

УДК 37

DOI 10.21661/r-112801

И.С. Глебова

РАЗВИТИЕ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АМЕРИКЕ

Аннотация: в статье рассмотрены этапы развития экранных искусств XX века и их влияние на систему подготовки кадров для производства кино-теле-радио-видео продукции. Разработана авторская концепция этапов формирования медиаиндустрии с учётом исторического и технологического прогресса. Проанализирован многолетний опыт подготовки профессионалов для работы в аудиовизуальной среде на примере американских киношкол.

Ключевые слова: экранные искусства, американские киношколы, аудиовизуальное образование, киноиндустрия, медиа специалисты.

I.S. Glebova

DEVELOPMENT OF SCREEN ARTS AND THEIR IMPACT ON AUDIOVISUAL EDUCATION

Abstract: the article deals with the stages of screen arts of the twentieth century development and their impact on employee training system for the production of film-TV-radio-video products. The author developed his own concept of stages of the media industry formation, taking into account the historical and technological progress. He also analyzed many years of experience of training professionals to work in the audiovisual media on the example of american cinema schools.

Keywords: screen arts, american cinema school, audio-visual education, cinema industry, media specialists.

Развитие экранных искусств явилось следствием синтеза науки и искусства, став частью глобальной системы техногенных искусств. Различные формы экранного творчества, такие как кинематограф, телевидение, видео, цифровое

искусство, все более тесно взаимодействуют, как между собой, так и с традиционными формами культурной деятельности. Специфика искусства, построенного на звукозрительных образах, заключается в художественной передаче картины мира и создания экранных произведений с помощью оптических, аналоговых или цифровых систем. Для общества, с его современной культурой, это направление чрезвычайно актуально, так как характеризуется зрелищностью, массовостью и общедоступностью в целях информирования, воспитания и образования зрителя.

Экранное искусство является результатом соединения эстетических и художественных коммуникационных умений в процессе творческой деятельности людей [1], поэтому профессиональная подготовка специалистов по производству аудиовизуальных произведений занимает значительное место в системе специального образования.

Автором статьи была проведена работа по сбору и анализу информации, связанной с развитием экранных искусств на примере американских киношкол. В результате предложена авторская концепция деления исторического периода становления экранных искусств, связанных с техническим и технологическим прогрессом. Эта концепция визуально представлена на рисунке 1. Последующий материал изложен в соответствии с предлагаемой концепцией.

Потребность в первых образовательных учреждениях по обучению профессионалов для работы в кино возникла в начале XX века в американской киноиндустрии, как следствие изобретения Томасом Эдиссоном первого кинескопа и проведения публичного кинопоказа в Нью-Йорке. Уже через 10 лет в 1908 году в Соединенных Штатах работало более 3000 кинотеатров, для которых производили продукцию несколько десятков кинокомпаний, такие как «Edison Studios», «American Mutoscope & Biograph Co», «Vitagraph Company of America», «Essanay Studios», «Kalem Company».

Для обеспечения необходимым объёмом кинопродукции прокатных компаний (1 этап), возникла потребность в организации бесплатных краткосрочных курсов по подготовке собственных специалистов для работы над конкретными

проектами. Технические специальности для проведения киносъёмок и монтажа стали первыми востребованными профессиями, срок обучения составлял от 1 – до 4 недель, в зависимости от сложности фильма, а в результате обучения специалист получал не диплом и сертификат о повышении квалификации, а договор о найме на работу. Система требовала зрелищных фильмов и больших прибылей, поэтому на первый план вышли звезды-актёры, которых готовили на курсах актёрского мастерства, на базе кинокомпаний. Возможности творческих специалистов – режиссёров и сценаристов были сильно ограничены из-за ориентации американских кинопроизводителей на массового зрителя, поэтому их подготовка в те годы была крайне ограничена.

С приходом эры «звукового кино» в конце 20-х гг. в Америке начался настоящий «кино-бум», характеризовавшийся ежегодным выходом в прокат более 800 картин (2 этап). Одновременно со звуком в кино стал приходить цвет, совершенствовалась киносъёмочная, проявочная и кинопроекционная техника, выразительные средства кинематографа расширились и изменились технологии производства фильма [2].

Семь крупнейших кинокомпаний: «MGM», «Paramount», «20th Century Fox», «Warner Bros», «RKO», «Universal» и «Columbia» начали вести подготовку профессиональных кадров на коммерческой основе. Главную ставку делали по-прежнему на подготовку актёров-звезд, а также технических специалистов – операторов, осветителей, звукорежиссёров, техников, художников, монтажёров. Особенности развития кинообразования данного этапа стало приглашение в качестве педагогов «профессионалов-самоучек со съёмочной площадки».

Кинокомпании были заинтересованы в повышении квалификации своего персонала, поэтому приглашали в качестве преподавателей специалистов из компаний-конкурентов, владеющих практикой использования новейшего съёмочного оборудования и технологии съёмки. Продолжительность обучения составляла от 2 недель – до 6 месяцев, по завершению курсов выдавался сертификат.

Курсы по подготовке профессионалов в сфере кино в скором времени сформировались в факультеты при университетах, при этом расширился набор специальностей.

Для подготовки кадров в области художественной анимации крупнейших анимационные студии «Walt Disney Productions» и «Samuel Goldwyn Productions» решили открыть на базе своих компании специальные школы. Выпускники этих школ были востребованы на анимационных студиях и в кинокомпаниях, по производству «большого» кино. Это направление получило большую популярность и привело к активному развитию анимационного киноискусства.

Начало Великой депрессии в США 30-х годов сильно ударило по киноиндустрии, из-за падения потребительского спроса на кино. Владельцы кинотеатров мгновенно отреагировали резким понижением цен на билеты и проведением перед киносеансами различных благотворительных и социальных акций. В результате заполняемость залов была восстановлена, и к началу Второй мировой войны доходы киноиндустрии выросли в два раза [3]. Спрос на специалистов в области кино смогли удержать на стабильном уровне, что позволило киношколам не только с минимальным ущербом выдержать тяжёлые времена, но и увеличить количество выпускников. В результате развития кино образования, инвестиции в эту сферу стали привлекательными, в связи с чем были открыты новые учебные заведения по подготовке специалистов для производства фильмов.

Американские кинематографисты периода 2 Мировой войны сделали ставку на зрелищность и масштабность фильмов, чтобы вернуть зрителей в кинозалы (3 этап). Началась эра «техниколора», на первый план вышли фильмы в жанре «пеплум» – высокобюджетные, полнометражные фильмы по античным сюжетам, с обилием массовых сцен и грандиозными декорациями («Клеопатра», «Бен-Гур»).

На стадии подготовки новых грандиозных проектов появилась объективная необходимость поиска и привлечения большего количества специалистов, которые отсутствовали в таких объёмах на рынке труда. В экстренном порядке было

организовано в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе несколько первых киношкол, независимых от кинокомпаний и университетов. Будущих специалистов «готовили с колёс» работники киностудий в течении 1–2 лет, при этом студенты должны были иметь базовое образование. Востребованными профессиями стали: актёры, сценаристы, режиссеры, операторы, звукорежиссеры и другие технические специалисты. После окончания обучения не было гарантировано рабочее место, кинокомпания отбирали себе наиболее успешных дипломированных выпускников по конкурсу.

К этому периоду развития киношкол в США были сформированы на базе киношкол свои специфические особенности и традиции. Например, в Нью-Йорке готовили специалистов для съёмок преимущественно в павильоне, а в Лос-Анджелесе, с учётом природно-климатических факторов, студентов учили снимать в основном на натуре.

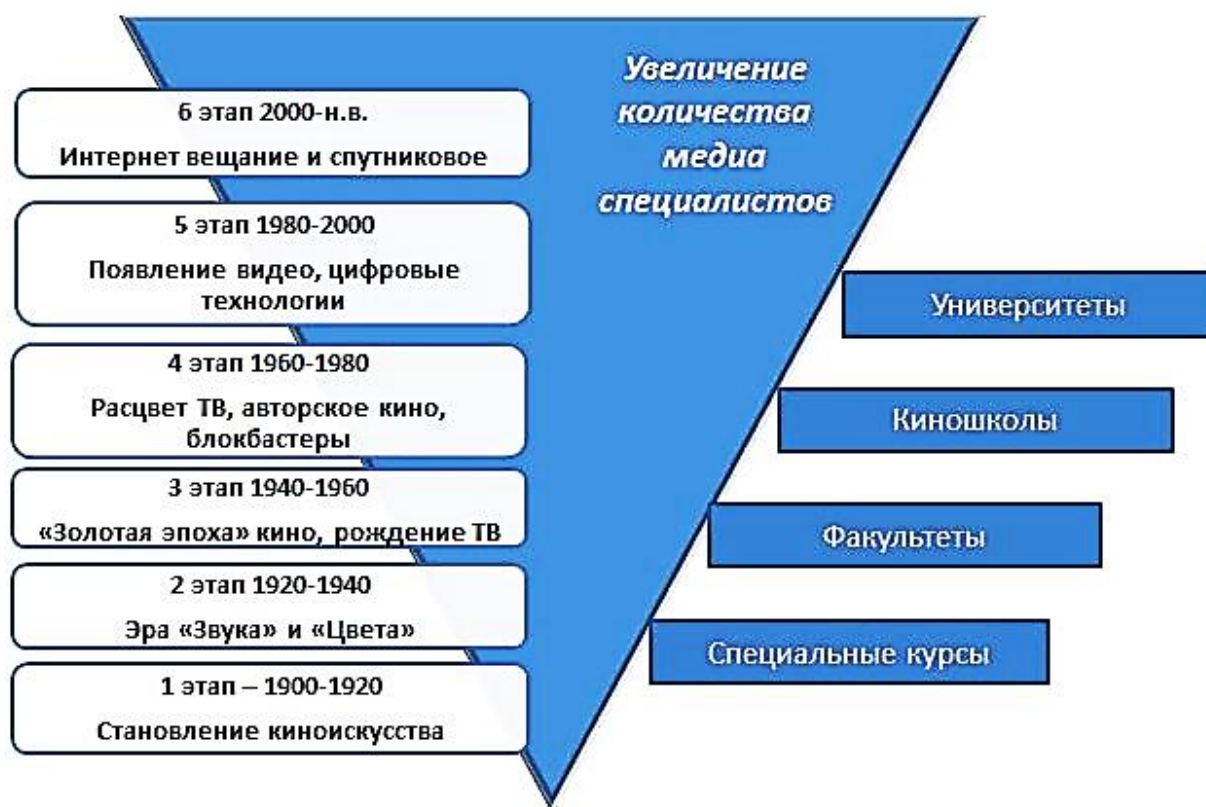

Рис. 1. Этапы развития экранных искусств [рисунок автора]

Появление телевидения в конце 40-х годов, как нового вида экранного искусства, стало очередным этапом совершенствования кинотехники и появлению

новых специальностей. В начале работать на телевидение пришли неудачники из кино, которые быстро адаптировались в условиях современных реалий и стали первыми телевизионными сотрудниками. Быстро развивающийся процесс потребовал новую армию телевизионных специалистов, по специфике и профессиональным навыкам значительно отличающихся от специалистов кино [4].

Киношколам понадобилось около 10 лет, чтобы отделить телевизионное направление от кинематографического. В киношколах были открыты новые факультеты, где студенты получали базовое кинообразование и в последствии повышали квалификацию по телевизионным специальностям. Первые американские телевизионные каналы стали экспериментальной площадкой для обкатки технологий и новых телевизионных специалистов в сфере аудиовизуальных искусств.

В это же время руководство киностудий, чтобы оторвать зрителей от телеэкранов и вернуть в кинотеатры, искали новые темы и формы, активно приглашая молодых режиссёров и сценаристов, выпускников киношкол (4 этап). В период с 60–80 гг. волна экспериментального, откровенного и необычного кино захватила голливудские студии, возникли новые жанры, потеснившие базовые и традиционные, использовавшие находки авторского кино [5]. Параллельно с этим появились крупнобюджетные научно-фантастические блокбастеры Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга, внедрявшие цифровые технологии в кинопроизводство. В результате прорыва современных технологий и развития новых жанров, американский зритель снова пошел в кино.

В этот период в Америке продолжали плодотворно работать уже существующие киношколы, которые предлагали традиционный набор дисциплин по обучению кадров для киноиндустрии и телевидения. Популярными специальностями стали – актёрское, сценарное, операторское мастерство, режиссура, продюсирование. Подготовка специалистов стала коммерчески привлекательна, в связи с этим организовывались новые учебные заведения на базе университетов и колледжи.

С начала 80 гг. возникло новое направление экранного искусства – цифровое (5 этап), благодаря которому эволюционировало аудиовизуальное образование. Впервые независимые студии «Lucasfilm» и «DreamWorks» организовали курсы подготовки специалистов по компьютерной графике и анимации, с которыми в последствии заключали долгосрочные договора о сотрудничестве.

Компьютерная графика, как особый вид экранного искусства, потребовала от киношкол новых подходов к реализации данного направления и совершенствования методов преподавания, с учётом технологических инноваций, одним из которых стало появление видео производства. Образовательные технологии подготовки кино-теле-видео специалистов стали более зависимы от технологического процесса и особенностей производства аудиовизуальных продуктов.

На этом этапе развития была определена особенность американской системы подготовки специалистов в области экранных искусств. Обучение проводилось по программам бакалавров (4 года), магистров (2 года), а в некоторых работали отделения докторантуры. Для получения степени бакалавра студентам предлагалась двухэтапная система образования: во время первого этапа на 1 и 2 курсе преподавали общий гуманитарные дисциплины, на 3 и 4 году – учащиеся были заняты освоением специальных программ по выбранной профессии. Защита дипломов проходила в виде публичных просмотров, по итогам которых вручались дипломы о высшем образовании. Некоторые высшие школы имели в составе средние учебные заведения. Для углубления знаний студентов и повышения квалификации сторонних специалистов в киношколах практиковались краткосрочные программы сроком от 1 недели.

В 90-е годы открылась самая известная в мире киношкола «New York Film Academy», приглашающая на обучение студентов со всех стран мира. Отличительной чертой киноакадемии являлось: проведение обучения в группах до 12 человек, приглашение в качестве преподавателей только признанных звёзд киноиндустрии, главный упор при обучении делался на приобретение практических навыков, на базе собственного технического оснащения.

Начало нового тысячелетия совпало с появлением интернета, повлиявшего на все сферы человеческой жизни (6 этап). Параллельно с ним развивалась спутниковая передача информации, которая обеспечила мгновенную связь. Потоки массовой аудиовизуальной информации привели к «тотальной визуализации через экран» [6].

В условиях рынка учебные комплексы мобильно отреагировали на революцию в области электронных технологий и трансформировали программы по обучению медиа специалистов, создавая новые специальности в рамках существующих учебных заведений. Благодаря интернету появилась новая форма обучения – дистанционная, которая позволила студентам осваивать некоторые дисциплины в режиме онлайн. В результате в американских киношколах уменьшился количественный состав преподавателей до минимального количества.

Сегодня на современном американском кинорынке можно выделить несколько самых крупных кинокомпаний: «Paramount Pictures», «Warner Bros», «Columbia Pictures», «20th Century Fox», «Universal Studios» и «Walt Disney Company». Наибольшую прибыль крупным киностудиям приносят зрелищные фильмы, снятые с использованием компьютерной графики и спецэффектов, изначально предназначенные для просмотра на широком экране, многие из которых организованы по серийному принципу франшизы.

В последние годы создаются компьютерные игры, заменяющие преподавателя и позволяющие самостоятельно моделировать процесс съемки кино и телепродуктов в форматах 2-D и 3-D. Интерактивные системы обучения активно внедряются в современные системы образования.

Анализ динамики развития экранных искусств и его влияние на аудиовизуальное образование позволяет сделать следующие выводы:

1. Разделение на этапы позволяет представить сущность каждого периода развития экранных искусств, прослеживая взаимосвязь практики производства кино-теле-видео продуктов и организации учебного процесса.

2. Технический и технологический прогресс в аудиовизуальной среде не исключает вероятность появления новых форм экранных искусств, увеличивая количество новых медиа профессий и различных способов подготовки квалифицированных кадров.

3. Американский опыт образования в аудиовизуальной среде применим для использования в других странах мира для подготовки специалистов в этой области.

Список литературы

1. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 с.

2. Евтеева И. Межвидовой синтез в контексте кинематографа / И. Евтеева // Искусство и новые технологии: Сб. науч. трудов (Методологические проблемы современного искусствознания). – СПб: Российский ин-т истории искусств, 2001. – Вып. 7. – С. 73–90.

3. Изволов Н.А. Феномен кино: история и теория / Н.А. Изволов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Материк, 2005. – 164 с.

4. Нечай О.Ф. Ракурсы: о телевизионной коммуникации и эстетике / О.Ф. Нечай. – М.: Искусство, 1990. – 19 с.

5. Фрольцова Н.Т. Типология творческой деятельности в аудиовизуальной коммуникации / Н.Т. Фрольцова. – Мн.: БГУ, 2003.

6. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции / Г.П. Бакулев. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

Глебова Ирина Сергеевна – канд. полит. наук, доцент кафедры «Режиссура кино, телевидения и мультимедиа» НОУ ВПО «Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина», Россия, Москва.

Glebova Irina Sergeevna – candidate of political sciences, senior lecturer of the Department “Film directing, television and multimedia NEI of HPE “Humanitarian institute of television and radio broadcasting named after M.A. Litovchin”, Russia, Moscow.