

Видеография и элементы кинопедагогики в профориентационной деятельности

*Савенкова Елена Владимировна,
методист*

МБУ ДО «ЦДТ “Металлург”» г. о. Самара

Практики воспитания отчасти могут напоминать работу садовода, как отметил М. Фуко в своей работе «Надзирать и наказывать», по мнению учителей XVIII века, одна из задач воспитывающего – исправлять рост молодых деревьев, тем самым заботиться о своем саде. Но как только речь заходит об исправлении, сразу же появляется понятие эталона. Таким образом, в педагогических практиках мы постоянно упираемся в вопрос нормы и аномалии. Мы ориентируемся на некий проект, в разной степени отрефлексированный, который, собственно мы и желаем реализовать. Вот и сегодня мы, скорее, склонны осуждать избыточный интерес подростков к цифровой видеографии, к бесконечному просмотру популярных мессенджеров и видеоконтента, воспринимая это явление как аномалию. Но наш век – это все-таки век цифровых технологий, и не стоит забывать, что мы, скорее, имеем дело с уже сформированными привычками, которые мы можем использовать в развитии любых навыков, в том числе в формировании траекторий творческого интереса и способности к качественному высказыванию, и тогда «визуальный поворот»¹ может быть оценен нами как норма.

Кино и, шире, видеография, а под ней здесь мы будем понимать любое взаимодействие с видеоконтентом, дают возможность сформировать особый визуальный язык, описывающий некоторые современные тенденции при помощи визуальных метафор.

В данной статье речь пойдет о реализации элементов кинопедагогики в рамках деятельности городской проектной площадки «КиноКонСтруктор» в течение 2021 года на базе МБУ ДО «ЦДТ “Металлург”».

За год в проекте приняло участие около 300 подростков от 12 до 16 лет. Изначально проект был направлен на вовлечение детей в научно-техническое творчество, связанное с производством видео, и рефлексию относительно выбора своей будущей профессии. Участники проекта погрузились в создание своих короткометражных фильмов и попробовали себя в различных профессиях, связанных с кинопроизводством. В творческой атмосфере удалось показать, какие инструменты в кинопроизводстве можно применять и как они работают, обсудить особенности киноязыка, кинокадра, погрузиться в историю кино и анимации.

Начнем с исторической справки. Кинопедагогика – это отечественное явление. Именно в Советском Союзе уделялось огромное внимание развитию детского кино, поскольку кинематограф должен был транслировать образцы для подражания². Над детским кино трудились выдающиеся сценаристы и режиссеры, работали потрясающие актеры, в нем задавались сложные вопросы и формировался особый язык киновысказывания. Вот что пишет в своих воспоминаниях известный режиссер детского кино Владимир Алеников: «...каждый год, помимо большого числа картин для широкой публики, выпускалось огромное количество фильмов для детей. Киностудия имени М. Горького делала каждый год 35 фильмов, она была полностью ориентирована только на детскую аудиторию, Одесская киностудия – 25 фильмов, остальные студии обязательно делали фильмы для детей. Каждый год выпускалось 60–70 картин для подростков. И они финансировались гораздо лучше, чем обычные картины, потому что все понимали: снимать детское кино намного труднее и требует гораздо больше усилий. Даже пленки на детские фильмы выделялось гораздо больше, потому что дублей нужно значительно больше» [3]. Чтобы понять контекст возникновения кинопедагогики,

¹ Визуальный поворот (англ. Visual turn) – переход науки к изучению «визуальности». Подробнее об исследованиях в этой области см. [6; 9].

² Уникальному советскому кино, и детскому кинематографу в частности, посвящено множество прекрасных исследований, например книга Вадима Михайлина и Галины Беляевой «Скрытый учебный план: антропология советского школьного кино начала 1930-х – середины 1960-х годов». М.: Новое литературное обозрение, 2020.

стоит помнить, что кинокритики предлагают различать два направления: «фильмы для детей» и «фильмы с участием детей», но, зачастую, рассказывающие совершенно не «детские» истории. Провести четкую демаркационную линию довольно сложно, но такого рода различие не позволяет отнести, например, великолепный фильм «Похороните меня за плинтусом» (2009, реж. С. Снежин) к категории детских фильмов [2].

На фоне общего подъема детского кинематографа в конце 50-х – начале 60-х годов группа педагогов (Ю. М. Рабинович в Кургане, О. А. Баранов в Калининне, С. Н. Пензин в Воронеже, Л. К. Раудсепп в Таллинне и др.) начали искать способы включения фильмов в учебно-воспитательную работу. Были предложены две основные формы внеклассной и внешкольной работы: кино клуб и кинофакультатив – разновидность курса по основам кино. В начале 90-х годов появился новый вид кинообразования – кинолицей. Первый экспериментальный кинолицей был открыт в Москве Геннадием Поличко.

К концу 80-х – началу 90-х годов определились основные направления работы с кино-восприятием: изучение теории и истории киноискусства на основе углубленного анализа фильмов; воспитание средствами кино (постижение фильма на эмоционально-эстетическом уровне для обогащения нравственной культуры); использование элементов кинообразования в качестве интенсивного творческого метода обучения и воспитания. Но в это время и сами педагоги и тем более их ученики не имели возможность создавать кино. Только с приходом и распространением цифровых технологий (а в нашей стране в массовом масштабе производство видео самими пользователями относят к 2012–2015 годам) появились детские объединения или же отдельные видеографы, обучающие создавать собственное кино. На текущий момент в Самаре работает масса детских студий видеографии, где ученики создают собственные авторские видео. Именно с такими ребятами по преимуществу и работал проект «КиноКонСтруктор».

Применение методов кинопедагогике в проекте показалось нам оправданным, ведь сегодня подростки не просто потребляют видеоконтент, но и активно его производят. Эту тенденцию отмечают и организаторы крупных кинофестивалей, например Нина Добрынченко-Матусевич в интервью с президентом IV Международного форума «Кинопедагогика», директором кинофестиваля «Ноль Плюс» и членом Общественного совета Министерства культуры РФ Николаем Данном:

– «Кинопедагогика – это же, наверное, не только про «смотреть кино», но и про «снимать его»?

– Конечно! Причем сейчас как никогда это возможно: снимать можно на смартфоны, монтировать, добавлять голос и музыку на них же. Современные дети это уже умеют, фактически не нужно ни специальной техники, ни массы знаний. Только желание и творческий подход.

... Кино и мультфильм – это один из способов научить ребенка, причем это формат интуитивно понятный. И понятный всем, в этом смысле совершенно инклюзивная методика образования. Но, к сожалению, современные техники визуальной грамотности и образное мышление слабо включены в современную педагогику. А именно визуальная грамотность, умение считывать информацию быстро и корректно – базовые навыки XXI века» [4].

Доцент Института детства и арт-педагогике Томского государственного педагогического университета Ада Бернатоните считает, что «кинопедагогика – одно из самых прогрессивных современных направлений в среднем и даже высшем образовании. Это то, что помогает ребенку в процессе взросления не только выходить на новый уровень анализа, но и создавать особый мир и через него понимать самого себя» [1]. У кинопедагогике действительно огромный обучающий потенциал, поскольку она позволяет подросткам вырабатывают свои собственные критерии аналитического и творческого взаимодействия с кино. Смотря фильмы, ребята уже мыслят кинематографически, визуальными метафорами, они формируют подход к кино, при котором учатся анализировать, рефлексировать, вопрошать, сравнивать и интерпретировать. Причем анализируется не только содержание и сюжет, над которым нужно очень много работать на этапе сценария, можно сказать, что нужно прово-

дить собственное мини-расследование в теме, которой посвящен фильм. Анализируется и постановка кадра, и свет, и технические моменты видеопроизводства. Подростки учатся формировать свое мнение о произведении классиков кинематографа и отстаивать свои идеи, они как бы встраиваются в кинематографическую культуру, осваивают языки видеовысказывания и передают свое личное эмоциональное впечатление. Например, в нашем проекте предполагался небольшой блок, связанный с изучением непривычного для подростков киноконента. Мы решили познакомить наших участников с понятием «фестивальное кино» и порекомендовали им к просмотру фильм «Маленькая мама»³ режиссера Селин Сьямма, кроме того, мы порекомендовали ребятам почитать интервью с режиссером Аси Заболотской, опубликованное в журнале «Искусство кино» [5]. Нам показалось важным, чтобы юные видеографы смогли соразмерить свои ожидания и ожидания серьезного профессионального режиссера, ведь только так можно научиться у лучших воплощать самые смелые киноидеи

В нашем проекте работало много ребят из различных мультстудий Самары: «Субъектив», «Вверх», «Апельсин», «Арт-объект», «Орфей». Все эти участники изучают азы профессиональной мультипликации, и специально для них мы предложили к просмотру и обсуждению документальный многосерийный фильм «Кто нас нарисовал?», который рассказывает обо всех эпохах развития анимационного искусства в нашей стране, от дореволюционного периода до наших дней. Секреты мастерства, интервью с легендами, мнение мастеров о прошлом, настоящем и будущем отечественной анимации очень заинтересовали наших участников, о некоторых направлениях отечественной анимации они даже не слышали. Им удалось «подсмотреть» некоторые приемы у мастеров этого жанра.

Важнейшим элементом видеографии является грамотное построение кадра. Мы столкнулись с тем, что ребята, самостоятельно занимающиеся созданием видео, не всегда представляют потенциал киноязыка и киноэстетики. Именно поэтому мы порекомендовали к просмотру и обсуждению (уже даже больше с технической стороны) опыт мастера, его работу с кадрами, симметрией, цветом и планами. Речь идет о режиссере Уэсе Андерсоне и двух его работах: кукольной анимации «Бесподобный мистер Фогс» (2009 года) и полнометражном фильме «Королевство полной луны» (2012 года).

Обсуждая с подростками на итоговом фестивале уровень их насмотренности и страстей в «большом» кино, команда «КиноКонСтруктора» заметила, что некоторые признанные киношедевры ребята посмотрели исключительно благодаря проекту.

Кинопедагогика может способствовать и развитию жизненно важных навыков, тяге к непрерывному познанию и обучению в других направлениях культуры, таких как изобразительное искусство, литература, музыка, пластика, театральное мастерство и т. п. Вот почему проект «КиноКонСтруктор» сразу задумывался организаторами как конвергентный. Его основа – техническое творчество, связанное с цифровыми технологиями, 2D-моделированием, монтажом в специальных программах. Но нам сразу было понятно, что без широкого спектра дополнительных навыков не обойтись, ведь кино – сложный командный продукт. Именно поэтому всем участникам проекта были предложены не только мастер-классы по техническим направлениям, но и множество вариантов обучения, связанных с художественным творчеством, гримом, костюмами, театральным, ораторским мастерством, пластикой, движением⁴. Такое расширение спектра деятельности оказалось очень востребованным, ведь даже подростки, обучающиеся видеографии, не обладают столь широким набором навыков, который требуется для создания собственного качественного видео.

Установка нашего проекта на развитие вышеперечисленных навыков обусловлена еще и тем, что они важны в любой сфере деятельности и способствуют общему развитию личности. Речь идет о таких навыках и качествах, которые воспитывают трудоспособную лич-

³ «Маленькая мама» – художественный фильм режиссёра Селин Сьямма. Мировая премьера фильма состоялась на 71-м Берлинском международном кинофестивале в марте 2021 года.

⁴ Часть мастер-классов представлены в записи на официальной странице проекта в ВК (URL: https://vk.com/kino_kon_struktor), на официальной странице проекта в Instagram (URL: https://www.instagram.com/tv/CUZE22ijApO/?utm_medium=copy_link) и открыты просмотра.

ность: коммуникативных, работы в команде, принятия решений, управления временем, креативности и решения проблем, соблюдения сроков, включенности и заинтересованности, принятия ответственности, понимания, что от твоей части работы зависит общее дело. Поскольку участники нашего проекта были мотивированы конкурсными этапами и представляли на суд искушенных зрителей и членов жюри свои видеоработы, они в полной мере ощутили груз ответственности командной работы, как, впрочем, и радость совместной победы в рамках двух полноценных кинофестивалей, прошедших на базе МБУ ДО «ЦДТ “Металлург”».

Не будем забывать, что кинообразование также помогает формировать любопытство, эмпатию, устремленность к цели, важные для личного развития, дарит радость творчества.

Наш проект был заявлен как профориентационный, и мы преследовали цель сориентировать подростков в сложном и меняющемся мире настоящих и будущих профессий. Рефлексия о будущей профессии осуществлялась двояко: во-первых, участник мог примерить на себя различные роли и понять, подходит ли ему та или иная профессия в рамках киноиндустрии; во-вторых, сами темы всех туров фестиваля были связаны с размышлением о профессиях будущего на этапе сценария и работы над творческим заданием. Первый тур проходил под слоганом «Профессия будущего», второй тур на базе летней смены включал в себя комплекс мероприятий под названием «Профессия мечты», третий тур прошел в рамках темы «Профессия будущего. Где-то в параллельной вселенной».

Хотелось бы подробнее остановиться на последней теме, потому что работы третьего тура получились самыми интересными и необычными⁵.

Дело в том, что мы решили усложнить не только технические требования к фестивальным конкурсным работам, но и сам принцип их создания. Участники должны были придумать альтернативную вселенную и попробовать представить, какие профессии в ней могли бы быть востребованы. Именно кинематограф с его метафорическими и креативными ресурсами позволил реализовать столь сложную задачу. Придумать альтернативную вселенную в кино – это вполне распространенный ход для крупных кинопроектов и кинофраншиз. Конечно, у участников нашего проекта не было возможности в полной мере проработать свою вселенную, но они поняли главное: сложное киновысказывание возможно тогда, когда сценарные ходы и мир, в котором действуют герои, продуманы до мелочей.

Хотелось бы отметить несколько работ, присланных на конкурс третьего тура «КиноКонСтруктора», поскольку в них нам видятся уже вполне сформированные плоды применения метода кинопедагогики. Заслуживает внимания работа Бабаевой Алисы «Аврор – профессия будущего»⁶. Жанр фильма был определен как документальный, но, на наш взгляд, речь здесь идет о весьма качественном мокьюментари⁷ – довольно сложном кинематографическом жанре, требующем от создателя многоплановости, широты образования и способности удерживать все планы рассказа в рамках единой визуальной истории. Сама идея охранника-аврора была позаимствована из другой киновселенной – из мира волшебников «Гарри Поттер» (точнее из его фэндомы) – и успешно реализована в псевдодокументальном сюжете о сложностях и тяготах профессии и о необходимой подготовке предполагаемых профессионалов-авроров.

⁵ С лучшими работами участников можно познакомиться на официальной странице ВК (URL: https://vk.com/video/@kino_kon_struktor).

⁶ URL: https://vk.com/video/@kino_kon_struktor?z=video-203293941_456239052%2Fclub203293941%2Fpl_203293941_-2

⁷ Это жанр игрового кино, который имитирует документальную съемку, а также использует фальсификацию и мистификацию. Слово «мокьюментари» происходит от английского to mock – «подделывать» или «издеваться» – и documentary – «документальный». См. подробнее: <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/mokiyumentari/> (дата обращения: 07.03.2022).

Чрезвычайно любопытным оказался анимационный проект студии «Субъектив» под названием «В зоопарк лечиться»⁸: здесь была реализована экоповестка, отчетливо прозвучал призыв к использованию сил природы. Поскольку ребята создавали мир будущего, они радикально пересмотрели саму функцию зоопарка: теперь это не увеселительное заведение, а самый настоящий медицинский центр, где звери помогают людям. На конкурс были представлены и другие яркие и необычные работы, где ребята и их руководители дали волю фантазии и, что самое главное, продемонстрировали позитивный настрой и способность представить себя в любом варианте даже самого фантастического будущего. А это очень важно сегодня, ведь психологи и педагоги отмечают довольно высокий уровень тревожности подростков перед сложным миром, который их ожидает.

Подчеркнем, что любая творческая и проектная деятельность должна основываться на доверии. В нашем случае можно говорить о доверии нашим юным видеографам. А подростки, доверяя нам, организаторам, получили новые знания, расширили свой кругозор и познакомились с профессионалами своего дела.

Любой проект, каково бы ни было его содержание, можно реализовать только в ситуации, когда есть ориентация на будущее. Сами понятия развития, роста, устремленности в будущее, столь популярные в различных педагогических системах, внутренне связаны с идеей повторяемости, с представлением о намеренно воспроизводимом в будущем настоящем. Собственно, на этом вообще держалась вся идея воспитания: представление о возможности воссоздать в будущем то, что уже известно. Но, как отмечает психолог К. Поливанова, «...образ ребенка как вступающего в ту же жизнь, как и та, которую прожил родитель, может сохраняться только в случае, если темп социальных трансформаций ниже темпа смены поколений (иначе говоря, на протяжении жизни одного поколения социальные изменения незначительны). Когда изменения социального мира происходят с такой скоростью, что явно ощущаются на отрезке жизненного пути одного поколения, сама метафора будущего как идеализированного настоящего теряет свою актуальность» [8].

Цифровой мир слишком стремительно поменял наши траектории, и это уже данность, с которой нам необходимо работать, а это значит, что в рамках городской проектной инициативы мы готовы признать, что не только мы обучаем подростков, но и они способны научить нас видеть мир иначе, поэтому педагогический подход должен установить отношения диалога участников проекта и педагогов. Кинопедагогика отлично справляется с такой задачей, поскольку не насаждает знания, не транслирует информацию, а скорее ловит на крючок интереса и затягивает в безбрежное море мировой кинокультуры и видеографии.

Список литературы

1. Бернатоните А. Начитанность должна подкрепляться насмотренностью: интервью эксперта ТГПУ о кинопедагогике. – URL: <https://www.tspu.edu.ru/news/24536-nachitannost-dolzha-podkreplyatsya-nasmotrennostyu-intervyu-eksperta-tgpu-o-kinopedagogike-vyshlo-v-zhurnale-minprosveshcheniya-rf-vestnik-obrazovaniya.html> (дата обращения: 07.03.2022).
2. Введение. Понятие детского кино // Отечественное детское кино: запросы общества и перспективы развития: материалы научно-практической конференции. – М., 2013. – URL: <https://dropdoc.ru/doc/456109/--kinoe-kspertiza> (дата обращения: 18.02.2022).
3. Веревкина Н. «Петров и Васечкин мне подарили звезду!» (из интервью с режиссером Владимиром Алениковым). – URL: http://alениkov.ru/stat.php?id_file=114 (дата обращения: 20.02.2022).
4. Добрынченко-Матусевич Н. Что такое кинопедагогика и почему не нужно противопоставлять просмотр фильмов и чтение книг. – URL: <https://vogazeta.ru/articles/2021/10/4/culture/18170->

⁸ URL: https://vk.com/video/@kino_kon_struktor?z=video-203293941_456239053%2Fclub203293941%2Fpl_-203293941_-2

[chto_takoe_kinopedagogika_i_pochemu_ne_nuzhno_protivopostavlyat_prosmotr_filmov_i_chtenie_knig](#) (дата обращения: 07.03.2022).

5. Заболотская А. Селин Сьямма «Для меня кино и есть путешествие во времени». – URL: <https://kinoart.ru/interviews/sciamma-interview> (дата обращения: 12.04.2022).

6. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин: Ээсти Раамат, 1973.

7. Михайлин В. Скрытый учебный план: антропология советского школьного кино начала 1930-х – середины 1960-х годов / В. Михайлин, Г. Беляева. – М.: Новое литературное обозрение, 2020.

8. Поливанова К. Взросление сегодня: социальные изменения современного детства // Образовательная политика. – 2012. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzroslenie-v-sovremennom-mire/viewer> (дата обращения: 10.05.2022).

9. Разлогов К. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. – М., 2010.

10. Савенкова Е. В. Образ ребенка в российском детском кинематографе, или Что нам делать с мертвым матросом // *Mixtura verborum* 2015: образы настоящего: философский ежегодник / под общ. ред. С. А. Лишаева. – Самара: Самар. гуманитар. акад., 2016. – С. 64–81.

11. Ситникова О. В. Кинопедагогика как средство художественного метода в педагогическом образовании // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2020. – № 4. – С. 125–142.