

УДК 070:654.197

НЕВЕРБАЛЬНАЯ ПАЛИТРА ВИЗУАЛЬНЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ТЕЛЕПРОГРАММ

© 2014 Ю.А. Оганесова

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 9 января 2013 года

Аннотация: Цель – исследование особенностей современного подхода к созданию программ культурно-просветительской направленности, анализ невербальных визуальных средств формирования телевизионного и медийного контента.

Ключевые слова: теледокументалистика, средства художественной выразительности телепрограмм культурно-просветительской направленности.

Abstract: The purpose of this issue is to investigate specific modern journalistic methods in video programs of cultural and educational orientation and analysis of television and media content non-verbal visual instruments creation.

Key words: TV-documentation, instruments of imaginative expression video programs of cultural and educational orientation.

Выразительные телевизионные средства существовали на протяжении всей истории развития телевидения. На современном этапе мы можем наблюдать изменения в использовании многих выразительных средств, когда превалирование того или иного средства экране определяет формат программы или фильма.

Кадр – первичная конструктивная, съемочная и монтажная единица [1, 29]. Композиция кадра определяет объект съемки и то, как мы показываем этот объект, соотношение фона, первого, второго планов, деталей и т. д. сегодня мы можем наблюдать изменение границ самого кадра – переход соотношений сторон кадра от 3:4 к 16:9, кадр становится длиннее. В широком формате с высококачественным изображением Full HD и UltraHD он позволяет увеличить площадь экрана мониторов и телевизоров (HighDefinitionTeleVision), применять технологию объемного изображения (3D), позволяет по-иному взглянуть на содержание кадра. Панорамные кадры, добавление цвета («окрашивание») черно-белой пленки – все это помогает создать «эффект присутствия» и не только приблизить зрителя к объекту, но и буквально «погрузить» в повествование. Как только у телевидения появилась возможность записи, все больше журналисты старались как можно дальше «отойти» от студии и «говорящих голов» в кадре, добавляя «реальную жизнь» на экран. Студийные съемки, бесспорно, менее затратные и технически более простые в исполнении, но современный формат предполагает возможность жизни в тех красках, в каких она есть в реальности, проникать в дома телезрителей. Даже

студийные передачи авторы стараются «украсить» вставками в виде репортажей, сюжетов, и др. В программе «Однако» Михаил Леонтьев использует фрагменты советских фильмов, которые переключают внимание зрителей, подчеркивают какие-то мысли автора, а иногда добавляют новый семантический аспект. Например, в одном из выпусков на тему украинского Майдана и желания попасть в Европу (2013 год) – кадры из фильма «Золушка» 1947 года, где добрая, высокая фея-волшебница (Россия) говорит маленькой Золушке (Украине): «Возвращайся до 12, а то...», или о том же Евромайдане, о финансовой готовности Украины вступить в Ассоциацию (выпуск 24 ноября 2013 г.) цитата из фильма «Окно в Париж»: «Дорога к вам была трудна и полна лишений. Холод и голод преследовали нашу делегацию в течение нескольких суток. И, протягивая к вам руку дружбы, в соответствии с принципами социализма и пролетарского интернационализма, мы призываем вас оплатить наше такси». Включение в аналитическую программу фразы и высказывания героев художественных фильмов, конечно, также является постмодернистским приемом. Сочетание современных кадров и адаптированных фрагментов из старых фильмов – отнюдь не делит фильм на части, а наоборот, подчеркивает актуальность вечных тем.

В связи с многократным улучшением качества экранной «картинки» определяются предпочтения в еще одном визуальном средстве выразительности – в **крупности плана**. Высокое разрешение картинки позволяет передать красоту деталей даже на дальнем плане, поэтому сегодня многие телепрограммы и фильмы в соответствии с новыми возможностями активно используют:

© Ю.А. Оганесова, 2014

- дальние и панорамные планы. В документальном фильме «Американская мечта» на Первом канале (2012 год) авторы прибегают к многократному панорамированию американских пейзажей и пестрых городских улиц. Картинка высокой четкости позволяет рассмотреть мелкие детали и почувствовать атмосферу, которая окружает рассказчиков. Динамика в кадре создается не только за счет содержания картинок с яркими, постоянно мелькающими рекламными щитами и вывесками, но и с помощью движения камеры;

- макросъемку. К приему макросъемки часто прибегают журналисты и репортеры в тех областях, где без макросъемки практически невозможно обойтись: в программах о животных, о растениях, кулинарных передачах, а также применяется в некоторых программах как прием создания образа. В документальном фильме «Вологодские мотивы» на телеканале «Культура» детальные (сверхкрупные) планы используют в качестве изобразительной метафоры: кадры с вологодскими цветами, с порхающим мотыльком или крыльями бабочки-капустницы сменяются кадрами кружева с похожими мотивами – работа вологодских мастериц;

- съемку высокоскоростной камерой. Планы, снятые такой техникой всегда смотрятся необычно. Всплески волн, взмах крыла птицы или движения насекомого, пламя огня и т. д. Такие кадры могут быть красивой иллюстрацией к программе или документальному фильму, обычно выполняют эстетическую функцию и практически всегда – постановочные, поэтому в современном эфире чаще всего встречаются в телерекламе.

Свет – еще одно визуальное выразительное средство, без которого сегодня не обходится ни одна современная передача. Показ героя с использованием цветных подсветок фона, отделение главного персонажа от интерьера, создание особой атмосферы: съемка в темной студии (программа «Встречи на Журфаке» – телеканал «Форум 36», разговор в спокойной, камерной обстановке, высвечены лишь участники программы, студийная беседа проходит в атмосфере доверительного разговора, есть ощущение чего-то таинственного, искреннего, сокровенного – того, что скрыто в темноте), или же наоборот – в абсолютно высвеченной комнате («Белая студия» – телеканал культура. Белый цвет во многих странах, в том числе и в России, считается цветом чистоты).

С этим же средством выразительности связана съемка объекта в дневное и ночное время. Современные осветительные устройства позволяют проводить запись в недостаточно освещенных местах и в темное время суток. Выпуск программы «Репортаж Дождя» – телеканал «Дождь» (2013 год) «Эпоха освещения: лампочки на де-

ревях за миллиард» больше чем на половину состоит из вечерних съемок новогодних световых украшений столицы. Здесь свет сам по себе становится выразительным средством и «рисует» кадр, на который с эстетической точки зрения приятно смотреть. Дополнительное освещение для записи интервью с героем в ночном городе также позволяет добиться высококачественного изображения, когда герой будет совершенно гармонично «сосуществовать» в кадре с естественно освещенными объектами на фоне говорящего.

Бывают случаи, когда ночную съемку с естественным освещением используют для показа «отрицательных» событий, например, пожары, извержение вулкана или беспорядки на улицах, ночное освещение увеличивает степень трагичности события.

Цвет как выразительное средство сегодня выступает в современном телеэфире достаточно часто. М. М. Плисецкая, народная артистка СССР: «Если говорить о балете, то здесь цвет имеет огромное значение. Допустим, в очень ярких, ярчайших тонах должен быть первый акт «Дон Кихота», а адажио из «Лебединого озера» нужно показать в мягких пастельных тонах» [2, 27].

На телевидении в одной передаче могут сочетаться черно-белые и полноцветные кадры. Монохромными кадрами авторы стремятся передать определенную историческую эпоху или же ссылаются на фрагменты черно-белых фильмов, старинные фотографии. В одной из серий программы «Больше, чем любовь» – телеканал «Культура» о романе Константина Симонова и Валентины Серовой авторы используют чередование современных кадров старой черно-белой записи с «обесцвеченными» современными кадрами (рассказ о свадебных нарядах). Такое сочетание кадров позволяет журналисту передать одномоментность повествования. Закадровый рассказ не прерывается из-за невозможности показать кадры события, о котором повествует автор, этот момент заполняется новым, постановочным видеорядом, стилизованным под старину.

Серийная передача «Большая семья» (телеканал «Культура», 2014 год), посвященная 80-летию народного художника СССР и российского скульптора Зураба Церетели, записывалась в музее, стены которого были сверху донизу увешаны его картинами, исключительно яркими. На киновыставках демонстрировалась и монументальная скульптура, снятая средним планом на фоне яркого неба. Участники передачи были одеты в черно-серо-коричневое, но главный герой, Церетели, был в красном жилете и длинном красном фартуке – единственное яркое пятно среди публики. Это выделяло его среди гостей, наличие фартука объяснялось тем, что он все

время рисует, прерывая действие только при ответах на вопросы. О его творческой исключительности говорили все собравшиеся. Иосиф Кобзон: «Не верится, что один человек мог все это сделать и так сделать!» Внук Зураб: «Он – король, а мы все вокруг него – шахматные фигуры. Наша задача охранять его, чтобы ему было легче творить».

Необычно цветовое решение передачи «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (ТВ-центр, 04.01.14). Речь в ней идет о запрещении выступлений на телевидении лучших исполнителей советских эстрадных песен. Председателя госкомитета по телевидению и радиовещанию в артистах раздражало все: короткие юбки, открытые декольте, движения на сцене, слишком звонкие голоса... Исполнителям лирических песен он заявлял: «Теперь не ваше время. Или пойте гражданскую лирику, или уходите!». Об этом рассказывают уехавшие в вынужденную эмиграцию Лариса Мондрус, Нина Бродская, Аида Ведищева, Ирина Бржерская, Вадим Шулерман. Все они прожили концертную деятельность в Америке и Европе. Рассказ артистов о сегодняшней жизни снят на фоне ярких пейзажей городов, где они живут сейчас. Их запрещенные на родине песни демонстрируются на черно-белой пленке, при этом обрамлением кадра служит подложка, на которой все время вспыхивают яркие пятна всех цветов радуги. Они как бы символизируют мысль о том, что таланты нельзя удержать взаперти, и одновременно подводят зрителя к неутешительному результату: полной победе политической песни над лирической. За кадром звучат слова ведущего: «Если бы их песни остались с нами, а не отправились в изгнание, мы с вами сегодня жили бы немного иначе».

Интересен и необычен монтаж сюжетов передачи «Список Лапина. Запрещенная эстрада». С точки зрения теории монтажа он сделан абсолютно правильно. Н. И. Утилова в книге «Монтаж как средство выразительности» пишет: «Мы всегда воспринимаем цвет по секторам – от самого яркого, насыщенного, контрастного и запоминаем как эмоцию. Чем сильнее эмоция, тем насыщеннее ощущение от цвета, тем контрастнее монтажный переход, тем сильнее ощущение от изменения цвета. Цветовые «удары» служат опорными точками в монтажных переходах» [3, 148].

Визуальные компоненты сегодня достаточно широко применяются в программах культурно-просветительской тематики, но помимо перечисленных выше, естественных, натуральных выразительных средств, связанных с операторским мастерством, с развитием технических возможностей происходит развитие многих телевизионных приемов, в особенности – связанные с **монтажом**. Здесь можно выделить

различные тенденции, в разных телевизионных компонентах.

Наиболее заметными изменениями является значительное сокращение средней **длины кадра**. Сначала сверхкороткие планы применялись в монтаже музыкальных клипов и рекламных роликов (из-за короткого формата и высокой стоимости эфирного времени). Сейчас клиповой монтаж является еще одним следствием постмодернистского сознания, и часто применяется в современных форматах телевизионных передач, в том числе в программах культурно-просветительской тематики. В многосерийном документальном фильме «Одноэтажная Америка» – Первый канал (2008 год) за счет клипового монтажа создается динамика определенного события, например, джазовый концерт в нью-йоркском клубе (1 серия) или выставка машин возле Сан-Франциско (11 серия), как и всему повествованию о путешествии Владимира Познера и Ивана Урганта в целом. С сокращением длительности кадра меняется и **темпоритм** телевизионного повествования. Повествование короткими монтажными фразами может привести к незавершенности смысла высказывания или нестабильному образу, или нецелостному, нелогичному сюжету. Используя же клиповый монтаж как прием выразительности, может разнообразить изобразительный ряд и «осовременить» старые пленки, как сделали журналисты телеканала НТВ в цикле документальных фильмов «Лучший город Земли» – многосерийный проект о повседневной жизни столицы 1918-1985 годов, где каждый выпуск был посвящен какому-либо значимому событию или явлению в Москве. Динамично смонтированные кадры, рассчитанные на современную аудиторию, обладают чертами парадигмы постмодерна. Увеличение темпоритма телевизионного повествования даже при обработке архивных записей не может погрузить зрителя в атмосферу того времени. Зритель не успевает ощутить «дух» фильма, но динамичный стиль видеоконтента приближает его к современному типу мышления, к нынешнему темпу восприятия информации. Поэтому программы культурно-просветительской тематики, рассчитанные на более старшее поколение публики, сохраняют темпоритм телеповествования (программы телеканала «Культура», «Техно 24», «Наука 2.0» и др.), в то время как для более молодых зрителей применяется клиповый монтаж и яркий, динамичный видеоряд (программы телеканалов «РенТВ», «НТВ», «Дождь» и др.). С изменением темпоритма журналисты уходят от сложных форм: на вербальном уровне это проявляется в постановке простых фраз и предложений, на уровне монтажа – в динамичности,

клиповости, на уровне композиции – в мозаичности блоков, построенных по ассоциативному принципу. Удачным примером здесь можно считать программу телеканала ТВС под названием «Публичные люди», где авторы находят особые формы для создания образа героев. В одном из выпусков (2002 год), который был посвящен российскому эстраднему и оперному певцу Николаю Баскову, на закадровых словах: «Весь свой негатив от общения с шоу-бизнесом певец Басков регулярно вымещает на пластиковых истуканах и боксерских грушах» в видеоряд включены кадры из светских раутов Баскова, которые мелькают на основных кадрах занятий певца в тренажерном зале. В данном примере сочетание совершенно разных по содержанию визуальных компонентов, говорит о противостоянии и борьбе главного героя. В финале своих подходов Басков нечаянно падает, а за кадром у журналиста звучит мысль о том, что «воображаемые воротилы индустрии развлечений доказали, что даже если они из пластика и каучука, бороться с ними – дело гиблое». В данном примере темп закадрового комментирования журналиста гораздо ниже скорости, с которой сменялись кадры, что в общей сложности создает вполне приемлемый темпоритм повествования.

Цветовое решение на сегодняшний день активно применяется авторами как эффективное средство выразительности, способное создать определенную атмосферу, и выполнить некоторые творческие задачи автора. В программах по обработке и редактированию видео уже есть встроенные фильтры с определенными заданными параметрами цвета, насыщенности, тона, экспозиции и т. д. В процессе монтажа автор может выбрать не только определенный оттенок видео, но и полностью изменить цвет картинки. К такому приему нередко обращаются современные журналисты, так как цвет – эффективное средство выразительности документального образа. По цвету иногда мы можем определить жанр телефильма: в документальных передачах используется большое количество архивных записей, поэтому преобладающими могут быть черно-белые кадры или цвета сепии (оттенки коричневого). В синие тона обычно окрашены ночные эпизоды, холодные оттенки в мистических сценах таких, как бывают в программе «Битва экстрасенсов». В холодных синих тонах может быть показана

студия или другая площадка во время испытаний участников, но слова ведущего в кадре – в теплых тонах, например, на фоне проспектов Москвы с большим потоком автомобилей. Комментарии отдельных участников программы также показаны в теплых оттенках. С помощью цвета авторами может быть выражено противопоставление, как, например, в некоторых выпусках программы «Битва экстрасенсов» противопоставлены смоделированная ситуация и реальная жизнь.

Цвет в программах не только создает настроение, но и усиливает какую-то определенную эмоцию или вносит дополнительный смысл. В документальном фильме «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» (2010 год, телеканал «Культура»), рассказывая о несчастном случае в семье Самуила и Софьи (когда младшая дочка Натанэль опрокинула на себя самовар с крутым кипятком) автор инсценирует события и окрашивает видеоряд в коричнево-красные оттенки. После этого эпизода на закадровых словах: «Через две недели после смерти дочери, Маршак пишет Екатерине Павловне Пешковой: «Сейчас мне и бедной Софье Михайловне хотелось бы одного: отдаться всей душой какой-нибудь интенсивной работе – делу помощи несчастным и обездоленным. Больше всего мы желали бы помочь детям», автор фильма использует постановочные кадры, где показан рабочий стол, стопки книг в черно-белом цвете, как и жизнь супругов – обесцвеченная после трагедии.

Визуальные выразительные средства, как правило, работают в совокупности: кадр, свет, ракурс и т. д. Их взаимодействие чаще всего определяется на подготовительной (сценарной) стадии работы автора, режиссера, оператора. Применение тех или иных визуальных выразительных средств позволяет разнообразить формат программы, создавать неповторимый художественный образ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Головня А. Д. Операторское искусство / А. Д. Головня. – М., ВГИК, 1976. – 211 с.
2. Прудовский Л. Роль цвета в ТВ. Информация и цвет. Эстетика и психология. Специфика / Л. Прудовский // Советское радио и телевидение. – 1969. – № 1. – С. 26-28.
3. Утилова Н. И. Монтаж как средство художественной выразительности / Н. И. Утилова. – Часть 2. – М.: ИПК, 1998. – 191 с.

Оганесова Ю. А.
Воронежский государственный университет, аспирант
факультета журналистики.
E-mail: ojuli@mail.ru

Oganosova Yu. A.
Director at the television studio, Journalism Department,
Voronezh State University.
E-mail: ojuli@mail.ru