Нарративный подход в обучении специалистов кино и телевидения

Анашкин Егор Григорьевич – аспирант университета «Синергия» (Москва, Россия); eganash@yandex.ru

Аннотация. *Описаны феномен нарратива, его роль в процессах рефлексии и социализации человека, возможность преобразования личного опыта в медиапродукты. Рассмотрены имеющийся опыт и перспективы применения методик нарративного подхода в преподавательской деятельности, их влияние на профессиональное будущее специалистов кино и телевидения.*

Ключевые слова. *Нарратив, нарратор, нарративный подход в обучении, преподавание в высшей школе, сторителлинг.*

Одной из важных задач современного образования является актуализация личного и социального опыта обучаемых, на основе которого они смогут, опираясь на теоретические знания, полученные в процессе обучения, сформировать собственные алгоритмы в будущей профессиональной деятельности.

Указанное в значительной степени актуально для сферы образования будущих режиссеров кино и телевидения и, в конечном итоге, определяет перспективы и привлекательность для современного зрителя продукции отечественного кинематографа и телевидения, в том числе проектов, которые способны конкурировать с продукцией, создаваемой с помощью стриминговых платформ.

Настоящая работа посвящена анализу возможностей и перспектив применения нарративного подхода в процессе обучения студентов и специалистов кино и телевидения с учетом их будущей профессиональной деятельности.

Понятие «нарратив» является англоязычным термином (narrative), который в переводе на русский язык можно интерпретировать как «история», «повествование». В нарративном подходе история – это последовательность во времени событий, связанных единой темой и сюжетом, при этом нарратив не просто отображает и имитирует жизнь – он ее может конструировать. Таким образом, центральным элементом нарративного подхода является вербальная передача некой истории, текста, в основу которого могут быть положены как реальные, так и выдуманные события, изложенные в определенной логической последовательности [1].

Изучению нарратива в образовании были посвящены работы таких зарубежных и отечественных ученых, как Дж.Брунер, Л.Выготский, М.Бахтин, Й.Брокмейер. Указанные исследователи рассматривали данный метод в таких сферах деятельности, как педагогика, философия и психология, в которых нарратив используется как средство актуализации креативных способностей личности, расширение границ познания ею окружающего мира и самое себя.

Авторами нарративного подхода в обучении справедливо считать М.Уайта и Д.Элстона, считавших, что, анализируя тот или иной художественный текст, человек расширяет свои познания в аксиологии, учится сравнивать свою систему ценностей с жизненными приоритетами других людей, что благоприятно сказывается на развитии у него эмоционального интеллекта и позитивного комму-

никативного опыта [2]. Педагогическая сущность нарратива заключается в способности вербальной передачи текста (истории) оказать эмоциональное воздействие на обучаемого, привлечь его личный опыт, вызвать чувства эмпатии, желание рефлексировать на определенные темы.

Основными принципами нарративного обучения являются следующие положения:

- акцент делается на личности учащегося, вокруг которой формируется определенная педагогическая ситуация, при создании которой педагогом учитываются мотивация обучающегося, его цели в обучении, способность к рефлексии, уровень развития чувственного опыта;

- педагог занимает позицию посредника между обучающимся и той социокультурной ситуацией, которую моделирует автор художественного текста, что требует от него наличия не только определенных профессиональных компетенций, но и личностных качеств;

- подбор материала для учебных занятий ведется по принципу личностно-ориентированного обучения, где каждая педагогическая ситуация является востребованной, способной запустить механизмы личностного развития, соответствующие психологическому и интеллектуальному уровню развития учащихся.

Нарративный подход к обучению может применяться как косвенным образом, так и буквально. В первом случае педагог выстраивает подачу учебного материала таким образом, чтобы структура учебной программы напоминала сериальную, где каждое занятие представляет собой отдельный эпизод, связанный с предыдущим лейтмотивом. Во втором случае педагог предлагает студентам анализировать конкретные художественные произведения (не только в текстовом, но и в аудиовизуальном формате), привлекая к данному процессу их собственный житейский опыт, а также навыки в области герменевтики и феноменологического анализа.

Особое значение нарративный подход имеет при подготовке специалистов кино и телевидения, т.к. специфика их будущей профессиональной деятельности состоит в том, чтобы самостоятельно создавать нарративы, на основе которых зритель мог бы объяснить те или иные происшествия либо правильно уловить ракурс, с которого режиссер хочет подать определенную проблему. По сути, нарративное образование подготавливает студентов к тому, что их будущий зритель может по-разному оценивать заложенные в произведения смыслы в зависимости от таких факторов, как социально-культурная среда, психоэмоциональное состояние человека, новизна или обыденность той проблемы, которая ложиться в основу создания произведения.

Поэтому анализ художественных текстов, а на более поздних этапах обучения – сюжетов, сценариев и кинофильмов может помочь студентам грамотно расставлять акценты при подготовке собственных работ, тонко чувствовать «свою аудиторию» и ориентировать ее интересы и личные мотивации в том направлении, которое отвечает требованиям социально-культурного заказа либо редакторского задания.

Особенность современной медиакультуры состоит в том, что она является гиперреалистичной, ее продукты уже не требуют длительного осмысления, а скорее отсылают человека к совершению определенного действия, из-за чего современное искусство можно назвать искусством перформанса. Таким образом, из-за быстрой смены «картинки» человек не успевает эмоционально прочувствовать все происходящее на экране и склонен реагировать на него инстинктивно, что вынуждает специалистов кино и те-

левидения создавать новый киноязык, при котором зритель превращается в геймера, который погружается в цифровую реальность не в поисках новых смыслов, но с желанием получить новые ощущения, альтернативный вид свободы, где экранные персонажи воплощают те действия, на которые человек не осмелился бы в реальной жизни[3]. В результате мы приходим к осознанию того, что современное экранное искусство вынуждено опираться на клиповое мышление, неспособное удерживать большой объем информации и воспринимать сложные, многогранные образы из-за фрагментации культурной памяти.

Одним из наиболее общих принципов анализа в медиасфере является анализ произведения по следующей схеме: тема–рассказчик–персонажи–события–время–место–причинно-следственные связи. При этом схемы анализа могут существенно отличаться друг от друга в зависимости от жанра анализируемого произведения. Так, в случае работы с новостным сообщением в системе анализа будут выделены такие компоненты, как нарратор (рассказчик)–композиция наррации–адресат, оценивающий происходящее с позиции согласия или отрицания взгляда автора медиасообщения [4].

При реализации нарративного подхода к обучению студент проходит определенные этапы, на каждом из которых он попеременно выполняет роли слушателя и рассказчика. Их можно представить в виде следующей последовательности:

• этап адаптации – период, на протяжении которого нарраторами для студентов являются преподаватели, обучающие их грамотному составлению истории, развивающие у них навык активного слушания;

• этап социализации – период, в ходе которого студенты включаются в процесс сторителлинга, учатся работать в команде, составлять совместные истории, анализировать работы друг друга с позиции рассказчика и слушателя/зрителя;

• этап индивидуализации – период, достигнув которого студент может самостоятельно написать текст, отвечающий запросам разноплановой аудитории, выделить в нем сильные и слабые стороны, развивая навык беспристрастного оценивания результатов собственного труда [5].

На каждом из данных этапов особенно важна роль педагога, который постепенно уступает учащимся роль транслятора жизненных ценностей, побуждая их продуцировать новые смыслы на основе «вечных» сюжетов и жизненных сценариев.

Среди наиболее распространенных в работе со студенческой аудиторией являются методы сторителлинга, нарративного интервью, нарративной игры, предельных смыслов, «автобиографии будущего». Каждый из них целесообразно применять на семинарных занятиях после прохождения учащимися определенного блока теории. Опишем кратко каждый из предложенных педагогических приемов.

Метод сторителлинга является классическим способом применения нарративного подхода к обучению. Его суть состоит в том, что преподаватель предлагает студентам для изучения текст (описание события, биографию известного деятеля либо художественное произведения), после ознакомления с которым они должны письменно либо устно изложить его содержание с позиции тех смыслов, которые являются наиболее релевантными для них в данный конкретный момент. Данный метод дополняется приемом нарративного интервью, на протяжении которого студенты обсуждают мотивы поступков различных персонажей, предлагают альтернативные варианты развития событий. Педагогическая ценность подобного опыта заключается в том, что, анализируя по сути одно произведение, учащиеся

создают фабулы для будущего личного творчества, что может быть применено на практике в создании продолжения к популярным фильмам либо переосмыслении классических сюжетов в ходе создания ремейков отечественного и зарубежного кинематографа.

Метод нарративной игры реализуется путем «проигрывания» студентами определенных жизненных ситуаций, в ходе которых они на личном примере могут прочувствовать психотипы различных персонажей, увидеть возможные сюжетные линии, а также взглянуть на произведение с точки зрения актера, поняв, насколько оно является исчерпывающим для воплощения определенного художественного образа [6]. Таким образом в процессе занятия студенты приобретают новую для себя роль, учатся понимать специфику работы не только режиссера и сценариста, но и других действующих лиц на съемочной площадке.

Методика предельного смысла является достаточно сложным педагогическим приемом, в ходе которого студенты учатся распознавать наиболее значимые компоненты в истории, правильно выделять тему и основную идею художественного произведения, сценария, тематической программы. Суть методики заключается в том, что преподаватель задает студенту структурированную серию последовательных вопросов: «Зачем: выдуманный персонаж совершает то или иное действие; зрителю нужно просмотреть данный сюжет; та или иная сцена должна появится в кадре?..» до того момента, пока обучающийся не достигнет конечной точки, которая и является ядром придуманного им текста.

Метод «автобиография будущего» в своей реализации преследует цель не только профессионального становления студента, но и формирования нравственных основ его личности, предлагая учащемуся спрогнозировать свое будущее, представив его в виде сценария документального фильма [7]. Таким образом студенту становится проще понять, в каком направлении он хотел бы развиваться и какие шаги для этого ему необходимо предпринять.

По мере прохождения выделенных этапов целесообразно предложить студентам использовать их при подготовке и написании курсовой работы либо курсового проекта. К примеру, при создании творческих работ можно инициировать работу студентов в группах, где им придется выполнять роли сценариста, режиссера, действующего лица и критика. Полезно при этом каждому из них параллельно вести дневник наблюдений, описывать свои впечатления о работе в команде, сложности, с которыми приходилось сталкиваться, а также то, как менялось представление об исходной идее от отправной точки работы до сдачи проекта.

Наряду с очевидными преимуществами применения нарративного подхода к обучению специалистов кино и телевидения, существуют определенные сложности, которые вынужден преодолевать педагог. Среди них наиболее значимыми являются: несоответствие учебных программ специфике той реальности, в которой будет профессионально реализовывать себя студент; быстрое устаревание знаний, которые он приобретает в процессе академического обучения; пассивность современного поколения по отношению к источникам информации (ожидание побуждения к совершению определенных действий); необходимость внедрения в процесс обучения современных информационных технологий, которые способны сделать образовательную среду более привлекательной для учащихся.

Исходя из вышесказанного, современной высшей школе нужно предпринимать конкретные шаги по модернизации содержания образования. Особый акцент должен быть сделан на личности педагога,

что обусловливает необходимость непрерывного повышения им своей квалификации. Следует подчеркнуть, что данный процесс не должен быть номинальным и сугубо теоретическим. Поскольку современному образованию стоит в большей степени опираться на конкретную практику в реальной индустрии, руководству высших учебных заведений рекомендуется инициировать проведение совместных диалоговых площадок с представителями кино- и телеиндустрии, в ходе которых они могли бы передавать свой опыт, участвовать в создании методических наработок. Хорошей практикой могло бы стать приглашение преподавателя с группой студентов на съемочную площадку, побывав на которой они смогли бы оценить, насколько отличается воображаемое от действительного.

Также полезным будет приобретение педагогами высшей школы минимальных психологических навыков, которые позволят более гибко использовать индивидуальный подход к обучению, а в случае работы с творческими студентами учитывать личностные особенности каждого при создании реалистичных, эмоционально наполненных работ.

К числу перспектив нарративного подхода в обучении специалистов кино и телевидения можно отнести внедрение нейросетей в процесс обучения. Подобный шаг со стороны педагога можно образно назвать «стратегией на опережение», т.к. в настоящее время нельзя отрицать повсеместное использование достижений искусственного интеллекта. В результате сочетание технологической и креативной составляющей может стать основой для создания дополнительных творческих объединений (лабораторий) для студентов, где они смогут на основе личного и коммуникативного опыта, а также придуманного нейросетями нарратива создавать уникальные, запоминающиеся произведения.

Нарративный подход в обучении можно отнести к числу инновационных педагогических технологий, позволяющих по-новому интерпретировать роли педагогов и студентов в образовательном процессе, отойти от классической модели преподавания, в которой роль нарратора отводится исключительно педагогу, использующему тексты своих коллег, не имеющие отсылок к его собственному житейскому опыту, а значит – не вызывающие эмоционального отклика и желания дать обратную связь у студентов.

Применение нарративного подхода является многоступенчатым процессом, на протяжении которого студенты могут пробовать себя в различных ролях, что в будущем может способствовать их профессиональному самоопределению. В настоящее время применение альтернативных подходов в образовании является общественно востребованным, поскольку предполагает большую свободу как для преподавателя, так и для обучающихся, что позволяет сформировать не только компетентного специалиста, но и всесторонне развитию личность, способную соответствовать требованиям реальной индустрии и креативно отвечать на вызовы изменчивой реальности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Брокмейер Й., Харре Р.* Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. 2000. №3.

2. *Челнокова Е.А., Житникова Н.Е., Челноков А.С.* Использование нарратива в обучении // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 65-3.

3. *Купчинская М.А., Юдалевич Н.В.* Клиповое мышление как феномен современного общества // Бизнес-образование в экономике знаний. 2019. № 3 (14).

4. *Качанов Д.Г.* Нарративный анализ как метод исследования традиционных и мультимедийных журналистских произведений // Медиаскоп. 2020. Вып. 2.

5. *Утюганов А.А., Яницкий М.С., Серый А.В.* Нарративные технологии формирования ценностно-смысловых ориентаций личности: психологическое содержание и применение в образовательной практике // Science for Education Today. 2019. № 1. С. 76–92.

6. *Бухаров А.О.* Нарративные методы обучения в современной школе // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 45–46.

7. *Знаков В.В.* Теория психического процесса и процессуальная логико-смысловая картина мира // Психологический журнал. 2018. № 2. С. 37–47.

Дата поступления – 17.04.2024

Narrative approach in the training of film and television professionals

Egor G. Anashkin – Postgraduate student at Synergy University (Moscow, Russia); assol. suyunbayeva@mail

Abstract. *The article is devoted to the study of the possibility of using a narrative approach in the training of film and television specialists. The paper examines the phenomenon of narrative, its role in the processes of reflection and socialization of a person, the possibility of transforming personal experience into media. A significant place in the work is occupied by the description of practical methods of using the narrative approach in teaching, their relationship with each other and the professional future of film and television specialists. In conclusion, the author emphasizes the need to use a narrative approach in teaching in higher education, as well as in training personnel for higher education institutions, concludes that it is necessary to build a stable link between academic knowledge and their application in the real industry, justifies the need to generalize the experience of theoretical and applied specialists in the study of the phenomenon of narrative.*

Key words. *Narrative, narrator, narrative approach in teaching, teaching in higher education, storytelling.*

REFERENCES

1. *Brokmejer J., Harre R.* Narrativ: problemy i obeshchaniya odnoj al'ternativnoj paradigmy [Narrative: problems and promises of one alternative paradigm]. *Voprosy filosofii* [Questions of Philosophy]. 2000. No.3.

2. *Chelnokova E.A., Zhitnikova N.E., Chelnokov A.S.* Ispol'zovanie narrativa v obuchenii [Using narrative in teaching]. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya* [Problems of modern pedagogical education]. 2019. No. 65-3.

3. *Kupchinskaya M.A., Yudalevich N.V.* Klipovoe myshlenie kak fenomen sovremennogo obshchestva [Clip thinking as a phenomenon of modern society]. Biznes-obrazovanie v ekonomike znanij [Business education in the economy of knowledge]. 2019. No. 3 (14).

4. *Kachanov D.G.* Narrativnyj analiz kak metod issledovaniya tradicionnyh i mul'timedijnyh zhurnalistskih proizvedenij [Narrative analysis as a method for studying traditional and multimedia journalistic works]. *Mediaskop* [Mediascope]. 2020. Rel. 2.

5. *Utyuganov A.A., Yanickij M.S., Seryj A.V.* Narrativnye tekhnologii formirovaniya cennostno-smyslovyh orientacij lichnosti: psihologicheskoe soderzhanie i primenenie v obrazovatel'noj praktike [Narrative technologies for the formation of value-semantic orientations of the individual:

psychological content and application in educational practice]. *Science for Education Today*. 2019. No. 1. P. 76–92.

6. *Buharov A.O.* Narrativnye metody obucheniya v sovremennoj shkole [Narrative teaching methods in modern school]. Sovremennaya nauka: Aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnye nauki [Modern science: Current problems of theory and practice. Series: Humanities]. 2011. No. 2. P. 45–46.

7. *Znakov V.V.* Teoriya psihicheskogo processa i processual'naya logiko-smyslovaya kartina mira [Theory of mental process and procedural logical-semantic picture of the world]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal]. 2018. No. 2. P. 37–47.

Submitted – 17.04.2024