

С опорой на историю и традиции... (детская киностудия в «Каравелле» — особенности работы)

Денис Сергеевич Неугодников,
флагман Центра «Каравелла»,
руководитель программы
«Медиакультура современного
подростка», «Основы кино-
и видеосъёмки», стаж работы
в организации 14 лет

В статье рассмотрены этапы истории появления и развития детской киностудии в пионерском отряде «Каравелла». Сделан акцент на особенностях обучения детей видеосъёмке и монтажу в условиях стремительно развивающегося информационного общества и изменений системы дополнительного образования современной России. Обобщён накопленный опыт детско-молодёжной киностудии «ФИГА», созданной группой детей и известным детским писателем В. Крапивиныным. Рассказано об уникальном проекте «Тень Каравеллы» — детском художественном фильме, снятом режиссёром Л. А. Крапивиной и съёмочной группой, включавшей в себя более трёхсот человек.

• детская киностудия • видеосъёмка • развитие навыков • профориентация • дополнительное образование • формирование универсальных социальных компетенций

Киностудия в Центре «Каравелла» существует фактически с момента её появления — то есть более 60 лет. Начиналось всё, как и в большом кино, с немых, чёрно-белых документальных фильмов, которые первым начал снимать командор Владислав Петрович Крапивин на любительскую кинокамеру.

Сначала, как он сам признавался, это было просто «юношеское увлечение камерой, привитое ещё на факультете журналистики УрГУ, когда все студенты в рамках профильных спецкурсов в обязательном порядке должны были отснять какое-то количество киноплёнки» [1]. Но в дальнейшем это увлечение переросло в серьёзное направление, помогающее запечатлеть уникальные моменты разных сторон жизни внешкольного экспериментального пионерского отряда, а в дальнейшем и самостоятельной детской общественной организации.

Если выразить одним словом, то киностудию «Каравеллы» можно охарактеризовать как замкнутую самодостаточную фильмопроизводственную компанию, где все процессы обеспечены

Владислав Крапивин во время съёмки фильма. Фото из архива отряда «Каравелла»

за счёт собственных внутренних ресурсов, что значительно снижает расходы при производстве кино- и видеопrodukта. Как это происходило и происходит? Вначале командор сам писал сценарии, выступал в роли режиссёра и монтажёра всех фильмов. Также сам придумывал и рисовал титры, подбирал музыкальное сопровождение, сочинял песни для оформления массовых сцен.

Продумывал костюмы, создавал эскизы и раскадровку сцен, выбирал натуру, организовывал отряд для участия в съёмках парных и групповых сцен. Эта, по сути, титаническая работа, которую в обычной киностудии выполняет целый штат сотрудников, была адаптирована под детский масштаб. Затем, когда в 80-х гг. XX века добавили цвет и звук, появилась группа взрослых помощников. Когда в начале 1990-х состоялся переход на видеокамеры, то работала уже постоянная команда. И вот, когда наступила эра цифрового видео, сама работа приобрела большие масштабы, это пропорционально потребовало и увеличения численного количества киногоруп-

пы. Сейчас на большом проекте состав достигает двадцати человек, включая помощников режиссёра, операторов, монтажёров, гримёров, водителей, поваров и т. д.

Что же в итоге? Продолжается история с опорой на традицию, но используя всё лучшее, что привносит современность. Наша киностудия работает по нескольким направлениям. Вспомним, она носит название «FIGA», то есть «Фильмы Исторические, Героические, Артистические». Первое — это собственно кинопроизводство. Съёмка детских игровых фильмов. За всю историю киностудии таких фильмов снято более тридцати, включая «Три мушкетёра», «Робин Гуд», «Вратарёнок Чип», «Манекен Васька», «Одиссея капитана Саньки», «Жили-были барабанщики», «Ещё одна сказка о Золушке» и другие.

Самый крупный проект последнего времени — это художественный фильм «Тень Каравеллы», автором сценария и режиссёром которого стала Л. А. Крапивина. Съёмки проходили в 2020–2021 годах в очень непростое, пандемийное время, что, несомненно, накладывало отпечаток на всю организацию процесса съёмок, особенно массовых сцен, и создавало множество трудностей в работе. Фильм снят по автобиографической повести В. Крапивина и посвящён всем детям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Самое главное, что в работе над фильмом принимали участие более 350 человек, а главными героями и героями массовки стали 120 детей — воспитанники организации, как это и было в «Каравелле» всегда. При этом ребята не только играли роли, но и снимали, участвовали в монтаже и озвучивании, в общем, полноценно были включены в процесс. Фильм в течение 2021–2022 годов смогли увидеть более двух с половиной миллионов зрителей.

Второе направление киностудии — документально-новостийное. Ребята в Центре учатся определять наиболее значимые факты и события, брать интервью, работать с различной видеотехникой — от смартфонов до профессиональных фото-, видеокамер и квадрокоптеров. Воспитанники создают видеоклипы, снимают ролики, занимаются самыми модными современными медийными направлениями — от блогерства до SMM. Как пишут медиапедагоги, «элементы медиаобразования (видеопрезента-

Во время монтажа фильма. Фото из архива отряда «Каравелла»

ции, обучающие фильмы, видеоуроки, активное использование средств ИКТ) прочно вошли в современные методики преподавания разных предметов» [2]. В целом дети учатся творить и создавать свою историю, рассказывая её, как они сами это видят.

Теперь я бы хотел сказать несколько слов о самом главном и сложном — как всё это организовывается, направляется и проектируется. Обобщать работу всегда непросто, даже если за спиной более чем полувековой опыт организации. Попробуем начать с алгоритма работы с ребятами. Первый этап

достаточно простой для педагога с профильной подготовкой — они приходят на занятия и получают начальные знания по общей теории. Эти занятия проходят в общем расписании всех направлений жизнедеятельности «Каравеллы». В ходе этих занятий и сданных зачётов определяются те, кто хочет узнать больше и глубже тех основ, что получают все дети. Таким ребятам интересен творческий процесс работы с видеокамерой, они готовы и хотят помогать и по-настоящему работать. Сразу скажу — все остальные никоим образом не обделяются вниманием педагога и получением доступа к знаниям.

Съёмка массовой сцены «Царь-горы». Фото: Дмитрий Василюк

Съёмка титров для отрядного фильма «Вождь краснокожих». Фото из архива отряда «Каравелла»

Но, как и в любом творческом деле, есть те, кому интересно больше, и те, кому чуть меньше. В этом и заключается одна из главных особенностей нашей организации.

У нас нет кружковой системы в привычном понимании. Дети не занимаются долго и однообразно по одной и той же программе. Ребята, которые занимаются в «Каравелле», изучают и журналистику, и фехтование, и яхтинг, и кинодело, и фотографию, и сценическое мастерство, и основы управления организацией. Это сложно. Сложно для са-

мих подростков. Но, с другой стороны, это очень интересно. С самого детства дети привыкают к разнообразию, учатся быть универсалами — где важны самые разные навыки и способности. Одновременно с киносъёмкой ты умеешь ходить под парусом, работать с инструментом, оказать первую помощь, способен написать статью или сыграть в спектакле.

Вернёмся к алгоритму работы в киностудии. Итак, воспитанники получают знания, получают задания и приступают к работе.

Режиссёр фильма Лариса Крапивина и главный оператор Денис Неугодников обсуждают детали съёмки. Фото: Дмитрий Василюк

Воспитанники киностудии «FIGA» отряда «Каравелла» работают на съемке новостного сюжета. Фото: Денис Неугодников

Честно скажу, чёткой схемы, как заинтересовать всех, я пока не знаю. В работе пробую обычно самые разные подходы. Во-первых, всё начинается с разработки хотя бы маленького, но сценария. Дальше, когда текст готов, принят и одобрен, то начинается сам процесс съёмки. У наших ребят есть возможность попробовать себя в работе с самой разной, технически сложной и дорогостоящей аппаратурой. Они имеют возможность самостоятельно сделать финальный творческий продукт — будь то готовый видеоролик, телесюжет или маленький фильм.

Главное в другом. Как пишет Л. А. Крапивина, «Съёмки фильма — это прежде всего *Общее Дело*, где ребята учатся работать в команде, ближе узнают друг друга, осваивают новые профессиональные навыки, постигают законы межвозрастной коммуникации и организации творческого процесса в большом разновозрастном объединении с другими людьми» [3].

Во-вторых, результат работы. Как я уже писал выше, ребята могут самостоятельно создать некий продукт. Задача педагога научить,

Учебное занятие по видеомонтажу. Фото: Денис Неугодников

*Степан И. фотографирует во время
отрядного мероприятия*

направить, разобрать ошибки, помочь и подсказать, если что-то выходит не так. Окончательный результат обязательно несколько раз просматривается, обсуждается, рецензируется. И, конечно, критикуется. А когда он действительно получился, предлагается для участия в различных видеоконкурсах, благо их сейчас в России очень большое количество. Участие в таких мероприятиях позволяет ребятам по-другому взглянуть на свою работу, оценить результат других участников. А в случае победы — получить достойную награду. Для нашей киностудии, как и для многих молодёжных медиацентров России, «важно изучить правила, научиться понимать принципы, особенности создания медиаконтента, уметь разрабатывать и продвигать медиа, организовывать работу команды и постоянно осваивать новое» [4].

При этом мы никогда не забываем, что «Каравелла» — это гражданско-патриотическая организация, но этот патриотизм и гражданственность не должны быть показ-

ными и формальными. Не должно быть так, что во время съёмок — ты патриот и гражданин, а потом вдруг резко перестал им быть. Этому же мы учим и наших ребят, в том числе, и в работе над коллективными видеоработами.

Одна из особенностей нашего Центра — это разновозрастные группы. С одной стороны, это приходится учитывать в работе с воспитанниками, с другой — это очень помогает в работе как пресс-центра в целом, так и киностудии, в частности. Более старшие помогают более младшим справиться с тяжёлым оборудованием, а более младшие зачастую дают очень хорошие советы по работе с видеотехникой.

Коллективная работа всех педагогов нашего центра позволяет воспитанникам «Каравеллы» полноценно раскрыть свой творческий потенциал и получить множество социальных и профессиональных навыков, которые, как показывают успешно обучающиеся выпускники, несомненно помогают им быть успешными в дальнейшей жизни.

Литература:

1. Неугольников, Д. С. Из личных встреч и воспоминаний о командоре В. П. Крапивине. Авторский дневник журналиста.
2. Подругина, И. А., Пивкина Ю. А., «Школьное интернет-телевидение: что это такое?» Электронный ресурс. <https://cyberleninka.ru/article/n/shkolnoe-internet-televidenie-chto-eto-takoe>
3. Крапивина, Л. А. «Сохранение историко-культурного наследия средствами детской киностудии». Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) Двенадцатого Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля. Тверь, 2022.
4. Кузьмина, М. А. «Школьный медиацентр как ресурс самореализации молодёжи и формирования позитивного имиджа образовательной организации». Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) Двенадцатого Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля. Тверь, 2022.