Вера Анатольевна Трусова
Алла Владленовна Никитина
Ирина Зигмундовна Кисель

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.И.Глинки
г.Санкт-Петербург

Гибридизация культуры как тенденция современности и отображение ее в образовательном процессе ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки», в частности в рамках предмета «Компьютерная графика».

1. Гибридизация как характеристика современности.

«Гибрид - нет более подходящего слова
для обозначения самых важных характеристик
 нашего времени». (Герфрид Стокер)

Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой определяет значение слова гибрид (от лат. hibrida - помесь) как что-либо совмещающее признаки различных предметов, явлений.

Если сравнить нашу жизнь с жизнью предшествующих поколений, то можно обнаружить, что одно их явных отличий современности – это объединение абсолютно несовместимых на первый взгляд вещей. Объединение, от которого рождаются новые предметы окружающего мира и тенденции в культуре и искусстве.

Среди уже ставших привычными окружающих нас вещей это - мобильный телефон. Он выполняет ряд функции, которые раньше были доступны лишь по отдельности. Перечислим их: средство двусторонней связи (телефон), средства передачи информации по электронной почте или через смс (телеграф), просмотр фильмов (кинематограф), набор текста (печатная машинка), прослушивание музыки (граммофон), создание графических объектов (бумага, краски, кисти) и пр.

Другой пример: с появлением кинематографа появляется новый вид гибрида – искусства, объединяющего визуальное и театрально-драматическое искусство, которое в 20 веке начинает расширяться и объединяться с новым видом творчества – звуковыми и компьютерными технологиями. При сравнении первых «немых» фильмов, в которых главным образом фиксировалась игра актеров, и современных фильмов, наполненных спецэффектами и компьютерной графикой, можно сказать, что объединение разных видов искусства дает качественно новый результат.

Таким образом, можно сказать, что за счет новых технологических возможностей в кинематографе происходит сложная художественная гибридизация, которая выражается в слиянии литературы, театра, изобразительных, музыкальных и пластических искусств в новой жанровой конфигурации.

«Наступление века машины» - это суть авангардных течений в искусстве и культуре ХХ века. Так благодаря художественному авангарду, к гибридам были добавлены пространственно-световые скульптуры, кинопроекционное сопровождение музыкальных и театральных представлений, электромузыкальное звукоизвлечение.

1. Современная школа искусств и явление гибридизации.

Учитывая современные тенденции синтеза-взаимопроникновения-гибридизации различных явлений культуры в нашей жизни, образовательный процесс в «Санкт-Петербургской детской школе искусств имени М.И. Глинки» строится таким образом, чтобы все виды искусства в процессе обучения переплетались и дополняли друг друга.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени

М.И.Глинки» открыта в 1983 году как Школа общего музыкального образования. В настоящее время это школа искусств, где в двух зданиях дети обучаются на четырех отделениях: музыкальном, хореографическом, театральном и художественном. В школе активно используются межпредметные связи как в рамках учебных курсов одного отделения, так и между дисциплинами разных отделений.

Это в свою очередь является продолжением описанной выше тенденции гибридизации культуры и искусства современности. Проиллюстрируем на примерах. Самые маленькие ученики школы - дети трех лет – занимаются в подготовительных группах, где развивают их способности на музыкальной основе по авторской методике преподавателя И.Н Игнатовой.

А в подготовительных группах детей четырех лет преподаватели помогают выявить предрасположенность у ребенка к определенному виду искусства и подготавливают, чтобы освоить игру на музыкальных инструментах, научиться лепить и рисовать, танцевать, выступать на сцене. Эти занятия являют собой особое переплетение методик и практик художественного, музыкального и хореографического образования.

В результате такого выявления способностей, на музыкальном отделении ребята находят «свой инструмент» для занятий: фортепиано, скрипка, виолончель, синтезатор, домра, балалайка, гусли, гитара, флейта, кларнет, гобой, труба, аккордеон, баян, ударные инструменты, сольное и хоровое пение.

На художественном отделении учащиеся осваивают живопись, рисунок, скульптуру, композицию, декоративно – прикладное искусство, историю искусства, компьютерные креативные технологии. На хореографическом отделении проходит обучение по предметам: ритмика, классический, народно – сценический и историко - бытовой танец, музыкальная грамота, история балета. На театральном отделении ребята изучают актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, вокал, музыкальную грамоту, историю искусства.

Результатом обучения становятся не только экзамены и зачеты, но и мероприятия школьного и городского уровня, в которых объединяются разные виды музыкального, художественного, хореографического и театрального мастерства учащихся.

В современном медиа-пространстве тесно связаны звуковой образ и визуальный ряд. В этом, на наш взгляд, наиболее ярко проявляется общая тенденция гибридизации культуры. Если, например, в 18-19 веке концертное исполнение как форма донесения музыкального произведения слушателю была основной и едва ли не единственной: на сцене были только музыканты, никакого видеоряда не предусматривалось. То сегодня практически во всех областях сценического действа объединяются разные виды искусства: музыка, театрализованное действие, художественный визуально-образный ряд, пластика хореографии.

В рамках этих современных тенденций в Санкт-Петербургской детской школе искусств имени М.И. Глинки концертные выступления учащихся объединяют разные виды искусства. Общая канва концерта – театрализованное действо, режиссерами и участниками которого являются учащиеся театрального отделения. Музыкальные номера исполняют учащиеся музыкального отделения. И как правило это не отдельные номера, а синтез разных учебных классов и отделов.

Как, например, совместное выступление хоровых коллективов в сопровождении Оркестра русских народных инструментов; или хореографические миниатюры объединенные с театрализованными сценками, в сопровождении оркестра художественное слово звучит под аккомпанемент юных музыкантов. Работы художественного отделения всегда присутствуют на общих концертах. Они представлены в виде видеорядов со спецэффектами, которые выполняются учениками класса Компьютерной графики.

А на ставшим традиционным Международном конкурсе детского рисунка «Симфония цвета», который проходит в школе при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, участники выполняют работы под музыку, что тоже является отражением современной тенденции гибридизации искусства.

Синтез художественного отделения с другими отделениями школы проявляется в мероприятиях совместного творчества, где учащиеся художественного отделения выполняют декорации для спектаклей театрального отделения, проектируют на уроках костюмы для ребят хореографического отделения. Результатом изучения дополнительных техник и материалов на уроках художественного отделения является праздничное украшение школы поделками из бумажной пластики, а также выставочные экспонаты, выполненные в технике валяния из шерсти.

1. Предмет «Компьютерная графика» - как отражение тенденция современности.

Сегодня компьютерные технологии уверенно вошли в нашу жизнь. Они используются во многих областях, в том числе и в образовании. Но западные и российские специалисты озабочены тем, что до сих пор в большинстве учебных заведений, где в художественном образовании используется компьютер, он в основном служит только для демонстрации наглядных материалов - точно так же, как и большинство остальных образовательных структур.

Такой подход, порожденный механистическим, технократическим пониманием, сужает возможности употребления такого богатого разнообразными новыми художественными ресурсами средства восприятия, познания и деятельности, каким является компьютер. Культурологи полагают, что компьютер в будущем станет средством создания не только новых произведений искусства, но и новых видов искусства, а также персонализации образовательного процесса.

Компьютерные технологии, с одной стороны, позволяют выполнить роль помощника, который в виртуальном мире расставляет и перемещает объекты, позволяя автору выбрать нужный вариант для будущего произведения. Это касается, например, подбора цвета, композиционных решений, изменения формы.

С другой стороны, компьютер при свободном его использовании способен стать «виртуальным соавтором». Поскольку алгоритмы, заложенные разработчиками в современные графические программы, при творческом использовании могут выдать интересные творческие решения, неожиданные направления для дальнейшего творческого поиска.

Как известно из практики и жизненного опыта, старшему поколению крайне тяжело дается освоение компьютерных технологий. При том, что дети, даже младшего возраста, легко справляются с современной техникой – от сотовых телефонов до компьютера. Это лишний раз доказывает, что новое поколение приспособлено жить в современной информационно-насыщенной среде.

И в связи с этим современным преподавателям нужно ясно представлять, что перед ними стоит сложная задача помочь освоить те технические возможности, которые дает человечеству реальность сегодня и подготовить ребят к тому, чтобы они по возможности свободно и радостно, без страха и закомплексованности неудачей, в дальнейшем осваивали будущие компьютерные технологии. Другим словами, люди, родившиеся *вчера* должны *сегодня* научить детей, как им жить *завтра*.

Для реализации задачи освоения современных компьютерных технологий для творчества в Санкт-Петербургской детской школе искусств имени М.И. Глинки создана программа Компьютерная графика.

Автор программы Трусова Вера Анатольевна - автор сценариев учебных фильмов, разработчик факультативных программ, лекций, цикла семинаров, видеоуроков по целевой программе на тему применения в обучении современных творческих компьютерных технологий; автор сценария телевизионной компьютерной программы «Цифра», радио-передачи «Клуб информационных технологий» на ГТРК «Петербург», автор статей, 12 книг по компьютерным технологиям (4 переведены на английский язык).

Программа знакомит учащихся с возможностями современного программного обеспечения в сфере создания медиа-продукта в виде графического двухмерного и трехмерного изображения, анимации, визуализации, видеомонтажа и видео спецэффектов. А также дает ученику современный инструментарий для творческой работы, показывает возможности его применения в области традиционного художественного образования, учит использовать новые возможности, открываемые современными технологиями, заложенными в программах графических пакетов; помогает в профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Необходимость ее создания возникла в результатепоявления новых технических возможностейи желания применения их на практике с целью расширения кругозора учащихся в области профессиональной сферы, а также перехода на десятилетнее образование. Программа предназначена для обучения детей с 10 лет в детских художественных школах на протяжении 3 лет, количество часов – 1 раз в неделю.

Первый этап – это двухмерная растровая графика. Освоение основных операций Adobe Photoshop и их свободное применение для решения поставленной творческой задачи, в частности, инструменты работы с цветом, использование фильтров и узоров, цветовые модели, корректирующие слои, создание своих фигур в программе векторной графики. Автоматизация и др.; обучение рисованию на графическом планшете (основы векторного рисования).

Ребята учатся решать творческие задачи с применением инструментария программы, свободно владеть графическим планшетом. На этом этапе ярко проявляется описанная выше тенденция гибридизации в том, что ребята соединяют умения, полученные на уроках декоративно-прикладного искусства с современными технологиями. Например, в области подбора цветовой палитры, пропорций объектов, выбора вариантов оформления работы.

Второй этап – видеомонтаж и видео спецэффекты. Освоение основных приемов работы в программах видеоредакторов для практической реализации в рамках различных тем. В частности, это видеомонтаж, вставка титров, бегущей строки и финальных титров, работа с масками, запись голоса, обработка звука, подготовка изображения для слайдшоу, применение спецэффектов, съемка на зеленом экране, обработка изображения, рисование в режиме реального времени.

В результате обучения ребята учатся подготавливать материал для фильма, выполнять монтаж фильма и обработку спецэффектами с применением автоматизации (ключевых точек). Объединение двухмерной графики, подготовленной учащимися самостоятельно, и технологий видеообработки, звуковых эффектов под поставленную творческую задачу – яркий пример синтеза разных видов искусства, проявление заявленной темы гибридизации.

Третий этап программы – это освоение программы трехмерной графики, знакомство и работа в программе векторной графики, Основы сайтостроения. Практическая реализация в рамках тем: Создание объемных предметов, расстановка освещения, основы анимации, создание материалов для трехмерных объектов, вывод изображения на печать, подготовка файла к видео просмотру. Создание макета книги (вставка текста, подготовка иллюстраций), конвертация страниц в растр и вектор. Создание макета сайта в программе Конструктор сайтов, подготовка материалов по графике и видео к выкладыванию на сайт, создание сайта на бесплатном хостинге в интернет, выкладывание на сайт своих работ.

В результате занятий ребята учатся создавать трехмерные объекты, ставить свет, моделировать движения, делать съемку с виртуальной камеры. Умеют создавать макет книги в растровой и векторной графической программах, создавать веб-сайт, подготавливать и выкладывать материалы на веб-сайт. На этом этапе объединяются навыки, полученные за предыдущие годы обучения.

Обобщая, можно сказать, что отражение тенденции гибридизации культуры в данной учебной программе заключается в объединении «традиционных» форм обучения в художественной школе с изучением новых компьютерных технологий, а именно лучших на сегодняшний день компьютерных профессиональных программ мирового уровня.

Направленность программы заключается в том, чтобы объединить навыки, получаемые учащимися художественной школы на уроках «традиционного образования» - таких как рисунок, живопись, основы графического дизайна и др. – с новыми компьютерными технологиями, которые используются в мире специалистами компьютерного дизайна.

Практическим результатом реализации программы является подготовка медиа-продукта в виде двухмерной графики, такого как афиши концертов школы, подготовка видео-контента для демонстрации на концертных выступлениях школы, создание видеофильмов, клипов, книг.

Подводя итог, можно сказать, что взаимопроникновение всех видов искусства, изучаемых в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Санкт-Петербургской детской школе искусств имени М.И. Глинки», реализуются в совместных мероприятиях четырех отделений школы – музыкального, хореографического, театрального и художественного, а также в медиа-продукте, создаваемом на уроках компьютерной графики. Что является отражением общих тенденции гибридизации культуры и искусства современности.