

Коваленко Ю.Б.

канд. искусствоведения, ст. преподаватель кафедры телерепортерского мастерства, Харьковская государственная академия культуры

РИТМ КАК СРЕДСТВО ЕДИНЕНИЯ ИСКУССТВ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязей между различными видами искусства в рамках телевизионного произведения. Категория ритма, как композиционная и содержательная составляющая творческого процесса, рассматривается в качестве средства единения всех выразительных сторон экрана.

Ключевые слова: ритм, экран, пространство, время, содержание, форма.

Анотація. Коваленко Ю. Б. Ритм як засіб поєднання мистецтв в телевізійному творі. Статтю присвячено дослідженню взаємозв'язків між різними видами мистецтва у рамках телевізійного твору. Категорію ритму, як композиційну та змістову складову творчого процесу, розглянуто як засіб єдності усіх виразних сторін екрану.

Ключові слова: ритм, екран, простір, час, зміст, форма.

Annotation. Kovalenko J. B. *Rhythm as a way of the arts unity in television work.* This article is devoted to researching of the interaction between deferent arts in television work. The category of the rhythm, as a composite and content component of creativity, is considered as a means of unity of all expressive parties of the screen.

Key words: rhythm, screen, space, time, content, form.

Постановка вопроса. Ритм является универсальной категорией, активно задействованной в исследовании произведений различных видов искусства. В одних случаях, когда речь идет об однородных формах художественного творчества (музыке, живописи, поэзии), ритмическая организация становится одной из сторон композиционной целостности, единства произведения, выполняя одновременно содержательную и выразительную функции. В других случаях, в искусствах синтетических, соединяющих возможности множества иных видов творчества (театре, эстраде, кино), ритм исполняет роль посредника в создании на основе их единения новой художественной реальности. Взаимодействуя друг с другом, визуальные и звуковые ритмические системы сливаются в новый единый мета-ритм, который придает содержательную и композиционную целостность произведению, неся печать оригинального, индивидуального начала.

Цель, задачи работы, материалы и методы. Цель данной статьи заключена в попытке обозначить сложносоставную структуру экранного ритма, выявить природу единения в телевизионном произведении различных искусств посредством взаимодействия их ритмических особенностей.

Анализ существующих исследований. Категория ритма является одной из наиболее универсальных и востребованных в искусствоведении в целом и в изучении экранных искусств, в частности. Активно задействованная в теории изобразительного искусства, музыковедении и литературоведении, в силу сложности своей природы, она мало изучена в сфере синтетических видов творчества, одним из которых является телевидение. О ритме отчасти упоминается в литературе, посвященной отдельным сторонам выразительности экрана [1, 4, 5], и теоретических исследованиях телевизионных жанров. Освоение ритмических особенностей телепроизведения требует более пристального внимания и глубокой разработки, что определяет актуальность данной публикации.

Статья выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры телерепортерского мастерства факультета Кино-телеискусства ХГАК.

Результаты исследования.

Телевидение является одной из смешанных форм художественного выражения в ряду сценических, экранных и других зрелищных искусств. При этом, однородные – музыка, живопись, графика, литература – в нем органично сосуществуют с синтетическими – театром, кино, эстрадой и массовыми действиями. Их единению способствует взаимодействие выразительных средств каждого, а также общность отдельных элементов художественного языка. Ритм является одним из таковых, не случайно, данная эстетическая категория находит близкое истолкование в различных источниках. Справочная литература преимущественно определяет ритм как чередование, последовательность отдельных элементов, либо форму организации целого. Другими словами, данное понятие включает в себя принцип протекания во времени и пространстве, а также системность. Отличительным качеством

ритмического развертывания служит наличие возврата или повторности наряду с контрастом. Ритм обладает эффектом усиления и облегчения воздействия, служа основным нервом композиции и содержания в произведении. Являясь изначально организующим средством и выражением процессуальных искусств, со временем ритм распространяет свое действие и на искусства изобразительные, организовывая в них пространство. Общим для всех остается понимание ритма как чередования фаз, отличных по напряжению в восприятии, по направленности каждой. «Именно это порождаемое ритмическим повтором ожидание может быть оправдано или, напротив, обмануто, приводя к различного рода эмоциональным реакциям воспринимающего, в которые окрашивается художественный прием» [3]. Таким образом, вместе с композиционной и семантической сторонами ритм обретает функцию выразительного средства. Эффективность его воздействия на восприятие усиливается по мере накопления различных проявлений ритма в искусстве и жизни в целом. Словарь Брокгауза и Эфрона определяет ритм в широком смысле как чередование диалектических противоположностей, альтернативных состояний «движения и покоя, моментов напряжения и ослабления, ускорения и замедления в процессе работы» [2]. Ритм обращен к чувственному восприятию человека и одновременно открыт для логического осмысления, объединяя содержание и форму художественного произведения. Таким образом, ритм является одновременно и формой восприятия, и формой организации в искусстве.

Опираясь на данное понимание, можно проследить проявление конструктивного и семантического начал в разных сторонах экранной выразительности. Так, звучащая телевизионная речь организуется темпоритмом прочтения, наличием акцентов и интонационных волн, чередованием ускорения и замедления, долготы и краткости фраз, контрастом общих и частных содержательных элементов текста.

Ритм в изобразительном искусстве, как принцип пространственной организации, проявляется в чередовании и повторении определенных элементов выразительности, свойств предметов. С подобным пониманием ритма связана организация двухмерного экранного пространства. Однако экран отличается динамичностью изображения, что органично связывает его с категорией времени. «Визуальный ритм указывает на взаимосвязь внутри серии форм или линий. Например, в движущемся кадре фоновые объекты могут методично наплывать на рамку. Эти объекты могут отстоять друг от друга на одинаковом расстоянии (например, фонарные столбы) или на разном, но, тем не менее, они будут связаны между собой» [4, 73]. Воздействуя друг на друга на телеэкране, различные формы художественного творчества вскрывают относительность деления искусств на статичные и динамичные. Ритм изображения проявляет себя во временном процессе его восприятия, сближаясь в этом отношении с ритмом музыкальным. Визуальные образы также воспринимаются в движении взгляда по зрительным акцентам, по линиям и формам изображаемых пред-

метов. Определенные ритмические структуры могут создаваться посредством внутрикадрового движения камерой, периодичность которого создает ощущение ритма. Его выразительность усиливается, если движение камеры совпадает с направлением перемещения взгляда. Особую динамику видеоряд обретает, когда на экране – движущееся изображение. В этом движении ритмика может быть регулярной, монотонной, либо нерегулярной, скачкообразной. В изображении различают также «статичные ритмические структуры: естественные (лепестки цветка, барханы в пустыне) или искусственные (балки моста, борозды в поле, перекрестки дорог)» [4, 73].

Телеэкран – искусство временное, потому в экранном изображении активно взаимодействуют ритм пространства и ритм динамического развития звукозрительного образа. Особая роль временной организации телевидения сближает его с «чистым» временным искусством музыкой. «Ритмы музыки и изображения легко поддаются синхронизации», – пишет М. Вольнец [1, 22]. Не случайно частое обращение исследователей кино и телевидения к музыкальным категориям и канонам в процессе осмысления выразительности и поэтики экрана. Говоря об экранном творчестве, С. Эйзенштейн подчеркивает важность того, «чтобы развернув каждую область выразительных средств до максимума, вместе с тем так суметь соркестровать, сбалансировать целое, чтобы ни одна из частных единичных областей не вырывалась бы из этого общего ансамбля, из этого всеобщего композиционного единства» [6, 581].

Ритмические отношения характеризуют искусство, природу, социум. На этом основании оказывается возможным сопоставление ритмов каждой из этих сфер, которые находят свое отражение на телевизионном экране. Отличаясь неравномерностью организации, ритм в искусстве служит одним из средств проявления оригинального авторского начала, выражения индивидуальности, неповторимости художественного мышления. В ритмическом чувстве, особенностях ритмических структур заключена одна из сторон стиля произведения, а также характера и темперамента самого автора.

Зарождаясь изначально в сочетании изобразительного и звукового рядов экрана, в процессе видеосъемки оператором и подбора музыкального оформления звукорежиссером, ритм телевизионного произведения окончательно формируется в процессе его монтажа, рождаясь из чередования кадров различной крупности, вырастающих в монтажные фразы, которые составляют целые эпизоды. Ритмическая основа в итоге образуется из взаимоотношения между кадрами и объектами внутри кадра, музыкальным ритмом и звучащей речью, составляя звукообразительную композицию. При этом, являясь средством выражения индивидуальности автора, ритм передачи, сюжета, репортажа напрямую зависит от личности режиссера, его мироощущения и ценностной позиции, особенностей темперамента. В данном случае ритм телепроизведения сливается с ритмом самой жизни, проявляющейся в психологическом ритмодвижении

автора. Еще ранее аналогичная зависимость возникает в процессе съемки материала, когда сила и глубина переживаний оператора, его реакция на окружающее, зрительные предпочтения, рожают экранное изображение со своим неповторимым ритмом. Поэтому особо важно соответствие внутреннего ритма автора ритму события и окружающей действительности, а также рождающемуся в процессе съемки ритму экранного произведения. Не случайно в телевизионной практике имеет место специализация операторов на темах и жанрах, основанная не только на предрасположенности к технике однокамерной либо многокамерной съемки, но и на особенностях мировосприятия. Психологические свойства, биологический ритм определяют содружество авторов в творческих командах – оператора и режиссера, оператора и репортера, репортера и режиссера. Однако это не единственное условие для коллективного творчества, каковым является телевидение. Важна органичность и сбалансированность взаимодействия ритмических структур, создаваемых участниками команды, усилия каждого из которых направлены на выполнение единой художественной задачи. «Собственно искусство, – по словам С. Эйзенштейна, – начинается с того момента, как в сочетании звука и изображения уже не просто воспроизводится существующая в природе связь, но устанавливается связь, требуемая задачами выразительности произведения» [5, 197]. Ритм является одним из способов достижения подобного единства. В зависимости от замысла соотношение ритмических структур визуального, звукового ряда, темпоритма монтажа может быть неодинаковым. Ритм слова и изображения чаще взаимно дополняют друг друга по принципу сбалансированности воздействия. К примеру, насыщенные частной информацией тексты, как правило, сопровождаются наиболее нейтральным в динамическом отношении видеорядом, и наоборот, наиболее динамичные кадры часто влекут прием «по comments», то есть исключают текстовый комментарий. Что касается музыкальной стороны, то здесь соотношение весьма разнообразно. Музыка может гармонизировать изображение и контрастировать с ним, музыкальный ряд выступает своеобразным комментарием к видео. Темпоритм монтажа нередко диктуется музыкальным сопровождением. Особенности музыки можно воздействовать на жанровую основу фильма.

Выводы. На основании проведенного исследования, можно отметить, что ритм в телевидении является одним из важнейших средств выражения содержания и организации целого. Учитывая многосоставную структуру экранного образа, рожденного слиянием выразительности динамичного изображения и звукового ряда, можно говорить о взаимодействии в рамках телевизионного произведения ритмических систем каждого из искусств, что в конечном итоге ведет к созданию единого многопланового мета-ритма. Специфика подобного единения может быть продиктована жанром произведения, определенными художественными задачами, стоящими перед авторами, мышлением и стилем создателей экранного творения.

Перспективы дальнейших исследований. Изучение ритма в экранном творчестве представляет особый интерес, как для искусствоведов, так и для создателей телевизионных произведений, способствуя постижению особенностей воздействия на зрительское восприятие, эффективности потребления информации и создания ярких оригинальных проектов. Дальнейшее исследование может быть направлено на специфику ритмической организации различных телевизионных жанров, на анализ воздействия различных ритмических систем на выразительность и восприятие экранного образа.

Литература:

1. Волюнец М. М. Профессия: оператор: Учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / М. М. Волюнец. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 184 с.
2. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. / В современной орфографии [Электронный ресурс] – Петербург: Издательское общество «Ф. А. Брокгауз – И. А. Эфрон», 1907-1909/ – Режим доступа к статье: <http://slovari.yandex.ru/ритм/Брокгауз%20и%20Ефрон/Ритм/> (18.01.12). – Заглавие с экрана.
3. Новая философская энциклопедия, 2003г. [Электронный ресурс] – Режим доступа к статье: <http://www.term.ru/dictionary/879/word/%D0%С8%D2%СС> (18.01.12). – Заглавие с экрана.
4. Уорд Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении. [Текст] / Питер Уорд. – Пер. с англ. А. М. Аемуровой, Ю. В. Волковой под ред. С. И. Ждановой — М.: ГИТР, 2005. — 196 с.
5. Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6-ти т. [Текст] / С. М. Эйзенштейн. – Т. 2. – М.: Искусство, 1964 – 566с.
6. Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. [Текст] / С. М. Эйзенштейн. – Т. 3. – М.: Искусство, 1964 – 672с.