

УДК 378.14

КОМПЛЕКС ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕЖИССУРА МУЛЬТИМЕДИА» КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Сошников В.Д., Голобородов С.Н., Рудина И.В.

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

Проблема повышения качества обучения специалистов для работы с современными медиатехнологиями является сегодня одной из наиболее актуальных. Конкурентоспособность медиаспециалистов определяет успехи общества практически во всех сферах деятельности: бизнесе, политике, обучении, искусстве. В статье предложено теоретическое осмысление опыта преподавания дисциплины «Режиссура мультимедиа» студентам специальности «Режиссура кино и телевидения». Авторами описывается система творческих заданий, направленных на формирование навыков профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется выбору последовательности занятий, выстроенных по принципу постепенного усложнения и развития профессиональных компетенций во владении выразительными средствами режиссуры экранных искусств, профессиональными программами для работы с аудиовизуальными компонентами мультимедийного произведения, аппаратными средствами. Авторами приводятся и анализируются примеры упражнений, сочетающих как художественные, так и технико-технологические установки, входящих в комплекс творческих заданий, предназначенных для развития профессиональных навыков у начальных курсов (1 и 2 год обучения). Описывается методика проведения занятий: даются формулировки упражнений, их варианты, описываются этапы работы студентов над заданиями, даются пояснения относительно критериев оценки творческих упражнений, сложностей, возникающих у студентов в процессе работы над заданием.

Ключевые слова: педагогика, методология, режиссура, экранное искусство, мультимедиа

A SET OF CREATIVE TASKS IN THE DISCIPLINE «MULTIMEDIA DIRECTING» AS A METHODOLOGICAL PROBLEM

Soshnikov V.D., Goloborodov S.N., Rudina I.V.

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

The problem of improving the quality of training specialists to work with modern media technologies is one of the most pressing today. The competitiveness of media specialists determines the success of society in almost all areas of activity: business, politics, training, art. The article offers theoretical understanding of the experience of teaching the discipline «Directing Multimedia» to students of the specialty «Directing Cinema and Television». The authors describe a system of creative tasks aimed at developing professional skills. Special attention is paid to choosing the sequence of classes, built on the principle of gradual complication and development of professional competencies in the possession of expressive means of directing screen arts, professional programs for working with audiovisual components of a multimedia work, hardware. The authors present and analyze examples of exercises combining both artistic and technical and technological installations included in the set of creative tasks designed to develop professional skills in initial courses (1 and 2 years of study). The method of conducting classes is described: the wording of exercises, their variants are given, the stages of students' work on tasks are described, explanations are given regarding the criteria for evaluating creative exercises, the difficulties that students encounter in the process of working on the task.

Keywords: pedagogy, methodology, directing, screen art, multimedia

Требования к выпускникам – специалистам по работе с медиатехнологиями сегодня значительно возросли. На производстве требуются не просто высококвалифицированные специалисты, владеющими теми или иными навыками обращения с медиатехнологиями, но профессионалы, обладающие творческим потенциалом, способные справляться с художественными и организационными задачами, владеющие языком современных медиа.

Повышение качества образования в высшей школе требует подхода к обучению, ориентированного на формирование личности выпускника. Режиссер мультимедиа должен не только владеть современными мультиме-

дийными технологиями, быть способным организовать и возглавить художественный процесс, творчески мыслить, находить и развивать новые художественные приемы [1, 2]. В основе подготовки студентов по специализации «Режиссура мультимедиа» (специальность «Режиссура кино и телевидения») лежит реализуемый коллективом педагогов комплексный подход, суть которого в последовательности и преемственности заданий, выполняемых студентами.

Цель настоящей работы заключается в описании комплекса практических заданий, направленных на формирование личности будущего режиссера мультимедиа и его профессиональных навыков.

Материалы и методы исследования

В исследовании использован научно-теоретический анализ педагогической литературы по теме исследования, анализ педагогической практики преподавания дисциплины «Режиссура мультимедиа» студентам начальных (1 и 2) курсов.

Результаты исследования и их обсуждение

Одна из проблем, встающих перед педагогическим коллективом, при подготовке специалистов режиссеров мультимедиа заключается в необходимости сочетать теоретический материал и практические дисциплины, связанные с владением мультимедийной техникой (видео, фото, аудио), освоением прикладных программ, обеспечением междисциплинарных связей. Для решения этих задач была выработана на основе утвержденного учебного плана, стратегия обучения, заключающаяся в комплексе творческих заданий.

Диапазон мультимедийных произведений обширен: от компьютерных игр и медиаскульта до рекламы и обучающих проектов [3]. Творческие задания позволяют развить навыки, необходимые для всех областей профессиональной деятельности, студенты учатся работать со сценарием, планировать, учитывать технические аспекты воплощения творческого замысла. Последовательность творческих заданий, предлагаемых будущим режиссерам мультимедиа, отражает логику постепенного освоения знаний и умений, например работы с отдельными мультимедийными компонентами (звук, видео, компьютерная графика, программирование) [4, 5]. При этом творческие задания разрабатываются, исходя из общей программы обучения, и усложняются по мере изучения новых дисциплин.

Фотофильмы: этапы работы

Первым блоком творческих заданий являются фотофильмы. Фотофильм – серия кадров или видеоряд, построенный из последовательности изображений. Современные медиапроизведения чаще всего создаются из многих компонентов: видео, анимация, интерактивность, виртуальная реальность [6]. Однако на первом этапе обучения режиссерам мультимедиа необходимо детально разобраться в выразительных средствах каждого элемента, поэтому мультимедийные компоненты вводятся в задание постепенно. Задание «Фотофильм» позволяет изучить возможности композиции, цвета, света, научиться выстраивать последовательность кадров для рассказа истории.

Внесение в задания элементов звуковой палитры, монтажа позволяет продемонстрировать студентам возможности шумов, значимости точной работы с озвучиванием, текстом диалогов и другими выразительными аудиосредствами.

На первом этапе каждого задания педагогу необходимо сформулировать и донести до студентов цель упражнения, его технические параметры и художественные критерии, пояснить, какой теоретический материал необходимо изучить и применить. С точки зрения технологии фотофильм – это короткий фильм, имеющий ограничения по времени, количеству кадров, применению звуковых выразительных средств. С художественной точки зрения в фотофильме должны быть соблюдены основные каноны режиссуры: тема, идея, сквозное действие, основной событийный ряд, сверхзадача.

Преподавателю рекомендуется напомнить студентам о таких выразительных возможностях, как крупность кадра, цвет, свет, базовые знания о композиции. Таким образом, уже в самом начале обучения студенты будут рассматривать мультимедийный инструментарий в комплексе. В качестве усложнения задания можно поставить как обязательное условие добавление текста, графических элементов.

Уже на первых занятиях необходимо приучать студентов внимательно изучать техническое задание, поскольку мультимедийная продукция создается адресно, с учетом демонстрационной платформы и определенного медиа (телевидение, полиграфия, персональный компьютер, мобильные устройства, публикация в сети интернет и т.д.).

Оптимальное количество кадров для фотофильма – 7–9. Кадры могут быть как отсняты на фотоаппарат (самим студентом), так и созданы (нарисованы) с помощью специальных компьютерных программ. Поскольку изображения должны составить последовательность (слайд-шоу), объясняя задание, педагог на первом этапе может повторить или рекомендовать студентам вспомнить основы монтажа. Необходимо обратить внимание студентов на использование кадров различной крупности, определение акцента в каждом кадре.

В формулировке задания возможны варианты: использование закадровой или синхронной музыки, наличие титров. Титры стилистически должны быть неотъемлемой частью фотофильма. Важно, чтобы каждая экранная работа, вне зависимости от хронометража и выбранных инструментов, стала смысловой выразительной единицей.

Дополнительным условием задания может быть принцип подбора изображений для «стоп-кадров». Например, студентам может быть предложено выполнить фотографии самостоятельно либо выбрать их в фотостоках. Таким образом, вторым этапом является подбор или создание материала. Также на этом этапе студентам рекомендуется составить режиссерский план работы.

На третьем этапе преподаватель организует коллективный просмотр готовых работ с обязательным разбором и анализом допущенных ошибок. Основными критериями оценки работы являются логическое построение событий с причинно-следственными связями в поступках персонажей придуманной истории (ее правдоподобность) и оценка подбора выразительного материала: техническое качество изображения, отсутствие в кадре лишнего объектов, смена крупности, точность ракурса, наличие или отсутствие обязательных элементов, указанных в задании. Необходимо также обращать внимание студентов на ясность мысли, выразительность композиции кадра, грубое «замузычивание», технический брак (например, по свету).

На усмотрение преподавателя может быть добавлен еще один этап – четвертый, во время которого студенты готовят новые фотофильмы, учитывая ошибки предыдущего этапа. Следует отметить, что далеко не все студенты способны придумать вторую историю и не повторить вновь те же ошибки.

Не рекомендуется в качестве сюжета брать сон, поскольку сон – это такой период жизнедеятельности человека, в котором наше сознание не может контролировать наши поступки, поэтому обычная логика построения ко сну не применима.

Задания на тему «Фотофильм»

Основой задания может стать фраза из литературного источника, музыкальное произведение или картина. Преподаватель может предложить студентам выбрать произведение для интерпретации самостоятельно либо дать группе общее для всех произведение. Цель задания – «перевести» произведение на язык экранного искусства. Каждый фотофильм должен стать полноценной смысловой и образной единицей. Студенты должны свое впечатление, мышление, родившееся от произведения других видов искусства, «высказать» с помощью инструментов экранного языка.

Рассмотрим пример задания «Фотофильм» на основе существующего изображения (фотография, плакат, картина). За-

дание называется «Оживление картины». Оно заключается в следующем: выбрать и согласовать с преподавателем картину, которая должна стать первым или последним кадром придуманной истории. В этом задании внимание студентов фокусируется на выборе композиции, крупности кадра, ракурса, монтажного построения фильма.

Фотофильм может строиться и на основе музыкального произведения. Важно ограничить хронометраж (не более трех минут), с тем, чтобы можно было требовательно отнестись к построению каждого кадра и монтажу.

Полезными для развития образного мышления являются фотофильмы, выполненные на темы «Глагол», «Предмет», «Явление». Поясним специфику задания: при выполнении задания «Глагол» нельзя использовать буквальное изображение действия. Например, на глагол «плакать» нельзя снять плачущего человека, а на глагол «танцевать» – танцующего. Необходимо найти образ выбранного действия. Плачут капли дождя, стекающие по стеклу, лимон, из которого выдавливают сок; танцует монетка на полу и т.п.

Фотофильм на тему «Предмет» должен быть создан как история предмета. Это упражнение помогает студенту «видеть», мыслить действием.

В качестве примера фотофильма на тему «Явление» можно привести упражнение, посвященное свету. Студент должен провести свое исследование, открыть, как свет преобразует, меняет реальность. Свет способен изменить впечатление об объеме, форме, характере объекта.

Фотофильмы являются хорошей основой, важной подготовительной работой перед тем, как студенты приступят к работе с видео. Более того, такие упражнения полезны и в производстве большой работы, они всегда остаются важной частью «режиссерской лаборатории».

Следующим блоком заданий, развивающим опыт, полученный в заданиях «Фотофильм», является блок заданий по работе с видео.

Задание «Тематический видеофильм».

Этапы работы

На первом этапе педагог озвучивает и объясняет задание, формулирует технические параметры, критерии оценки, кратко напоминает теоретический материал либо ссылается на соответствующую учебную литературу. Тему видеофильма предлагает преподаватель. Как правило, курсу дается общая для всех тема, но возможны варианты.

На следующем этапе осуществляется подготовка материала, студентами создается и утверждается у руководителя сценарий на основе синопсиса. В изобразительный ряд могут входить материалы, взятые из интернета (фото, документальные кадры (хроника), отрывки из игровых и документальных фильмов и др.), но их использование не должно превышать 25–35% от общего хронометража фильма. Хронометраж – до трех минут. Музыкально-шумовая партитура для каждого задания оговаривается отдельно. Она может быть, представлена всеми компонентами: закадровый голос, музыка, шумы.

Рекомендуется запланировать третий этап для коллективного просмотра работ с обсуждением и анализом.

Цикл заданий «Тематический видеофильм»

Задания помимо развития профессиональных навыков режиссера мультимедиа могут носить воспитательно-развивающий характер. Например, тема «Почему так названы?» стимулирует студентов изучить улицы, дома, скверы, станции метро Санкт-Петербурга. Для успешного выполнения задания студенту будет недостаточно собрать информацию и аудиовизуальный материал, нужно будет пройти, проехать, «пощупать и понюхать», почувствовать Город как некий живой организм и, только написавшись этим чувством, можно приступать к съемкам.

Или, допустим, тема фильма «А на самом деле...» позволяет уйти, избавиться от стереотипов, шаблонности, общепринятых заблуждений, которыми переполнено наше сознание. В своих фильмах студенты раскрывают, например, что арабские цифры придумали не арабы, и знаменитую фразу «Все-таки она вертится...» Галилей не говорил, и штурм Бастилии как такового не было, и прочее, и прочее. Таким образом, студенты могут выяснить, что многие распространенные утверждения являются «фейковыми» (как это принято сейчас говорить).

Часто используемым заданием является «Видеоклип». Как правило, музыкальную композицию студент выбирает самостоятельно. Визуальное решение должно соответствовать смыслу песни, ее жанровым особенностям. Визуальный материал подбирается студентом из разных источников (интернет, фотоальбомы, кинофрагменты, живопись, графика), собственные видеосъемки минимальны, если без них никак нельзя обойтись. Сценарий клипа обсуждается с руководителем на подготовительном этапе.

Интересным и полезным заданием является создание видеопортрета. Это может быть портрет человека, животного и т.д. Например, может быть предложено создать портрет дерева. В этом фильме дерево должно быть показано как существо, обладающее своим характером и историей. При создании портрета важен не только визуальный ряд, но и внимательное творческое отношение к аудиальному решению. Рекомендуется использование шумов – синхронных и несинхронных, избегать музыки и речи в фильме, не включать в кадр человека.

Задание «Буктрейлер» – видеоролик, рассказывающий о какой-либо книге. Книгу студент выбирает самостоятельно. Можно использовать любые компоненты визуального ряда: рисунки, трехмерную и двухмерную графику, текст, фотографии, видео. В подготовительный период необходимо обсуждение с преподавателем сценария. По жанру буктрейлер может быть игровым, неигровым, анимационным.

Следующим заданием могут быть видеофильмы, созданные на основе поэтических произведений. Например, «Японское хокку», «Русские поэты». В таком задании дополнительным условием является стилизация, передача характерного для произведения ритма, особенностей времени и культуры. Во время монтажа также необходимо обратить внимание студентов на передачу темпоритма стиха, применение ритмического, метрического, образного и ассоциативного видов монтажа.

Возможны задания не только художественного характера, но и рекламного, информационного. Рекламный ролик может быть коммерческим (бренд, товар, услуги), социальным (общественно полезные цели, например благотворительность, здоровый образ жизни, экология и т.д.), политическим (в том числе выборы), имиджевым (общественная деятельность, деятели науки, культуры и искусства). Направление выбирается преподавателем, а рекламируемый объект – студентом. Озвучание ролика не ограничено и может осуществляться «стендапами» (вербальный репортёрский приём), закадровым текстом, музыкой, шумами.

Важны также задания, которые дают студентам возможность выразить свое личное отношение. Например, фильм, посвященный Великой Отечественной войне. Студентам может быть предложено снять фильм о ком-то из своих родных – прадедах, прабабушках. Либо найти историю, но показать ее, как глубоко личную. Рекомендованы следующие требования: обязательно

сочетание в работе самостоятельно отснятых кадров, хроники, музыки, синхронного текста в кадре, шумов и титров.

При таком большом объеме работы необходимо консультировать студентов в период подготовки, выделив основные этапы: утверждение режиссерского сценария, таблицы локаций, работа с реквизитом, костюмами, тайминг съемочных дней.

Таким образом, во время работы осваивается производственная документация экранного продукта. Шаблоны всех документов и примеры их заполнения необходимо предоставить студентам во время теоретических занятий. Работа с документацией учит студента системному мышлению, заставляет видеть материал как структуру, формулировать задачи и распределять их выполнение во времени.

Заключение

В статье был рассмотрен комплекс заданий, направленных на практическую подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Рассмотренные задания, помимо развития практических навыков работы в прикладных программах (монтажа, моделирования, редактирования и создания компьютерной графики) и работы с мультимедийными аппаратными средствами, дают студентам опыт организационной и творческой работы. Педагог должен следить не только за техническим качеством про-

дукции, но и развитием художественного вкуса, образованности студентов.

Разработанный комплекс заданий, построенный на постепенном концептуальном и техническом усложнении заданий, позволяет обучающимся расширять палитру применяемых мультимедийных средств, решать все более сложные организационные, технологические, художественные задачи, формулируемые педагогом, способствует профессиональному становлению режиссера мультимедиа.

Комплекс может быть расширен, скорректирован за счет добавления и доработки других заданий.

Список литературы

1. Югай И.И. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для работы с медиатехнологиями // Педагогика искусства. 2013. № 4. С. 389–393.
2. Сошников В.Д., Денисов А.В., Югай И.И. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и творчество. СПб.: СПбГУП (Новое в гуманитарных науках; вып. 56), 2012. 188 с.
3. Югай И.И., Рубичева М.В. Режиссура интерактивных игр: учебник. СПб.: СПбГУП, 2016. 180 с.
4. Югай И.И. Медиа-арт: предпосылки возникновения, художественные основания. СПб.: СПбГУП (Новое в гуманитарных науках; вып. 64), 2013. 216 с.
5. Сошников В.Д. Система практических заданий как фактор повышения качества подготовки режиссеров мультимедиа // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 12–2. С. 460–464.
6. Югай И.И. Формообразующие принципы и художественно-конструктивные особенности произведений медиаискусства // Университетский научный журнал. 2018. № 36. С. 110–118.