

МОНТАЖ КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД РЕЖИССЕРА

Кривоногова Э.Г., Черняк Е.Ф.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»

В современных условиях развития культуры новое звучание приобретает технология монтажа.

С древних времен в культуре существовало понятие «монтаж», а как творческий прием он стал использовать сначала в эпоху модернизма, затем постмодернизма. В настоящее время восприятие окружающей нас действительности, благодаря современным средствам коммуникации, становится клиповое или монтажное мышление. Поэтому знание приемов и методов монтажа в режиссуре театрализованных представлений и праздников остается актуальным.

Процесс монтажа – это не только сборка частей в единое произведение, но возможность получить новый материал, эффект воздействия которого будет обладать огромным образным потенциалом и смыслообразованием.

Анализ изученности монтажа позволяет сказать, что проблематики достаточно широко освещена в исследованиях следующих теоретиков и практиков.

Л. В. Кулешов, Ю. М. Лотман, В. И. Пудовкин, С. М. Эйзенштейн и др. изучали его с позиции семиотики киноиндустрии.

Э. Гомбрих, Б. Мандельброт, Л. Ю. Лиманская, Ж. Б. Рабине, Р. И. Салганик рассматривали монтаж как творческий прием и процесс трансформации творчества в продукт культуры.

Представляют интерес научные исследования Е. А. Бобринской, Ю. М. Лотмана, В. Ф. Познина, А. В. Свешникова, В. А. Фаворского, М. Г. Чистяковой и других в области восприятия картины мира с помощью монтажного ассоциативного мышления.

Эйзенштейн С.М. определял монтаж как «мысль художника, его видение мира, его идея, выраженная в отборе и сопоставлении кусков кинематографического действия в наиболее выразительном и наиболее осмысленном виде» [с.63].

Эйзенштейн С.М. Избранные произведения : В 6 т. Том 3 / Сост. П. М. Аташева и Н. И. Клейман. Л.К.Козлов. - Москва : Искусство, 1964. - 703 с.

Азизов З. определяет функцию монтажа как соединение исчезнувшего. Монтаж производится, чтобы «получить целостный образ событий и вещей, которые фрагментированы в изображениях, затеряны, разъединены в напряжении времени, которые исчезают» [с. 32].

Азизов З. Ответ обществу потребления: монтаж как искусство [Текст] / З. Азизов //Художественный журнал. - 2010. - №3/4 (79/80). - с. 31-33.

Фелонов Л.Б. считает монтаж одним из проявлений мышления, когда при построении предмета из отдельных частей, создается целое, в котором художник зрительно транслирует свое отношение к предмету [с. 338]. Фелонов Л. Б. Монтаж как художественная форма [Текст] : [Учеб. пособие] / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Науч.-исслед. кабинет. Кафедра кинорежиссуры. - Москва : [б. и.], 1966. - 162 с.

Монтажное мышление – это особое не только особое видение мира, но и особенность творческого мышления в познании реальности и воссоздание ее в своем сознании.

Проценко Е.Г. отмечает, что «владение монтажным мышлением для профессионалов режиссуры театрализованных представлений и праздников определяется развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией; умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм. [с. 146]

Проценко Е.Г. Методические основы формирования монтажного мышления на занятиях «Психолого-педагогические основы монтажного мышления режиссера-постановщика» у режиссеров театрализованных представлений и праздников/ Вестник СамГТУ - 1(21) – 2014. - С. 145-151

С. Эйзенштейн указывал на то, что монтаж встречается там, где происходит сопоставление двух фактов, предметов или явлений. Подсознательно мы постоянно сталкиваемся с сопоставлением еще в раннем детстве - это понятия Добра и Зла, Хорошего и Плохого. Взрослея, различия и сходства мы уже ищем в ассоциациях, аналогиях и метафорах.

Поэтому можно говорить о том, что ведущее место среди методов работы над сценарием театрализованного представления или праздника занимает монтаж. Сценарист и режиссер подбирают материал для постановки. Это может художественный, или документальный материал, фото и видеозаписи. Это материал нужно грамотно смонтировать исходя из замысла и основной идеи произведения.

Рассмотрим основные виды монтажа:

1. Последовательный (хронологический). Материал строится на основе простых причинно-следственных связей, методом одно после другого и развивается в логическом поступательном движении. Примером могут служить праздники: «Проводы зимы», «Страницы нашей истории» и др.,
2. Контрастный. В его основе лежит чередование эпизодов или номеров различных по характеру или настроению: веселое – грустное, темное –

светлое, быстрое – медленное. Также материал можно смонтировать так, чтобы столкнулись различные точки зрения на одно и то же событие.

3. Параллельный. В нем режиссер стыкует тесно связанные между собой, но самостоятельно развивающиеся смысловые ряды, что позволяет ярче выразить конфликт, острее проводить действие героев. Одновременный показ двух или более сюжетных линий поддерживает динамику представления, сохраняет внимание зрителей и управляет темпоритмом.
4. Ассоциативный. Материал монтируется так, чтобы от слияния документальных и художественных фрагментов рождались ассоциации, активизирующие зрительское восприятие, заставляли человека думать и делали его соучастником праздничного действия. Данный вид монтажа считается наивысшим уровнем творческого мышления. Т.к. требует от режиссера интеллекта, культуры, зрелости и ряда других профессиональных достоинств. Ярким примером могут служить литературные композиции Яхонтова В.Н., в которых он искал нужные тому времени и тому обществу слова. А для этого пересматривал газеты, искал статьи, собирал стихи поэтов и прозу. По его мнению ассоциативный монтаж – это один плюс один не два, а нечто большее.
Яхонтов В. Н. Театр одного актера / Лит. ред. Е. Е. Поповой, вступит. ст. И. Л. Андроникова. М.: Искусство, 1958. - 455 с.
5. Ретроспективный монтаж возвращает нас в прошлое. Этот прием - воспоминание. Применяют его в театрализованных представлениях и праздниках, когда показывают историю страны, региона (например, театрализованное представление, «Время быть первыми», приуроченное к 300-летию юбилею с момента промышленного освоения Кузбасса) или трудовых династий.
6. Одновременный (иллюстративный) монтаж чаще используется в концертных программах, когда художественное изображение (действие на сцене) повторяется документальным изображением на экране, тем самым дополняет номер.

В искусстве монтажа следует соблюдать ряд законов.

1. Монтируя в сценарии различные фрагменты представления или праздника необходимо исходить из логической и художественно целесообразности. Чтобы создавались яркие, эмоционально насыщенные образы, следует органично один фрагмент переводить в другой.

2. Эпизоды, номера в представлении следует монтировать, чередуя различные виды искусств (прозу, поэзию, музыку, хореографию и т.д.), тем самым усиливая внимание зрителей и облегчая восприятие сценического действия.

3. Все эпизоды представления должны быть лаконичными. Если большие тексты не сопровождаются визуальным рядом, их надо сокращать или искать сценический эквивалент. Нельзя допускать словесных и смысловых повторов.

4. Следует использовать между эпизодами логические связки – мостики: тексты ведущих, комментаторов или персонажей, музыкальные заставки.

Чтобы выстраивалось единое, цельное действие, которое развивается по восходящей линии, необходимо при монтаже стремиться к стройности и цельности, к гармоничному сочетанию отдельных частей представления или праздника.

В качестве примера использование нескольких видов монтажа приведем торжество, приуроченное к 300-летию Астраханской губернии — театрализованное представление «Петровской волей рождены для славы». В течение полутора часов зрелища зрители как бы перелистали 300 страниц истории Астраханской губернии, проследили последовательное воплощение в жизнь петровских заветов, увидели, как расцветала астраханская земля.

Ретроспективный монтаж был использован в эпизоде, где на большом экране в старом советском чёрно-белом телевизоре началась трансляция из архива программы Астраханского ТВ «Телевизионная панорама», в которой говорилось о трудовых достижениях астраханцев. А затем прозвучали попури советских хитов в исполнении эстрадно-симфонического оркестра, сводного хора филармонии и группы «Ренессанс».

Примером одновременного (иллюстративного) монтажа номеров в этом представлении стали выступления сводного военного духового оркестра, а это свыше ста музыкантов из Астрахани, Знаменска и Волгограда, барабанщики Астраханского суворовского военного училища и юнармейцы. Прошли дефиле под музыку военных маршей и попури из джаза и эстрадных песен музыканты военного оркестра 4-го Государственного центрального межвидового полигона министерства обороны РФ.

Есть в нашей стране праздник, который празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. Это - День Победы, один из самых точных индикаторов эпохи, отражающий историю каждого послевоенного поколения.

В этом празднике сохранились традиции празднования: парады, шествие «Бессмертного полка», возложение цветов к памятникам воинам-освободителям, концерты и театрализованные представления праздничный салют

В праздничных концертах посредством фрагментов художественных кинолент, музыкального репертуара, литературного материала, фото и видеохроники, солдатских писем показаны и описаны основные эпизоды и события военных лет. В этих представлениях, где бы они не проходили – в

крупных городах или поселках, в единый сюжет монтируются слово, музыка, свет, проекция и другие выразительные средства режиссуры.

С помощью монтажа «факты жизни» трансформируются в «факты искусства», если они наполнены эмоциональным содержанием и согласуются с замыслом и идеей постановки. В этом и есть обобщающее и синтезирующее свойство монтажа.

Список литературы

1. Азизов З. Ответ обществу потребления: монтаж как искусство [Текст] / З. Азизов // Художественный журнал. - 2010. - №3/4 (79/80). - с. 31 -33.
2. Проценко Е.Г. Методические основы формирования монтажного мышления на занятиях «Психолого-педагогические основы монтажного мышления режиссера-постановщика» у режиссеров театрализованных представлений и праздников/ Вестник СамГТУ - 1(21) – 2014. - С. 145-151.
3. Фелонов Л. Б. Монтаж как художественная форма [Текст] : [Учеб. пособие] / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Науч.-исслед. кабинет. Кафедра кинорежиссуры. - Москва : [б. и.], 1966. - 162 с.
4. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения : В 6 т. Том 3 / Сост. П. М. Аташева и Н. И. Клейман. Л.К.Козлов. - Москва : Искусство, 1964. - 703 с.
5. Яхонтов В.Н. Театр одного актера / Лит. ред.Е.Е. Поповой , вступит. ст. И.Л. Андроникова. М.: Искусство, 1958. - 455 с.