

Об опыте создания виртуального персонажа (анализ сайта «Mouchette.org»)

И.И. Югаев

кандидат искусствоведения, доцент

УДК 7.01+7.03

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется произведение медиаискусства «Mouchette.org» с точки зрения формы подачи материала и способа раскрытия образа персонажа. Рассматриваются пространственно-временные особенности организации произведения, система раскрытия основных характеристик персонажа, построенная на интерактивном взаимодействии пользователя с произведением, сочетание художественных и документальных элементов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Мушкет, М. Неддам, виртуальная реальность, интерактивность, аудиовизуальные технологии, нелинейные структуры, виртуальный персонаж

Персональный сайт как способ портретирования

Начиная с 1990-х годов, компьютер, интернет достигли своей «зрелой» стадии в передаче и воспроизведении качественного изображения и звука. Применение в экранном творчестве компьютера и сетевых коммуникационных технологий позволяет наделять произведения новыми для аудиовизуального творчества свойствами – виртуальностью и интерактивностью. Наиболее известными примерами таких произведений являются интерактивные фильмы и компьютерные (видео) игры. Интерактивность и виртуальность усиливают эмоциональное вовлечение зрителя в произведение, позволяют закладывать в него несколько вариантов развития сюжета и модифицировать произведение с течением времени, допускают коллективное авторство. Несмотря на большой потенциал этих технологий, на данный момент их применение все еще находится в стадии художественного эксперимента, арт-практики. Возможности использования компьютерных коммуникативных технологий в экранном творчестве недостаточно осмыслены в научной литературе.

Французская медиахудожница Мартин Неддам (Martine Neddam) создала в 1996 году интерактивное произведение «Mouchette.org», посвященное персонажу фильма Робера Брессона «Мушкет»¹. Особенность этого произведения в том, что интерактивность и виртуальность использованы в нем как основные средства выражения характера виртуального персонажа и способ его представления зрителю.

¹ Фильм французского режиссера Робера Брессона «Мушкет» (оригинальное название «Mouchette») вышел на экраны в 1967 году. Роль Мушкет исполнила Надин Нортье. – Прим. авт.

► См.: Буров А. Проблемы эволюции визуальности в кинематографе и других экранных искусствах (диссертация). М., 2008.

«Mouchette.org» стилизован под персональный сайт девочки-подростка. Персональный сайт (от англ. site – место) – это совокупность веб-страниц, содержащих информацию об отдельном человеке. Он создается для того, чтобы рассказать о себе, своих увлечениях, поделиться мыслями и чувствами, найти близких по духу людей. Персональный сайт обладает определенными функциональными признаками и особенностями общения, поэтому его можно рассматривать как коммуникативный шаблон. Создавая «Mouchette.org», Мартин Неддам использовала этот шаблон, обыграв способы взаимодействия зрителя с персональным сайтом, а также характер виртуального общения, традиционную структуру.

Ведение персонального сайта связано с рефлексивной деятельностью самосознания человека, что особенно важно на определенных этапах жизни. Не случайно этот тип сайтов популярен среди подростков. Мушетт, по замыслу Мартин Неддам, на момент создания сайта еще не исполнилось тринадцати лет. В соответствии с фильмом Р. Брессона именно в этом возрасте с Мушетт происходят трагические события, приводящие ее к самоубийству.

М. Неддам разработала оригинальную форму раскрытия образа Мушетт. В «Mouchette.org» нет повествования, персонаж рассеян и разбросан в виртуальном мире, сложить его портрет можно через произведения, якобы созданные Мушетт, посредством разделов, в которых она «рассказывает» о себе. Содержание «Mouchette.org» можно разделить на три основных категории:

- *рассказ Мушетт о себе;*
- *работы, созданные от имени Мушетт;*
- *высказывания зрителей, ссылки на художественные проекты, посвященные сайту «Mouchette.org».*

В «Mouchette.org» переплетаются правда и художественный вымысел, подлинные записи посетителей и основанные на киноисточнике реплики персонажа. Для понимания произведения зрителю необходимо выявить связи между разделами, изучить взаимодействие и соподчинение составных частей, иерархию, логику изменения, поскольку разделы в зависимости от действий пользователя меняют внешний вид и содержание.

Образ персонажа не отчетлив, не завершен, автор полагается на знание зрителем фильма или рассказа.² Полнота образа Мушетт зависит также от активности, наблюдательности зрителя, времени, затраченного на изучение и анализ произведения, в котором заложены лишь некоторые моменты бытийного целого героя.

² Бернанос Ж. Новая история Мушетты // Под солнцем Сатаны. Дневник сельского священника. Новая история Мушетты / Пер. с фр. О. Пичугин / Вступ. ст. Ф. Наркирьера. - М.: Художественная литература, 1978. С. 524 - 619.

Погружение зрителя в виртуальную реальность

Попадая на первую страницу «Mouchette.org», зритель видит красочное изображение розы, по которой бегают анимированные мушки. В верхнем левом

Вид главной страницы проекта «Mouchette.org»

углу – небольшое изображение девочки с темными волосами, рядом с ним столбиком выстроен характерный для персонального сайта список разделов: «Меня зовут **Мушетт**», «Я живу в **Амстердаме**», «Мне почти **13 лет**», «Я **художник**» и т.д. Выделенные слова являются гиперссылками, однако зри-

тель ошибется, если предположит, что перейдя по этим ссылкам, он узнает больше о городе, в котором живет Мушетт, ее имени, увлечениях. По ссылкам зритель может попасть в сообщество «Друзей Мушетт»; на страницу, посвященную проекту «Mouchette.org», участвовавшему в фестивале «Triple X»; в магазин сувениров (купить брелок в стиле «Мушетт» и т.д.). Это несоответствие бесхитростного, неумелого внешнего оформления сайта содержанию меню (ссылкам на художественные институты, галереи, работы медиахудожников, сотрудничающих с «Mouchette.org») наводит зрителя на мысль, что здесь есть какая-то загадка.

Внизу страницы небольшое окошко, при наведении на которое открывается список слов – это «работы» самой Мушетт.

Если зритель продолжит исследовать «Mouchette.org» дальше и догадается «кликнуть» на мушку, ползающую по фоновому изображению, он попадает в раздел, посвященный персонажу Мушетт. Открывается белая пустоватая страница, резко контрастирующая с яркими цветами предыдущей. На белом фоне, который кажется холодным и бесконечным, в левом верхнем углу словно издали проступает бледная надпись, набранная мелкими буквами «Мое имя означает – “Мушка”», в центре поля – та же движущаяся мушка, что и на первой странице, и в правом нижнем углу написано «Как твое имя? Что оно означает?». Рядом с вопросом есть специальное поле, в которое можно впечатать текст, и кнопка «отправить». После этого символического «знакомства» пользователю могут приходиться электронные письма от Мушетт.

Этот принцип поочередного обмена сообщениями воспринимается реципиентом как виртуальный диалог с Мушетт.

³ Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность в пространстве эстетического опыта // Вопросы философии. 2006. № 10. С. 47–59.; Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – М–СПб.: Университетская книга, 2009. С. 296 – 364.; Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. – М.: Издательство МБА, 2010. С. 399-759.

⁴ Структура понимается как внутреннее расположение частей произведения, составляющих единое целое. – *Прим. авт.*

⁵ Набранные прописными буквами слова по правилам интернет-переписки означают крик. – *Прим. авт.*

Именно диалог является основным механизмом раскрытия образа Мушкет, постепенно приобретающего виртуальные черты. Таким образом, система взаимодействия зрителя с произведением учитывает возможную «реакцию» персонажа на те или иные «действия» зрителя, развитие взаимоотношений (учет совершенных действий), поэтому у реципиента постепенно может сложиться впечатление общения через сайт с живой девочкой, задающей ему вопросы, эмоционально реагирующей на его ответы. Зритель начинает оценивать созданный персонаж как живого человека, проявляет к нему личностное отношение. Этот мысленный перенос зрителем своей деятельности в компьютерную среду связан с эффектом «погружения» в виртуальную реальность, описанным в трудах российских исследователей В.В. Бычкова и Н.М. Маньковской и охарактеризованным ими как восприятие произведения изнутри.³

Сложная структура сайта⁴ побуждает искать связь между разделами, которые анализируются зрителем как причинно-следственные. Принятая автором манера общения, включающая иронию, игру, загадки, побуждает зрителя внимательно относиться к деталям. Причем это внимание тоже становится поводом для иронии автора, например в разделе, посвященном стихотворным гротескам в духе Л. Кэрролла.

Отправив письмо, зритель переходит на следующую страницу, которая называется «Мушка». В центре экрана размещена фотография тарелки с едой и руками, держащими приборы. Ракурс съемки и размер фотографии подобраны так, будто эта тарелка стоит перед зрителем. Над едой летает маленький назойливый прямоугольник с текстом «Это я». Движение прямоугольника похоже на кружение мухи. Если зрителю удастся «кликнуть» на него, экран компьютера гаснет. Затем на черном фоне появляются светящиеся буквы, одна за другой, словно кто-то печатает на невидимой клавиатуре: «Ой, что произошло, мне кажется, я мертва. ТЫ УБИЛ МЕНЯ!!!⁵ Ты кликнул на меня. Зачем ты кликал на кнопку, не зная, что произойдет... я счастливо летала над твоей тарелкой, а теперь я мертва, но как я могу писать, если я мертва? Скажи мне!». Кнопка «Скажи мне» открывает дополнительное окно, в котором можно набрать текст электронного письма.

Игра со словами, игра слов принимают в «Mouchette.org» самые разные формы – это и погоня за текстом в разделе «Мушка», и геометрические построения из слов в разделе «Мое имя», стихотворные пародии на английском, немецком, французском языках, двусмысленные названия разделов и т.д.

Отправив письмо, зритель переходит на страницу «Колы-

бельная», посвященную теме сна смерти. Под плавную музыку с повторяющейся в разных регистрах темой вдоль экрана медленно движется бесконечное черно-белое изображение мушек, уснувших в мутном белом янтаре. Поверх этого фонового изображения пролетают в разных направлениях текстовые сообщения, присланные зрителями, – это трогательные, успокаивающие, философские, шуточные, насмешливые, сердитые послания. Рядом с каждым текстом имя приславшего их человека и дата. Анимация, созданная с помощью программирования, бесконечна: непрерывно движется полотно с мушками, бесконечны появления фраз из посланий зрителей. Из этого раздела нет выхода: ни движения вперед, ни возврата в предыдущие разделы. Зритель оказывается затянутым в монотонный поток музыки и изображений, фраз, которые он сначала пытается прочесть, а потом просто следит за их движением.

Мартин Неддам постоянно возвращается к теме близости сна и смерти, переходу между этими состояниями: например, показывая зрителю свою фотографию с закрытыми глазами, Мушетт спрашивает: «умерла я или сплю?». Вопрос, заданный зрителю в разделе «Мушка»: «как же я могу писать, если я мертва?», является ключевым для произведения М. Неддам. По содержанию сайта зритель не может сделать однозначного вывода: Мушетт уже совершила самоубийство или нет. Анимированные скелетики, следующие за курсором, ноги с биркой, как в морге, увядшие цветы – образы, которые постоянно напоминают о том, что уже произошло или должно произойти.

Творчество от лица персонажа. Игра и мистификация

При создании сайта автору надо было войти в роль персонажа, продумать варианты поведения подростка – скрытной и замкнутой, импульсивной, обладающей острым умом и наблюдательностью девочки, в которой творческая энергия сочетается с усталостью, одиночеством и разочарованием. Художница старалась найти форму выражения мыслей, соответствующую характеру персонажа, его возможностям. Так, пронизательность и природная эмоциональная чуткость позволяют Мушетт видеть происходящее достаточно глубоко, однако способ выражения сложных вещей должен быть простым, немного резким. «Искусство – это то, что вы называете искусством», – говорит Мушетт, упрощая известную позицию М. Дюшана. Говоря о концептуальном искусстве с его строгими элегантными сочетаниями черного и белого, отторгающими яркие цвета как неприемлемо игривые, Мушетт вопрошает: «Можно ли быть розовым и концептуальным?»⁶

⁶ Деккер А. Как быть Розовым и Концептуальным одновременно // Фонд искусства и общественного пространства. – Амстердам 20011. //URL: <http://www.skor.nl/nl/site/item/interview-martine-neddham> (дата обращения 26.11.2011).

Фрагмент страницы
«Мушка в глазу»

Часто визуальный ряд не соответствует текстам, либо тексты при их сопоставлении указывают на двойной смысл. Автор последовательно заставляет зрителя искать подтекст. Двойное дно есть во всем, даже в том, что

мы видим на экране монитора. Так, в разделе «Семь интерактивных песен» часть анимаций обнаруживается только в режиме редактирования. В разделе «Мушка в глазу» из-за страницы через круглую дырочку «выглядывает» анимированный глаз Мушетт, подсматривающей с другой стороны экрана: «Если Вы ищете мое искусство, прикоснитесь к мушке в глазу и найдете его...». Приглядевшись к анимации, можно заметить в одной из фаз мушку.

Путешествуя по сайту, зритель видит проявление характера Мушетт, ее любовь к игре, намеку, недосказанности; ирония ощутима во всем: в оформлении страниц, структуре, текстах. Структура сайта построена так, что зритель неожиданно оказывается в тупике, возвращается на первую страницу, попадает в одни и те же разделы разными путями (через разные последовательности действий).

Облик главной страницы меняется в соответствии с настроением Мушетт. Перемены касаются фонового изображения и фотографии, представляющей Мушетт. Для фона всегда используется крупное изображение цветка (роза, лилия, орхидея). Многие девичьи сайты пестрят цветами, игрушками, украшениями. Основными недостатками в оформлении персональных страниц начинающими веб-дизайнерами являются отсутствие стилистического единства, продуманной структуры, удобства получения информации. У сайта «Mouchette.org» все эти недостатки наличествуют, и созданы они преднамеренно.

Изображения цветов на главной странице привлекают внимание яркостью красок, но объекты при кадрировании слишком обрезаны либо неудачно скомпонованы, из-за чего в изображении нет ясности, гармонии. Текст, набранный мелким шрифтом, плохо читается на ярких цветовых пятнах фона. Компонировка элементов страницы также неудачна – много пустого места, фоновое изображение цветка не совпадает с размером экрана, поэтому по краям добавлены дополнительные куски, и все вместе выглядит как пестрое лоскутное одеяло. Но изуче-

ние работы показывает, что автором специально заготовлены соответствующие элементы фона, программно определено их положение.

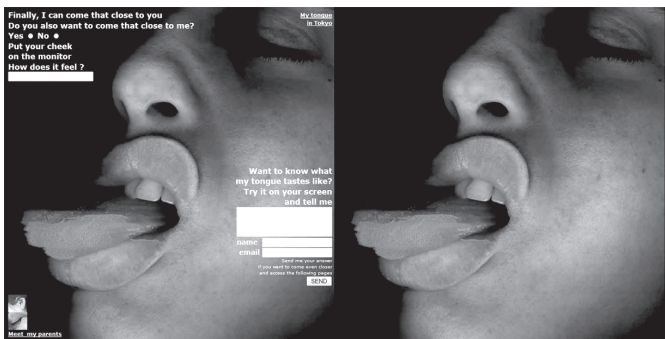
При сопоставлении используемых для фона фотографий (более десяти сменяющих друг друга вариантов) становится ясен замысел автора. Фотографии выполнены в стилистике гляцевых журналов: использована специальная оптика, позволяющая разглядеть мельчайшие детали, богата цветовая палитра, лепестки покрыты каплями воды, что создает дополнительную игру света, отражений, ощущение свежести. Однако в той же стилистике сфотографированы совершенно иные объекты: увядающие цветы с утратившими упругость лепестками, бессильными стеблями также обрызганы водой, подсвечены и вызывающе яркие. На некоторых фотографиях цветы облепляет густая красная масса, похожая на кровь или кетчуп, отталкивающая своей чужеродностью. «Глянцевая» стилистика изображения фотографируемого объекта жестоко подчеркивает его ущербность, беспомощность. Выставленные напоказ, увеличенные с помощью оптики увядающие, испачканные цветы вызывают чувство жалости.

Поиск границы реального и виртуального миров

Кликнув на изображение девочки с темными волосами на главной странице, зритель попадает на другую страницу, где фоном является то же изображение, но большего размера. Поверх него непрерывно движется текст «Достаточно, оставь меня в покое. Закрой мой сайт. Оставь меня в покое», – словно Мушетт повторяет и повторяет эти слова, а рядом расположена кнопка «Стать ближе». Зритель может поступить так, как просит Мушетт, а может воспользоваться кнопкой.

Тема незащищенности ребенка, которого окружает жестокость или безразличие, ищущего поддержки и внимания за пределами семьи, также волнует М. Неддам. По сюжету фильма Мушетт, не находя тепла и понимания в семье, тянется к месье Арсену, человеку хищному и преступному. В наши дни проблема перешла в виртуальное пространство. Сидя в своей комнате за компьютером, подростки увлеченно общаются в социальных сетях, на форумах, делятся своими проблемами с незнакомыми людьми. Но в интернете все общающиеся скрыты за своими условными именами, их цели и намерения еще менее ясны, чем в реальной жизни, а действия людей в Сети плохо регулируются как правовыми положениями, так и нормами морали.

Насколько близким можно стать своему виртуальному собеседнику? Мушетт предлагает зрителю проделать опыт. Вы-

Фрагмент страницы «Цифровая Плоть и Кровь»

жалась к прозрачной поверхности сканера щекой, губами и языком. На экране это изображение выглядит как лицо человека, прижавшегося к монитору с обратной стороны стекла. Изображение сопровождается надписью «Ну вот я и стала ближе к тебе, хочешь ли ты стать ближе? Прижми свою щеку к монитору. Что ты ощущаешь?». Ниже расположено поле, в которое можно вписать ответ.

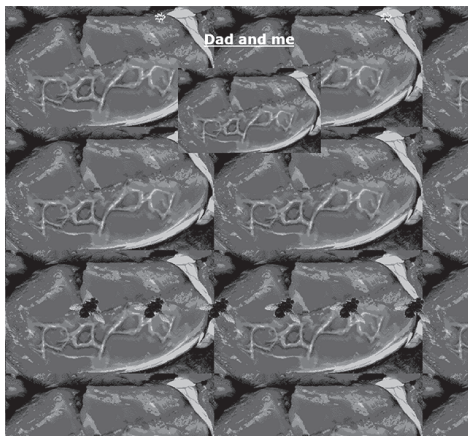
Если «стать ближе» означает преодолеть разделяющее расстояние, то Мушетт предложит настойчивому зрителю свой вариант, и даже не один. Внизу экрана есть еще два мини-изображения: ухо и глаз. Выбрав первое, зритель видит на мониторе большое ухо и предложение рассказать какой-нибудь секрет (как обычно, есть поле для текста). Выбрав глаз, закрытый, с длинными ресницами, зритель может попытаться разглядеть сквозь них, что видит Мушетт.

Сдержанно, словно нехотя Мушетт рассказывает о родителях в разделе «Цифровая плоть и кровь», где родителей представляют куски мяса, на которых вырезаны слова «Мама» и «Папа». По словам Мушетт, это все, что их объединяет...

Причиной самоубийства Мушетт становится крушение надежд, мечты, вызвавшее боль, которую она не в состоянии перенести. Раздел «Форум»⁷, организованный М. Неддам, является социальным пространством, в котором люди могут общаться, помогать другим. Форум этого сайта содержит более 800 страниц с сотнями сообщений от подростков, думающих о самоубийстве. Это хранилище мыслей и эмоций, ставших общими. В разделах форума зрители выражают свое мнение, приводят примеры из жизни,

⁷ Форум – раздел сайта, где коллективно обсуждаются отдельные темы. – Прим. авт.

Фрагмент страницы «Мой отец»

делятся советами, предлагают помощь. Смешение публицистического и художественного отражения действительности позволяет Мартин Неддам сочетать вымысел и действительность. Например, в анимации «Колыбельная» используются отрывки текстов, присланных зрителями. Возможность отклика в форме писем, участия в обсуждении обогащает произведение живой непосредственной реакцией зрителя. Благодаря форуму сайт по сей день остается актуальным и злободневным. Подростки по-прежнему пишут, обращаясь к героине фильма.

Каждый день на «Mouchette.org» добавляются новые письма, М. Неддам публикует стихи, фильмы, созданные от имени Мушетт, поэтому можно сказать, что произведение развивается во времени. Однако нельзя не заметить, что автор постепенно выходит за рамки первоначального замысла, новые идеи уводят ее в сторону, из-за чего страдает целостность произведения.

«Mouchette.org» таит много открытий, его можно пересматривать, находя что-то новое, однако не оставляет ощущение, что произведение застыло в ряду «мертвых» точек. Проведя некоторое время на сайте, зритель начинает понимать, что оказался в ловушке одних и тех же мыслей. Одна из причин в том, что в данном произведении нет кульминации, резюмирующей событие. И тем не менее, рассматриваемый опыт применения коммуникационных технологий в целом можно считать успешным. М. Неддам создала оригинальное произведение, отличающееся тонкостью сопоставлений, глубиной и многогранностью образа Мушетт, которое подталкивает зрителя к размышлению, действию, сопереживанию. ■

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бернанос Ж. Новая история Мушетты // Под солнцем Сатаны. Дневник сельского священника. Новая история Мушетты / Пер. с фр. О. Пичугин / Вступ. ст. Ф. Наркирьера. – М.: Художественная литература, 1978. С. 524 – 619.
2. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. – М.: Издательство МБА, 2010. С. 399 – 759.
3. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность в пространстве эстетического опыта // Вопросы философии. 2006. № 10. С. 47 – 59.
4. Деккер А. Как быть Розовым и Концептуальным одновременно // Фонд искусства и общественного пространства. – Амстердам, 2001 // URL.: <http://www.skor.nl/nl/site/item/interview-martine-neddard> (дата обращения 26.11.2011).
5. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – М–СПб.: Университетская книга, 2009. С. 296 – 364.