

НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКЕ

Нарративный подход в обучении специалистов кино и телевидения: применение и перспективы

Егор Григорьевич Анашкин

Аспирант

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Москва, Россия

ganash@yandex.ru

ORCID 0009-0007-9866-7776

Поступила в редакцию 01.11.2024

Принята 21.12.2024

Опубликована 30.03.2024

УДК 791.43:37.091.3

DOI 10.25726/a1436-9420-4643-r

EDN JQHNCNM

ВАК 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В статье проведен тщательный анализ перспектив использования нарративного подхода в обучении специалистов кино и телевидения. Основное внимание уделено роли нарратива в процессах рефлексии и социализации, а также возможностям трансформации личного опыта в медиапродукты. Цель исследования заключается в оценке практического опыта применения методик нарративного подхода в преподавательской деятельности и выявлении их перспектив. В работе используется комбинация теоретического анализа и анализа практического опыта. Статья включает в себя обобщение современных концепций и теорий, структурирование и категоризацию данных, а также использование формальной логики для систематизации информации. Исследование представлено педагогическим экспериментом, экспертизой и апробацией методик, диагностическим исследованием с использованием различных методов, таких как метод экспертной оценки, тестирование, контрольные занятия, моделирование профессиональных ситуаций, самооценка и рефлексия, наблюдение и обобщение педагогических характеристик. Результаты исследования подчеркивают важность нарративного подхода для профессионального развития будущих специалистов в области кино и телевидения, а также выявляют тенденции его развития в образовании. Новизна данной работы заключается в углубленном рассмотрении влияния нарративного подхода в образовании на профессиональное будущее специалистов, делая его актуальным и значимым для современной образовательной практики. Полученные результаты могут быть полезны для разработки и улучшения образовательных программ в данной области.

Ключевые слова

нарратив, нарратор, нарративный подход в обучении, преподавание в высшей школе, сторителлинг.

Введение

На сегодняшний день одной из важных задач современного образования является актуализация личного и социального опыта обучающихся, на основе которого они смогут, опираясь на теоретические знания, полученные в процессе обучения, сформировать собственные алгоритмы в своей 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, способных 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.

Материалы и методы исследования

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, но и может ее 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 (Брокмейер, 2000).

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 окружающего мира и самого 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 коммуникативного опыта (Челнокова, 2019).

Педагогическая сущность нарратива заключается в способности вербальной передачи текста (истории) оказывать эмоциональное воздействие на обучаемого, способное привлечь его личный опыт, вызвать чувства эмпатии, желание рефлексировать на определенные темы.

Основными принципами нарративного обучения являются следующие положения:

1. акцент 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;
2. посредничество педагога между обучающимся и той социокультурной ситуацией, которую моделирует автор художественного текста, что требует от него не только наличия определенных профессиональных компетенций, но и личностных качеств;
3. подбор материалов для учебных занятий. Весь материал подбирается по принципу личностно-ориентированного обучения, где каждая педагогическая ситуация является востребованной, способной запустить механизмы личностного развития, соответствующие психологическому и интеллектуальному уровню развития учащихся.

Отметим, что нарративный подход к обучению может применяться как косвенным образом, так и буквально. В первом случае педагог может выстроить 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.

Результаты и обсуждение

Особое значение нарративный подход имеет при подготовке специалистов кино и телевидения, так как специфика их будущей профессиональной деятельности состоит в том, чтобы самостоятельно создавать нарративы, на основе которых зритель мог бы объяснить для себя те или иные происшествия, либо правильно уловить ракурс, с которого режиссер кино 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 ложится в основу создания произведения.

Потому 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 направлять ее интересы и личные мотивации в то направление, которое отвечает требованиям социально-культурного заказа либо редакторского задания.

Особенность современной медиа культуры 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 телевидения 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 бы не осмелился в реальной жизни (Купчинская, 2019).

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 с работой 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 медиа сообщения (Качанов, 2020).

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

1. Этап адаптации – период, на протяжении которого нарраторами для студентов являются преподаватели, обучающие их грамотному составлению истории, развивающие у обучающихся навык активного слушания;
2. 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;
3. 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 (Утюганов, 2019).

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 методов работы со студенческой аудиторией являются методы: сторителлинга; нарративного интервью; «нарративной игры»; «предельных смыслов»; «автобиографии будущего». Каждый из этих методов 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 произведение), после ознакомления с которым они должны письменно либо устно изложить его содержание с позиции тех смыслов, что являются наиболее релевантными для них в данный конкретный момент.

Данный метод дополняется приемом нарративного интервью, во время 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 переосмысления 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 (Бухаров, 2011). 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 появиться 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 (Знаков, 2018). 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 каждому из них придется выполнять роли сценариста, режиссера, действующего лица и критика. Полезно при этом предлагать каждому из студентов параллельно вести дневник наблюдений, где они могли бы описывать свои впечатления о работе в команде, сложности, с которыми им приходилось сталкиваться, а также то, как менялось их представление об исходной идее от отправной точки работы над ним 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 определяющими 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 современных информационных

технологий в процесс обучения, которые способны сделать образовательную среду более привлекательной для учащихся.

Заключение

Исходя из вышеперечисленного, современной высшей школе нужно предпринимать конкретные шаги по модернизации содержания образования. Особый акцент в данном случае должен быть сделан на личности педагога, что обуславливает 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 разработок. 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 с работой с творческими студентами, использовать личностные особенности каждого при создании реалистичных, эмоционально наполненных работ.

К числу перспектив использования 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», так как 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 сочетания личного и коммуникативного опыта, а также придуманного нейросетями нарратива создавать уникальные, запоминающиеся произведения.

Таким образом, 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, так как предполагает большую свободу как для преподавателя, так и для обучающихся, что позволяет сформировать не только компетентного специалиста, но и всесторонне развитую личность, способную соответствовать требованиям реальной индустрии и креативно отвечать на вызовы изменчивой реальности.

Список литературы

1. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 29-42.
2. Бухаров А.О. Нарративные методы обучения в современной школе // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 45-46.
3. Демиденко Т.Г., Чистякова Н.А. Реализация интерактивного компонента в процессе практикоориентированного преподавания гуманитарных дисциплин // Управление образованием: теория и практика. 2023. № 7(65). С. 32-38. DOI 10.25726/z2237-5269-6534-k. EDN MCHYVV.

4. Знаков В.В. Теория психического процесса и процессуальная логико-смысловая картина мира // Психологический журнал. 2018. № 2. С. 37-47.
5. Иванова М.В. Публицистика в цифровую эпоху // Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура: Сборник статей II Международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Москва, 29–30 марта 2018 года / Под общей редакцией А.В. Должиковой, В.В. Барабаша. Том 1. Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2018. С. 347-353.
6. Качанов Д.Г. Нарративный анализ как метод исследования традиционных и мультимедийных журналистских произведений // Медиаскоп. 2020. Вып. 2.
7. Купчинская М.А., Юдалевич Н.В. Клиповое мышление как феномен современного общества // Бизнес-образование в экономике знаний. 2019. № 3(14). С. 66-71.
8. 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.
9. Челнокова Е.А., Житникова Н.Е., Челноков А.С. Использование нарратива в обучении // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 65-3. С. 279-282.

The narrative approach in the training of film and television professionals: application and prospects

Egor G. Anashkin

Postgraduate student

Moscow Financial and Industrial University «Synergy»

Moscow, Russia

ganash@yandex.ru

ORCID 0009-0007-9866-7776

Received 01.11.2024

Accepted 21.12.2024

Published 30.03.2024

UDC 791.43:37.091.3

DOI 10.25726/a1436-9420-4643-r

EDN JQHCHNM

VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article conducts a thorough analysis of the prospects of using the narrative approach in the education of cinema and television specialists. The main focus is on the role of narrative in processes of reflection and socialization, as well as on the potential for transforming personal experience into media products. The research aims to evaluate the practical experience of applying narrative approach techniques in teaching activities and identify their perspectives. The study employs a combination of theoretical analysis and analysis of practical experience. The article includes a synthesis of contemporary concepts and theories, structuring and categorizing data, as well as using formal logic to systematize information. The research is presented through pedagogical experiments, expertise and testing of methods, diagnostic research using various methods such as expert evaluation method, testing, control sessions, modeling professional situations, self-assessment and reflection, observation, and generalization of pedagogical characteristics. The research findings emphasize the importance of the narrative approach for the professional development of future cinema and television specialists, as well as identify trends in its development in education. The novelty of this work lies in the in-depth examination of the influence of the narrative approach on the professional future of specialists, making it relevant

and significant for contemporary educational practice. The obtained results can be useful for the development and improvement of educational programs in this field.

Keywords

narrative, narrator, narrative approach in teaching, teaching in higher education, storytelling.

References

1. Brockmeyer J., Harre R. Narrative: problems and promises of an alternative paradigm. // Questions of philosophy. 2000. № 3. pp. 29-42.
2. Bukharov A.O. Narrative methods of teaching in a modern school // Modern science: Actual problems of theory and practice. Ser.: Humanities. 2011. № 2. С. 45-46.
3. Demidenko T.G., Chistyakova N.A. The implementation of an interactive component in the process of practice-oriented teaching of humanities // Education management: theory and practice. 2023. No. 7(65). pp. 32-38. DOI 10.25726/z2237-5269-6534- k. EDN MCHYVV.
4. Znakov V.V. Theory of mental process and procedural logical and semantic picture of the world // Psychological journal. 2018. № 2. pp. 37-47.
5. Ivanova M.V. Journalism in the digital age // Language and speech on the Internet: personality, society, communication, culture: Collection of articles of the II International Scientific and Practical Conference. In 2 volumes, Moscow, March 29-30, 2018 / Under the general editorship of A.V. Dolzhikova, V.V. Barabash. Volume 1. Moscow: Peoples' Friendship University of Russia (RUDN), 2018. pp. 347-353.
6. Kachanov D.G. Narrative analysis as a method of researching traditional and multimedia journalistic works // Mediascope. 2020. Iss. 2.
7. Kupchinskaya M.A., Yudalevich N.V. Clip thinking as a phenomenon of modern society // Business education in the knowledge economy. 2019. № 3(14). pp. 66-71.
8. Ironov A.A., Yanitsky M.S., Seriy A.V. Narrative technologies for the formation of value-semantic orientations of personality: psychological content and application in educational practice // Science for education today. 2019. № 1. pp. 76-92.
9. Chelnokova E.A., Zhitnikova N.E., Chelnokov A.S. The use of narrative in teaching // Problems of modern pedagogical education. 2019. № 65-3. pp. 279-282.