

ВОВЛЕКАТЬ ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ

Надежда Дорофеева¹, Надежда Беркова²

¹ Независимый исследователь
(Санкт-Петербург, Россия)

² Экологическое общество «Зеленое спасение»
(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Киновед Надежда Беркова в беседе с Надеждой Дорофеевой, кандидатом биологических наук, кинематографистом из Санкт-Петербурга (Россия), участником и создателем более пятнадцати фильмов о природе и людях, посвятивших годы изучению и защите природы, обсуждает вопросы как теоретического, так и практического характера. Дорофеева отдает дань уважения наставникам, указавшим ей путь к профессии на киностудии «Леннаучфильм», – Гуркаленко, Цихановичу. Оценивая их важную роль в становлении ее мастерства, молодой специалист уделяет большое внимание вопросам профессионального роста; как автор сценариев к фильмам и режиссер осмысливает цели и задачи научно-популярного кино о природе. Как человека с кинокамерой ее интересуют методы съемки, форма фильмов, качество изображения, создание звукозрительных образов, участие в творческом процессе специалистов смежных видов деятельности, влияющих на окончательный результат, – мастера по цветоколористике, звукорежиссера, композитора. Дорофеевой свойствен непрерывный процесс накопления знаний, умений в процессе работы над фильмами. Одна из важных человеческих характеристик ее и участников группы – преданность своему делу, любовь к природе. Молодой кинематографист делится опытом сотрудничества с режиссерами и операторами-натуралистами старшего поколения – Цихановичем, Родионовым. Дорофееву как ученого и режиссера волнуют проблемы экологического просвещения, воздействия на сознание, воображение зрителей историй о птицах, рассказанных в ранних фильмах, на первом этапе творчества: «Озеро в море», «Морская сорока», «Мадам гага». Подводя итоги работы над последним по времени впечатляющим проектом «Карнавал клювов», она анализирует новые подходы в создании просветительного энциклопедического фильма в «Лаборатории научных фильмов» – тщательный отбор материала, накопленного в архивах оператора за долгие годы съемок, композиционное решение с участием мультипликатора, вклад композитора. Дорофеева также задается вопросами целевой аудитории фильмов о природе. Из ее рассуждений можно сделать вывод: рамки такой аудитории уместно расширить с учетом задач обучения студентов и школьников до большого круга всех заинтересованных зрителей.

Ключевые слова: Надежда Дорофеева, Сергей Циханович, Михаил Родионов, цели и задачи научно-популярного кино о природе, «Леннаучфильм», «Лаборатория научных фильмов», экологическое просвещение, метод съемки.

Для цитирования: Дорофеева, Надежда, и Надежда Беркова. «Вовлекать людей в процесс познания». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 3, 2022, с. 89–103. DOI: 10.47940/cajas.v7i3.592.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи и заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение

«С Надей Дорофеевой, 24-летней дипломницей биофака Санкт-Петербургского государственного университета, в 2010 году меня познакомила художественный руководитель «Леннаучфильма» Валентина Ивановна Гуркаленко», — рассказал в интервью автору ветеран студии Сергей Георгиевич Циханович. Режиссер с большим опытом Гуркаленко рекомендовала коллеге инициативную студентку: «Девушка принесла заявку на фильм о птицах Белого моря. Попробуйте, может у вас вместе что-то выйдет».

«При первом знакомстве с Надей меня подкупили ее внутренняя энергия, уверенность в себе, обширные познания в биологии и орнитологии, в частности», — вспоминает Циханович в интервью.

В 2015 году Надежда Дорофеева защитила кандидатскую диссертацию в ИЭФиБ РАН (Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова). К тому времени в ее списке уже было шесть научно-популярных фильмов — «Морская сорока» (2011), «Озеро в море» (2013), «Птичьи истории» (2014)

и другие. Дорофеева выступила как автор идей, писала авторский комментарий к фильмам и успешно вела съемку пернатых (см. рис. 1). В 2015 году фильм «Озеро в море» (см. рис. 2) был удостоен Главного приза XX МКФ экологических фильмов «Зеленый взгляд» в Санкт-Петербурге. Полнометражная лента «Карнавал клювов», снятая на студии «Лаборатория научных фильмов» в 2022 году в содружестве с режиссером и оператором Михаилом Родионовым при участии Сергея Цихановича, продемонстрировала режиссерские способности молодого специалиста. В 2013 на телеканале Russian Travel Guide в рамках проекта «Люди России» был создан посвященный ее деятельности фильм (режиссер Светлана Ивачова).

Рис. 1. Надежда Дорофеева. Фото Сергея Цихановича. Фото из архива Н. А. Дорофеевой.

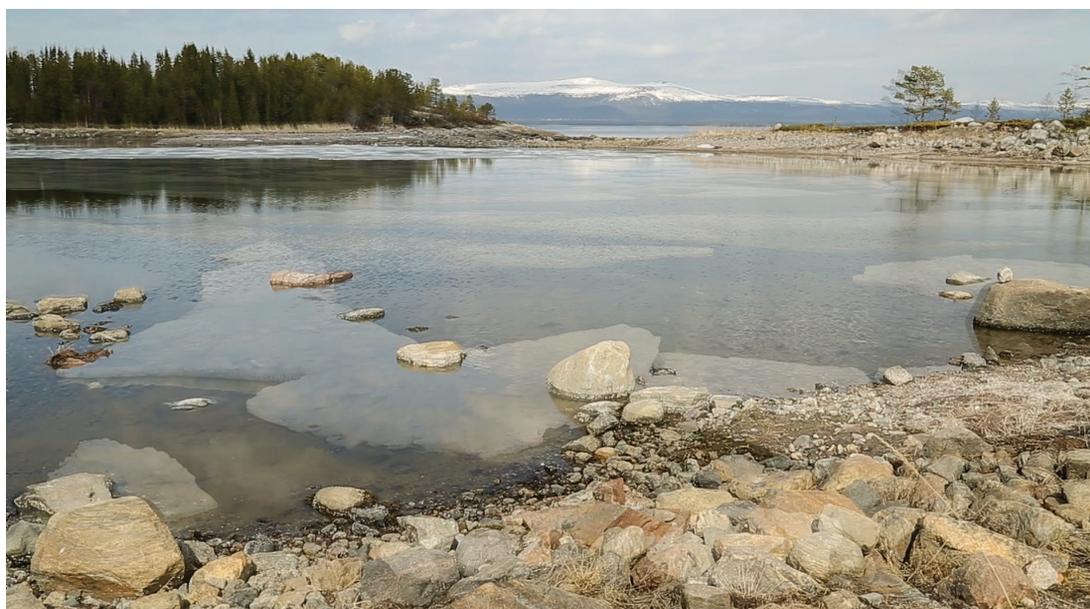

Рис. 2. Кадр из фильма «Озеро в море». Фото из архива Н. А. Дорофеевой.

Творчество Дорощевой показывает, как наука стремится к поэтической эlegantности в фильмах о природе.

Основная часть. Беседа

— С юности определившись с выбором главной профессии — биолога, Вы заинтересовались созданием фильмов и приняли активное участие в съемках с опытными специалистами. Как Вы определяете жанры своих работ? В отечественной киноэстетике существуют некоторые сложившиеся понятия о видах кино: научное, научно-популярное, документальное, документально-художественное.

— По принятой сегодня классификации Министерства культуры РФ наши фильмы относятся к научно-популярным, это, пожалуй, довольно точное определение жанра. Но я бы отнесла их также к категории «фильмы о дикой природе», подобной категории нет в России. Когда речь идет о научно-популярном кино, зритель ожидает разбора экспериментов, выступления ученых, демонстрации технологий. Это присутствует далеко не во всех наших фильмах. Мы, конечно, опираемся на научную информацию, но преподносим её несколько другим путем. Показывая красивые кадры и сюжеты из жизни природы, которые обычно скрыты от людей, мы пробуждаем естественные любопытство и удивление. Такие прекрасные качества развиты в детях, но, взрослея, люди забывают о них, погружаясь в рутину.

— *Обратила внимание на тот факт, что Вы популяризируете научные знания по орнитологии, выступая в качестве автора текстов о птицах-«героях» Ваших фильмов — гоголе, морской сороке. В одном из них прочитала: «Сами авторы определяют формат фильма как “этологическое кинонаблюдение”». Можно ли считать такое определение исчерпывающим?*

— Думаю, что это хорошее определение, но недостаточное. Мы, действительно, в фильмах делаем акцент на особенностях поведения животных — этологии. Однако помимо непосредственно наблюдения рассказываем об интересных научных фактах, объясняем происходящее в кадре (не только описываем), ставим эксперименты. При этом наша цель — максимально привлечь зрителя к процессу познания, не только объяснять известные факты и демонстрировать готовые результаты, а дать возможность наблюдать, как бы стать участником процесса изучения, войти во вкус поиска ответов. Мне всегда хочется дать толчок зрителю для самостоятельной работы, чтобы после просмотра фильма человек огляделся вокруг, отправился в более осознанную прогулку в лес, рассказал о поведении птиц соседу, научил ребенка видеть маленьких существ под ногами... В повседневной жизни я часто вижу, что многие люди желают познавать тайны природы, но не решаются сделать первый шаг, потому что не знают, в каком направлении двигаться. Мне кажется, обладая творческим потенциалом и научными знаниями, я могу им помочь. Именно в этом я вижу свою миссию.

— *Вы пришли на студию «Леннаучфильм» совсем молодым специалистом, начали снимать как ученый. Какие цели и задачи перед собой и группой Вы ставили? Вы как-то выстраиваете в своем сознании образ того зрителя, тех людей, которым интересно смотреть научно-популярное кино о природе? И что Вы думаете о вопросах экологического просвещения средствами кинематографа?*

— Знания о природе необходимы для нормального существования человека на планете Земля, даже в элементарных прагматичных целях, таких как природопользование. Если природа вполне может обойтись без вертикально ходящих взбалмошных

приматов, то мы без природы выжить не сможем как минимум в ближайшие столетия. Нам важно показать, что люди и природа не существуют независимо друг от друга. Мы обитаем на одной планете, используем одни и те же ресурсы. Жизнь многих видов связана с деятельностью человека прямо или косвенно.

Меня расстраивает позиция некоторых людей, считающих, что наука — это слишком сложно. То ли дело «рассказы очевидцев», полные фантазий и ярких небывалых новинок! Мне было и остается важным показать, что реальная жизнь природы намного интереснее и красивее выдумок и фантазий. Надо быть внимательнее, смотреть по сторонам и уважать окружающий мир, развивать в себе созидательное, а не потребительское отношение к нему.

Не все готовы воспринимать «научный» язык, более того, он зачастую пугает и создает ощущение, что наука не для всех. Я встречала живой отклик людей, интерес; многие хотят знать больше об окружающем мире. Сознание многих меняется, возможности получать знания тоже. Поэтому в последние годы ученые все больше уделяют внимание популяризации науки. И это здорово! Тема экологического просвещения исключительно актуальна во всем мире. При этом уровень реального понимания экологической ситуации, конкретных проблем и методов их решения у населения низок. Оттого очень важны и востребованы материалы по популяризации научного знания. А одним из самых наглядных способов донести информацию, несомненно, является выразительное, качественное и интересное научно-популярное кино.

Для нас важно не только рассказать о проблемах, но и показать, что мы еще в силах их решить. Наша задача не напугать и пристыдить, а дать надежду, желание улучшить ситуацию

и продемонстрировать реальные примеры решения экологических проблем, которые применяются в мире.

— *Кстати, художественным руководителем фильма «Морская сорока» у Вас была В. И. Гуркаленко. Мы познакомились с ней на фестивале. Мне даже довелось для студентов ее мастерской провести мастер-класс о целях и задачах экологического кино на примерах из истории казахстанского кинематографа. В чем заключалось руководство именитого режиссера и педагога Санкт-Петербургского института кино и телевидения?*

— Валентина Ивановна — прекрасный человек, которому я бесконечно благодарна! Она приняла меня на «Леннаучфильме», поверила в меня и дала возможность попробовать свои силы в кино. Именно Валентина Ивановна познакомила нас Сергеем Цихановичем (см. рис. 3), и это великое дело! Лучшего соавтора не придумаешь — и по опыту работы, и по характеру. С Сергеем мы прекрасно сработались и сняли большинство наших картин, и, надеюсь, снимем новые! Душевный подход Валентины Ивановны во время монтажа, тонкое чувство кадра и композиции, деликатные и аргументированные комментарии — все это помогло нам сделать «Морскую сороку» именно такой, какая она есть.

Рис. 3. Сергей Циханович. Фото Надежды Дорофеевой. Фото из архива Н. А. Дорофеевой.

— Ваш путь в кино переживает эволюцию. «Морская сорока» в корне отличается от «Карнавала клювов». Как Вы определяете эти отличия? Кстати, если на ранних фильмах лидировал Сергей Циханович (мне посчастливилось общаться с ним и брать у него интервью), то на новом проекте Вы работали с Михаилом Родионовым. Расскажите об этом сотрудничестве.

— «Карнавал клювов» довольно сильно отличается от большинства наших фильмов: каждый из них посвящен определенному виду птиц («Морская сорока», «Мадам гага», «Озеро в море», «Пеликаний остров»). Фильм о птичьих клювах — наш дебют с режиссером и оператором Михаилом Родионовым. Мы поставили новые цели, и, соответственно, решение их было иным. Рассказать о механизмах работы клювов — задача не из легких: нужные кадры очень сложно снять «на заказ». Мы собрали по крупицам редкие и интересные эпизоды из большого количества архивных материалов, снятых за последние десять лет. Кропотливая работа позволила раскрыть тему функций клювов гораздо шире и подробнее.

Рис. 4. Кадр из фильма «Карнавал клювов». Фото из архива Н. А. Дорофеевой.

А замечательная анимация, созданная Александрой Коломиец, наглядно показала механизмы природы, те особенности птиц, что сложно снять с помощью кинокамеры.

Фильм «Карнавал клювов» (см. рис. 4) получился энциклопедичный, образовательный, но и, как мы видим по отзывам, яркий и захватывающий внимание. «Карнавал клювов» — первая часть задуманного сериала. В дальнейшем мы планируем еще несколько серий, посвященных удивительным эволюционным приспособлениям птиц — их суперспособностям.

— Какого метода в работе Вы придерживаетесь: научно-рационального или, возможно, Вы назовете его лирическим, авторским подходом к объекту съемки?

— Мне ближе более художественный стиль, личное отношение к каждой птице. Хочется пробудить в людях сопереживание, волнение за них, как героев, побудить пережить с ними печаль и радость. Мы стараемся вызвать если не любовь, то симпатию зрителя к животным, помочь испытать новые эмоции и стать ближе к дикой

природе. Мы преподносим научную информацию через аргументированные объяснения и наглядные примеры, через привлекательный визуальный ряд и проникновенное повествование. Подобное погружение в материал и получение новых знаний, рожденное личным сопереживанием, надеемся, порождает чуткое и ответственное отношение к природе. Людям свойственно оберегать то, что они любят и понимают.

— Для Вас наблюдение является частью научного эксперимента? Обычно в случае взаимодействия человека с природой говорят еще и о созерцании. Но полагаю, что для Вас, скорее, важно наблюдение...

— В том числе. Для того, чтобы получить желаемый кадр и не сделать неприятных научных ляпов, мы всегда готовимся заранее, изучаем литературу, общаемся с коллегами... и проводим многие часы, дни и недели бок о бок с дикими животными. Кроме того, еще и записываем их поведение на камеру, то есть ведем съемку. Все это дает ценный научный материал. Хотя моя научная специальность не орнитология (кандидатская диссертация защищена по специальности «физиология», а заканчивала я кафедру цитологии), нередко после фильма рождается статья или даже несколько в соавторстве с профессиональными орнитологами. Кроме того, мы охотно делимся материалами и информацией с научным и природоохранным сообществами, что помогает им вести свои исследования.

— Деятельность оператора и режиссера ведет к открытиям в науке...

— Да. Например, мы снимали для фильма о пеликанах остров с колонией птиц, а потом по этим же снимкам можно было судить о структуре птичьего поселения, динамике численности, сроках и успехе/итогах гнездования.

— И Вы не только снимаете фильмы, но и популяризируете знания о предмете Вашего исследования...

— Мы не ограничиваемся только созданием фильмов. В процессе работы рождается немало полезного материала и идей. Например, в этом году я организовала большую интерактивную выставку, посвященную пеликанам. Она состоялась благодаря плодотворной работе медиагруппы «Красный квадрат» и Союза фотографов дикой природы. Выставка и ряд экопросветительских мероприятий два месяца радовали посетителей Московского зоопарка, а теперь экспозиция отправилась в годовой тур по России. Члены нашей команды всегда откликаются на приглашения поделиться опытом и выступить с лекцией. Пишем с коллегами научно-популярные статьи. Совместно с фотографом-анималистом Сергеем Ключевым создаем книгу о птицах для детей с восхитительными иллюстрациями художников-анималистов. В социальных сетях рассказываем об особенностях поведения животных, о том, как проходят съемки, как рождаются идеи...

Иногда в результате научной экспедиции возникает новый проект. В 2021 году специалисты из РОСИП (Русское общество сохранения и изучения птиц) пригласили на мыс Наварин (Чукотка) изучать птичьи базары, ранее не исследованные. Там вместе с географом и кинематографистом Андреем Максимовым мы начали снимать материал для нового масштабного кинопроекта об изучении птиц.

— Вы охватываете как ученый огромный объем материала, структурируете его, приводите в систему и выдаете в результате почти полнометражный фильм?

— Да, мы стараемся работать в формате полного метра. Тем более что появилось больше возможностей. Съемкам, как правило, предшествует длительная подготовка: сбор теоретического материала, анализ литературы (в том числе англоязычной),

общение с экспертами, выезды на предполагаемые места съемок. Сказать по правде, она не прекращается до сдачи фильма и продолжается даже после. Одни вопросы порождают другие, и остановиться бывает сложно. Особенно когда видишь в кадре необычное поведение или встречаешь неожиданный вопрос от внимательного зрителя. А научный бэкграунд не позволяет отмахиваться от непонятного, требует разобраться в ситуации. Чем глубже погружаешься в какую-то тематику, тем больше возникает вопросов.

— *Мне приходится смотреть много фильмов о природе. Все они разные, обладают определенными художественными качествами. Как Вы оцениваете эстетические достоинства Ваших работ?*

— Полагаю, мы делаем фильмы на весьма высоком художественном уровне. Сегодня у современного зрителя есть доступ к очень большому количеству контента. Просто забавных и необычных кадров много в интернете, найти их несложно. Сплошь и рядом они сняты любителями по счастливой случайности. Чтобы быть интересным зрителям, недостаточно только снять интересный момент из жизни животных. Нужно запечатлеть животное с разных точек и разной крупности, рассказать интересную историю о событии, лаконично вписать её в сюжет всего фильма. При этом техническое качество подачи материала тоже очень важно!

С каждым годом наши умения растут. Рост мастерства связан с опытом членов команды, вовлечением новых людей, развитием технологий, набором и качеством аппаратуры, и, конечно, играет роль постепенно увеличивающийся бюджет. Как ни странно, фильмы о природе требуют больших затрат — не только времени, сил, но и средств.

— *Начинали Вы на «Леннаучфильме», одной из старейших студий России. Теперь снимаете для «Лаборатории научных фильмов». Расскажите,*

пожалуйста, изменились ли условия, требования к исполнителям проекта? Ведь теперь творческим людям приходится работать в условиях рынка.

— Ведущие сотрудники «Леннаучфильма» и организовали «Лабораторию научных фильмов», аббревиатура та же — ЛНФ. Ощутимо стало то, что теперь каждого специалиста надо подбирать отдельно, существенно сократился штат постоянных сотрудников — проверенных профессионалов. Нет больше в распоряжении киностудии собственных павильонов, студий записи и монтажа, аппаратуры и реквизита. Но условия работы (мы работаем по контракту в соответствии с имеющимся проектом) нам предоставляют весьма комфортные, это касается и бюрократических вопросов, и финансовых, и моральных.

Члены нашей съемочной команды не являются сотрудниками какой-то одной фирмы или киностудии. У всех нас есть и совместные проекты, и отдельные, притом нет постоянного единого начальства. Когда появляется идея фильма, я готовлю синопсис и сценарный план, затем из имеющегося материала монтируется первый тизер. Эти материалы мы заявляем на питчинг или же обращаемся к продюсерам, заинтересованным в проекте, они оказывают помощь в получении гранта или выделяют средства из собственного бюджета, привлекают спонсоров. Есть и другие механизмы, которые мы сейчас осваиваем, но об их эффективности судить пока рано. Мы стараемся поддерживать друг друга и в случае появления хорошего проекта снова приглашаем надежных, проверенных коллег.

— *Кстати, Вы ведь создали свою съемочную группу...*

Несколько лет назад я решила образовать творческий коллектив под названием Monticola Films (Monticola — латинское название птиц рода каменные

дрозды, к ним относятся синий и пестрый каменные дрозды — «синие птицы»).

Наш коллектив — это группа опытных кинематографистов и профессиональных биологов, объединенных общими ценностями и интересами с целью создания научно-популярных фильмов о дикой природе.

— По каким критериям подбирается команда: операторы, звукорежиссеры, композитор? Каковы Ваши предпочтения при выборе операторов? С Вами работают отличный специалист Михаил Родионов, Василий Вишневецкий, талантливый, яркий популяризатор знаний по орнитологии, автор интереснейших книг. Как Вы оцениваете их вклад в общее дело?

— В условиях, в которых мы снимаем, очень важна многофункциональность операторов. Человек на съемках в поле, как правило, находится долгое время один, он должен быть и оператором, и строителем, и звукорежиссером, и немного режиссером. С Василием мы работали только на одном проекте «Озеро в море»: человек он невероятно воодушевленный, самозабвенно погружается в съемочный процесс, изобретает оригинальные методы съемки, со знанием и любовью относится к животным. Возможно, он еще присоединится к нам для съемок нового фильма.

С Михаилом Родионовым (см. рис. 5) мы познакомились давно, но впервые он пришел к нам в группу с Сергеем Цихановичем во время съемок фильма о розовых пеликанах в 2019 году («Пеликаний остров»). Михаил — прекрасный специалист, самостоятельный и постоянно совершенствующий мастерство. У него хорошее видение кадра, много идей и творческих, и технических, подкрепленных многолетним опытом. Очень важно, чтобы человек знал объект съемок, а если не знает, то стремился изучать повадки будущих

Рис. 5. Михаил Родионов. Фото Олега Сидорова. Фото из архива Н. А. Дорофеевой.

киногероев, особенности их среды обитания. Стрессоустойчивость и непритязательность в условиях экспедиций — необходимые качества сотрудников, потому что ситуации бывают ох какие непростые! Например, можно оказаться на острове в маленьком скрадке (укрытие для съемки) и не иметь возможности выбраться оттуда в течение нескольких дней из-за плохой погоды, даже выйти из укрытия нельзя, потому что можно напугать животных. Ответственность и бережное отношение к природе — ценнейшие достоинства участников группы. Но, пожалуй, самое важное качество — это безмерная любовь к своему делу!

Конечно, люди, с которыми мне повезло взаимодействовать, справляются со многими задачами. Члены нашей команды хоть и многофункциональны, но все-таки, когда есть возможность, лучше делегировать задачи разным людям в соответствии с их сильными и слабыми сторонами и предпочтениями. Один человек физически не может выполнить одновременно все задачи одинаково качественно. Кто-то обладает

феноменальной усидчивостью и наблюдательностью, необходимыми для того, чтобы ловить моменты из жизни животных, другой — лучше снимает документальные сюжеты с людьми, третий — мастерски справляется с макросъемкой или замедленной съемкой/таймлапсами, четвертый — часами наслаждается улавливанием правильного солнечного луча в пейзаже или съемкой ночного неба. Для оператора воздушных съемок тоже нужны особые навыки, особенно когда речь идет о съемке животных, неосторожное использование коптера может напугать их, что допускать нельзя.

В России немного людей, профессионально снимающих фильмы о природе и готовых к спартанским условиям экспедиций. Постепенно мы с ними знакомимся, придумываем совместные проекты.

В этом году, например, к нашей команде присоединились энтузиасты — два оператора и звукорежиссер. Иногда вместе со съемочной группой в экспедицию отправляются волонтеры, выполняющие различные задачи, они же помогают и на всех остальных этапах. Большое место в создании фильма занимают цветокорректор и звукорежиссер. Специальности эти требуют большого опыта, понимания задач научно-популярного кино, чувства меры и вкуса. К сожалению, действительно хороших специалистов в этой области найти очень сложно.

— И о композиторе, пожалуйста, несколько слов! О важном вкладе композитора в кино о природе! В связи с проектами других режиссеров-натуралистов я немало интересовалась задачами, которые ставит перед композитором режиссер. У нас в Казахстане с классиком анималистического кино Вячеславом Беляловым работал Эдуард Богушевский. И это было взаимообогащающее сотрудничество!

— Что касается композитора, то здесь я всегда доверяла вкусу Сергея Цихановича. На мой взгляд, человек должен писать музыку, которая будет сопровождать фильм и не притягивать к себе слишком много внимания. В фильмах о природе большую роль играют естественные звуки и шумы. О нашей работе может судить зритель: нам удается качественно записывать звук. Для большинства наших картин музыку писала Людмила Волкова, но с прошлого года мы начали приглашать и других композиторов.

— Служит ли кино какого-либо известного режиссера для Вас ориентиром, примером? Возможно, фильмы Дэвида Аттенборо? Сравниваете ли Вы фильмы, которые снимаете, с работами других режиссеров?

— Не могу выделить конкретного автора, скорее, отдельные фильмы, иногда сериалы, которые нравятся. Есть оригинальные идеи и штрихи, подходы... за ними наблюдаю. Мы стараемся идти своим путем, ориентируясь на опыт и ошибки других кинематографистов. Пожалуй, мне непросто получать общее впечатление от фильма, потому что в процессе просмотра разбираю его, обдумываю технику съемки, подачу материала, оригинальность объекта... Некоторый чрезмерно анализирующий подход мешает чувственному восприятию, которое возникает, например, при просмотре художественных картин.

Стараюсь смотреть как можно больше фильмов о природе со всего мира. Насмотренность важна, чтобы задавать планку и ориентироваться в интересах и запросах общества. По возможности я посещаю тематические мероприятия, участвую в обсуждениях, благо многие сейчас доступны онлайн. Холодной головой стараюсь сравнивать, сопоставляя не только результат, но и бюджет, количество участников команды, потраченное время

и возможности. В любом случае успех других людей стимулирует двигаться вперед и искать новые методы для лучшего результата.

— *Знаете ли Вы подобные примеры в мировой практике, когда ученый/ученая становятся кинематографистами и снимают фильмы на основе своих исследований или же когда съемка служит изучению природного объекта? В России и странах СНГ мне известны имена некоторых профессионалов. Орнитолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, Татьяна Обозова десять лет назад взяла в руки камеру и успешно создает фильм за фильмом. Игорь Бышневы оставил научную деятельность и сегодня один из самых продуктивных в Белоруссии режиссеров кино о природе. В Казахстане в последние годы жизни снял ряд фильмов о заповедниках и национальных парках талантливый фотограф Олег Белялов, увлеченно занимавшийся и орнитологией...*

— Да! И обязательно надо сказать о Владимире Николаевиче Лебедеве, его можно назвать основоположником советского научного кино. Из первых имен в западном кинематографе, кто также приходит в голову, Нил Деграсс Тайсон, Ричард Докинз, Джеральд Даррелл, Ян Линдблад, Карл Саган... Общаясь в международных кругах авторов научно-популярного кино, в том числе кино о природе, нередко встречаю бывших или действующих ученых.

Полагаю, что, как только изображения смогли двигаться, натуралисты пытались запечатлеть на пленке то, что они видели, — зверей, птиц, насекомых, растения, микроорганизмы... Именно натуралисты и биологи создали жанр научно-популярного кино, создали задел для разработки особого оборудования и технологий съемки. Среди них Оливер Пайк, Перси Смит, Мартин Дункан.

И по сей день съемку часто используют в научной деятельности

в самых разнообразных областях.

В свою бытность юнната, когда я изучала поведение куликов-сорок, было очень удобно снять на камеру процесс кормежки стаи птиц. А потом, находясь в помещении, внимательно анализировать, в каком количестве и что именно употребила птица. Используют видеозаписи в экологическом биомониторинге, физиологии, зоологии и во многих других дисциплинах. Даже молекулярная биология обращается к методу видеофиксации. Это позволяет многократно и более внимательно изучать интересующие процессы, замедлять или ускорять движение. И конечно же, делиться данными с коллегами и ненаучным сообществом.

— *Чрезвычайно важным для каждого творческого человека, снимающего кино, является вопрос: для кого мы снимаем наши фильмы. Знаете ли Вы своего зрителя, предполагаете, каков он? Возможно, даже изучали этот вопрос...*

— Да. И стараемся наблюдать за изменениями, чтобы самим тоже совершенствоваться и не стоять на месте. Недавно мы проводили большой социологический опрос, в котором приняли участие более 700 человек. Оказалось, что научно-популярное кино о природе очень востребовано, ощущается его явный дефицит в России.

В основном это люди в возрасте 25–44 лет с высшим или незаконченным высшим образованием, занятые в самых разных областях. Большинство из них смотрят фильмы 1–2 раза в месяц или реже и в основном в интернете, но хотели бы и в кинотеатре. Смотрят, как правило, в образовательных целях и для семейного досуга. Ценят возможность наблюдения за повадками диких животных, скрытых от глаз большинства, рады, что могут увидеть труднодоступные места невероятной красоты.

— *И последний вопрос: где, в каких аудиториях смотрят Ваше кино?*

— В основном это зрители, которые интересуются природой, фотографией, путешествиями и кино. Нередко я слышу хорошие отзывы тех, кто увидел фильм случайно, например, по телевизору. Особенно радуется, когда эти люди, прежде не уделявшие внимание экологическим вопросам и живой природе, начинают интересоваться другими фильмами. Или еще ценнее — внимательнее вглядываются в окружающий мир.

— *Благодарю за беседу, уважаемая Надежда! Искренне признательна, что Вы нашли время для нашего обстоятельного разговора о проблемах научно-популярного кино о природе и Вашем вкладе в уникальное направление в мировом кинематографе.*

Заключение

Фильмы молодого кинематографиста Н. Дорофеевой, снятые в содружестве с опытными режиссерами, операторами-

натуралистами С. Цихановичем, М. Родионовым, — показательный пример научного творчества в кинематографе. Глубоки и познавательны и ее научно-популярные статьи о съемках и общении с «героями» фильмов — птицами.

Именно ее перу, ученого-биолога, принадлежат не лишние поэтической образности комментарии к фильмам. С профессиональными операторами, колористами, звукорежиссерами Дорофеева-оператор добивается выразительности и виртуозного звучания изображения. Объединяет участников съемочной группы симпатия, любовь (!) к объекту съемки. Дорофеева искренне озабочена продвижением фильмов к зрителю, сознавая, насколько необходимы ленты о природе для формирования экологического мировоззрения. Знания, умения, опыт Дорофеевой и ее коллег могут заинтересовать начинающих режиссеров, операторов, пребывающих в поиске пути, собственного стиля.

Авторлардың үлесі

Н. А. Дорофеева – ғалым мен кинематографтың өзіндік қызметтерін талдау, табиғат туралы ғылыми-көпшілік киноның қоғамдық өмірдегі рөлі туралы ой толғау, мәтінді пысықтау.

Н. Н. Беркова – мәселелерді қалыптастыру, әңгіме жүргізу әдістемесін әзірлеу, қорытындыларды тұжырымдау, мәтінді дайындау.

Вклад авторов

Н. А. Дорофеева – анализ собственной деятельности ученого и кинематографиста, размышления о роли научно-популярного кино о природе в общественной жизни, доработка текста.

Н. Н. Беркова – формирование проблематики, разработка методологии проведения беседы, концептуализация выводов, доработка текста.

Contribution of authors

N. A. Dorofeyeva – analysis of the scientist's and cinematographer's own activities, reflections on the role of popular science cinema about nature in public life, revision of the text.

N. N. Berkova – problem formation, the methodology development for conducting the conversation, the conceptualization of conclusions, the text revision.

Надежда Дорофеева

Тәуелсіз зерттеуші (Санкт-Петербург, Ресей)

Надежда Беркова

«Жасыл сақтық» экологиялық қоғамы (Алматы, Қазақстан)

АДАМДАРДЫ ТАНЫМДЫЛЫҚ ПРОЦЕССИНЕ ТАРТУ

Аңдатпа. Кинотанушы Надежда Беркова Санкт-Петербургтен (Ресей) келген биология ғылымдарының кандидаты, кинематограф, табиғат туралы және табиғатты зерттеу мен қорғауға көп жылдар арнаған адамдар туралы он бестен астам фильмдердің түсірушісі және қатысушысы Надежда Дорофеевамен сұхбатта теориялық және практикалық мәселелерді талқылайды. Дорофеева «Леннаучфильм» киностудиясында мамандыққа жол көрсеткен Гуркаленко және Циханович тәлімгерлеріне құрмет көрсетеді. Олардың өз шеберлігін шыңдаудағы маңызды рөлін бағалай отырып, жас маман фильмдердің сценарий авторы және режиссер ретінде табиғат туралы ғылыми-көпшілік кинематографияның мақсат-міндеттерін ұғынып, кәсіби өсуіне үлкен мән береді. Кинокамерасы бар адам ретінде оны – бояу шеберін, дыбыс инженерін, композиторды – түсіру әдістері, фильмдердің формасы, сурет сапасы, дыбыстық-көрнекі бейнелер жасау, түпкілікті нәтижеге әсер ететін байланысты қызмет мамандарының шығармашылық процессіне қатысуы қызықтырады. Дорофеева фильмдермен жұмыс істеу процессінде білім мен дағдыларды игеруде үздіксіз еңбектенеді. Оның және топ мүшелерінің маңызды адамдық қасиеттерінің бірі – ісіне деген адалдық, табиғатқа деген сүйіспеншілік. Жас кинематограф аға ұрпақтың режиссерлерімен және оператор-натуралистерімен – Циханович, Родионовпен ынтымақтастық тәжірибесімен бөліседі. Дорофееваны ғалым және режиссер ретінде шығармасының бірінші кезеңіндегі жұмыстарында – «Теңіздегі көл», «Теңіз сауысқан», «Гага ханым» фильмдерінде айтылған құстар туралы әңгімелердің көрермендердің санасына, қиялына әсер ету, экологиялық білім беру мәселелері алаңдатады. «Тұмсықтар карнавалы» соңғы әсерлі жобасы бойынша жұмысты қорытындылай келе, ол «Ғылыми фильмдер зертханасындағы» ағартушы энциклопедиялық фильм жасаудың жаңа тәсілдерін талдайды: көп жылғы түсірілім барысында оператордың мұрағатында жинақталған материалдарды мұқият іріктеу, мультипликатордың қатысуымен композициялық шешім, сазгердің үлесі. Дорофееваны табиғат туралы фильмдердің мақсатты аудиториясы туралы да сұрақтар ойландырады. Оның пайымдауларынан біз студенттер мен мектеп оқушыларын оқыту міндеттерін ескере отырып, мұндай аудиторияның ауқымын барлық қызығушылық танытқан көрермендердің үлкен шеңберіне дейін кеңейту орынды деп қорытынды жасай аламыз.

Тірек сөздер: Надежда Дорофеева, Сергей Циханович, Михаил Родионов, табиғат туралы ғылыми-көпшілік киноның мақсаты мен міндеттері, «Леннаучфильм», «Ғылыми фильм зертханасы», экологиялық ағартушылық, түсіру әдісі.

Дәйексөз үшін: Дорофеева, Надежда, және Надежда Беркова. «Адамдарды танымдылық процессіне тарту». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 3, 2022, 89–103 б. DOI: 10.47940/cajas.v7i3.592.

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып құптады және мүдделер қақтығысы жоқ екендігін мәлімдейді.

Nadezhda Dorofeyeva

Independent researcher (St. Petersburg, Russia)

Nadezhda Berkova

Ecological Society “Green Salvation” (Almaty, Kazakhstan)

ENGAGING PEOPLE INTO THE PROCESS OF LEARNING

Abstract. Film critic Nadezhda Berkova in her conversation with Nadezhda Dorofeyeva talks about both theoretical and practical issues. Nadezhda Dorofeyeva, PhD in Biological Sciences, is a cinematographer from St. Petersburg (Russia), participator and creator of more than fifteen films not only about nature but also about people who are studying and protecting nature for decades. She pays tribute to the mentors who inspired her professional path at the Lennauchfilm film studio – Gurkalenko and Tsikhanovich. Appreciating their important role in the development of her craftsmanship, the young specialist pays great attention to professional growth like a film scriptwriter and a director, comprehends the goals and objectives of popular science cinema about nature. As a person with a movie camera in hands, she is interested in shooting methods, the film forms, image quality, creating sound-visual images, participation in the creative process of such specialists in related activities that affect the final result as masters in colouring, sound engineers, composers. Dorofeyeva is characterized by a continuous process of knowledge and skills accumulation in the process of working on films. The devotion to work and love for nature are her and her group's important human characteristics. The young cinematographer shares her experience of cooperation with directors and cameramen-naturalists of the older generation – Tsikhanovich and Rodionov. Being a scientist and a film director, Dorofeyeva is concerned about the problems of environmental education, impact on the audience's consciousness and imagination about birds' stories, narrated in her early works *Lake in the Sea*, *Sea Magpie*, *Madame Eider*. Summing up the work on the latest impressive project *Carnival of Beaks* she analyzes new approaches to create an educational encyclopedic film in the “Laboratory of Science Films” – a careful selection of material accumulated in the archives of the cameraman over many years of filming, a compositional solution with the participation of an animator, the composer's contribution. Dorofeyeva also wonders about the target audience of films about nature. From her reasoning, we can conclude that it is appropriate to expand the scope of audience by targeting not only students and schoolchildren, but beyond.

Keywords: Nadezhda Dorofeyeva, Sergei Tsikhanovich, Mikhail Rodionov, goals and objectives of popular science cinema about nature, shooting method, Lennauchfilm, Science Film Laboratory, environmental education.

Cite: Dorofeyeva, Nadezhda, and Nadezhda Berkova. “Engaging People into the Process of Learning.” *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 7, no. 3, 2022, pp. 89–103. DOI: 10.47940/cajas.v7i3.592.

Authors have read and approved the final version of the manuscript and declare that there is no conflict of interests.

Авторлар туралы мәлімет:

Сведения об авторах:

Authors' bio:

Надежда Алексеевна Дорофеева — биология ғылымдарының кандидаты, Ресей Федерациясының Кинематографистер одағының мүшесі, Еуропалық ғылыми фильмдер академиясының (EURASF) мүшесі (Санкт-Петербург, Ресей)

Надежда Алексеевна Дорофеева — кандидат биологических наук, член Союза кинематографистов РФ, член Европейской академии научного кино (EURASF) (Санкт-Петербург, Россия)

Nadezhda A. Dorofeyeva – PhD (Biological Sciences), Member of Cinematographers Guild of Russian Federation, Member of European Academy of Science Films (EURASF) (St. Petersburg, Russia)

ORCID ID: 0000-0002-1635-2268
email: nadezhda_dor@mail.ru

Надежда Николаевна Беркова — өнер магистрі, «Жасыл сақтық» экологиялық қоғамның мүшесі, «Жасыл сақтық» Хабаршысының редакторы, «Жасыл объектив» дискуссия клубының жүргізушісі (Алматы, Қазақстан)

Надежда Николаевна Беркова — магистр искусств, член экологического общества «Зеленое спасение», редактор Вестника «Зеленое спасение», ведущая дискуссионного клуба «Зеленый объектив» (Алматы, Казахстан)

Nadezhda N. Berkova — MA, Member of the Ecological Society “Green Salvation”, Editor of “Green Salvation” Bulletin, Presenter of “Green Lens” Discussion Club (Almaty, Kazakhstan)

ORCID ID: 0000-0001-7607-3546
email: berkova.n@inbox.ru