

УДК 331.86.+62

Вепринцева И.В.

Московский государственный университет культуры и искусств

**ПРИНЦИПЫ СВЕТОЗВУКОРЕЖИССУРЫ И АЛГОРИТМ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ РЕЖИССЁРОВ**

I. Veprintseva

Moscow State University of Culture and Arts

**THE PRINCIPLES OF LIGHT-SOUND DESIGN AND ALGORITHM
FOR THEIR USE IN BUILDING FILMMAKERS' ARTISTIC
AND TECHNOLOGICAL THINKING**

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы светозвукорежиссуры. Алгоритм их использования способствует формированию художественно-технического мышления будущего режиссёра при создании сценического образа. Художественно-техническое мышление является актуальным компонентом целостного (системного) режиссёрского мышления и способствует совершенствованию профессиональной подготовки студентов-режиссёров в колледжах искусств. Научные исследования в данной сфере позволили расширить профессиональное мышление будущего режиссёра и существенно увеличить продуктивность и интенсивность учебного процесса.

Ключевые слова: художественно-техническое мышление, светорежиссура, звукорежиссура, светозвукорежиссура, профессиональная техническая подготовка режиссёра, принципы светорежиссуры, принципы звукорежиссуры, принципы светозвукорежиссуры.

Abstract. The article considers the principles of light-sound design. The algorithm for their use in creating stage images promotes the formation of artistic and technical thinking in future filmmakers. Artistic and technical thinking is an actual component of a holistic (systemic) directing thinking and contributes to improving the quality of training in colleges of arts-stage directors.

The research activities in this area made it possible to expand stage director's system thinking and appreciably improve the efficiency and intensity of educational process.

Key words: artistic-technical thinking, lighting design, audio design, light-sound design, professional technical training of the director, principles of light design, principles of sound design, principles of light-sound design.

Художественно-техническое мышление является актуальным компонентом целостного (системного) режиссёрского мышления. Формирование этого мышления у будущих режиссёров – студентов колледжей искусств – способствует совершенствованию их профессиональной подготовки. Содержанием данного мышления является осознанное режиссёром художественное взаимодействие света и звука как выразительных равнозначных средств режиссуры. В общем синтезе театральных искусств при создании сценического образа синтез света и звука является более мощным выразительным средством, чем дифференцированные подходы к разработке этих компонентов. В процессе освоения основных этапов интегральной режиссёрской деятельности художественно-техническое мышление будущих режиссёров как разновидность их профессионального мышления проходит определённые уровни своего развития (табл. 1).

Данные уровни развития художественно-технического мышления, разработанные на принципах светозвукорежиссуры, совпадают с уровнями развития художественного мышления, предложенными Е.И. Коротковой [3, 50]. Светозвукорежиссура – это управление художест-

© Вепринцева И.В., 2012.

Таблица 1

Уровни развития художественно-технического мышления будущих режиссёров

I Эмоциональный уровень мышления	II Эмоционально- образный уровень	III Эмоционально- рациональный уровень	IV Рационально- эмоциональный уровень
Этап возникновения творческого импульса режиссёра для создания сценического образа	Этап режиссёрского замысла (Свет и звук рассматриваются как выразительные равнозначные средства режиссуры)	Этап разработки композиции (Включается разработка светозвукового компонента)	Этап анализа и корректировки сценического образа (Анализ единства светозвукового компонента и его корректировка)

венным взаимодействием света и звука при создании сценического образа в соответствии с принципами постановочного света и звукорежиссуры. Остановимся подробно на принципах (основах) постановочного света, требующих своего обоснования.

В соответствии с методологическим принципом причинно-следственных связей разделим принципы постановочного света на две категории: фундаментальные принципы, связанные с естественным световосприятием человека в обычной реальности (отнесём их условно к принципам первого порядка), и принципы художественного освещения, причинно обусловленные, предназначенные для создания сценической реальности. Назовём их принципами второго порядка.

Фундаментальные принципы зависят от физиологических и психофизиологических факторов световосприятия человека.

1. Физиологические основы световосприятия человека обуславливают следующие принципы постановочного освещения первого порядка.

– *Принцип достаточного для световосприятия уровня освещённости.* Как известно, человек имеет двойственный аппарат зрения. Черно-белое видение глаза человека включается при низких уровнях освещённости за счёт световосприятия в сетчатке

глаза палочкового аппарата зрения. Цветное световосприятие человека осуществляется в природных условиях при повышенных дневных уровнях освещённости. Его обеспечивает колбочковый аппарат зрения – красноощущающие, зеленоощущающие и синеощущающие нервные центры сетчатки глаза.

Нормы освещённости устанавливаются по известным критериям: деталь различия, контраст объекта с фоном, время продолжительности зрительной работы. Заметим, для зрителя на сцене важный объект различия – глаза исполнителя. Все эти факторы световосприятия являются определяющими для формирования на сцене принципов дневного, ночного и цветного художественного освещения.

– *Принцип использования перепада уровней освещённости.* Данный принцип позволяет эффективно разрабатывать наиболее яркие световые картины, например сцены бала, за счёт свойства адаптации глаза человека. В этом случае режиссёр задумывает предыдущую сцену затемнённой.

– *Принцип управления вниманием зрителя.* Этот принцип позволяет использовать свойство взгляда человека фокусироваться на участках с повышенной освещённостью. В сценическом пространстве для этого ис-

пользуются акцентирующие следящие или локальные лучи.

– *Принцип аналогии природного и сценического пространственного светораспределения в пейзажных картинах.* Световосприятие глаз человека формировалось в условиях природного пространственного светораспределения. Представим в этих условиях на рис. 1 основные векторы световых потоков, освещающих глаз человека (точка «А»). Моделируя на сцене природное пространственное светораспределение и учитывая важность освещения глаз исполнителя, примем, что в сценическом пространстве это будет также точка «А».

При этом на сцене необходимо обустроить соответствующее размещение световых элементов осветительной установки и учитывать соотношение величин их световых потоков.

Данные табл. 2 демонстрируют принцип аналогии природного и сценического пространственного светораспределения.

2. Психофизиологические основы световосприятия человека также определяют ряд принципов постановочного освещения первого порядка:

– *Принципы цветопсихологии являются основой цветного освещения.*

– *Принцип условного светораспределения на сцене.* Этот принцип возможен в случае создания, например, необходимой атмосферы. В сценах сумасшествия естественное светораспределение может быть нарушено за счёт неестественного распределения интенсивности световых потоков, и потолок в комнате может оказаться более тёмным, чем пол.

– *Принцип световосприятия на основе архетипов* (первообразов, элементов коллективного бессознательного) может использоваться, например, в сценах сна. В спектакле «Ведьмака» (театр «Ромен») сцена кошмарного сна влюблённого персонажа решена с помощью художественных возможностей света. Персонажи общества, осуждая неприемлемые для них отношения влюблённых, в импульсном свете прерывистыми движениями выползают из камина в комнату спящего.

– *Принцип световосприятия зрителем незавершённых световых картин.* Он реализуется за счёт способности мозга зрителя достраивать эти картины, используя жизненный опыт. Так, сцены воспоминаний могут быть разработаны с помощью симультанной (мгновенной) смены проекций.

– *Принцип световосприятия нереальных световых картин.* Восприятие фантастичес-

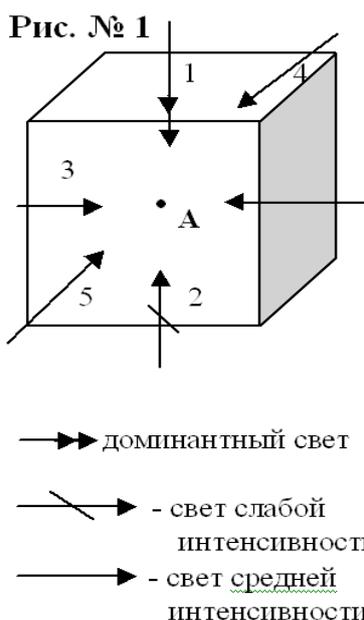

Таблица №2

Принцип аналогии природного и сценического пространственного светораспределения за счёт соответствия световых элементов	
Элементы природного света	Элементы сценической осветительной установки
1. Верхний свет ↓	Софитные планы
2. Нижний свет ↑	Рампа
3. Боковой свет ← →	Прострелы
4. Задний свет ↖	Контровой (контр ажурный) свет
5. Передний свет ↗	Передний, лобовой свет

ких световых картин (сцен на Марсе) требует использования возможностей художественного мышления зрителя [3, 40, 85].

Исторически каждому театральному стилю соответствовали свои художественные задачи [2, 51-70]. Эти задачи выявили ряд принципов художественного освещения, которые творчески переработал и вобрал современный театр. Осознание принципов постановочного света первого и второго порядка способствует их классификации.

Оптимальное использование принципов постановочного света в светорежиссуре осуществляется в соответствии с их иерархической значимостью (схема 1) согласно основополагающему принципу режиссуры и базовому принципу световой композиции [2, 172-179].

Основные принципы звукорежиссуры достаточно разработаны [5, 30-48], но их оптимальное использование в режиссуре также возможно на основе иерархии, обусловленной причинно-следственными связями.

Схема 1

Иерархия использования в светорежиссуре принципов постановочного света

Характер выбранных звуковых средств зависит, прежде всего, от фундаментальных принципов звукорежиссуры, принципов первого порядка, определяемых звуковосприятием человека, сформированным в естественной среде:

– физиологического воздействия звука на человека (частотные влияния на человека, уровни допустимого звукового давления, перепады звукового давления, характер звукового поля) [4, 21-30];

– психофизиологического воздействия звука на человека: эмоционально-музыкального влияния на зрителя звуковых средств, архетипов, элементов коллективного бессознательного, стиля и жанра произведения сценического искусства и т. д.

Сочетание принципов светорежиссуры и звукорежиссуры при создании сценического

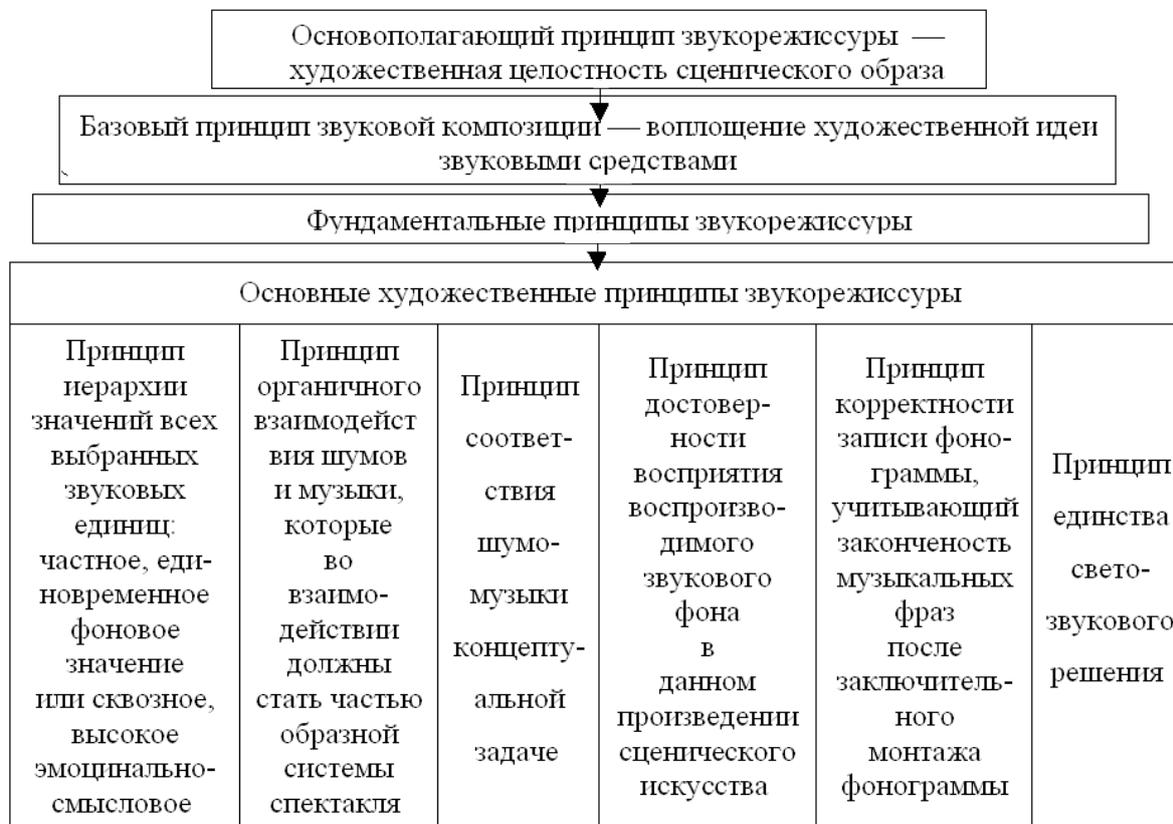
образа, направленное на разработку художественного синтеза света и звука, позволяет поэтапно выстроить алгоритм формирования художественно-технического мышления студентов.

Данный алгоритм является наиболее эффективным средством для формирования обобщённых умений и самостоятельной деятельности будущих режиссёров [4, 159].

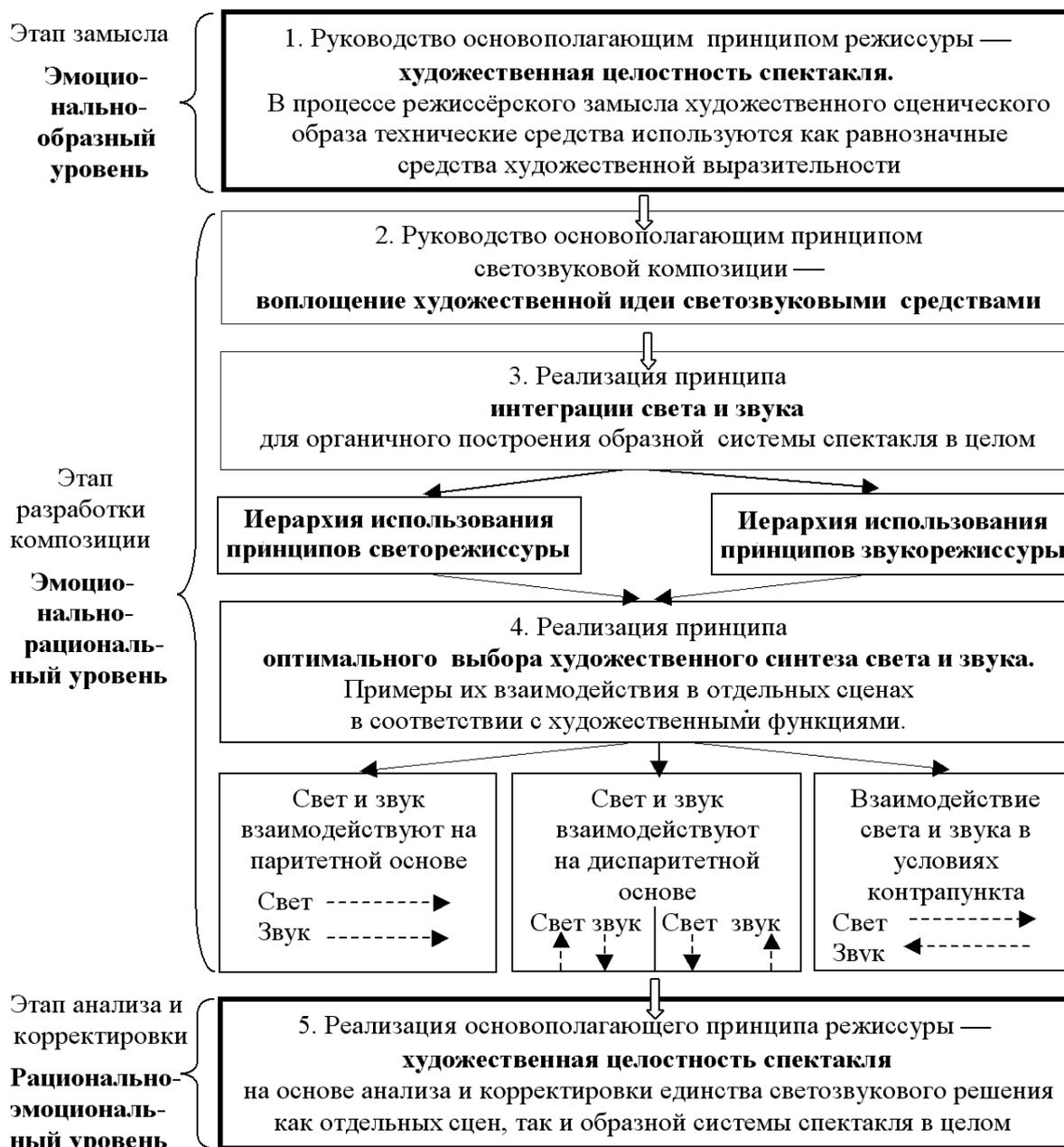
Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что формирование художественно-технического мышления режиссёров наиболее оптимально на основе алгоритма использования принципов светозвукорежиссуры. Эти принципы выявлены в процессе создания современной концепции профессиональной подготовки режиссёров в сфере освоения технических средств в результате научных исследований и сценической практики.

Схема 2

Иерархия принципов звукорежиссуры

Алгоритм формирования художественно-технического мышления будущего режиссера

Художественно-техническое мышление режиссёров, способствуя расширению профессионального мышления, эффективно функционирует в творческом процессе интегральной режиссёрской деятельности.

Таким образом, художественно-техническое мышление режиссёров должно обос-

нованно занять свою нишу в общей классификации художественного мышления [3, 40]. Кроме того, данный тип мышления является актуальным типом профессионального мышления и для современной подготовки студентов других постановочных специальностей средних и высших учебных заведений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аксёнов В.С., Наумов А.П. Технические средства в культурно-просветительной работе: Учеб. пособие для студентов институтов культуры. М., 1988. 143 с. ил.
2. Исмагилов Д.Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. М., 2005. 360 с.
3. Короткова Е.И. Педагогические особенности развития художественного мышления подростков в классе ансамбля домбр и балалаек в детской музыкальной школе: Дис. ...канд. пед. наук. М., 2006. 218 с.
4. Шамина В.В. Роль структуры проблемного задания в развитии познавательной активности и самостоятельности студентов кафедры дизайна // Развитие познавательной активности и самостоятельности студентов в образовательном процессе. Сб. ст. Вып. 2. М., 2006. С. 156-159.
5. Шилова И.М. Проблемы звуковой образности в советском кино. М., 1984. 48 с.

УДК 372.881.161.1

Гац И.Ю.

Московский государственный областной университет

**ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВОФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ**

I. Gats

Moscow State Regional University

**THE IMPORTANCE OF LINGUISTIC PHILOSOPHY HERITAGE
FOR DEVELOPING THE THEORY OF RUSSIAN LANGUAGE
TEACHING IN MODERN SCHOOL**

Аннотация. На стыке с философией лингвометодика определяет приоритетные направления обучения школьников русскому языку в современной языковой ситуации. Исходя из представленных философских посылок, в статье сформулированы методические правила организации лингвистической подготовки школьников с целью их успешной социализации. Указанные методические правила подтверждают мысль, что качество обучения школьников русскому языку пропорционально их умению решать ситуационные задачи на основе реальной языковой практики.

Ключевые слова: языковая ситуация; социальная функция языка; стратегия обучения школьников русскому языку.

Abstract. Adjoined to philosophy, linguistic methodology defines the priority areas of teaching students the Russian language in modern conditions. On the basis of the suggested philosophical premise the author formulates methodological rules of organizing students' linguistic training aimed at their successful socialization. These methodological rules prove the idea of a correlation existing between the quality of students' Russian language training and their ability to solve situational tasks on the base of real language practice.

Key words: linguistic situation; social function of the language; strategy of Russian language teaching.

Построение адаптивной системы обучения школьников русскому языку в современной языковой ситуации подразумевает поиск оснований философского порядка, то есть таких методологических основ, которые бы определяли задачи лингвистической подготовки школьников с целью их успешной социализации.