

УДК 378.14

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СЛУХО-ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ» В ТВОРЧЕСКИХ ВУЗАХ

Никитина Г.А.

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», Санкт-Петербург,
e-mail: regmm_kafedra@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки студентов, обучающихся по специальностям, связанным с разработкой и созданием экранных произведений. Автором осмысливается практический опыт преподавания дисциплины «Слухо-зрительное восприятие» студентам творческих вузов. Раскрывается круг проблем, указывающих на необходимость модификации современного обучения специалистов, работающих с аудиовизуальными технологиями. К таковым относятся как проблемы, связанные с особенностями восприятия аудиовизуальных произведений современным поколением студентов, так и проблемы, порожденные состоянием аудиовизуальной культуры в целом. В работе представлена авторская концепция преподавания дисциплины «Слухо-зрительное восприятие». Автор определяет основные тематические блоки дисциплины, поясняет последовательность изложения материала курса, возможное содержание разделов, дает методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, проведению семинарских занятий, подбору аудиовизуального материала. В статье дается подробное описание тренингов «Где я?», «Кто это?», направленных на развитие слухового восприятия, концентрации, звуковой памяти, фантазии студентов. Описание тренингов подкрепляется методическими рекомендациями для преподавателя, ведущего тренинг. Намечаются возможные направления и варианты развития тренингов. Полученный теоретический и методический материал может быть применен в образовательном процессе на кафедрах и факультетах режиссуры и звукорежиссуры.

Ключевые слова: звук, аудиовизуальное произведение, режиссура, аудиовизуальное искусство, подготовка специалистов, методология обучения, режиссура мультимедиа, педагогические технологии

SPECIFICS OF TEACHING THE DISCIPLINE «AUDITORY-VISUAL PERCEPTION» IN CREATIVE UNIVERSITIES

Nikitina G.A.

Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint-Petersburg,
e-mail: regmm_kafedra@mail.ru

The article discusses the issues of improving the training of students in specialties related to the media art works. The author conceptualizes the practical experience of teaching the discipline «Audio-visual perception» to students of art Universities. The author reveals the range of problems indicating the need to modify the modern training of specialists working with audiovisual technologies. These include both the problems associated with the peculiarities of perception of audiovisual works by the modern generation of students, and the problems generated by the state of audiovisual culture as a whole. The author's concept of teaching the discipline «Auditory-visual perception» is presented in the work. The author defines the main thematic blocks of the discipline, explains the sequence of presentation of the course material, the possible content of the sections, gives methodological recommendations for organizing students' independent work, conducting seminars, and selection of audiovisual material. The article gives a detailed description of the training «Where am I?», «Who is this?», aimed at developing students' audio perception, concentration, sound memory, and imagination. The description of the trainings is supported by methodological recommendations for the teacher conducting the training. Possible directions and options for the development of trainings are outlined. The obtained theoretical and methodological material can be applied in the educational process at the departments and faculties of directing and sound engineering.

Keywords: sound, audiovisual artwork, direction, audiovisual art, training, training methodology, multimedia, pedagogical technologies

Внедрение технических новаций (виртуальность, интерактивность, нелинейность) трансформируют художественный язык аудиовизуального произведения [1, 2]. «Воздействие медийных технологий на искусство проявляется в изменении художественного видения современного художника, используемом им выразительном языке. Особенно это заметно в творчестве молодых художников» [3, с. 390].

Нельзя не согласиться с одним из ведущих специалистов в области мультимедиа В.Д. Сошниковым, что «процессы, проис-

ходящие в современном искусстве и культуре, проявляются в изменении принципов художественного мышления и формообразования» [4, с. 106].

Аудиовизуальное искусство в этом смысле является полем для «воплощения наиболее революционных идей и представлений современного искусства о произведении, роли автора и зрителя, соотношении реальности и искусства» [5, с. 94].

Однако при всех изменениях, коснувшихся структуры произведений, особенностей восприятия аудиовизуального про-

изведения зрителем, способов творчества, презентации и т.д. звук по-прежнему является значимой частью образного строя произведения [6]. Известно, что воздействие звука на человека происходит и при целенаправленном и при неосознанном восприятии, а роль звука в художественно-эстетическом, эмоциональном воздействии на зрителя трудно переоценить.

Современным молодым авторам – режиссерам игровых, документальных, анимационных фильмов, режиссерам мультимедиа необходимо представлять возможности звука, его роль в целостности художественно-эстетического восприятия произведения, различать особенности проявления звука в экранных произведениях разных видов и жанров. Логика и этапы знакомства студентов с возможностями звука представляют для нас в этой статье наибольший интерес.

Цель исследования: осмысление подходов к преподаванию дисциплины «Слухо-зрительное восприятие», входящей в цикл подготовки специалистов режиссера мультимедиа.

Методы исследования: анализ специализированной литературы по исследуемой проблеме, в том числе авторских методик и процедур по анализу звуковой партитуры произведения.

Результаты исследования и их обсуждение

Как показывает многолетняя педагогическая практика, студенты творческих вузов, обучающиеся работе с современными экранными технологиями (в том числе режиссуре мультимедиа) имеют разный уровень слухового опыта восприятия произведений экранного искусства и из года в год представление абитуриентов о возможностях выразительных средств звука снижается. Звуковой «багаж» и опыт работы со звуком студента зависит от многих факторов, среди которых можно назвать: доступность музыкального образования, эффективность деятельности учреждений культуры по популяризации мирового музыкального наследия и лучших экранных произведений, уровень базового (и дополнительного) образования, полученного студентом, особенности культурной жизни города, в котором он воспитывался, собственные стремления студента к самообразованию, его заинтересованность в саморазвитии и другие факторы. Как результат, мы видим, что в творческих работах студентов начальных курсов звук иллюстративен, случаен. Во многих работах аудиовизуальное решение представляет собой серию музыкальных ком-

позиций. В лучшем случае эти композиции используются для формирования эмоционального настроения, задают ритм, используются в качестве основы для монтажа.

Один из крупнейших советских социологов музыки А.Н. Сохор, говоря о возможности слушателя воспринимать сложные музыкальные произведения, применял понятие «музыкальная воспитанность». Таким образом, А.Н. Сохор обозначал предшествующий опыт слушателя, широту (разнообразие жанров, стилей) знакомства с музыкой, имеющиеся навыки анализа музыкального текста [7, с. 59].

Будущий режиссер экранного искусства должен обладать достаточными навыками и компетенциями чтобы формировать и последовательно реализовывать замысел своего аудиовизуального произведения, что предполагает в том числе работу со звуком. Кроме того, композитор, звукорежиссер – специалисты, с которыми режиссеру предстоит работать в своей профессиональной деятельности. Режиссер должен иметь представления о звуковых выразительных средствах, владеть профессиональной терминологией. Условием успешной работы со звуком является развитый слух, звуковая память.

Развитие слухового опыта студентов

Для работы со звуком необходимо умение слушать – музыку, голоса, природу, анализировать звуковые явления, различать и запоминать характерные звуки их отличительные особенности, тембр голоса, манеру речи. Для режиссера важным является сформированный слух, развитая звуковая память, умение ориентироваться в акустическом пространстве. Существует ряд упражнений, направленных на развитие этих навыков. Весьма эффективными автор считает упражнения З.Я. Корогодского [8] и предлагает эти упражнения студентам.

Среди наиболее любящих студентов тренингов З.Я. Корогодского можно назвать тренинг «Где я?» Для его проведения нужна аудитория, где вы имеете возможность рассадить студентов в круг на небольшом расстоянии друг от друга и от стен – так, чтобы можно было пройти, никого не задев. Студенты садятся в круг лицом, мебель должна быть удобная, поза свободная, шея расслаблена, в руках ничего нет, ноги стоят на полу. Перед началом упражнения студенты должны запомнить кто где сидит для того, чтобы назвать имя человека, за которым вы остановитесь. Затем можно закрыть глаза. Дайте ребятам минутку освоиться в новой обстановке, похихикать и настроиться на работу. Когда все наконец успо-

коятся, начинайте двигаться за их спинами. Ваша задача – мобилизовать внимание студентов, заставить их сконцентрироваться на звуках, ну, и запутать их немного – ведь это игра! Создавайте много звуков, меняйте походку, внезапно останавливайтесь, – здесь открывается простор для вашей фантазии. Сколько по времени это может продолжаться? По опыту – не более 30 с. Важно не заиграться. Перемещаясь за спинами, остановитесь за кем-либо из студентов. Осознав вашу остановку, студенты должны назвать имя того, за кем вы остановились. И только после этого можно открывать глаза! Попросите их описать то, что они слышали и что им представлялось вместе с этими звуками. И так далее. Этот тренинг доставляет немало удовольствия и студентам, и преподавателям. Простой и забавный, он позволяет «включить» слуховое восприятие студентов, обостряет восприятие, тренирует концентрацию, – и со временем вам, конечно, будет все сложнее их «обмануть». Кроме того, наблюдение за студентами в тренинге дает педагогу немало пищи для анализа – скорость, точность восприятия, словарный запас, который студенты используют для описания звуков и своего состояния, взаимодействие в группе, отношение к ошибкам – своим и чужим и много чего еще. Эта информация очень помогает выстраивать траекторию обучения для каждой конкретной группы и индивидуализировать подход к студентам. Ну и, разумеется, игра, как совместное переживание, сближает, помогает установить контакт даже с самыми сложными, «неконтактными» группами студентов.

Понятно, что результат, полученный в игре, необходимо закрепить. Для этого предлагается использовать упражнение, также имеющего основой тренинг Зиновия Яковлевича, однако развитый и дополненный специально для студентов, обучающихся экранному искусству. Этот тренинг можно условно назвать «Кто это?» Для его проведения вам необходимо составить «библиотеку» шумов. В основе этого «собрания» – разнообразные шаги. Здесь можно использовать как шаги, найденные в библиотеках шумов и интернете, так и небольшие звуковые фрагменты из фильмов или мультимедиа. Прослушав запись, студенты должны не только отгадать – кто это идет. Необходимо составить историю этого персонажа (да, это могут быть не только люди!) – кто он, сколько ему лет, откуда и куда он идет, в каком настроении находится и т.д. Удивительно, что все это можно определить только по шагам, – не так ли? Но это не плод фантазии, потому что сту-

дент должен обосновать свое видение, подробно описывая детали звука. Надо сказать, что во время проведения этого тренинга Корогодским, никакой «библиотеки» шагов, конечно, не было, студенты сидели в полукруге, и за их спинами один из актеров «показывал» шаги. Но суть упражнения заключалась именно в «узнавании» человека по шагам, – как и описано. Для студентов режиссуры мультимедиа этот тренинг имеет визуальное продолжение: необходимо «создать» персонажа, чьи шаги мы слышим. И потом уже обратным ходом мы вместе можем проверить – соответствует ли звук изображению или нет.

Таким образом, упражнение «Кто это?» логично развивает навыки, полученные в тренинге «Где я?»: студент уже работает с конкретным звуком, перед ним стоит задача не просто услышать его, но и осознать его, дать оценку, осмыслить и найти ему визуальное подтверждение. Это упражнение, по мнению автора, одно из самых действенных тренингов на развитие воображения студентов. При этом воображение работает в границах поставленной задачи, а не просто как хочется. Разумеется, задача педагога в тренинге – следить, мягко и с юмором, чтобы эти границы не «нарушались», направлять при необходимости фантазию студентов в «нужное русло». Навык работы по задаче, что означает умение дисциплинировать свое воображение, управлять им, не ощущая при этом скованности, довольно сложно формировать у студентов. Представляется, что вышеописанный тренинг может весьма в этом способствовать.

Работа в тренингах требует пристального внимания педагога к самочувствию студентов. При малейших признаках и жалобах на головокружение, головную боль, внезапную слабость, любые симптомы, не свойственные нормальному самочувствию, тренинг должен быть прекращен. В тренингах, который проводил лично З.Я. Корогодский, этому уделялось постоянное внимание. У автора нет причин не доверять опыту великого мастера, поэтому, проводя тренинг, он всегда интересуется, как чувствуют себя студенты. Действительно, любые ментальные упражнения, требующие концентрации и переключения внимания, обострения восприятия нужно усиливать постепенно, избегая насилия над собой и чувства эмоционального опустошения, возникающего после сильной физической нагрузки. Представляется, что лучший способ сделать занятия более продуктивными, – это чередование нагрузки и сброса: после тренингов можно посмотреть и обсудить мультфильм или музыкальный клип.

*Методологические аспекты
освоения материала курса
«Слухо-зрительное восприятие»*

Обучение работе с выразительными средствами звука студентов младших курсов должно быть последовательным, поэтапным [9]. В программе студентов, обучающихся по специальности «Режиссура кино и телевидения», на освоение базовых элементов работы режиссера со звуком направлена дисциплина «Слухо-зрительное восприятие».

Осваиваемый в дисциплине «Слухо-зрительное восприятие» материал можно поделить на следующие разделы:

- специфика использования речи, шумов и музыки как средств звуковой выразительности;
- методы соединения звуковых компонентов в соответствии с авторским решением произведения;
- работа со звуком на разных этапах создания экранного произведения;
- оценка качества звуковых компонентов произведения.

Для объяснения роли звука как информационной и художественной компоненты произведения необходимо обратить внимание студентов на следующие аспекты: развитие палитры звуковых выразительных средств в экранном искусстве было тесно связано как с совершенствованием аудиовизуальных технологий, так и с их творческим и теоретическим осмыслением. Наиболее логично подавать эту информацию в контексте истории становления экранного искусства – от немого кино до современных мультимедийных проектов. Таким образом, студенты могут составить целостное представление о технико-технологических аспектах аудиовизуального искусства, о современных возможностях записи, обработки и воспроизведения звука.

Необходимо отметить, что для освоения этого материала во время семинаров и самостоятельной работы студентами должно быть изучено и проанализировано значительное количество аудиовизуального материала. На этом этапе стоит задача объяснить, что означает структура звука в произведении, а также показать, что звук является важным монтажным элементом.

Последующие занятия следует посвящать основным компонентам звукового решения (речь, музыка, шумы) в отдельности. Так, студенты должны иметь представление о роли и специфике применения закадровых и внутрикадровых, синхронных и дополнительных шумов, крупном и общем плане шума, принципах отбора закадровых

шумов. Для усвоения этого блока материала можно дать задание на сравнение восприятия привычных шумов в жизни и в аудиальном произведении. Можно также предложить студентам проанализировать эмоциональные оттенки шумов, сравнить имитируемые и натуральные шумы. Если занятие проходит в специализированной аудитории (оборудованной компьютерами с программами для монтажа и обработки аудио- и видеоматериала), студентам можно предложить трансформировать характер шумов, использованных во фрагменте фильма, и тем самым изменить атмосферу. Может быть предложено задание: «переозвучивание шумов» в отрывке видео с заменой их на имитируемые шумы (шумы, которые, при записи звука создаются при помощи источников, разнящихся с источником звука, зафиксированным на видео). Полезным заданием для представления о возможностях шумов будет задание на звуковую ассоциацию и интерпретацию шумов.

Невозможно переоценить роль музыки в аудиовизуальном произведении. Режиссер, работающий в области аудиовизуального искусства должен осознанно подходить к отбору музыки, к работе с композитором, звукорежиссером. Студентам необходимо знать основные цели и задачи использования музыки. Во время занятий можно рассмотреть роль музыки в создании персонажа, персонификацию музыкальных тем, изучить понятия «контрапункт», «лейтмотив», «полифония», «гармония». Будет полезно проанализировать примеры применения музыкального контрапункта, лейтмотива, использования музыкальной темы места действия, темы персонажа, музыкального подтекста и другие.

Важным компонентом звукового решения является речь. Режиссеры должны иметь представление о ее специфике, различать виды речи, используемые в аудиовизуальном произведении, владеть профессиональной терминологией. Так, необходимо дать аудиовизуальные примеры закадровой, внутрикадровой речи, авторской речи, речи диктора, речи ведущего за кадром. Студенты должны получить представление о роли и специфике построения монолога и диалога в экранном произведении, отличии сценарной (литературной) речи и экранной речи. Для получения собственного опыта можно предложить студентам в качестве самостоятельного задания адаптировать литературный материал к условиям экрана, «расписать» диалоги персонажей.

Кроме того, необходимо рассмотреть возможности речи в создании персонажа. Для проведения занятия на эту тему мож-

но подобрать примеры, в которых важную роль играют индивидуальные особенности речи, такие как тембр, дефекты речи. Внимание студентов нужно обратить на интонацию, ритм речи. Удаленность источника речи, речевая доминанта являются важными композиционными решениями, что можно продемонстрировать на соответствующих примерах.

В качестве задания для закрепления материала, посвященного речи, можно попросить учащихся сформулировать актёрские задачи, связанные с речевыми характеристиками для исполнителей ролей в выбранной преподавателем сцене. При наличии соответствующего оборудования можно записать речь исполнителей, прослушать и проанализировать, выполнены ли установки режиссеров.

На дальнейших этапах обучения можно рассмотреть со студентами методы соединения компонентов звукового решения на примерах экранных произведений разных жанров, в том числе интерактивных. В качестве самостоятельной работы можно предложить студентам провести письменный либо устный анализ произведения.

Для представления об этапах работы над экранном произведением можно рассмотреть примеры звуковой партитуры фильма. В этом тематическом разделе студентов можно ознакомить с основной документацией, связанной со звуком в фильме, организационными аспектами работы.

На завершающем этапе можно рассмотреть критерии оценки качества звучания.

Заключение

В настоящее время существует необходимость совершенствования аудиовизуальных произведений, и важную роль в этом должны сыграть квалифицированные специалисты, способные не только к технически грамотной, но и к эстетически ориентированной профессиональной работе. На основе анализа литературы и эмпирических исследований проблемы подготовки к работе со звуком студентов творческих вузов была сформулирована педагогическая концепция, положенная в основу программы дисциплины «Слухо-зрительное восприятие». Концепция ориентирована на формирование профессионального отношения студентов к звуку как к способу творческой самореализации. Согласно концепции, профессиональное становление студентов должно быть построено как система теоре-

тических представлений о звуке в экранном произведении, подкрепленных примерами и практическими заданиями, важным компонентом являются также тренинги по развитию восприятия звука. В этом вопросе автор согласен с подходом В.Д. Сошникова, утверждающего, что совершенствование образовательного процесса сегодня требует «сочетания теоретических и практических аспектов, знакомства с современными мультимедийными жанрами, прикладными программами, соответствующими технологическими циклами» [10, с. 461].

На данный момент можно говорить лишь о промежуточных результатах апробации программы. Однако высокая оценка звукового решения ряда творческих и учебных работ студентов, прошедших курс «Слухо-зрительное восприятие», на профессиональных конкурсах и экзаменационных испытаниях подтверждает эффективность описываемой методики, в связи с чем можно говорить о повышении уровня профессионального мастерства студентов.

Список литературы

1. Югай И.И. Художественно-эстетическая специфика звука в медиа-арте // Музыка в пространстве медиакультуры: материалы Международной научно-практической конференции (Краснодар, 14 апреля 2014 г.). Краснодар: Издательство КУГИ, 2014. С. 65–71.
2. Югай И.И. Звук в компьютерных играх: теория и практика // Музыка в пространстве медиакультуры: материалы IV Международной научно-практической конференции (Краснодар, 17 апреля 2017 г.). Краснодар: Издательство КУГИ, 2017. С. 147–148.
3. Югай И.И. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для работы с медиатехнологиями // Педагогика искусства. 2013. № 4. С. 389–393.
4. Сошников В.Д. Монтаж. Исторический аспект // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 2–1 (56). С. 106–108.
5. Югай И.И. Понятие медиа в искусстве // Вопросы культурологии. 2013. № 7. С. 93–97.
6. Сошников В.Д., Денисов А.В., Югай И.И. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и творчество. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2012. 352 с.
7. Сохор А. Воспитательная роль музыки. 2-е изд., доп. Л.: Музыка, 1975. 64 с.
8. Корогодский З. Возвращение. СПб.: Стройиздат, 2001. 388 с.
9. Никитина Г.А. Шумы в звуко-зрительной партитуре фильма // Музыка в пространстве медиакультуры: материалы II Международной научно-практической конференции (Краснодар, 13 апреля 2015 г.). Краснодар: Издательство КУГИ, 2015. С. 57–60.
10. Сошников В.Д. Система практических заданий как фактор повышения качества подготовки режиссеров мультимедиа // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 12–2. С. 460–464.