

СТОРИТЕЛЛИНГ В КОНТЕКСТЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

STORYTELLING IN THE CONTEXT OF VISUAL CULTURE AND NEW TECHNOLOGIES

Е. В. Гильмутдинова

E. GILMUTDINOVA

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Уфа, Россия

Ufa State Petroleum Technological University

Ufa, Russia

e-mail: e-lena86@mail.ru

В данной статье рассматриваются различные аспекты визуального раскрытия историй, включая методы, инструменты и элементы, которые помогут художникам, дизайнерам, маркетологам, журналистам и другим участникам креативного конгломерата создавать визуальные повествования, делая сложные темы простыми для понимания. Приведен пример визуализации истории в формате комикса на тему разумного потребления.

Ключевые слова: сторителлинг; визуализация; медиасреда; повествование; дизайн идея.

This article explores the various aspects of visual storytelling, including techniques, tools, and elements that will help artists, designers, marketers, journalists, and others in the creative conglomerate make visual narratives by making complex topics easy to understand. An example of visualizing a story in comic format on the important topic of reasonable consumption is given.

Keywords: storytelling; visualization; media environment; narration; design idea.

Визуальное повествование (также *сторителлинг*) – это метод, который рассказывает историю или передает информацию с помощью изобразительного искусства, такого как видео, фотография, иллюстрация, комиксы, анимация, фильмы, графический дизайн и другие визуальные средства. Новые технологии совершают революцию в визуальном повествовании, предоставляя современные инструменты

и платформы для создания ярких историй и обмена ими. Люди по-разному потребляют визуальный контент и взаимодействуют с ним.

Сторителлинг используется в различных контекстах, таких как реклама, журналистика, развлечения, образование и социальная активность. Бренды, предприятия, организации и частные лица (блогеры) используют его в качестве визуальной маркетинговой и рекламной стратегии для общения со своей целевой аудиторией и достижения бизнес-результатов. Задача специалистов визуального нарратива позаботится о том, чтобы зритель оказался в центре внимания истории. Она должна быть организована с использованием эмоциональных визуальных средств массовой информации и эффективно распространяться на пути потребителя. Визуальными сигналами и инструментами сторителлинга являются; композиция, цвет, освещение и контраст, именно они вызывают эмоции и передают целевые идеи.

Выбор подходящего визуального средства для рассказа авторской истории является важнейшим аспектом эффективной коммуникации, поскольку он позволяет привлекать и увлекать аудиторию. «Огромным потенциалом обладает сегодня сторителлинг в медийной сфере. Драматургически выстроенная, стилистически «красивая», представляющая ярких героев и захватывающий событийный ряд массмедийная история, созданная в соответствии с принципами сторителлинга, прошла достаточно долгий исторический путь, переживая взлеты и спады интереса, и сегодня всё чаще оказывается представленной сложными проектами в глобальной паутине, среди которых прежде всего мультимедийные истории, позволяющие переосмыслить сторителлинговые практики применительно к текущему моменту – эпохе сложных визуализаций, многозадачности, интерактивности, мультимедийности и т.д., то есть времени невероятных технических возможностей, дающих журналистским нарративам несравнимые с предыдущими эпохами возможности» [1, с. 228].

В современную цифровую эпоху появилось множество платформ визуального повествования, предлагающих отдельным лицам и организациям средства передачи своих повествований с помощью привлекательных визуальных эффектов. Более того, появление мультимедийного сторителлинга произвело еще большую революцию в способах создания и подачи историй, обеспечивая плавную интеграцию различных сред, таких как социальные сети, веб-сайты и интерактивные возможности.

Автор статьи «Научно-исследовательские традиции технологии визуального сторителлинга» рассматривает сторителлинг как «инструмент, не требующий каких-либо вложений в программное обеспечение, не подразумевает привлечение дорогостоящих специалистов. У истории огромный коэффициент возврата инвестиций» [2, с. 9]. Это обусловлено тем, что повествование историй через различные формы медиа-дизайна по своей сути интерактивно. Другими словами применяемая технология сторителлинга дает авторам историй необходимый им *feedback*.

Техники визуального повествования – это стратегии, методы и подходы, используемые для создания, редактирования и передачи повествования или сообщения с помощью визуальных средств массовой информации. Одним из ключевых аспектов сторителлинга является использование визуального языка для передачи информации, эмоций и мотивации. Такое сближение визуальных средств и техник нарратива предоставляет авторам-дизайнерам богатый и динамичный набор инструментов для эффективной передачи своих сообщений и установления связи с аудиторией на более глубоком уровне.

Сегодня методы визуального повествования часто используют, чтобы расширить границы бизнес-возможностей в сферы креативных индустрий и создать новые и инновационные способы взаимодействия со зрителями – потребителем. Некоторые из наиболее трендовых технологий включают игры, виртуальную реальность, дополненную реальность, 360-градусное видео и интерактивный контент. Эти методы все еще находятся на ранних стадиях своего развития, но у них многообещающие перспективы для взаимодействия с социальным и коммерческим сторителлингом.

В частности, виртуальная реальность – один из самых захватывающих и передовых способов рассказать историю. Она позволяет зрителям перенестись в другой мир и пережить историю совершенно по-новому. Новые методы все еще разрабатываются, но уже открывают огромный потенциал для специалистов визуального дизайн-повествования.

Интерактивные истории – это своего рода цифровое развлечение, в котором сюжет не предопределен заранее. Дизайнер создает обстановку, персонажей и проблемы, с которыми должна справиться история, но пользователь (также читатель или игрок) переживает уникальный опыт в результате своего взаимодействия с миром приключений.

Какие элементы визуального повествования следует учитывать в сторителлинге? *Убедительное повествование* или *точка зрения*, *привлекательная обстановка* и *background*, а также необходимое количество деталей, чтобы привлечь аудиторию. История – важный элемент при визуализации идеи, поскольку она помогает придать ощущение смысла и организации. Без истории элементы визуального повествования не смогут обеспечить контекст того, что они показывают. Эти принципы идут рука об руку с сторителлингом.

Основы визуального повествования включают в себя использование наглядных элементов для передачи идеи. Их можно использовать для создания более увлекательного и захватывающего опыта для зрителя, позволяя им лучше понимать представляемый контент и связываться с ним. Есть много способов создания визуальных историй, главное важно учитывать то, что необходимо сделать перед любым из них – это иметь представление, в чем заключается послание. Необходимо определить, что скрывается в сообщении, чтобы этот способ работал эффективно.

Лучшие истории – это те, которые заставляют вас что-то почувствовать и эмоционально заинтересовать. Видео для брендов тоже должно уметь это делать, поэтому важно, чтобы ваша аудитория чувствовала те же эмоции, которые вы хотите, чтобы они ассоциировали с вашим брендом. Найдя общую нить, которая соединит все эти элементы вместе, история оживет и станет более эффективной.

В своей работе Соломеина В. Г. и Сумская А. С. предлагают рассматривать познавательные тематики в качестве современного инструмента визуализации. На основе проведенного исследования авторами предполагается, что: «К особенностям восприятия мультимедийных сторителлингов познавательной тематики «цифровым» медиапоколением можно отнести, во-первых, больший интерес к интерактивному взаимодействию с текстом, во-вторых, внимание к историям, восприятие которых облегчено за счет присутствия визуального, в-третьих, специфику выбора интересующей тематики, поскольку респонденты придерживались правила «либо своя сфера, либо близкая к своей»» [3, с. 165]. Таким образом, можно сделать вывод, что очень важен смысл и нарратив заложенный в идеи повествования истории. Современное поколение, «цифровое» общество не исключает в своей обыденной практики чтение текстов, но важную роль сегодня в их жизни занимает «визуал» с преобладанием познавательных или социальных смыслов.

На примере работы, выполненной в формате комикса (Прил. 10, рис. 1), выпускницы кафедры Дизайн и искусствоведение Черновой Елизаветы можно услышать послание о разумном потреблении и рациональном использовании ресурсов. Автор истории «(Не) простой карандаш» рассказывает про девочку, которая любила рисовать. Покупая карандаш в магазине канцтоваров, она не задумывалась над тем, какой именно товар она покупает. Проходит время, нарисовано множество рисунков. Карандаш становится не пригодным к использованию. «Через пару месяцев карандаш действительно уменьшился в размерах.

– Ну вот, теперь я стал таким коротеньким, что большие ни на что не годжусь, а это означает, что девочка точно выбросит меня! – подумал простой карандаш.

В этот момент маленькая девочка взяла его и понесла на улицу. Простой карандаш испугался сильнее обычного:

– Вот и всё! Сейчас я окажусь в мусорном баке!.. – от страха он съёжился и стал походить на щепку.

Девочка вышла в сторону мусорного бака, но, вместо того, чтобы выбросить карандаш, она прошла по тропинке дальше, и посадила карандаш в землю.

Проходили дни, девочка каждый день ухаживала за карандашом: поливала, удобряла. И вот, спустя время, из карандаша выглянули маленькие листья. Спустя много лет он превратится в большое красивое дерево. Так оказалось, что простой карандаш оказался совсем непростым» (Прил. 10, рис.1).

«Дизайнеры-создатели позаботились о тысячах списанных огрызков всемирной канцелярии и встроили в кончик своего изобретения капсулу. В ней – семена ароматных и полезных растений: шалфея, мяты, базилика. Когда вы спишите свой Растущий карандаш до конца, посадите в горшок и полейте его. Уже через неделю первые росточки благодарно пробьются на свет и радостно помашут вам зелеными листиками» [4]. Успешные концепты находят отклик у аудитории и получают дальнейшее развитие. Затронут вопрос «второй жизни» канцелярских товаров в своем проекте студентка Чернова Е. продолжает идею создателей «растущего карандаша» (Прил. 10, рис. 2) и освещает данный вопрос со стороны визуального нарратива.

Таким образом, можно сделать вывод, что креативному контенту нужен вдохновляющий и искусный дизайн, который сможет увлечь зрителей, их разум, эмоции и чувства на всех уровнях трансляции сообщения при помощи творческих технологий, таких как сторителлинг. Однако создание успешных элементов визуального повествования – непростая задача, и требуется некоторая практика, творческий подход и воображение. Сегодня современные техники и технологии помогают дизайнерам создать идеальный сторителлинг с правильным нарративом. Но, чтобы проект имел успех у целевой аудитории, он должен заставлять задуматься, быть инновационным и красиво оформленным. Главное, при работе с историей, учитывать важность цвета, контраста и иерархии композиции, как в тексте, так и в графике. Прежде чем создавать нарратив, важно определиться, в чем заключается миссия и послание к зрителю. Все это поможет обеспечить ясность и организацию сообщения, заложенного в идеи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Симакова С. И.* Мультимедийный сторителлинг - теоретическое осмысление // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2019. Т. 1, № 1. С. 222–230.
2. *Алексеева Г. В.* Научно-исследовательские традиции технологии визуального сторителлинга // Медиасреда. 2020. № 2. С. 7–12.
3. *Сумская А. С., Соломеина В. Г.* Восприятие мультимедийных сторителлингов познавательной тематики «цифровым» медиапоколением // Знак: проблемное поле медиаобразования. [Электронный ресурс]. Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/vospriyatiemultimediynyh-storitellingov-poznavatelnoy-tematiki-tsifrovym-mediapokoleniem>. Дата доступа: 29.12.2023.
4. *Alshar.* Карандаш с семенами для проращивания. [Электронный ресурс]. Режим доступа : <https://alshar.ru/karandash-s-semenami-dlya-prorashchivaniya/> / Дата доступа: 29.12.2023.