

Copyright © 2018 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.

Published in the Slovak Republic
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya
Has been issued since 2014.
E-ISSN: 2413-7294
2018, 5(1): 53-60

DOI: 10.13187/zhmnp.2018.1.53
www.ejournal18.com

The Analysis of Italian Films on the Theme of School and University

Anastasia Shahanskaya (Katrish) ^{a,*}

^a Rostov State University of Economics, Russian Federation

Abstract

On examples of concrete films in the article an attempt is made to carry out hermeneutic analysis of Italian feature films (1940-2017) on the theme of school and university. The author of the article draws attention to the fact that the Italian films of Mussolini's time largely depended on ideology and censorship, which constrained the realistic trends in the films about the school. In the 1950s, Italian films on this subject became closer to life, the directors became interested not only in interpersonal relations, but also in social problems, including the problems of education, the mission of the teacher. In the 1960s and 1970s, there began to appear more commercial «school» tapes shot in the genre of erotic comedy. Schoolboys and students began to appear as characters in horror films, thrillers and detectives. The aggravation of social problems in the 1970s and 1990s led to the emergence of films on the subject of schools in disadvantaged areas, the spread of drugs, racial problems and crime. This trend continued in the 21st century.

Keywords: hermeneutical analysis, Italian cinema, feature film, school, schoolboy, student, University, student.

1. Введение

Кинематограф, как и любое другое искусство чутко реагирует на различные экономические, социальные и политические события, происходящие в обществе. Экранная тема школы и вуза помогает проанализировать очень широкий диапазон вопросов, не только отражая действительную картину реального мира, но и отчасти формируя определенное представление об образовательных учреждениях в целом, о взаимоотношениях учеников и учителей, преподавателей и студентов. И кино Италии не стало здесь исключением: в ходе герменевтического анализа игровых фильмов на тему школы и вуза можно обнаружить большое разнообразие жанров, сюжетов, типажей и образов педагогов и учащихся.

2. Материалы и методы исследования

Материал нашего исследования – игровые фильмы Италии разных лет, так или иначе освещающих тему школы и вуза; предполагается сравнительный герменевтический анализ визуальных медиатекстов, касающихся данной тематики (включая: анализ стереотипов, идеологический анализ, идентификационный анализ, иконографический анализ, сюжетный анализ, анализ характеров персонажей и др.), антропологический и гендерный

* Corresponding author

E-mail addresses: Shahanskaya.anastasia@yandex.ru (A. Shahanskaya (Katrish))

анализ. Мы будем использовать методологии герменевтического анализа медиатекстов, разработанные А. Силверблатом (Silverblatt, 2001: 80-81) и У. Эко (Эко, 2005: 209).

3. Обсуждение

Многие исследователи (M. Dalton (Dalton, 1995; 2004), R. Edelman (Edelman, 1990), D. Bauer (Bauer, 1998), B. Beyerbach (Beyerbach, 2005), H. Burbach и M. Figgins (Burbach, Figgins, 1993), D. Hinton (Hinton, 1994) и др. проявляют интерес к педагогической теме в кинематографе, «образование и дети – это повторяющаяся тема в европейском кинематографе, которая рассматривает данный вопрос с критической точки зрения, что иногда бывает сатирическим, а иногда диким. Изоляция, маргинализация, безнадзорность и манипулирование детьми и подростками, и злоупотребление и беспощадная строгость некоторых образовательных систем являются частью коллективной европейской памяти, о которой мы помним благодаря некоторым фильмам. Они задают острые вопросы об образовательных системах, поведении учителей и неадекватной дидактики, а также разрешение конфликтов в многонациональном обществе» (Martínez, 2010: 58). Некоторые авторы считают, что «медийный образ преподавания всегда страдал от поляризованного разделения: с одной стороны, учителя – самоотверженные герои, а с другой – социальные неудачники» (Stillwaggon, Jelinek, 2016: 13).

Российские авторы, анализируя историю зарубежного кинематографа, в том числе итальянского, дают свою оценку фильмам различных авторов, стилей и направлений иногда касаясь и темы школы, вуза в данных работах (Агафонова, 2005; Колодяжная, Трутко, 1961; Федоров, 2017 и др.). Реже встречаются работы более подробно рассматривающие, например, образ учителя в зарубежном кино (Соловьев, 2012).

4. Результаты исследования

Наверное, можно согласиться с тем, что «самым значительным явлением в области мирового киноискусства в начале 1940-х годов стало возникновение и бурное развитие итальянской киношколы на базе художественного направления, позже получившего определение «неореализм» (Агафонова, 2005: 62). В 1950-х -1960-х годах итальянские режиссеры находились в поиске новых путей развития кинематографа, рассматривая более подробно отношения между людьми, анализируя причины отчужденности человека в мире. В это время педагогическая тема в итальянском кино представлена такими картинами как «Начальная школа» (Scuola elementare, 1955), где профессия учителя рассматривается как призвание, и ни тяга к благополучию, ни стремление к обогащению не могут перевесить любви к детям; а также драмой «Учитель» (El maestro, 1957), где призвание помогает пожилому педагогу справиться с трагичными событиями в его жизни.

С начала 1970-х годов кинематограф Италии стал более ориентирован на экспорт и зависим от иностранных финансовых вложений (в основном – американских), возросла и конкуренция с телевидением, ослабла цензура, что привело к широкому жанровому разнообразию школьно-вузовской тематики: на экраны вышли комедии «Смешанный класс» (Classe mista, 1976), «Все в школу» (Tutti a scuola, 1979), драмы «Первая ночь покоя» (La Prima notte di quiete, 1972), эротические развлекательные ленты «Лицейстка» (La liceale, 1975), «Учительница» (L'insegnante, 1975), «Учительница естественных наук» (La professoressa di scienze naturali, 1976), «Учительница в колледже» (L'insegnante va in collegio, 1978), «Лицейстка соблазняет преподавателей» (La liceale seduce i professori, 1979) и др.

В 1970-х – 1980-х – 1990-х и в начале XXI века в связи со сложной нестабильной обстановкой в политической жизни, правительственными и экономическими кризисами, развитием терроризма и неонацизма тематика школы и вуза рассматривалась и в довольно остром социальном контексте: распространение наркотиков в школьной среде («Все в школу /Tutti a scuola», 1979; «Лицейсты/I liceali», 2008); «Школа закончена/La scuola e finita» (2010); процесс образования в неблагополучных районах («Я надеюсь, что выкарабкаюсь/Io speriamo che me la cavo», 1992); «Класс Z/Classe Z», 2017) и др.

В период правления Муссолини, кинематограф был выбран идеологическим оружием «навязывающим определенные культурные ценности, большая часть всей кинопродукции вышедшей до начала сороковых годов служила идеологическим целям» (Landy, 1986: 8), а «все попытки создания новейшего стиля в кино сводились к тому, что нужно влиться в

свою родную традицию и черпать вдохновение у классиков итальянской культуры. Эти иллюзорные идеи о национальной и творческой гениальности привели только к декоративности в художественной культуре и в кинематографе в частности. В годы итальянского фашизма все производство было ориентировано на выпуск сюжетов, далеких от насущных социальных проблем и жестокого реализма, что тоже конечно способствовало утверждению некоего декоративного стиля» (Богемский, 1989: 84).

Витторио Де Сика одним из первых обратился к глубоким социальным темам, которые в огромной мере были пронизаны гуманистическими идеями (Колодяжная, Трутко, 1961). Его фильмы не только повествовали о соприкосновении ребенка с грубой действительностью («Шуша», 1946) и беспросветном одиночестве и безысходности, которые вынуждают человека бороться за жизнь («Похитители велосипедов», 1948).

В контексте нашего исследования нам интересна его комедия «Маддалена, ноль за поведение» (1940), сюжет которой развивается непосредственно в стенах школы делопроизводства, где мы видим различные типажи преподавателей и учениц в школьной среде, за партами и в школьных коридорах, а также трогательную историю о том, как самая непослушная и неугомонная ученица Маддалена, имеющая определенный авторитет в классе, проникнувшись одиночеством и мечтательностью молодой и неопытной учительницы, помогает ей не только улучшить свое положение как педагога, но и устроить личную жизнь.

Рис. 1. Кадр из кинофильма «Маддалена, ноль за поведение» (1940)

В 1950-х годах в Италии одним из популярных мастеров комедии был режиссер Лучано Эммер, его фильмы - это истории простых людей, которые случаются каждый день, и персонажи, которых мы можем встретить на улице. Одна из его работ основана на автобиографичных рассказах учащихся старших классов, студентов послевоенной Италии «Старшие классы» (Terza liceo, 1954). Сюжет собран из отдельных историй о трогательной первой любви, дружбе, различной социальной устроенности, о жизни в школе и дома выпускников старших классов. Образ фильма, в целом, воспринимается как «приятный и искренний портрет Италии пятидесятых годов» (Brunetta, 2003: 43).

Рис. 2. Кадры из кинофильма «Старшие классы» (1954)

Картину встретили противоречивыми отзывами, из-за присутствия некоторых фривольных по тем временам сцен (поцелуи, игра женской спортивной команды в коротких шортах). Журнал «Rivista del cinematografo» от 15 мая 1954 года писал, что данная картина «допускается для просмотра только для взрослых, достигших полной зрелости людьми» ([Rivista del cinematografo, 1954](#)).

Рис. 3. Кадры из кинофильма «Старшие классы» (1954)

В последующие десятилетия школьная тематика возникала на итальянском экране и автобиографические работы встречаются довольно часто, «самые смешные и устаревшие преподавательские методы обучения, были показаны в «Амаркорде» (1973) Федерико Феллини, который вспоминал свое детство и юность, своим одноклассников и учителей с их хобби и бредовыми идеями» ([Martínez, 2010: 580](#)).

Фильмы, основанные на реальных событиях, изображали также и более сложные, подчас болезненные явления в жизни общества, например, вопросы сложности получения образования. В фильме «Отец мой, пастырь мой (Padre padrone», 1977) «конфликт между Гавино и его отцом – предлог для рассмотрения других более широких вопросов: взгляд в будущее, свобода от рабства через обучение, равные возможности, в том числе и доступа к высокому уровню образования» ([Martínez, 2010: 18](#)).

Оптимистическое мировоззрение чаще всего присуще комедийному жанру, персонажи комедий, как правило, позитивны, добры, в силу возраста (учащиеся) часто наивны, отрицательные черты характера и пессимистичность чаще высмеиваются; пессимистические настроения характерны в большей степени для мелодрам и драм, где персонажи подвержены более глубокому психологическому анализу, переживают трагические события, пытаются разрешить нравственные и социальные проблемы.

Иерархия ценностей: социальное благополучие, межличностные отношения, чувства, знания, призвание.

Основной стереотип успеха в этом мире: самоутверждение, социальная стабильность, активность, образованность.

Структура и приемы повествования в данных медиатекстах.

Схематично структуру, репрезентативность, этику, особенности жанровой модификации итальянских фильмов о школе и вузе можно представить следующим образом:

Место и время действия медиатекстов: Италия XX – XXI века.

Характерная для данных медиатекстов обстановка, предметы быта: школа, вуз, учебные классы, школьные коридоры, холлы, школьный двор, домашняя обстановка и пейзажи различных регионов Италии.

Жанровые модификации: комедия, эротическая комедия, драма, мелодрама, детектив, фильм ужасов, триллер.

Типология персонажей: школьники и студенты – отличники и двоечники, хулиганы и бездельники, зазнайки и ботаники; учителя и преподаватели (как молодые, так и с большим педагогическим стажем) – строгие и авторитарные, лояльные и снисходительные, увлеченные своей профессией и безразличные к ней.

Возраст персонажей: от 6 до 70 лет.

Уровень образования: незаконченное среднее и высшее, высшее;

Социальное положение, профессия: школьник, студент, учитель, преподаватель.

Внешний вид, одежда, телосложение персонажа, черты его характера, лексика зависит от целей автора медиатекста.

Вариант № 1. Школьник, опрятно одетый, чаще в школьной форме, имеющий правильную речь, хорошую осанку. Внешний вид студентов, как правило, более раскрепощенный, по их одежде можно отслеживать модные тенденции времени, они беззаботны и веселы.

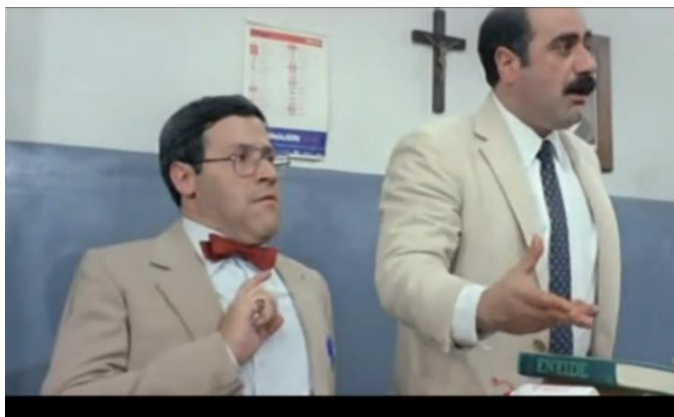

Рис. 4. Кадр из кинофильма «Учительница Кадр из кинофильма естественных наук» (1976) «Маддалена, ноль за поведение» (1940)

Вариант № 2. Учитель или преподаватель чаще всего имеет строгий и опрятный внешний вид, сдержанный стиль в одежде, в зависимости от сюжета может быть неуклюжим, неловким и жалким, или авторитетным, эрудированным и находчивым.

5. Заключение

На примерах конкретных кинолент мы сделали попытку осуществить герменевтический анализ итальянских игровых фильмов XX–XXI века на тему школы и вуза. В ходе исследования мы выяснили, что образ школы и вуза, педагогов, школьников и студентов значительно видоизменялся с течением времени: в зависимости от исторического, идеологического или политического контекста менялись цели и задачи, которые ставили перед собой авторы. На протяжении рассматриваемого периода режиссеры использовали в своих работах множество сюжетов: от философских, с решением моральных и нравственных проблем, до сугубо развлекательных.

Итальянские фильмы времен Б. Муссолини в значительной степени зависели от идеологии и цензуры, что сдерживало реалистические тенденции в фильмах о школе. В 1950-х итальянские фильмы на эту тему стали более приближены к жизни, режиссерам стали интересны не только межличностные отношения, но и социальные проблемы, в том числе проблемы образования, миссии учителя. В 1960–1970-е годы стало появляться больше коммерческих «школьных» лент, снятых в жанре эротической комедии. Школьники и студенты стали появляться в качестве персонажей в фильмах ужасов, триллерах и детективах. Обострение социальных проблем в 1970–1990-х годы способствовало появлению фильмов на тему школ в неблагополучных районах, распространения наркотиков, расовых проблем и криминала. В XXI веке эта тенденция сохранилась.

6. Благодарности

Статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ). Проект № 17-18-01001 «Школа и вуз в зеркале советских, российских и западных аудиовизуальных медиатекстов», выполняемый в Ростовском государственном экономическом университете.

Литература

- Агафонова, 2005** – Агафонова Н.А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов. М.: Тесей, 2005. 192 с.
- Богемский, 1989** – Богемский Г.Д. Кино Италии. Неореализм. М.: Искусство, 1989. 431 с.
- Колодяжная, Трутко, 1961** – Колодяжная В.С., Трутко И.И. История зарубежного кино, 1929-1945 годы. М., 1961. 480 с.
- Садуль, 1957** – Садуль Ж. История киноискусства: от его зарождения до наших дней. М, 1957. 313 с.
- Соловьев, 2012** – Соловьев А.И. Образ учителя в кино: Запад versus Восток // СМИ и современная культура. Минск: Изд. Центр БГУ, 2012. С. 320-327.
- Федоров, 2017** – Федоров А.В. Западные фильмы о школе и вузе (1912-2017): фильмография. URL: <http://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/4881/> дата обращения 12.03.2018.
- Эко, 2005** – Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб: Симпозиум, 2005. 502 с.
- Bauer, 1998** – Bauer, D.M. Indecent Proposals: Teachers in the Movies. *College English*, 1998, Vol. 60, Nr 3, pp. 301-317.
- Beyerbach, 2005** – Beyerbach, B. Themes in sixty years of teachers in film: Fast times, Dangerous minds, Stand on me. // *Educational Studies*, 2005, N 37(3), pp. 267-285.
- Brunetta, 2003** – Brunetta, G.P. Guida alla storia del cinema italiano (1905-2003). Roma: Edizioni di Bianco e nero, 2003, 526 p.
- Burbach, Figgins, 1993** – Burbach, H. J., Figgins, M. A. A thematic profile of the images of teachers in film. *Teacher Education Quarterly*, 1993, N 20(2), pp. 65-75.
- Dalton, 1995** – Dalton, M.M. The Hollywood Curriculum: who is the «good» teacher? *Curriculum Studies*, 1995, pp. 23-44.
- Dalton, 2004** – Dalton, M.M. The Hollywood curriculum: Teachers in the movies. New York: Peter Lang Publishing, Inc, 2004.
- Edelman, 1990** – Edelman, R. Teachers in the movies. *American Educator. The Professional Journal of the American Federation of Teachers*, 1990, N 7, pp. 26-31.
- Grobman, 2002** – Grobman, D.J. Teachers in film: A narrative study of schoolteachers in cinema. Ed.D. Dis. Harvard University, 2002.
- Hinton, 1994** – Hinton, D.B. Celluloid ivy: Higher education in the movies 1960-1990. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1994.
- Landy, 1986** – Landy, M. Fascism in Film. *The Italian Commercial Cinema, 1931-1943*. Princeton University Press, 1986, pp. 9-18.
- Martínez, 2010** – Martínez-Salanova Sánchez, E. Educational Systems in the Heterodox History of European Cinema. *Anthropologist and Educational Technician*, 2010, N 35, pp. 53-60.
- Rivista del cinematografo, 1954** – Rivista del cinematografo. (1954), <http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornali/TO00193948>, date of access: 10.03.2018.

Silverblatt, 2001 – *Silverblatt, A.* Media Literacy. Westport, Connecticut – London: Praeger, 2001, 449 p.

Stillwaggon, Jelinek, 2016 – *Stillwaggon, J., Jelinek, D.* Filmed School: Desire, transgression and the filmic fantasy of pedagogy *Theorizing Education*, 2016, 152 p.

References

Agafonova, 2005 – *Agafonova N.A.* (2005). *Iskusstvo kino: etapy, stili, mastera* [The art of cinema: stages, styles, masters]: posobie dlya studentov vuzov. M.: Tesei, 2005. 192 p. [in Russian]

Bogemskii, 1989 – *Bogemskii G.D.* (1989). *Kino Italii. Neorealizm* [Italian Movie. Neorealism]. M.: Iskusstvo, 431 p. [in Russian]

Eko, 2005 – *Eko U.* (2005). *Rol' chitatel'ya. Issledovaniya po semiotike teksta* [The role of the reader. Studies on the semiotics of the text]. SPb: Simpozium, 502 p. [in Russian]

Fedorov, 2017 – *Fedorov A.V.* (2017). *Zapadnye fil'my o shkole i vuze (1912-2017): fil'mografiya* [Western movies about school and University (1912-2017): filmography]. URL: <http://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/4881/data obrashcheniya 12.03.2018>. [in Russian]

Kolodyazhnaya, Trutko, 1961 – *Kolodyazhnaya B.C., Trutko I.I.* (1961). *Istoriya zarubezhnogo kino, 1929-1945 gody* [History of foreign cinema, 1929-1945 years]. M., 480 p. [in Russian]

Sadul', 1957 – *Sadul' Z.* (1957). *Istoriya kinoiskusstva: ot ego zarozhdeniya do nashikh dnei* [History of cinema: from its origin to the present day]. M., 313 p. [in Russian]

Solov'ev, 2012 – *Solov'ev A.I.* (2012). *Obraz uchitelya v kino: Zapad versus Vostok* [The image of teachers in film: the West versus the East]. *SMI i sovremennaya kul'tura*. Minsk: Izd. Tsentra BGU, pp. 320-327. [in Russian]

Bauer, 1998 – *Bauer, D.M.* *Indecent Proposals: Teachers in the Movies. College English*, 1998, Vol. 60, Nr 3, pp. 301-317.

Beyerbach, 2005 – *Beyerbach, B.* (2005). *Themes in sixty years of teachers in film: Fast times, Dangerous minds, Stand on me. Educational Studies*. N 37(3), pp. 267-285.

Brunetta, 2003 – *Brunetta, G.P.* (2003). *Guida alla storia del cinema italiano (1905-2003)*. Roma: Edizioni di Bianco e nero 526 p.

Burbach, Figgins, 1993 – *Burbach, H. J., Figgins, M. A.* (1993). *A thematic profile of the images of teachers in film. Teacher Education Quarterly*, N 20(2), pp. 65-75.

Dalton, 1995 – *Dalton, M.M.* (1995). *The Hollywood Curriculum: who is the «good» teacher?* *Curriculum Studies*, pp. 23-44.

Dalton, 2004 – *Dalton, M.M.* (2004). *The Hollywood curriculum: Teachers in the movies*. New York: Peter Lang Publishing, Inc.

Edelman, 1990 – *Edelman, R.* (1990). *Teachers in the movies. American Educator. The Professional Journal of the American Federation of Teachers*, N 7, pp. 26-31.

Grobman, 2002 – *Grobman, D.J.* (2002). *Teachers in film: A narrative study of schoolteachers in cinema*. Ed.D. Dis. Harvard University.

Hinton, 1994 – *Hinton, D.B.* (1994). *Celluloid ivy: Higher education in the movies 1960-1990*. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press.

Landy, 1986 – *Landy, M.* (1986). *Fascism in Film. The Italian Commercial Cinema, 1931-1943*. Princeton University Press, pp. 9-18.

Martínez, 2010 – *Martínez-Salanova Sánchez, E.* (2010). *Educational Systems in the Heterodox History of European Cinema. Anthropologist and Educational Technician*. N 35, pp. 53-60.

Rivista del cinematografo, 1954 – *Rivista del cinematografo*. (1954), <http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornali/TO00193948>, date of access: 10.03.2018.

Silverblatt, 2001 – *Silverblatt, A.* (2001). *Media Literacy*. Westport, Connecticut – London: Praeger, 449 p.

Stillwaggon, Jelinek, 2016 – *Stillwaggon, J., Jelinek, D.* (2016) *Filmed School: Desire, transgression and the filmic fantasy of pedagogy Theorizing Education*. 152 p.

Анализ итальянских игровых фильмов на тему школы и вуза

Анастасия Шаханская (Катрич) ^{а, *}

^а Ростовский государственный экономический университет, Российская Федерация

Аннотация. На примерах конкретных кинолент в статье сделана попытка осуществить герменевтический анализ итальянских игровых фильмов (1940-2017) на тему школы и вуза. Автор статьи обращает внимание, что итальянские фильмы времен Б. Муссолини в значительной степени зависели от идеологии и цензуры, что сдерживало реалистические тенденции в фильмах о школе. В 1950-х итальянские фильмы на эту тему стали более приближены к жизни, режиссерам стали интересны не только межличностные отношения, но и социальные проблемы, в том числе проблемы образования, миссии учителя. В 1960–1970-е годы стало появляться больше коммерческих «школьных» лент, снятых в жанре эротической комедии. Школьники и студенты стали появляться в качестве персонажей в фильмах ужасов, триллерах и детективах. Обострение социальных проблем в 1970–1990-х годы способствовало появлению фильмов на тему школ в неблагополучных районах, распространения наркотиков, расовых проблем и криминала. В XXI веке эта тенденция сохранилась.

Ключевые слова: герменевтический анализ, кинематограф, Италия, фильм, школа, школьник, ученик, вуз, студент.

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: Shahanskaya.anastasia@yandex.ru (А. Шаханская (Катрич))