

Анализ взаимосвязи нравственной и гражданской позиции режиссера и зрительского восприятия (на примере мирового опыта)

Садыков Ильяс Маратович,

магистрант, Высшая школа русской филологии и культуры им. Льва Толстого, Институт филологии и межкультурной коммуникации, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
E-mail: sadkov177@list.ru

Рахимзянова Алина Ильнуровна,

магистрант, Высшая школа русской филологии и культуры им. Льва Толстого, Институт филологии и межкультурной коммуникации, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
E-mail: alinarx@mail.ru

Нурутдинова Аида Рустамовна,

кандидат педагогических наук, доцент, научный руководитель, кафедра контрастивной лингвистики, Высшая школа русской филологии и культуры им. Льва Толстого, Институт филологии и межкультурной коммуникации, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
E-mail: AiRNurutdinova@kpfu.ru

В статье автор исследует, что гражданская позиция режиссера формирует его участие в общественной жизни, тогда как нравственная позиция отражает его внутренние убеждения и моральные принципы, которые влияют на содержание и прием фильмов аудиторией.

В начале работы разграничиваются основные понятия, такие как гражданская и нравственная позиции, и зрительское восприятие, процесс интерпретации визуальной информации, анализируется воздействие режиссерской работы на формирование общественного мнения и культурных тенденций.

Далее, приводятся примеры известных режиссеров, таких как А. Куросава, С. Эйзенштейн, И. Бергман, и другие, иллюстрирующие, как их личные и профессиональные позиции находят отражение в их фильмах и как это воспринимается зрителями. Статья фокусируется на педагогической практике анализа художественного восприятия и развития критического мышления, так как это является педагогическим средством для анализа влияния личности режиссера на зрительскую оценку.

Ключевые слова: гражданская позиция, нравственная позиция, зрительское восприятие, режиссер, кинематограф, общественное мнение, культурные тренды, педагогический анализ, художественное восприятие, критическое мышление.

В современном медиапространстве режиссерская работа создает общественное мнение и формирует культурные тренды, и чтобы лучше понять механизмы данного взаимодействия, стоит изучить взаимосвязь между гражданской и нравственными позициями режиссера и их влиянием на зрительское восприятие, ведь именно гражданская позиция определяет участие творца в жизни общества, а нравственная позиция отражает его внутренние убеждения и моральные принципы, которые, в свою очередь, проявляются в его творчестве, так зритель, воспринимая фильм, несомненно реагирует не только на его художественные достоинства, но и на вложенные в него идеи и идеалы. В связи с этим, перед изучением темы анализа связи гражданской и нравственной позиции режиссера со зрительским восприятием нужно обязательно разграничить основные понятия.

Гражданская позиция – сложившаяся система взглядов и убеждений, которая ориентирована на участие в жизни общества и проявляется она в осознанном выборе и поддержке определенных политических, социальных и культурных ценностей, и в действиях, направленных на улучшение общественных условий или решение проблем через участие в общественных движениях, выборах или иных формах социального взаимодействия, главным принципом которого является не только формирование собственной позиции, но и готовность контактировать с другими точками зрения, то есть умение к диалогу и компромиссам.

Нравственная позиция – определяется как стойкость человека в соблюдении и защите моральных ценностей и принципов, которые он считает верными и справедливыми, данная позиция создается путем жизненного опыта, взаимодействия с социальной средой и образовательного процесса, в ходе которого индивид усваивает определенные нормы и правила поведения. Нравственная позиция проявляется в выборе поступков, согласующихся с внутренними убеждениями, и выражается в помощи другим, соблюдении законов и общепринятых правил, справедливом отношении к окружающим.

Зрительское восприятие – это способность организма интерпретировать визуальную информацию, поступающую через глаза, данный процесс начинается с фоторецепции, когда световые лучи стимулируют рецепторы сетчатки глаза, далее сигнал передается через зрительный нерв, проходит через различные участки мозга, где происходит первичная обработка, и в конечном итоге достигает затылочной доли мозга, где формируется

собственно визуальное восприятие, с точки зрения данной темы она охватывает не только прямое видение объектов, но и их распознавание, понимание контекста и дальнейшее принятие решений на основе увиденного.

Само восприятие кинематографических произведений в педагогической практике касается в первую очередь анализа развития художественного восприятия и критического мышления у учащихся, в который входит не только интерпретация визуального и аудиовизуального контента, но и анализ подтекста, символики и контекста произведений.

Например, одним из главных моментов в анализе фильмов является понимание того, как кинематограф влияет на эмоциональное и интеллектуальное развитие зрителя, так, кинематографические произведения могут средством для развития эмпатии, так как позволяют зрителям переживать и понимать чужие эмоции и перспективы – педагогическая задача здесь заключается в том, чтобы научить учащихся анализировать и оценивать визуальные и нарративные структуры фильма, и размышлять о социальных, культурных и личных значениях, которые транслирует фильм.

Сейчас подходы к обучению медиаграмотности затрагивают развитие навыков критического анализа медиа, то есть анализ того, как фильмы формируют общественное мнение, как они представляют различные социальные группы и какие идеологии они продвигают, с помощью которого студенты учатся критически оценивать медийный контент и различать, когда фильмы могут усиливать стереотипы или, наоборот, содействуют социальному прогрессу.

Теоретические основы анализа зрительского восприятия также полезны в педагогическом контексте, например, работы Дж. Гибсона по перцептивной психофизике выделяют восприятие стимулов высшего порядка, которые применяются при обучении студентов распознаванию сложных визуальных и нарративных паттернов в кино [1].

В общем и целом, взаимосвязь личности режиссера и его творчества раскрывается через теорию авторского кино, которая зародилась во Франции 1940-х годов благодаря работам критиков, таких как А. Базен и А. Астрюк, а затем развивалась в американском кинематографе Э. Саррисом в 1960-х – теория признает режиссера не просто как исполнителя, но как основного творца фильма, его визуального и нарративного стиля, который делает его сопоставимым с художником или писателем.

Примером влияния личности режиссера на кинематограф является творчество А. Хичкока, чьи работы, такие как «Психо» и «Вербка», демонстрируют его подход к созданию напряжения и мастерство в использовании кинематографических техник, выделим вклад немецкого экспрессионизма, особенно фильм «Кабинет доктора Калигари» Р. Вине, который оказал влияние на визуальный стиль кино и развитие жанра ужасов.

Дж. Лукас, другой пример знаменитого режиссера, использовал свое видение для трансформации научной фантастики, создавая комплексные кинематографические миры и революционизируя визуальные эффекты в таких фильмах, как серия «Звездные войны».

С другой стороны, кинорежиссёры часто вносят элементы своих гражданских и нравственных убеждений в свои произведения с целью обогащения кинематографического искусства своими личными и социальными комментариями, данное влияние идей и убеждений на творчество режиссёров прослеживается на примере следующих мастеров:

— А. Куросава, знаменитый японский режиссер, чьи фильмы «Семь самураев» и «Расемон» считаются классикой мирового кинематографа, режиссер внедрял в свои работы темы социальной справедливости и заинтересованность в индивидуальных этических дилеммах, стремился показать сложность моральных выборов в условиях социальных изменений, что было отражением его собственных убеждений. Куросава исследовал темы личной ответственности и отношения человека с обществом, так как режиссер начал свою карьеру во времена, когда Япония переживала значительные социальные изменения, например, в фильме «Жить» он показывает исследование значимости жизни чиновника на фоне его близкой смерти (тема самопожертвования ради общественного блага), а в его знаменитом фильме «Семь самураев» он изучает сложные отношения между самураями и крестьянами (идеи лояльности, долга и чести). Его политические взгляды проявляются в критике классового разделения, особенно заметной в его фильме «Рай и ад», где он комментирует разделение общества на классы и противопоставляет жизни богатых и бедных, используя символику жаркого и холодного климата для отображения социального неравенства [2].

— С. Эйзенштейн, один из пионеров теории монтажа в кинематографе, используемый для максимального психологического воздействия на зрителя, известен своим вкладом в развитие кинематографа как инструмента политической пропаганды в Советском Союзе, а его фильмы были ярко выраженными политическими заявлениями, направленными на поддержку идеалов Октябрьской революции, например, работы, такие как «Броненосец «Потёмкин»» и «Октябрь», не просто отражают события тех времён, но и наглядно изображают конфликты и социальные проблемы, актуализируя их для зрителя и вызывая сильные эмоции и размышления. С. Эйзенштейн верил в то, что искусство должно основываться на противоречиях жизни, поскольку именно они заставляют аудиторию задуматься и искать смыслы, как отмечается в его работах, основной принцип каждого фильма и формы искусства должен заключать-

ся в конфликте – будь то социальный, природный или методологический – данное убеждение нашло отражение в его теории монтажа, которую он считал «нервом кино», режиссер настаивал на том, что монтаж – это не просто последовательность кадров, а способ вызвать у зрителя бурю эмоций и мыслей путём столкновения независимых друг от друга кадров, что создаёт новый смысл [4].

- И. Бергман, шведский режиссер, в своих фильмах часто затрагивал вопросы религии, смерти и изоляции, одиночества, страданий и поиска смысла жизни, Бергман исследовал эти темы через призму своего восприятия существования и человеческой природы. Фокусируясь на внутренних моральных и психологических конфликтах персонажей, он задавал в своих фильмах философские и теологические вопросы, такие как смысл жизни в контексте смерти, возможность романтической любви, и осмысление отсутствия Бога [3], особенно темой его работ является религия. В таких фильмах, как «Седьмая печать» и «Сквозь темное стекло», Бергман исследует вопросы веры и отчуждения в современном мире, они проходят через всю его кинематографию, демонстрируя непрекращающийся интерес к духовным исследованиям. Например, в «Седьмой печати» рыцарь играет в шахматы со Смертью, стремясь отыскать ответы на вечные вопросы, здесь иллюстрируется борьба человека с собственным существованием и его духовные поиски. Далее, в его поздних работах: «Сцены из супружеской жизни» и «Фанни и Александр», И. Бергман продолжает исследовать человеческие отношения и их влияние на личные и моральные дилеммы персонажей путем межличностных связей и их воздействия на индивидуальное сознание и эмоции [5].
- К. Лоуч, британский режиссер, известен своими социалистическими убеждениями часто затрагивают вопросы с сильным чувством реализма и стремлением отразить борьбу рабочего класса, которые явно прослеживаются в таких его работах, как «Я, Дэниел Блэйк». Карьера режиссера началась с влиятельных теледрам, таких как «Кэти, вернись домой», которая показывала проблемы бездомности и привела к общественным обсуждениям и даже содействовала основанию благотворительных организаций Crisis и Shelter [8]. Его стиль характеризуется натуралистическим подходом, часто с использованием не профессиональных актеров и настоящих локаций для усиления подлинности и эмоционального воздействия нарратива. Другой его фильм «Кес» – произведение, демонстрирующее его стиль и заботу, рассказывающий о молодом мальчишке, который находит утешение и чувство собственного «я» через дрессировку сокола, здесь фильм касается темы свободы и угнетения и критикует образовательную систе-

му, которая не способна поддерживать своих учеников. На протяжении всей своей карьеры К. Лоуч сталкивался с такими проблемами, как цензура и отсутствие финансирования, особенно из-за политической направленности его работ, но несмотря на эти трудности, он сохранил свое влияние, особенно в европейском кинематографе, с постоянным фокусом на социальный реализм и политический комментарий, так, его фильмы получили критическое признание, спровоцировали дебаты и стимулировали социальное осознание.

- О. Стоун, американский режиссер, известный своими политически острыми фильмами, он часто использует кинематограф как средство для исследования и критики американской политической истории, демонстрирует свои антивоенные убеждения и скептицизм по отношению к официальным правительственным версиям исторических событий. Одним из наиболее известных проектов О. Стоуна является документальный сериал «Нерассказанная история Соединенных Штатов», в котором он пересматривает послевоенную историю США с критической точки зрения, освещая военные ошибки и идеологию американского исключительства, а фильмы такие как «Взвод» и «Рожденный четвертого июля» из его так называемой Вьетнамской трилогии, подробно рассматривают войну во Вьетнаме и её воздействие на американское общество, демонстрируется переход от личной идентичности к политическому осознанию [10]. В то же время фильмы О. Стоуна, такие как «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» и «Никсон», исследуют американскую политическую арену, показывается как исторические и политические события формируют национальное сознание и общественные настроения – данные работы предлагают зрителям собственные выводы и интерпретации представленных событий [6].

Так, мы определяем, что гражданская и нравственная позиция режиссера несомненно влияет на интерпретацию и восприятие фильмов аудиторией, ведь зрители, имеющие сходные с автором взгляды, могут более глубоко сопереживать идеям, представленным в кинематографическом произведении, в то время как лица с противоположными убеждениями воспринимают те же работы скептически или даже отторженно, так, работа А.Е. Якимова, указывает на то, что конкретные идеологические сообщения в фильмах воспринимаются двояко в зависимости от предварительных ожиданий и установок аудитории [9].

К примеру, фильмы К. Лоуча, ярко выражающие социалистические взгляды вызывают восхищение и глубокий резонанс у зрителей, которые разделяют его критику социальных несправедливостей, но те же самые кинопроизведения встречаются с недовольством или непониманием аудиторией, не разделяющей левые политические взгляды.

Вдобавок, кинематографические произведения, затрагивающие чувствительные темы, например религиозные вопросы в фильмах И. Бергмана становятся объектом особого внимания, так как вызывают различные толкования в зависимости от религиозных убеждений зрителей.

Для анализа восприятия зрителем творчества режиссера применяются средства, которые обеспечивают понимание взаимодействия аудитории с кинематографическим произведением, особенно с психологической точки зрения восприятия, например, применение метода действенного анализа, разработанного в театральной среде, в режиссуре кино позволяет рассматривать каждую сцену фильма как независимое событие с собственной внутренней логикой. Так, структура каждого события формируется через серию основных моментов, начиная от исходного и заканчивая главным, каждый из которых вносит свой вклад в общее восприятие фильма, здесь режиссер стремится создать сквозное действие, которое было бы воспринято зрителем как цельное и мотивированное событийное развитие [11].

Согласно психологу М. Фаликман главной задачей является анализ основных феноменов восприятия, таких как зрительные иллюзии и механизмы когнитивной обработки информации, то есть данное понимание помогает разработке таких художественных приемов, которые максимально воздействуют на восприятие и эмоциональное восприятие зрителя [7].

С точки зрения педагогических инструментов для анализа влияния личности режиссера на зрительскую оценку, выделим, прежде всего, индивидуальный подход к обучению, который позволяет учитывать специфику каждого учащегося, его восприятие и реакцию на кинопроизведение, то есть только так открывается понимание влияния личности режиссера через рефлекссию и анализ зрительских реакций. Особенно полезной может стать интеграция психометрических инструментов, таких как DiSC оценка (DiSC – это методология, которая классифицирует поведенческие стили личности на четыре основные профиля: доминирование (D), влияние (I), стабильность (S), адаптивность (C)), ведь понимание того, как различные типы личности реагируют на художественные работы помогает в оценке влияния стиля режиссера на разнообразные аудитории.

Упомянем также компетентностную модель современного педагога, которая содержит профессиональные и личностные качества для решения задач, связанных с ведением учебной деятельности, которая позволяет педагогам разрабатывать обучающие программы, направленные на развитие аналитических навыков и мыслить критически при анализе влияния режиссуры на восприятие кинопроизведений.

Ведь личные черты режиссеров, такие как оригинальность мышления, умение воплощать инновационные идеи в кинематографе и нестандартный взгляд на привычные вещи влияют на стиль

и содержание фильмов, что, в свою очередь, определяет восприятие и эмоциональную реакцию аудитории. Примером такого взаимодействия служит работа Р. Линклейтера, который на протяжении десятилетия создавал фильм «Отрочество», исследуя повседневную жизнь обычного тexasского мальчика, в итоге данный проект получил высочайшие оценки за оригинальный подход к сюжету и реализации идеи времени в кинематографе.

Также, как показывает практика, критическая реакция и оценки аудитории часто коррелируют с личностными и профессиональными качествами режиссеров, например, способность Б. Бёрда, известного своими работами в анимации и позднее в полнометражных фильмах, к созданию визуально привлекательных и эмоционально насыщенных фильмов, как «Рататуй» и «Суперсемейка».

То есть, перечисленные наблюдения подтверждают теорию о том, что личностные особенности режиссеров напрямую влияют на то, как фильмы воспринимаются публикой, и определяют общий успех проекта в кинематографе. Что касается гражданских и нравственных позиций, то примерами служат фильмы С. Ростоккого, такие как «Доживём до понедельника» и «Белый Бим Чёрное ухо», в которых передаются глубокие нравственные ценности, ценность человеческих отношений и бережное отношение к природе, данные фильмы сформировали моральный облик целого поколения зрителей.

Литература

1. Лексико-семантические средства создания образа врага в англоязычных средствах массовой информации / Г.Т. Губайдуллина, А.Р. Нуртудинова, О.Е. Потапова [и др.] // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 4. – С. 320–324.
2. Гусев А.О. Детали как активные элементы кинодраматургии. «Расёмон» Акиры Куросавы // Вестник СПбГИК. – 2023. – № 3 (56). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/detali-kak-aktivnye-elementy-kinodramaturgii-rasyomon-akiry-kurosavy>, свободный (дата обращения: 16.04.2024).
3. Фаттахова, Н.Н. Категоризация как результат национального фокуса внимания / Н.Н. Фаттахова, Н.И. Файзуллина, А.М. Мубаракшина // Когнитивные исследования языка. – 2020. – № 2(41). – С. 980–983.
4. Клещенко Л.Л. Образ Латинской Америки в советском и американском кинематографе холодной войны // Метаморфозы истории. – 2022. – № 25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-latinskoy-ameriki-v-sovetskom-i-amerikanskom-kinematografe-holodnoy-voyny>, свободный (дата обращения: 16.04.2024).
5. Кошмило О.К. Монтажность как универсальный принцип эстетической теории Эйзенштейна // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2024. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/ar>

ticle/n/montazhnost-kak-universalnyy-printsip-esteticheskoy-teorii-eyzenshteyna, свободный (дата обращения: 17.04.2024).

6. Попова Л.В. Поиск Бога в творчестве А. Хичкока и И. Бергмана // Культура и искусство. – 2022. – № 8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-boga-v-tvorchestve-a-hichkoka-i-i-bergmana>, свободный (дата обращения: 17.04.2024).
7. Фаликман М. Основные феномены восприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://postnauka.org/video/48100>, свободный. – 2015.
8. Мубаракшина, А.М. Особенности вербализации нравственности как компонента культурно-ценностной матрицы в пространстве текста / А.М. Мубаракшина, Д.Ш. Шакирова // Дух, душа и тело в мировой культуре: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 06 декабря 2023 года. – Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2024. – С. 100–103.
9. Якимов А.Е. Проблема репрезентации повседневности в кинематографе: автореферат. – Екатеринбург, 2021.
10. Феномен языка и риторики в политике: лингвистическая манипуляция СМИ как инструмент массового убеждения (на примере русского и английского языков) / А.Р. Нурутдинова, Г.К. Исмагилова, С.В. Туганова [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – № 9(135). – DOI 10.23670/IRJ.2023.135.13.
11. Urshell, J. Ken Loach, social realism, and the intertwining of politics and life [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/ken-loach-feature>, свободный. – 2016.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MORAL AND CIVIC POSITION OF THE DIRECTOR AND THE AUDIENCE'S PERCEPTION (USING THE EXAMPLE OF WORLD EXPERIENCE)

Sadykov I.M., Rakhimzyanova A.I., Nurutdinova A.R.
Kazan (Volga Region) Federal University

In the article, the author explores that the director's civic position shapes his participation in public life, while the moral position reflects his internal beliefs and moral principles, which influence the content and reception of films by the audience.

At the beginning of the work, basic concepts are distinguished, such as civic and moral positions, and spectator perception, the process of interpreting visual information, and the impact of director's work on the formation of public opinion and cultural trends is analyzed.

Further, examples of famous directors such as A. Kurosawa, S. Eisenstein, I. Bergman, and others are given, illustrating how their personal and professional positions are reflected in their films and how this is perceived by the audience.

The article focuses on the pedagogical practice of analyzing artistic perception and the development of critical thinking, as this is a pedagogical means for analyzing the influence of the director's personality on the audience's assessment.

Keywords: civic position, moral position, audience perception, director, cinema, public opinion, cultural trends, pedagogical analysis, artistic perception, critical thinking.

References

1. Lexical and semantic means of creating the image of the enemy in English-language media / G.T. Gubaidullina, A.R. Nurutdinova, O.E. Potapova [et al.] // Modern pedagogical education. – 2024. – No. 4. – P. 320–324.
2. Gusev A.O. Details as active elements of film dramaturgy. "Rashomon" by Akira Kurosawa // Bulletin of St. Petersburg State Institute of Cinematography. – 2023. – No. 3 (56). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/detali-kak-aktivnye-elementy-kinodramaturgii-rasyomon-akiry-kurosavy>, free (access date: 04/16/2024).
3. Fattakhova, N.N. Categorization as a result of national focus of attention / N.N. Fattakhova, N.I. Fayzullina, A.M. Mubarakshina // Cognitive studies of language. – 2020. – No. 2(41). – pp. 980–983.
4. Kleshchenko L.L. The image of Latin America in Soviet and American cinema of the Cold War // Metamorphoses of History. – 2022. – No. 25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-latinskoy-ameriki-v-sovetskom-i-amerikanskom-kinematografe-holodnoy-voyny>, free (access date: 04/16/2024).
5. Koshmilo O.K. Montage as a universal principle of Eisenstein's aesthetic theory // News of Tula State University. Humanitarian sciences. – 2024. – No. 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/montazhnost-kak-universalnyy-printsip-esteticheskoy-teorii-eyzenshteyna>, free (access date: 04/17/2024).
6. Popova L.V. Search for God in the works of A. Hitchcock and I. Bergman // Culture and Art. – 2022. – No. 8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-boga-v-tvorchestve-a-hichkoka-i-i-bergmana>, free (access date: 04/17/2024).
7. Falikman M. Basic phenomena of perception [Electronic resource]. – Access mode: <https://postnauka.org/video/48100>, free. – 2015.
8. Yakimov A.E. The problem of representing everyday life in cinema: abstract. – Ekaterinburg, 2021.
9. Mubarakshina, A.M. Features of the verbalization of morality as a component of the cultural-value matrix in the text space / A.M. Mubarakshina, D. Sh. Shakirova // Spirit, soul and body in world culture: Proceedings of the II All-Russian scientific and practical conference, Voronezh, December 06, 2023. – Voronezh: Voronezh State Technical University, 2024. – P. 100–103.
10. The Phenomenon of Language and Rhetoric in Politics: Linguistic Manipulation of the Media as a Tool of Mass Persuasion (Based on the Example of the Russian and English Languages) / A.R. Nurutdinova, G.K. Ismagilova, S.V. Tuganova [et al.] // International Research Journal. – 2023. – No. 9(135). – DOI 10.23670/IRJ.2023.135.13.
11. Urshell, J. Ken Loach, social realism, and the intertwining of politics and life [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/ken-loach-feature>, free. – 2016.