

ФУНКЦИИ ИНТЕРАКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ НАРРАТИВНОГО ПЛАНА МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕО

Карозин Александр Александрович

Аспирант, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
alexkarozin@yandex.ru

FUNCTIONS OF INTERACTIVITY IN THE PERCEPTION OF THE NARRATIVE STRUCTURE OF MUSIC VIDEOS

A. Karozin

Summary: The article is devoted to the study of the functions of interactivity in the context of the perception and reception of the narrative structure of music videos. The author analyzes the impact of interactive elements on the process of perceiving storylines, emotional connection, and the level of audience engagement during viewing. Special attention is given to comparisons with traditional music video formats, which allow for the identification of key features and advantages of the interactive format, including its ability to personalize the viewing experience and stimulate active discussion among viewers.

The article also examines the variety of interactive mechanisms used in music videos and their role in creating a deeper, richer, and more memorable experience. Particular focus is placed on how these mechanisms enable viewers to interact directly with the storyline, choosing different paths for the narrative or influencing the visual and auditory elements of the clip. The influence of interactivity on viewers' emotional responses and their engagement with the plot and its development is also assessed.

In conclusion, the article emphasizes the significance of interactivity in the modern media industry, as well as the high potential of this approach for fostering innovative creative and technological solutions that contribute to the evolution of the music video format.

Keywords: interactivity, interactive technologies, narrative mechanisms, digital media culture, narrative experience, emotional response.

Аннотация: Статья посвящена исследованию функций интерактивности в контексте восприятия и рецепции нарративного плана музыкальных видео. Автор анализирует влияние интерактивных элементов на процесс восприятия сюжетных линий, эмоциональную связь и уровень вовлеченности аудитории в процесс просмотра. Особое внимание уделяется сравнению с традиционными форматами музыкальных видео, что позволяет выявить ключевые особенности и преимущества интерактивного формата, включая его способность к индивидуализации опыта просмотра и стимулированию активного обсуждения среди зрителей.

В статье также рассматривается разнообразие интерактивных механизмов, применяемых в музыкальных видео, и их роль в создании более глубокого, насыщенного и запоминающегося опыта. Особое внимание уделяется тому, как такие механизмы позволяют зрителям напрямую взаимодействовать с сюжетом, выбирая различные варианты развития событий или влияя на визуальные и звуковые элементы клипа. Оценивается влияние интерактивности на эмоциональные реакции зрителей, а также их вовлеченность в сюжет и его развитие.

В заключении подчеркивается значимость интерактивности в современной медиаиндустрии, а также высокий потенциал этого подхода для развития новаторских творческих и технологических решений, способствующих эволюции формата музыкальных видео.

Ключевые слова: интерактивность, интерактивные технологии, нарративные механизмы, цифровая медиакультура, нарративный опыт, эмоциональная реакция.

Введение

В современном медиа ландшафте музыкальные видео занимают особое место как форма искусства, объединяющая в себе музыку и видео. Используя возможности аудиовизуальных средств, музыкальные видео обладают способностью не только передать музыкальное содержание, но и создать уникальную атмосферу, передать эмоциональное состояние автора, а также подчеркнуть тематику и концепцию произведения.

Одним из ключевых элементов, влияющих на восприятие музыкального видео, является его нарративный план, то есть структура и сюжетная линия, развивающиеся на протяжении произведения. Однако роль интерактивности в процессе восприятия нарративного плана музыкальных видео остаётся малоисследованной

областью.

Настоящая статья сосредоточена на анализе функций интерактивности в контексте восприятия нарративного плана музыкальных видео. Тема исследования не только отражает современные тенденции в медиаиндустрии, но и предоставляет уникальную возможность показать, как новые технологии формируют восприятие музыки и визуального контента.

Перед тем как приступить к анализу конкретных интерактивных музыкальных видео, необходимо уточнить основные термины.

Интерактивность в контексте музыкальных видео означает активное участие зрителя в процессе восприятия и взаимодействия с цифровым контентом. Она может

включать в себя разнообразные элементы, от возможности выбора сценария до воздействия на визуальные и звуковые эффекты. Интерактивность ставит под вопрос традиционное понимание пассивного потребления контента, приглашая зрителя стать со-творцом произведения.

Нарративный план — основная сюжетная линия произведения, которая описывает последовательность событий, действий и развитие персонажей. В интерактивных компьютерных играх нарратив предполагает последовательность игровых действий, которые вплетены в общий игровой сюжет. Нарратив «объясняет» игроку правила виртуальной реальности: куда игроку можно пойти, а куда нет; рассказывает о главных неигровых персонажах, подсказывает интересные приемы и комбинации ведения боя и т.д. [6]. В контексте же музыкальных видео, нарративный план обычно включает в себя сюжетные элементы: вступление, конфликт, развитие сюжета и его развязка, которые сочетаются с музыкой и визуальными образами для создания комплексного аудиовизуального опыта зрителя.

Исследования в этой области стали фундаментальными для понимания функций интерактивности. Н.И. Дворко подчеркивает роль подобных произведений в продвижении новых произведений и вовлечении поклонников. Многочисленные проекты и эксперименты уже показали, что активное участие зрителя углубляет восприятие музыкального контента [1, с.25].

Работы, посвященные взаимодействию зрителей с элементами сценария, выбору музыкальных треков или изменению визуальных эффектов в интерактивных видео демонстрируют, как интерактивность может персонализировать и углубить понимание нарративного плана произведения. Об этом, в частности пишет Лев Манович в своей книге «Язык новых медиа» [3]. В настоящее время искусство находится в фазе, когда технологии становятся неотъемлемой частью творческого процесса, поэтому исследование функций интерактивности в процессе восприятия нарративного плана музыкальных видео является наиболее актуальным.

Интерактивность в музыкальных видео

Интерактивность в музыкальных видео представляет собой ключевой аспект, определяющий восприятие нарративного плана. Современные технологии и креативные подходы к производству музыкальных видео расширяют возможности взаимодействия зрителя с контентом [4, с.131].

Интерактивность в музыкальных видео представляет собой не только технические инновации, такие как возможность выбора альтернативных веток сюжета или

персонализации контента под предпочтения зрителя, но и использование кинематографических методов, способствующих его активному участию в процессе восприятия нарративного плана.

Рассмотрим более подробно разнообразие интерактивных элементов, которые создают новое смысловое измерение в музыкальных видео.

1. **Взаимодействие с сюжетом.** Этот элемент позволяет зрителю стать активным участником в создании сюжета. Вместо того чтобы наблюдать за событиями, он может влиять на повороты сюжета, выбирать разные варианты финала и, таким образом, персонализировать свой опыт просмотра.
2. **Мультиперспективный сюжет.** Некоторые музыкальные видео могут представлять собой сюжеты с несколькими точками зрения или параллельно развивающиеся истории, что позволяет зрителю выбирать, за какой частью сюжета следить или какой персонаж становится центральным в конкретный момент просмотра.
3. **Интерактивные элементы в видео.** Видео может содержать различные элементы, такие как интерактивные области или объекты, которые зритель может активировать, чтобы получить дополнительную информацию или изменить развитие сюжета.
4. **Взаимодействие с окружением.** Этот аспект интерактивности предоставляет зрителю возможность воздействовать на визуальные и звуковые аспекты видео. Изменение цветовой палитры, ракурса камеры или звуковых эффектов делает просмотр более захватывающим и погружает зрителя в атмосферу произведения.
5. **Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR).** В этом случае происходит погружение зрителя в виртуальное или дополненное пространство, где реципиент может взаимодействовать с различными элементами видео и виртуальным миром.
6. **Выбор звукового трека или смена изображения.** Позволяет зрителю изменять музыкальное сопровождение видео и «участвовать» в монтаже. Этот элемент может быть особенно эффективен в видео с множеством музыкальных дорожек или визуальных эффектов, которые сопровождают определенные планы композиции.
7. **Социальная интерактивность.** Музыкальные видео могут интегрировать функции социальной интерактивности, такие как комментарии зрителей в реальном времени или возможность совместного просмотра и обсуждения с друзьями через социальные сети или совместного управления контентом через сетевые платформы.

Интерактивность в музыкальных видео становится

все более распространенным явлением в современной индустрии развлечений, и это закономерно, учитывая способность интерактивных элементов обогащать и углублять восприятие аудитории. События, происходящие с реципиентом в игровом мире, создают новый нарратив, отличающийся от созданного дизайнером [8].

Далее рассмотрим, как эти интерактивные элементы влияют на восприятие нарративного плана музыкальных видео и какой отклик вызывают у аудитории.

- **Глубокое вовлечение в сюжет.** Интерактивные элементы позволяют зрителям не просто наблюдать за развитием сюжета, но и активно участвовать в нем, выбирая определенные действия или исходы. Это создает более глубокое и эмоционально насыщенное вовлечение в сюжет музыкального видео.
- **Персонализация опыта просмотра.** Возможность выбора альтернативных сюжетных линий или изменения хода сюжета позволяют зрителям персонализировать свой опыт просмотра в соответствии с их собственными предпочтениями и вкусами.
- **Увеличение эмоциональной связи.** Интерактивные элементы могут создать более сильное эмоциональное взаимодействие между зрителем и содержанием видео, поскольку зритель активно участвует в развитии сюжета и его исходе.
- **Увеличение уровня вовлеченности.** Зрители, имеющие возможность влиять на ход сюжета или результат, часто проявляют более высокий уровень вовлеченности в просмотр и большую заинтересованность в содержании видео.
- **Стимулирование участия и обсуждения.** Интерактивные элементы могут стимулировать активное участие зрителей и способствовать обсуждению в социальных сетях или других онлайн-платформах, что усиливает воздействие произведения и его распространение в сети.

О функциях интерактива в различных произведениях в настоящее время говорят не только молодые авторы и энтузиасты, но и видные деятели индустрии. В частности, Мария Ситковская, директор Московской школы кино говорит о том, что интерактив может стать настоящим драйвером для молодых блогеров, которым нужно выделяться на фоне остального контента на YouTube, а также для профессиональных блогеров, в чьи задачи входит — увеличить, удержать и дополнительно монетизировать свою аудиторию, за счёт применения различных геймифицированных способов взаимодействия со своими подписчиками [7].

Восприятие нарративного плана

Интерактивность в музыкальных видео играет значи-

тельную роль в формировании восприятия нарративного плана, оказывая влияние на способность зрителя воспринимать и интерпретировать как сюжетные линии, так и художественные образы.

Анализ психологических аспектов взаимодействия с интерактивными элементами в музыкальных видео дает возможность понять, какие механизмы воздействия активируются в процессе восприятия. Эндрю Гласснер рассматривает техники интерактивного рассказа, в том числе психологические аспекты воздействия на читателя или зрителя. Первое, что выделяет автор — чувство вовлеченности. Когда зритель становится частью сюжета, его эмоциональная реакция усиливается за счет активного участия. Этот момент влияния позволяет создать более глубокую эмоциональную связь между произведением и зрителем [9].

Интерактивные элементы в музыкальных видео играют важную роль в формировании восприятия нарративного плана и вызывают разнообразный и положительный отклик у аудитории. Интерактивные элементы открывают пространство для новых форм творчества и взаимодействия. Исполнители и режиссеры могут приглашать зрителей в процесс создания искусства, делая их соавторами произведения.

Рассмотрим несколько примеров успешных интерактивных видео.

Coldplay. "Ink". Видео было создано группой Coldplay и лос-анджелесским агентством Blind. В данном интерактивном произведении зритель может построить свою собственную сюжетную линию с помощью интерактивной анимации, которая повествует о потерявшемся путешественнике, отправившемся на край света в поисках своей потерянной любви. Зрители вправе делать выбор в траектории развития фабулы в реальном времени на протяжении всего видео, меняя его результат. В интерактивном видео доступно более 300 уникальных сюжетных линий. Этот проект был широко освещен в СМИ, также он стал одним из самых обсуждаемых музыкальных видео среди фанатов группы Coldplay [10]. В частности, зрители отмечают, что именно возможность взаимодействия с сюжетом видео поспособствовала более глубокому восприятию нарративного плана.

Bob Dylan. "Like a Rolling Stone Interactive Video". Это видео позволяет зрителям переключаться между различными телевизионными каналами внутри видео, где на каждом канале герои различных телепередач говорят словами песни Боба Дилана. Так создается ощущение управления контентом и подчеркивается актуальность текста песни для каждого человека. Особенность проекта заключается в том, что актеры на всех «каналах» синхронно поют песню Боба Дилана в любой момент

переключения кнопок. Среди всех передач есть и выступление самого музыканта в 1966 году. Эта работа стала ярким примером того, как интерактивность преобразует традиционные произведения и придает им новую жизнь в современной культурной среде и вызвала активное обсуждение в сети интернет.

Рассмотренные примеры иллюстрируют, как различные формы интерактивности влияют на восприятие нарративного плана, позволяя зрителям создавать уникальный опыт просмотра.

В сравнении с традиционными музыкальными видео, лишенными интерактивных элементов, интерактивные видео предоставляют зрителям более активную роль в восприятии сюжета и взаимодействии с контентом. В традиционных видео зритель остается пассивным наблюдателем, в то время как в интерактивных видео ему предоставляется возможность принимать активное участие в формировании сюжета и его исхода.

Традиционные видео, зачастую, имеют линейную структуру сюжета, представляющую зрителю определенную версию финала. В отличие от этого, интерактивные видео предлагают альтернативные пути развития сюжета и различные варианты развязки, что делает опыт просмотра более динамичным и увлекательным.

Интерактивные видео также предоставляют зрителям больше возможностей для индивидуализации опыта просмотра. Выбор альтернативных сценариев позволяет зрителям настраивать сюжет под свои предпочтения и интересы, что делает опыт просмотра более персонализированным.

Наконец, интерактивные видео часто вызывают больший интерес и внимание со стороны аудитории, так как представляют собой новаторский и необычный подход к

формату музыкального видео. Это способствует их распространению и популяризации среди широкой аудитории и делает их запоминающимися и привлекательными для зрителей.

Заключение

В данной статье была рассмотрена роль и значение интерактивности в процессе восприятия нарративного плана музыкальных видео.

Было обнаружено, что интерактивные элементы значительно влияют на восприятие нарративного плана. Они усиливают вовлеченность зрителя, стимулируют эмоциональные реакции и способствуют более глубокому пониманию и интерпретации сюжетных линий и художественных образов. Благодаря разнообразию интерактивных механизмов, зрители могут стать активными участниками в процессе восприятия.

Кроме того, было проведено сравнение интерактивных музыкальных видео с традиционными, и в результате выявлены преимущества нового формата. Интерактивные форматы предоставляют зрителям больше возможностей для участия в сюжете, индивидуализации опыта просмотра и вызывают больший интерес и внимание аудитории.

Таким образом, подтверждается значимость и перспективность использования интерактивности в музыкальных видео. Они позволяют не только расширить границы традиционного формата, но и создать новые возможности для усиления взаимодействия между артистами и зрителями. Интерактивность в музыкальных видео является неотъемлемой частью современной медиаиндустрии, которая продолжает эволюционировать, вдохновляя на новые творческие и технологические достижения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дворко Н.И. Интерактивные музыкальные видео: симбиоз инновационных технологий и искусства // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – Т. 2, № 11. – С. 25-28.
2. Ефимов И.И., Гайлюнас С.И., Николаева А.Ю. Техника и технология медиапроизводства: интерактивные музыкальные видео // Искусствоведение и дизайн в современном мире: традиции и перспективы: сборник материалов XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных, Тамбов, 22 апреля 2020 года. – Тамбов: Международный Информационный Нобелевский Центр «Нобелистика», 2020. – С. 150-157.
3. Манович Лев. Язык новых медиа [перевод с английского - Диана Кульчицкая]. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 400 с.
4. Матякин, М.А. Мультимедийные технологии в современной музыкальной культуре / М.А. Матякин, Ф.М. Шак // Музыка в пространстве медиакультуры: сборник статей по материалам третьей Международной научно-практической конференции, Краснодар, 18 апреля 2016 года / Краснодарский государственный институт культуры. – Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2016. – С. 130-134.
5. Пика, Д.В. Виртуальная реальность: новые возможности в экранных искусствах / Д.В. Пика, Е.М. Дележа // Искусствоведение и дизайн в современном мире: традиции и перспективы: сборник материалов XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных, Тамбов, 22 апреля 2020 года. – Тамбов: Международный Информационный Нобелевский Центр «Нобелистика», 2020. – С. 140-144.
6. Самойлова Елена Олеговна, Шаев Юрий Михайлович Компьютерные игры как виртуальный нарратив // Манускрипт. 2016. №2 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-igry-kak-virtualnyy-narrativ> (дата обращения: 12.03.2024).

7. Смирнов А. Потенциал использования интерактивного видеоконтента: в каких отраслях его можно использовать и какие прогнозы к 2025 году [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cossa.ru/152/237219/> (дата обращения: 14.03.2024).
8. Земляникин Д. Что такое игровой нарратив [Электронный ресурс]. URL: <https://skillbox.ru/media/gamedev/что-такое-igrovoy-narrativ/> (дата обращения: 14.03.2024).
9. Andrew Glassner. Interactive Storytelling: Techniques for 21st Century Fiction. Taylor & Francis, 2004. 528 p.
10. Brenna Ehrlich. Coldplay's Interactive 'Ink' Video Is A Work Of Art. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mtv.com/news/vnyiqs/coldplay-ink-interactive-video> (дата обращения: 19.03.2024).

© Карозин Александр Александрович (alexkarozin@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»