

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ «ЭФФЕКТ МОНТАЖА» ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОНТАЖНОГО МЫШЛЕНИЯ РЕЖИССЕРА- ПОСТАНОВЩИКА»

Е.Г. Проценко

Самарский государственный институт культуры
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 167
E-mail: kardamne@mail.ru

Рассматриваются формы, методы и средства проведения занятия «Эффект монтажа». Раскрываются содержательные аспекты, принципы организации учебного процесса в зависимости от видов деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников. Показана потребность и возможность использования интерактивных методов обучения режиссеров театрализованных представлений и праздников. Творческие проекты определены автором как наиболее эффективная форма организации обучения, позволяющая реализовать многообразие целей, содержания, методов обучения, видов самостоятельной работы студентов на занятиях по курсу «Психолого-педагогические основы формирования монтажного мышления режиссера-постановщика». Показано, что при организации проектной деятельности на занятии «Эффект монтажа» позиция педагога также меняется с позиции руководителя и транслятора знаний на позицию организатора, помощника. Автор предполагает, что для формирования монтажного мышления у бакалавров по направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников» творческая атмосфера, установление доверительного общения и взаимопомощи являются основополагающим моментом обучения.

Ключевые слова: методика, обучение, режиссер, монтажное мышление, подготовка, профессионал.

Результаты образования в настоящее время связывают с формированием компетенций и рассматривают как главные целевые установки в реализации ФГОС ВПО, как интегрирующие начала «модели» выпускника, т. е. в основу подготовки профессионала любого вида деятельности заложен компетентностный подход [4]. Общекультурные (универсальные, надпредметные) компетенции являются переносимыми и менее жестко привязанными к объекту и предмету труда; профессиональные (предметно-специфические, предметно-специализированные) отражают профессиональную квалификацию. Они соответствуют различным направлениям подготовки / специальностям. Разработанный Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) третьего поколения по направлению подготовки 071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» (квалификация (степень) «бакалавр») ориентирован на новые технологии и принципы организации учебного процесса, обеспечивающие эффективную реализацию соответствующих образовательных моделей и содержания высшего образования, так как компетентностный подход предполагает иное построение учебного процесса, использование системы современных образовательных технологий, активных и интерактивных форм обучения и адекватных ситуаций методов оценки результатов подготовки.

Елена Геннадьевна Проценко, аспирант по специальности «Теория и методика профессионального образования».

Анализ общекультурных и профессиональных компетенций режиссера театрализованных представлений и праздников позволил выявить, что одной из наиболее необходимых характеристик для профессиональной деятельности режиссера является монтажное мышление.

В исследовании предлагается следующее определение: монтажное мышление – это познавательная деятельность, осуществляющаяся в образно-знаковой форме, инструментом которой является способность синхронизировать мыслеформы, образы, символы, текст, музыкальное сопровождение в логической последовательности, создавая необходимый смысл. Монтажное мышление – инструмент воздействия на зрителя, позволяющий раскрыть идею и сверхзадачу зрелища, используя всю палитру средств художественной выразительности режиссера.

При анализе ФГОС ВО третьего поколения выявлены функции режиссера, тесно связанные с применением монтажного мышления. Виды деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников разноплановы: он осуществляет весь комплекс работ по организации творческого и технического процесса подготовки спектакля, представления или праздника [7]. Основными видами деятельности режиссера, где реализуется монтажное мышление, являются общая координация и контроль деятельности постановочной группы (с художниками – создание эскиза костюмов и макета декораций; с композитором – определение концепции музыкального оформления постановки; со специалистами по движению – разработка пластической партитуры действия и т. д.). Задача режиссера – добиться целостности всех компонентов, объединяя их в единой творческой концепции. Поэтому каждый этап работы постановочной группы проходит утверждение режиссера. Во время подготовки действия начинается работа режиссера с актерами, репетиции каждой сцены, а затем и всей постановки. Монтажное мышление позволяет выстроить верное композиционное решение репетиционного процесса.

Особое значение монтажное мышление приобретает, когда режиссер выступает в качестве сценариста постановки. Выявление идейно-тематической основы, композиционное построение будущего сценария, четко выраженный сценарно-режиссерский ход – это основные этапы работы над сценарием представления [8]. С помощью монтажного мышления сценаристу необходимо структурировать драматургический материал согласно замыслу перед его воплощением на сценической площадке.

Монтируя эпизоды, кадры, реплики, мизансцены, режиссер создает зримый интеллектуальный коллаж, несущий в себе художественно-образную информацию. Монтаж, организация материала – это и есть труд режиссера, его способ существования в искусстве [3].

В дальнейшей работе режиссера театрализованных представлений и праздников монтажное мышление проявляется в умении использовать приемы и функции монтажа.

Владение монтажным мышлением для профессионалов режиссуры театрализованных представлений и праздников определяется развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией; умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм [7].

Формирование монтажного мышления у будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников возможно через изучение конкретных дисциплин. Для этой цели нами разработан курс «Психолого-педагогические основы формирования

монтажного мышления режиссера-постановщика», рассчитанный на 36 академических часов. В учебном плане предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и практические занятия (18 часов). Дисциплина реализуется на 3-м и 4-м курсе, в 6-м и 7-м семестре.

На практических занятиях будущие режиссеры изучают специфику режиссуры театрализованных представлений и праздников. В процессе проведения занятий по курсу «Психолого-педагогические основы формирования монтажного мышления режиссера-постановщика» используются такие формы заданий, как создание творческих проектов, презентации, встречи с известными личностями (актерами, режиссерами). Реализуется и интерактивная форма обучения, так как студенты находятся в режиме обсуждения материала, диалога с не только с педагогом, но и друг с другом. Каждый студент участвует в занятии и проявляет себя как активная личность. Место педагога в интерактивных занятиях заключается в направлении деятельности обучающихся на достижение целей обучения [6]. Педагог разрабатывает план занятия (обычно это интерактивные упражнения и творческие задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал).

Отдельно следует остановиться на упражнениях и заданиях, которые выполняют обучающиеся на занятиях по курсу «Психолого-педагогические основы формирования монтажного мышления режиссера-постановщика».

Студент может осознать впечатляющую силу монтажной структуры с помощью такой формы занятий, как творческий проект. Это лаборатория, в которой знания студентов, полученные на лекции и в результате самостоятельной работы, во-первых, закрепляются, приобретают осмысленное и прочное содержание; во-вторых, расширяются, поскольку в ходе занятий выдвигаются новые тезисы, новые истины, не попавшие ранее в сферу внимания студентов; в-третьих, углубляются, двигая мысль обучающихся к более высокому уровню [6]. Семинары помогают студентам овладеть и свободно оперировать научной терминологией, применять ее при анализе различных явлений; прививают навыки самостоятельного мышления, выступления; оттачивают мысль, являясь хорошей школой подготовки будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников. Результатом проведения занятий по курсу «Психолого-педагогические основы формирования монтажного мышления режиссера-постановщика» является сформированное монтажное мышление у студентов – будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников.

Занятие «Эффект монтажа» заключается в создании творческого проекта и состоит из нескольких этапов.

1. Погружение в проект (просмотр презентации).

2. Организационный этап (осуществляется выбор группы участников проекта, определяются направления работы, формулируются задачи для каждого обучающегося, указываются источники информации по каждому вопросу; каждая группа выступает перед аудиторией с сообщением о ее составе, распределении ролей, о задачах, которые предстоит решить, и о возможных путях их решения).

3. Осуществление деятельности (подбор информации, изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач, изучение соответствующей литературы).

4. Обработка и оформление результатов проекта – презентация (определение способов обработки полученных данных; представление обучающимися своих творческих проектов, демонстрирующее понимание проблемы, цели и задач этой работы, умения планировать и осуществлять свою деятельность, а также выбирать способ решения проблемы).

5. Обсуждение полученных результатов – рефлексия (представление оформленных результатов остальным участникам проекта в виде презентации; анализ и обсуждение студентами полученной информации, дискуссии, вопросы докладчику, проверка выдвинутых гипотез; самооценка проделанной работы).

Цель заданий – способствовать овладению приемами творческого монтажа различных форм и жанров искусства в целостную композицию; формированию умений собирать и анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности; развитию образного мышления, ярко выраженной творческой фантазии.

При разработке проекта решаются следующие задачи: выстраивание композиции видеоролика и каждого эпизода; монтаж как творческий метод работы над видеороликом, овладение приемами монтажа; стилизация в видеороликах; монтаж материала в единую драматургическую основу, подчиненную авторскому замыслу; поиск художественного решения каждого видеоролика; выстраивание сценария, его информационных, смысловых и эмоциональных компонентов, чтобы их воздействие не притупляло чувства зрителя, а увлекало его.

Занятие предполагает аудиторные и внеаудиторные задания. На практическом занятии «Эффект монтажа» экспериментальная работа строится следующим образом: демонстрация презентации, выдача задания; показ видеороликов, выдача задания. Аудиторное занятие представляет собой презентацию и обсуждение материала, внеаудиторное задание предполагает реферирование литературы и работу над творческим проектом. Методами обучения выступают презентация, просмотр и обсуждение видеосюжетов, дискуссия.

Важным моментом в организации занятий по курсу «Психолого-педагогические основы монтажного мышления режиссера-постановщика» являются средства. На семинаре «Эффект монтажа» средством является видеоматериал. Организация видеоматериала должна соответствовать идее автора и подчиняться принципам зрительского восприятия.

Первая часть занятия «Эффект монтажа» состоит из двух компонентов:

1. Презентация (эксперимент Л.В. Кулешова).
2. Задание.

На первом этапе студентам предлагается пройти эксперимент, освещающий первый монтажный эффект, который был открыт и описан советским режиссером, основателем русской школы кино Л.В. Кулешовым в конце 20-х годов прошлого века. Группа студентов видит на экране крупный план актера Мозжухина, который сидит и смотрит вдаль. Для эксперимента сняты также три других плана: тарелка горячего супа, ребенок в гробу и девушка на диване. Таким образом, студенты просматривают монтаж крупного плана актера в паре с другими кадрами. Каждый из получившихся фрагментов с портретом Мозжухина в начале демонстрируется аудитории. Эффект Кулешова заключается в том, что два кадра, поставленных вместе, порождают эффект, которого раньше не было.

Результат Л.В. Кулешова был таков: посмотревшие эпизоды независимо друг от друга пришли к выводу, что в первом фрагменте герой испытывает чувство голода и привлечен аппетитным обедом, во втором – опечален смертью ребенка, в третьем – очарован девушкой, хотя выражение лица актера во всех трех случаях оставалось неизменным [5]. Цель данной презентации заключается в том, чтобы познакомить студентов с приемом творческого монтажа. Обучающиеся должны уловить суть компиляции, усвоить, что последующий кадр способен полностью изменить смысл предыдущего.

Затем обучающиеся получают задание для самостоятельной домашней работы. Первое задание заключается в ознакомлении студентов с предложенными темами: «Географический эффект Л.В. Кулешова. Принципы монтажа Л.В. Кулешова»; «Теория монтажа В.И. Пудовкина»; «С.М. Эйзенштейн. «Монтаж 1938»; «М.И. Ромм. «Вопросы киномонтажа». Каждый из вопросов по-своему раскрывает суть монтажной структуры. Задачи обучающегося: ознакомиться с всеми предложенными вопросами; выбрать наиболее интересный аспект из предложенных тем; подготовить доклад на выбранную тему. Цель задания – получить наиболее полную информацию о различных формах и приемах монтажа.

Далее студентам предлагается попробовать себя в роли кинорежиссера. Задача, которая стоит перед ними, – добиться с помощью компиляции тех или иных кадров определенных эмоций и чувств у зрителя, т. е. создать свою презентацию. Если разобрать с этого ракурса эффект Л.В. Кулешова, то режиссер добивался следующих эмоций: голод, скорбь, желание. Выполняя данное задание, студенты сами могут выбрать крупный план любого человека (это могут быть они сами). Первый кадр должен быть статичным, а постановка следующего будет зависеть от заданных преподавателем эмоций, таких как безмятежность, азарт, благодарность, гордость, гнев, грусть, жалость, забота, мольба и т. д.

Вторая часть занятия «Эффект монтажа» посвящается монтажу звука и состоит из следующих компонентов:

1. Презентация (просмотр видеороликов).
2. Задание.

Музыкальный монтаж, ритмическая организация материала крайне важны в работе режиссера театрализованных представлений и праздников. Неважно, идет ли работа в одном из музыкальных жанров или предполагается подложить фоновую музыку под дикторский текст. Большинство музыкальных произведений обладает ярко выраженным ритмическим рисунком, который, накладываясь на монтажную структуру, становится основой для всего материала. В свою очередь, неточность в ритме монтажа акцентируется музыкой и начинает «бросаться в глаза» [2].

Будущий режиссер театрализованных представлений и праздников должен обладать не только режиссерским чувством ритма, но и музыкальным. Ему следует развивать в себе чувство такта, чтобы удерживать в монтаже различные ритмы [2]. Совпадение ритмов при подборе музыки к фрагменту является важным условием ее соответствия.

На занятии студентам предлагается ряд видеороликов, которые необходимо озвучить какой-либо музыкальной композицией. Цель данного задания – способствовать овладению приемами творческого монтажа различных форм и жанров искусства в целостную композицию, развитию образного мышления, творческой фантазии. Задание выполняется дома. В данном случае педагог не ограничивает студентов в выборе эмоции, а следовательно, и в выборе цели применения монтажа. Видеоролики не связаны между собой, но несут определенную мысль. Перед студентами ставится задача – монтировать звук в ролике, используя приемы монтажа:

– *контрастный* – прием монтажа, использующий сближение противоположностей. По контрасту можно строить и блоки, и эпизоды, и даже единицы сценической информации. Здесь важно наличие двух конфликтующих фактов, острая борьба которых реализуется через монтаж;

– *параллельный* монтаж включает в себя две различные тематические действенные линии, связанные между собой каким-либо определенным элементом, внутренним контактом;

– *одновременный* прием монтажа реализуется на нескольких сценических площадках (в разных частях зала, на сцене и на экране и т. д.), действие на которых протекает на едином временном отрезке;

– *лейтмотив* – это понятие пришло из музыки и означает определенную музыкальную тему героя, которая проходит сквозь все произведение. В кинематографе лейтмотив создается при помощи одних и тех же планов, проходящих через всю картину и выражающих основную ее идею, подтекст [9].

В случае, когда у студента возникают затруднения с использованием перечисленных приемов монтажа, с ощущением темпоритма, следует подбирать и монтировать музыку с картинкой прямо по тактам.

Вообще музыкальная структура настолько сильна ритмически, что практически всегда будет определяющей для восприятия общего темпоритма. Парадокс, но даже если монтаж ритмически безупречен, а в музыкальном исполнении допущен ритмический сбой, зритель тем не менее воспримет его как ошибку в ритме монтажа [2].

Таким образом, наиболее эффективной формой организации обучения, позволяющей реализовать многообразие целей, содержания, методов обучения, видов самостоятельной работы студентов на занятиях по курсу «Психолого-педагогические основы формирования монтажного мышления режиссера-постановщика», являются творческие проекты. Опора только на лекционный материал лишает педагога возможности профессионально-творческой самореализации и не дает ему достигнуть той эффективности, которую можно иметь только при комплексном применении и оптимальном сочетании всего арсенала современных методов и форм организации обучения. Для занятия «Эффект монтажа» характерно создание атмосферы совместного творчества, установление доверительного общения и взаимопомощи. Следовательно, в ходе занятия педагогическое взаимодействие осуществляется не только по линии «преподаватель – студент», но и по линии «преподаватель – студент – студент». Следует подчеркнуть, что при организации проектной деятельности позиция педагога также меняется с позиции руководителя и транслятора знаний на позицию организатора, помощника [1]. Для формирования монтажного мышления у бакалавров по направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников» творческая атмосфера является основополагающим моментом обучения. Презентации и творческие задания дадут обучающимся реализовать себя в качестве режиссера монтажа, создать собственный творческий проект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ефремова Т.А.* Современный словарь русского языка. – М.: АСТ, 2010. – С. 699.
2. *Каминский А.Б.* Монтаж. Практикум для профессионалов // Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.umediagroup.ru/montazh> (дата обращения: 22.03.07).
3. *Карп В.И.* Основы режиссуры. – М., 2003. – С. 26-32.
4. *Курина В.А.* Внедрение кредитно-модульных систем в вузах России на современном этапе // Вестник Самарского государственного технического университета. – 2011. – №1 (15). – С. 67-75.

5. *Лотман Ю.М.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Искусство. – СПб., 2000. – С. 63-78.
6. *Радугин А.А.* Культурология: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Центр, 2000. – С. 256.
7. ФГОС ВПО по направлению подготовки 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 № 55).
8. *Чечетин А.И.* Основы драматургии театрализованных представлений. – М.: Просвещение, 1981. – С. 102.
9. *Шубина И.Б.* Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004. – С. 320.

Поступила в редакцию 21.04.2015;
в окончательном варианте 23.04.2015

UDC 37.026.9:792.075

**THE METHODOLOGY OF THE LESSON "THE EFFECT OF ASSEMBLY"
ON COURSE "PSYCHO-PEDAGOGICAL BASES OF ASSEMBLY THINKING
FORMATION OF STAGE DIRECTORS"**

E.G. Protsenko

Samara State Institute of culture
167, Frunze str., Samara, 443010
E-mail: kardamne@mail.ru

The author dwells upon the forms, methods and means of creative project "Effect of assembly", proving the need and the opportunity to use interactive teaching methods director's theatrical performances and holidays. The author revealed substantial aspects, principles of organization of educational process, the main activities of the director theatrical performances and holidays. Creative projects defined by the author as the most effective form of education, allowing to realize the variety of objectives, contents, teaching methods, types of independent work of students in the classroom for the course "Psycho-pedagogical bases of assembly thinking formation of stage directors" directors in theatrical performances and holidays. The research shows that the organization of project activities in the lesson "Effect of assembly" a teacher's position also varies with the position of director and translator of knowledge to the position of organizer, assistant. Author suggests that the formation of the assembly thinking of bachelors in preparation Direction theatrical performances and holidays, creative atmosphere, establishing trust and mutual communication are fundamental of education.

Key words: methodology; education; directors; assembly thinking; preparation; professional.

Original article submitted 21.04.2015;
revision submitted 23.04.2015

Elena G. Protsenko, postgraduate student in theory and methods of professional education.