розыгрыш» (2008, реж. Андрей Кудиненко), «Географ глобус пропил» (2013, реж. Александр Велединский), «Император» (2022, реж. Альфия Хабибуллина) и др.

б. Ужас, триллер: «Юленька» (2008, реж. Александр Стриженов).

Данный список далек до полного перечня «школьных» кинофильмов, снятых отечественными режиссерами, в нем представлены наиболее известные и знаковые работы указанного жанра.

Несмотря на то что большинство фильмов об учителях, это экранизации литературных произведений, язык кино принципиально иной, нежели язык литературы. Литература как вербальное искусство – это рассказчик, заставляющий зрителя додумывать, конструировать, раскрывать образ героя и сюжета в своем сознании. Чем художественней язык произведения, тем глубже проникновение читателя в образ, построенный автором. Читатель как бы становится героем произведения, рассказанная история происходит с ним, он ее герой. Кинематограф как визуальное искусство – это медиум, который демонстрирует зрителю готовый образ, он отгорожен от зрителя экраном. В фильм нельзя как в книгу вжиться, ему можно только отстраненно сопереживать, поэтому кино дает готовый нравственно-эстетический идеал учителя, сконструированный общественным сознанием. Но кино может за счет звука и визуальных эффектов усилить образ, создать между экраном и зрителем напряженную эмоциональную импрессию (впечатление). Музыка, голос, звуковые эффекты, зрительный ряд, свет и тени создают настроение, позволяющее полнее раскрыть ситуацию, установить связь с душевным состоянием героя. В кинофильмах об учителях романтизированный образ учителя подкрепляет и усиливает литература и музыка. В большинстве фильмов учителя завоевывают сердца детей и зрителей поэзией и музыкой.

В киноповести «Расписание на послезавтра» Антонина Сергеевна, учитель литературы в физико-математической школе, через есенинский образ «розового коня» прививает юным гениям в области точных наук любовь к хорошей литературе.

В трагикомедии «Учитель литературы» (1968, реж. Алексей Коренев) молодой и бестолковый учитель литературы Константин Михайлович завоевывает сердца подростков, приобщая их к любовной лирике.

В своей картине «Ключ без права передачи» Динара Асанова вводит элемент документалистики. В Ленинграде была и есть традиция: в день смерти А.С. Пушкина у памятника поэта собираются поклонники поэзии и читают его стихи и стихи, посвященные поэту. В фильме живые поэты-классики М. Дудин, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Д. Самойлов читают свои стихи о Пушкине, а на них смотрят герои фильма: Марина Максимовна и ее ученики.

В «Доживём до понедельника» Илья Семёнович музицирует на рояле и поет, прекрасно разбирается в поэзии. Школьник Генка Шестопал пишет замечательные стихи о журавле и синице, которые не раз звучат в фильме:

Но не даром птица в небе крепла!

Дураки остались в дураках...

Сломанная клетка – горстка пепла,

А журавлик – снова в облаках!

Автор этих строчек (он же автор сценария фильма) Георгий Полонский позже к основной музыкальной теме фильма, написанной композитором Кириллом Молчановым, написал стихи. Так появилась на свет «Журавлиная песня», ставшая культовым гимном, который с 1972 года часто исполняется детскими хорами.

Песня А. Флярковского на стихи А. Дидурова, впервые прозвучавшая в фильме В. Меньшова «Розыгрыш», по праву стала на долгие годы выпускным школьным вальсом, фиксируя сложное и даже болезненное психологическое и эмоциональное содержание учительского труда, проходящего три стадии общения с учениками: приобщение, взаимообогащение и расставание:

Когда уйдём со школьного двора

Под звуки нестареющего вальса,

Учитель нас проводит до угла,

И вновь ему назад, ему с утра:

«Встречай, учи, и снова расставайся,

Когда уйдём со школьного двора...

В детской комедии «4:0 в пользу Танечки» особое место занимает стихотворение, которое могло бы стать слоганом миссии и манифестом учительской профессии, – «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого учиться».

Одной из вечных (можно сказать философских) проблем в определении миссии учителя является вопрос о приоритетах в его работе: что на первом месте – обучение или воспитание? В отечественном кинематографе, как и в целом во всей традиционной российской культуре, воспитательная роль учителя выдвигается на первый план. В советском кинематографе формировался образ учителя, который осуществлял в первую очередь воспитание учеников, а преподавательской (обучающей) функции учителя отводилось второстепенное значение, таков был запрос общества и государства на образ педагога.

Так, в фильмах 1930 – 50-х годов намеренно обобщена или размыта педагогическая специальность киногероев-учителей. Например, в фильме «Учитель» (1939, реж. Сергей Герасимов) герой преподаёт несколько учебных предметов, в «Сельской учительнице» (1947, реж. Марк Донской) героиня – учитель начальных классов, преподаёт и в старших классах; в фильмах «Путёвка в жизнь» (1931, реж. Николай Экк) и «Педагогическая поэма» (1955, реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская) главный герой – директор трудовой коммуны, воспитатель в самом прямом смысле.

Советские учителя 40 – 50-х годов показаны высоко компетентными, строгими, но чуткими наставниками детей и молодежи, помогающими им самостоятельно решать свои проблемы. Таковы образы учителей в детских фильмах «Весенний поток» (1940, реж. Владимир Юренев), «Флаги на башнях» (1958, реж. Абрам Народицкий), «Первоклассница» (1948, реж. Илья Фрэнц), «Васек Трубочев и его товарищи» (1955, реж. Илья Фрэнц).

Во многих фильмах 1960 – 80-х годов показана методика воспитательной работы через предмет. Например, знаменитая нравственная беседа о роли личности в истории «15 строчек о личности лейтенанта Петра Петровича Шмидта» в фильме «Доживем до понедельника» (1968, реж. Станислав

Ростоцкий) стала культовой в методике преподавания исторических дисциплин. Многие методисты до сих пор используют данный фрагмент в качестве примера выполнения воспитательной цели урока истории в школе. В фильме «Расписание на послезавтра» (1978, реж. Игорь Добролюбов) поднимается вопрос о воспитательной роли непрофильных предметов в специализированных школах на примере уроков литературы в физико-математической школе.

Нравственный урок саморазвития показан в трагикомедии «Учитель литературы» (1968, реж. Алексей Коренев), когда педагог, избегая лицемерия и лжи, пытается измениться сам и изменить людей вокруг себя.

На протяжении всей истории жанра в «школьном кино» поднимается вопрос о выстраивании доверительных отношений между педагогом и воспитанником. В 40 – 60-е годы стандарт поведения учителя определялся преодолением социальной дистанции, разделяющей учителя и ученика. Об этом фильмы «Путевка в жизнь» (1931, реж. Николай Экк), «Весенний поток» (1940, реж. Владимир Юренев), «Весна на Заречной улице» (1956, реж. Феликс Миронери Марленом Хуциев), «Друг мой, Колька!» (1961, реж. Алексей Салтыков, Александр Митта), «Большая перемена» (1972, реж. Алексей Коренев), «Уроки французского» (1978, реж. Евгений Ташков), «Пацаны» (1983, реж. Динара Асанова). Однако в 70 – 80-е годы уже ставится вопрос о той границе, которая должна проходить между учениками и учителем. Как сформулировал ее Илья Семёнович Мельников в фильме «Доживем до понедельника» (1968, реж. Станислав Ростоцкий): «Любовь зла. Не давайте им садиться себе на голову. Держите дистанцию, чтоб не плакать потом».

Для развития данной темы в некоторых фильмах учитель попадает в провокационные ситуации, связанные с воспитательной миссией. Советский фильм «Розыгрыш» (1976, реж. Владимир Меньшов) начинается с воспитательной ситуации, когда ученики пытаются ввести в заблуждение учительницу математики, саботируя контрольную работу по тригонометрии, коллективно солгав, что она не предупредила о ней. Попытки манипулировать учителем приводят к испытанию твердости убеждений педагога, а когда ложь и

подлость вскрывается, Мария Васильевна заявляет классу о выполненной педагогической задаче: «А всё-таки контрольная состоялась, только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные».

В фильме «Ключ без права передачи» (1977, реж. Динара Асанова) основная сюжетная линия вращается вокруг интриги, возникшей в результате потери дистанции в доверительных отношениях между учащимися и их воспитателем. Ученики 10-го «Б» класса плохо ладят с родителями и учителями, но очень дружны между собой и со своей молодой классной руководительницей Мариной Максимовной. Злоупотребив доверием, старшеклассники спровоцировали своего классного руководителя на обсуждение с ними других учителей, а получившийся разговор записали на магнитофон, который попадает в руки к родителям и учителям. Этический проступок педагога приводит к конфликту и катастрофе в коллективе.

Борис Николаевич Свечников, директор школы в фильме «Дневник директора школы» (1975, реж. Борис Фрумин), так определяет учительскую миссию: «Мы в школе должны воспитывать аристократов» и, говоря о конкретном ученике, заботится прежде всего о его личностных, не учебных, компетенциях: «Не умеет он у вас дружить... Важно, чтобы он веры в себя не терял». Дедушка классного руководителя Татьяны Ивановны Колесовой в фильме «4:0 в пользу Танечки» (1988, реж. Радомир Василевский) объясняет школьнику сущность роли учителя: «Учитель не может ошибаться, он имеет дело с живыми людьми и создаёт самое великое чудо на свете – душу человеческую. Через неё умнеет всё, что может поумнеть». Илья Семёнович Мельников, историк из «Доживём до понедельника», с грустью констатирует: «Мы совершенно не знаем их (учеников) и не занимаемся нашим главным делом – воспитанием... Давайте заниматься другим ремеслом, где брак дешевле обходится». И почти слово в слово повторяют эту мысль герои фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», соревнуясь в значимости своих профессиональных миссий – врача и учителя: «Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счёте они обходятся людям не менее дорого».

В дальнейшем для обсуждения темы «Образа педагога в кинематографе» предлагаем применить проблемный подход как метод систематизации данного образа. В качестве проблем, поднимаемых советским и российским киноискусством о школе, учителях и школьниках, нам кажутся вполне актуальными для обсуждения следующие: «Учитель как образ служения людям», «Должен ли учитель быть воспитателем?», «Учитель-мужчина и учитель-женщина: существенна ли разница?», «Педагогическая система», «Этика взаимоотношения учителя и ученика», «Профессиональная этика учителя», «Наставник», «Коллектив как средство воспитания».

Занятие 2

Тема урока: «Учитель как образ служения людям»

Тип урока: беседа-обсуждение (по проблемным вопросам)

Прогнозируемые результаты:

личностные:

- воспитать уважение к педагогическому труду;
- развить умение эстетического восприятия художественных образов киноискусства;
- научить понимать основу творческого замысла в кино;

метапредметные:

- научить анализировать и понимать эстетический язык кино;
- показать пример проблемного мышления при анализе кинопроизведений;
- формировать нравственные представления социальной сущности человека;

предметные:

- изучить художественно-эстетические приемы киноискусства для построения мифологического образа и культового воздействия на зрителя;
- сформировать нравственный образ учителя, используя материалы кино;
- проанализировать идеальный образ учителя 1940 – 50-х годов;
- определить роль учителя в контексте советской культуры.

Дидактические средства: фильм «Сельская учительница», фотографии афиш и фрагментов фильма.

Оборудование: оборудование для качественной демонстрации кинофильма в классе.

Содержание занятия:

Одной из важнейших проблем современной педагогики является формирование образцов и стратегий социального поведения, направленного на служение людям.

В качестве материала для обсуждения данной темы предлагается образ педагогического служения, представленного в культовом фильме режиссера Марка Донского «Сельская учительница». Фильм снят в 1947 году.

Историческая справка о фильме:

Чёрно-белая киноэпопея о судьбе русского учителя в первой половине XX века, снятая на киностудии «Союздетфильм».

Первоначальным названием фильма было «Воспитание чувств» (демонстрируются афиши кинокартины).

Премьера состоялась в начале ноября 1947 года. Жанр фильма: производственная киноэпопея, мелодрама. Режиссер – Марк Донской, автор сценария – Мария Смирнова, оператор – Сергей Урусевской, композитор – Лев Шварц, в главной роли – Вера Марецкая.

Кинокартина была удостоена Сталинской премии I степени.

Прототипом героини Варвары Васильевны Мартыновой (Вера Марецкая) и главным консультантом фильма стала легендарный педагог Екатерина Васильевна Мартыанова.

Краткое содержание фильма.

1910 год. Юная Варенька (Вера Марецкая) на выпускном балу знакомится с революционером (Сергей Дмитриевич Мартынов). Ее мечта стать земским учителем и уехать в глубинку учить детей крестьян. После окончания высших женских курсов Варвара Васильевна едет в далекое сибирское село Шатры. Там медленно, но верно «барышня из города» завоёвывает сердца местных жителей, людей невежественных и угрюмых. После нескольких «подвигов» учительница становится авторитетным лицом для детей и их родителей. Варвара Васильевна демонстрирует индивидуальный подход к обучению детей. Талантливого ученика Прова Воронова она везет в город для обучения в гимназии. Сдавший на «отлично» все экзамены, ребенок не был принят в учебное заведение из-за сословных предрассудков царского времени: «Дети нищих никогда не будут сидеть за одной партой с детьми аристократов». Варвара Васильевна заявляет, что придут времена, когда Пров сможет учиться.

Из ссылки возвращается жених Варвары Васильевны Сергей Дмитриевич Мартынов. Молодые люди венчаются и играют свадьбу, но мужа снова арестовывают.

1914 г. – пришла Первая мировая война, потом наступает 1917 г. – революция. Новая власть открывает новые возможности всем людям («Всем перемену сделали!»). Муж возвращается из ссылки и вовлекает Варвару Васильевну в политическую работу, мотивируя открытием возможностей детям получать образование.

1918 год. Варвара помогает своему самому способному ученику Прову Воронову поехать в город и продолжить своё образование на РАБФАКе (факультет рабочей молодежи).

Сергей Дмитриевич Мартынов в Гражданскую войну в должности комиссара воюет в Красной армии. Тяжело раненного его привозят к жене, на ее руках он умирает и его хоронят возле школы.

1924 год. Варвара Васильевна проявляет мужество в борьбе с «кулачеством». За нее заступаются дети и односельчане.

1936 год – год победившего социализма, символом которого становится новая школа в бывшем селе, а теперь в городе Шатры. Варвара Васильевна – директор новой школы, руководитель и вдохновитель новой жизни. Вводит в класс свою бывшую ученицу Дуню Острогову (фамилия от слова «острог», т.е. «тюрьма», имеет явно революционный подтекст), ставшую теперь учителем начальных классов Евдокией Ивановной Остроговой (в классе учится ее дочь Таня Острогова и мальчик с именем Spartak – тоже символ революции).

Профессор Пров Воронов целует руки учителя.

1941 год. Встреча выпускников прерывается началом войны. Символы войны – песня «Священная война», плакат «Родина мать зовет!» с лицом учительницы, сочинение «Жить – Родине служить», рассказ о смерти героя – Тани, письма учителю со всей страны.

1944 год. Награды учителям. Орденом Ленина награждена Варвара Васильевна.

1945 год. Бал – слет выпускников Варвары Васильевны уже после Великой Отечественной войны. Пожилую и всеми уважаемую учительницу посещают взрослые ученики – герои войны и труда, ученые и труженики. И новая Варенька танцует вальс и мечтает стать учителем, как когда-то ее педагог на своем выпускном.

Анализ проблемы «Учитель как образ служения людям».

Каков лейтмотив фильма? Лейтмотив – это преобладающее настроение, главная тема, основной идейный и эмоциональный тон литературно-

художественного произведения. Предлагаем обсудить такую версию лейтмотива: «Интеллигенция на службе народу».

Давайте проанализируем символический и мифологически-обобщенный образ учителя, который представлен в фильме. Что ожидают от учителя общество и государство, выступившие заказчиком кинокартины? Какими качествами должен обладать педагог?

Выделим основные черты героини (с подтверждением эпизодами из фильма): высокая мотивация к педагогическому труду, авторитет, смелость, щедрость, доброта и уважение к детям и родителям, безрассудство, последовательность и твердость убеждений, преданность и верность любимому человеку, самоотверженность в работе.

На ваш взгляд, востребованы ли сегодня эти качества в учителе? Изменился ли идеал? Что вам нравится и не нравится в представленном образе?

Какими средствами выразительности пользуется кинематограф для формирования образа учителя? Свет и тени, сюжетная композиция и типология героев, речь и поведение, костюмы и прически, интерьер и природа, музыка и звуковые эффекты.

Как вы думаете, зачем авторы убивают мужа героини? Почему лишают ее семейного счастья? Не дают ей даже собственных детей (*как вариант ответа: школа становится ее семьей, ученики ее детьми*).

Какие элементы фильма можно определить как символические и мифологические? Почему данный фильм стал культовым для последующего поколения учителей? Почему вызывал подражание?

Исходя из социальных стандартов, представленных в фильме, определите роль учителя в контексте советской культуры.

Занятие 3

Тема: «Учитель-мужчина и учитель-женщина: существенна ли разница?»

Тип урока: беседа-обсуждение (по проблемным вопросам)

Прогнозируемые результаты:

личностные:

- воспитать уважение к педагогическому труду;
- развить умение эстетического восприятия художественных образов киноискусства;
- научить понимать основу творческого замысла в кино;

метапредметные:

- научить анализировать и понимать искусство кино;
- показать пример проблемного мышления при анализе кинопроизведений;

предметные:

- раскрыть роль искусства в целом и кино в частности в жизни общества;
- изучить особенности производственного жанра и его социальные функции;
- познакомить с жанром «школьного кино», его проблематикой и основными средствами художественного воздействия;
- выделить основные черты образа учителя в отечественном кинематографе.

Дидактические средства: фрагменты фильмов, саундтреков, фотографии из кино.

Оборудование: оборудование для качественной демонстрации кинофильмов в классе.

Содержание занятия:

Проблема, которая часто обсуждается в кадровом менеджменте системы образования: существует ли различие между учителем-мужчиной и учителем-женщиной? Попробуем ответить на данный вопрос, опираясь на свой опыт

общения с педагогами. На ваш взгляд, есть ли существенные отличия в поведении, стиле общения с учениками и родителями, методах преподавания и воспитания, которые демонстрируют учителя-мужчины и учителя-женщины?

Давайте попробуем рассмотреть стереотипы кинообразов учителей в отечественном кинематографе, представленных с точки зрения половых различий. В качестве примеров разберем образы учителей в фильмах «Первоклассница» и «Васек Трубачев и его товарищи». Фильмы сняты одним и тем же режиссером (Илья Фрэнз) в одну и ту же культурно-историческую эпоху, одного жанра, сняты для детской зрительской аудитории, героями анализа являются персонажами второго плана. Такое системное единство позволит сохранить конструктивную строгость анализа проблемы.

Историческая справка о фильмах:

«Первоклассница» – черно-белый детский художественный фильм, вышел на экраны в 1948 году. Режиссёр – Илья Фрэнз, автор сценария – Евгений Шварц, оператор – Гавриил Елизаров, композиторы – Дмитрий Кабалевский, Михаил Зив, главная роль – Наталья Защипина.

Фильм снят в 1947 году. Работая над сценарием к фильму, Евгений Шварц написал одноименную повесть для детей, фрагмент которой был напечатан в детском журнале для младших школьников «Мурзилка».

Краткое содержание фильма.

Главная героиня фильма – первоклассница Маруся Орлова (Наталья Защипина) – капризная, избалованная, но добрая девочка. Ей надо идти в школу. Маруся сама идет на собеседование в школу без сопровождения

взрослых. Это ее первая встреча с учительницей Анной Ивановной (Нина Макарова), которая сразу понимает, какой Маруся ребенок.

Девочку зачисляют в среднюю женскую школу № 156 Сталинского района Москвы. Марусе непросто привыкнуть к школьным порядкам. Проявляя своеобразие и упрямство, Маруся трудно социализируется в школьной жизни. Но упорство, педагогическое умение и терпение учителя, а также помощь товарищей помогают Марусе своеобразие трансформировать в волю, а упрямство превратить в упорство и целеустремленность.

«Васек Трубочев и его товарищи» – черно-белый детский художественный фильм, снят на киностудии им. М. Горького в 1955 году.

Режиссёр – Илья Фрэнз, авторы сценария – Валентина Осеева Борис Старшев, оператор – Милица Богаткова, композитор – Михаил Зив, главная роль – Олег Вишнев.

Фильм снят по первой книге одноимённой повести-трилогии Валентины Осеевой и является первой частью кинодилогии о Ваське Трубочеве. В 1957 году будет снят второй фильм «Отряд Трубочева сражается».

Краткое содержание фильма.

Фильм повествует о дружбе и приключениях неразлучных школьных товарищей – Васи Трубачева (Олег Вишнеv), Коли Одинцова (Саша Чудаков) и Саши Булгакова (Вова Семенович). Их дружбу на прочность проверяет таинственная организация Р.М.З.С., организованная двумя одноклассниками – Мазиным и Русаковым. Друзья не проходят испытания, ссорятся. Лишь тактичное вмешательство педагогов – классного руководителя Сергея Николаевича (Юрий Боголюбов) и пионервожатого Мити Бурцева (Леонид Харитонов) – помогает примирить детей.

Анализ проблемы «Учитель-мужчина и учитель-женщина: существенна ли разница?»

Опишите образы учителя-женщины и учителя-мужчины, представленные в фильмах. Дайте им характеристику с опорой на примеры из фильма. Являются ли образы типичными? В чем сходство и отличие в поведении учителей в проблемных ситуациях? Какие личностные черты придает режиссер своим героям-учителям? (строгость женщины, эмоциональность мужчины, почему?) В чем символичность образов? Какие черты советской мифологии в них воплощены? Почему образы педагогов носят культово-притягательный характер? Как режиссер добивается этого? Какие приемы и технологии киноискусства использует режиссер для создания выразительных черт образа педагога?

Какие педагогические задачи решает советский детский кинематограф? Как поддерживается авторитет учителя в классе? Какие педагогические приемы продемонстрированы в фильмах? В чем разница педагогического стиля учителей? Носит ли он гендерный характер? Почему эти фильмы были популярны не только у детей, но и у родителей?

Какую миссию, воспитательную или образовательную, в первую очередь выполняет педагог в фильме? Почему автор придает ей большее значение? Что значит быть воспитателем? В чем различия миссии учителя, классного руководителя и пионервожатого?

Исходя из социальных стандартов, представленных в фильме, определите роль учителя в контексте советской культуры.

Список источников

1. Шипулина, Н.Б. Образ учителя в советском и современном российском кинематографе / Н.Б. Шипулина. – Текст: непосредственный // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2010. – № 8. – С. 4-16.
2. Учитель : художественный фильм / реж. Сергей Герасимов. – Фильм вышел в 1939 г. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
3. Весна на Заречной улице : художественный фильм / реж. Феликс Миронери Марленом Хуциев. – Фильм вышел в 1956. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
4. Флаги на башнях : художественный фильм / реж. Абрам Народицкий. – Фильм вышел в 1958. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
5. А может это любовь? : художественный фильм / реж. Юлий Райзман. – Фильм вышел в 1961. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
6. Не болит голова у дятла : художественный фильм / реж. Динара Асанова– Фильм вышел в 1977. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
7. Когда я стану великаном» : художественный фильм / реж. Ина Туманян. – Фильм вышел в 1978. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
8. Школьный вальс : художественный фильм / реж. Павел Любимов. – Фильм вышел в 1978. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
9. Вам и не снилось : художественный фильм / реж. Илья Фрэнз. – Фильм вышел в 1980. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
10. Звонят, откройте дверь : художественный фильм / реж. Александр Митта. – Фильм вышел в 1965. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
11. Сказка о потерянном времени : художественный фильм / реж. Александр Птушко. – Фильм вышел в 1964. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео

12. Старик Хоттабыч : художественный фильм / реж. Геннадий Казанский.
– Фильм вышел в 1956. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
13. Васек Трубочев и его товарищи : художественный фильм / реж. Илья Фрээ. – Фильм вышел в 1955. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
14. Аниськин и Фантомас : художественный фильм / реж. Михаил Жаров, Виталий Иванов, Владимир Рапопорт. – Фильм вышел в 1974. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
15. Приключения Электроника : художественный фильм / реж. Константин Бромберг. – Фильм вышел в 1980. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
16. Учитель музыки : художественный фильм / реж. Тофик Исмаилов. – Фильм вышел в 1983. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
17. До первой крови : художественный фильм / реж. Владимир Фокин. – Фильм вышел в 1989. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
18. Следователь Тихонов. Телеграмма с того света : художественный фильм / реж. Эдуард Оганесян. – Фильм вышел в 2016. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
19. Первоклассница : художественный фильм / реж. Илья Фрээ. – Фильм вышел в 1948. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
20. Республика Шкид : художественный фильм / реж. Геннадий Полока. – Фильм вышел в 1966. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
21. Урок литературы : художественный фильм / реж. Алексей Коренев. – Фильм вышел в 1968. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
22. Внимание, черепаха! : художественный фильм / реж. Ролан Быков. – Фильм вышел в 1970. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
23. Ох уж эта Настя! : художественный фильм / реж. Юрий Победоносцев. – Фильм вышел в 1970. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео

24. Большая перемена : художественный фильм / реж. Алексей Корнев. – Фильм вышел в 1972. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
25. Чудак из пятого „Б“ : художественный фильм / реж. Илья Фрз. – Фильм вышел в 1972. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
26. «Точка, точка, запятая...» : художественный фильм / реж. Александр Митта. – Фильм вышел в 1972. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
27. Расписание на послезавтра : художественный фильм / реж. Игорь Добролюбов. – Фильм вышел в 1978. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
28. 4:0 в пользу Танечки : художественный фильм / реж. Радомир Василевский. – Фильм вышел в 1988. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
29. Физрук : художественный фильм / создатели Фёдор Стуков, Сергей Сенцов. – 2014 – 2017. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
30. Дневник мамы первоклассника : художественный фильм / реж. Андрей Силкин. – Фильм вышел в 2014. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
31. Драма: «Путевка в жизнь» : художественный фильм / реж. Николай Экк. – Фильм вышел в 1931. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
32. Весенний поток : художественный фильм / реж. Владимир Юрнев. – Фильм вышел в 1940. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
33. Сельская учительница : художественный фильм / реж. Марк Донской. – Фильм вышел в 1947. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
34. Педагогическая поэма : художественный фильм / реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. – Фильм вышел в 1955. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
35. Друг мой, Колька! : художественный фильм / реж. Алексей Салтыков, Александр Митта. – Фильм вышел в 1961. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео

36. Первый учитель : художественный фильм / реж. Андрей Михалков-Кончаловский. – Фильм вышел в 1965. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
37. Доживем до понедельника : художественный фильм / реж. Станислав Ростоцкий. – Фильм вышел в 1968. – Изображение : художественный фильм / (движущееся ; двухмерное) : видео
38. Дневник директора школы : художественный фильм / реж. Борис Фрумин. – Фильм вышел в 1975. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
39. Розыгрыш : художественный фильм / реж. Владимир Меньшов. – Фильм вышел в 1976. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
40. Ключ без права передачи : художественный фильм / реж. Динара Асанова. – Фильм вышел в 1977. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
41. Уроки французского : художественный фильм / реж. Евгений Ташков. – Фильм вышел в 1978. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
42. Пацаны : художественный фильм / реж. Динара Асанова. – Фильм вышел в 1983. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
43. Чучело : художественный фильм / реж. Ролан Быков. – Фильм вышел в 1984. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
44. Дорогая, Елена Сергеевна : художественный фильм / реж. Эльдар Рязанов. – Фильм вышел в 1988. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
45. Розыгрыш : художественный фильм / реж. Андрей Кудиненко. – Фильм вышел в 2008. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
46. Географ глобус пропил : художественный фильм / реж. Александр Велединский. – Фильм вышел в 2013. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
47. Император : художественный фильм / реж. Альфия Хабибуллина. – Фильм вышел в 2022. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
48. Юленька : художественный фильм / реж. Александр Стриженов. – Фильм вышел в 2008. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео

Научное издание

Тендит Константин Николаевич

ОБРАЗ ПЕДАГОГА В КИНЕМАТОГРАФЕ

Методические рекомендации по использованию кинофильмов, влияющих на формирование привлекательного образа педагога, при работе с учащимися психолого-педагогических классов

Гл. редактор: В. В. Прошукало
Редактор: Л. А. Лисина

Подписано к использованию: 27.12.2023

Издательство АмГПУ:
681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17 корп.2.