

АННОТАЦИЯ
к тексту докторской диссертации
Абельдинова Адая Кунанбаевича
«Перспективы развития казахской анимационной
профессиональной школы в мировом контексте»,
представленной на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности «6D041600 – Искусствоведение»

Актуальность темы исследования

В настоящее время казахская анимация переживает фазу возрождения и активно формируется как самостоятельная и значимая отрасль в сфере экранных искусств. Одним из определяющих факторов, влияющих на ее развитие, является человеческий капитал. В частности, прогресс в развитии национального анимационного искусства напрямую зависит от уровня и качества специалистов, работающих в области анимационного производства. В этой связи проблема подготовки отечественных профессионалов, создание полноценной профессиональной школы и системы анимационного образования становятся ключевыми для формулирования будущих тенденций в развитии казахской анимации.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на важности креативных индустрий, подчеркивая их роль в экономическом развитии страны и в пропаганде культурных ценностей на международной арене. В этом контексте национальная анимация занимает особое место среди креативных индустрий, поскольку она эффективно сочетает в себе элементы традиционной культуры и современные визуальные технологии, оказывая значительное влияние на воспитание подрастающего поколения.

Казахская анимация как часть креативной индустрии имеет высокие перспективы выхода на мировой рынок. Примером являются такие проекты, как «Күлтегін», «Алтын адам», «Ер Төстік», которые, сохраняя элементы национальной идентичности, используют передовые анимационные технологии и отвечают актуальным мировым трендам. Эти проекты не только способствуют экономическому росту, но и играют ключевую роль в формировании культурного имиджа Казахстана на международной арене.

Развитие казахского языка в рамках государственной программы по языковой политике, действующей на 2020-2025 годы, представляет собой одну из важнейших задач на национальном уровне. В этом контексте анимация может стать эффективным инструментом в продвижении казахского языка, особенно в современных технологических и медиаконтекстах. Анимационные фильмы, в частности, могут быть использованы как мощное средство обучения детей казахскому языку, превращая этот процесс в увлекательное и незабываемое занятие.

Адаптация казахской литературы в анимационные фильмы также открывает новые возможности для продвижения национальной культуры и литературы как

на внутреннем, так и на международном рынках, способствуя широкому признанию и популяризации казахского культурного наследия.

Не менее актуальной остаётся проблема подготовки кадров в сфере казахской анимации, которая является важнейшей и не потерявшей своей значимости на протяжении более полувека. В условиях современных требований необходимо создание качественной системы образования, способной подготовить высококвалифицированных специалистов, которые смогут удовлетворить растущий спрос на профессионалов в области анимации. Важным аспектом является также разработка учебных материалов и теоретической базы на казахском языке для образовательных учреждений, готовящих анимационных специалистов.

Вопросы профессиональной подготовки кадров в области анимации, структура и эволюция анимационного образования, а также перспективы его развития до настоящего времени не исследовались в научной литературе в комплексном и системном формате. Это исследование направлено на глубокий анализ данных проблем, определение ключевых направлений подготовки профессионалов в области казахской анимации, а также на поиск новых путей и методов развития отечественной анимационной индустрии.

Объект исследования – процесс креативного и инновационного развития анимационной школы.

Предмет исследования – перспективы образовательной структуры и модели национальной идентичности в контексте развития казахской анимации.

Цель исследования – комплексное изучение креативных и инновационных процессов в развитии казахской анимационной школы в мировом контексте и анализ потенциала модели национальной идентичности.

Задачи исследования:

- систематизировать хронологию основных этапов формирования мировых анимационных школ;

- изучить теоретические парадигмы креативного и инновационного развития анимационных школ мира;

- проанализировать процесс становления и развития анимационной школы Амена Хайдара в советский и постсоветский периоды;

- провести сравнительный анализ творческих и технологических проблем профессиональной школы современной казахской анимации, а также ее эволюции и трансформации;

- исследовать вопросы подготовки профессиональных аниматоров и выработка рекомендаций по внедрению современных креативных и инновационных технологий;

- определить перспективы внедрения модели национальной идентичности через концепцию применения инновационных методов в развитии казахской анимации.

Степень изученности темы исследования

На сегодняшний день казахская анимация в контексте формирования профессиональной школы и ее будущих перспектив остается недостаточно исследованной. Несмотря на широкое освещение в мировой и западной

киноведческой науке истории анимационных школ и их художественных особенностей, казахская анимационная школа требует более глубокой, комплексной и системной научной проработки.

Важнейшие исследования и методики в области анимации были разработаны рядом выдающихся теоретиков и практиков, таких как Ричард Уильямс, Фрэнк Томас, Олли Джонстон, Престон Блэр, Уэйн Гилберт, Эдвард Мейбридж, Эрик Голдберг, Эд Хукс, Гарольд Уитакер, Джон Халас, Шамус Кюлхейн, Пепе Валенсия, Джереми Кантор, Майкл Барьер, Тони Уайт и других. Эти работы оказали существенное влияние на развитие мировой анимации, определив ее ключевые направления и методологию.

В развитии анимационного искусства ведущую роль играл Советский Союз, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Важнейшими фигурами советского анимационного кино стали Юрий Норштейн, Федор Хитрук, Наталья Кривуля, Сергей Асенин, Лариса Малюкова, Евгений Харитонов, Андрей Щербак-Жуков, Иван Иванов-Вано и другие. Их работы стали основой для формирования мировых теоретических подходов и практических методик анимации.

В казахстанском киноведении заслуги ряда отечественных авторов, таких как Б.Р.Ногербек, Н. Мукушева, Г. Мурсалимова и других, в исследовании казахского кино и анимации несомненны. Их труды охватывают широкий спектр аспектов, включая исторические, художественные и теоретические исследования, что значительно способствует развитию отечественного киноведения и анимационного искусства.

Особое внимание следует уделить трудам практиков, сыгравших ключевую роль в становлении и развитии казахской анимации, среди которых Амен Хайдаров, Тамара Муканова, Гимурат Бекишев, Турдыбек Майдан, Дильшат Рахматуллин и другие. Эти авторы внесли неоценимый вклад в развитие анимации, создав теоретическую и методологическую базу для подготовки новых поколений специалистов.

Методы исследования

В ходе исследования темы диссертации автор, ставя перед собой цель выявить особенности мирового и казахского анимационного искусства и их профессиональных школ, применяет эмпирические, искусствоведческие, киноисследовательские и историко-архивные материалы, а также проводит анализ рассматриваемой проблемы с использованием сравнительно-аналитических методов. Кроме того, для более глубокого изучения темы автор использует метод интервью с ключевыми фигурами, связанными с данным вопросом.

Методологические основы исследования

При исследовании процесса становления и развития профессиональных школ в мировой и казахстанской анимации методологической основой послужили работы советских историков и теоретиков кино как Сергей Асенин «Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации», Федора Хитрука «Поверх барьеров», Уло Пикков (Ülo Pikkov) «Анимасофия: теоретические записи об анимационном фильме» (*«Animasophy: Theoretical*

Writings on the Animated Film»), а также работы отечественного киноведа Бауыржана Ногербека «Когда оживают сказки. Мультипликационное кино Казахстана», которые являются важными для понимания исследуемой темы.

Научная новизна работы

В процессе исследования диссертации автором достигнуты следующие научные результаты:

- выявлены процессы формирования профессиональных школ, их основные этапы развития и особенности в ходе изучения истории мировой анимации;

- сравнительный анализ креативных и инновационных процессов в мировой анимации позволил теоретически сформулировать основные различия, сходства и преемственность между ними;

- исследован процесс становления казахской анимации, начиная с ее зарождения и до периода независимости. Установлено, что режиссер-аниматор Амен Хайдар, основав казахскую анимационную школу, использовал элементы фольклора в сочетании с авангардными подходами в графической и кукольной анимации.

- выявлены художественно-технологические проблемы современной казахской анимации, проведен сравнительный и аналитический анализ мировой и национальной анимации.

- исследована проблема подготовки профессиональных аниматоров, предложены пути внедрения современных креативных и инновационных технологий в систему национальной анимации.

- предложена концепция внедрения модели национальной идентичности для развития профессиональной школы современной казахской анимации.

Основные положения, выносимые на защиту

- Формирование профессиональных анимационных школ в мировом контексте способствовало признанию анимации как самостоятельного вида экранного искусства с особыми художественно-технологическими характеристиками. В результате этого возникли различные методы создания анимационных фильмов, а также разнообразные методики и теоретические направления подготовки специалистов. Основные исторические этапы развития мировых профессиональных анимационных школ включают следующие периоды: пионеры анимации (до 1900 года), становление анимационных студий (1900-1940-е годы), расцвет первых анимационных школ (1945-1960-е годы), эксперименты и инновации (1960-1980-е годы), а также современные тенденции и образовательные программы (1990-е годы – настоящее время).

- Теоретические основы мировых анимационных школ начали формироваться в 1970-е годы. Анимация, выделившаяся из кинематографа как самостоятельное искусство, приобрела уникальные формы, стиль и эстетические особенности, которые были теоретически систематизированы на основе общего направления школ. Формирование анимационного образования в США, Франции, Японии и Советском Союзе (позднее России) оказало существенное влияние на развитие анимации в других странах. На основе профессиональной школы У. Диснея, существовавшей с начала XX века, аниматоры по всему миру осваивали методы создания анимационных фильмов и впоследствии создавали

собственные профессиональные школы. Таким образом, анимационные школы делятся на творческие школы (с 1945 года) и академические школы (с 1980 года).

- В 1967 году с приходом режиссера Амена Хайдара был заложен фундамент казахстанской анимационной школы. Как творческая школа, казахстанская анимация началась с мультфильма «Почему у ласточки хвост рожками?» (1967), а в 1979 году в Алматы на базе Н.В. Гоголя открылась специальность «Художник-мультипликатор». В дальнейшем академическая школа развивалась с открытием в 1993 году кафедры анимации в Алматы театральном и художественном институте. В 2012 году в Астане при Казахском национальном университете искусств была открыта специальность «Режиссура анимации». На сегодняшний день Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова является основным вузом, готовящим специалистов в области анимации.

- В рамках исследования рассмотрены академические школы, такие как Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова, Казахский национальный университет искусств, а также школа-интернат и колледж при Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Процесс полного перехода на цифровые технологии выявил необходимость подготовки новых профессионалов, а также использования компьютерных технологий, оборудования и программного обеспечения для моделирования в казахстанской анимации.

- Перспективы развития современной казахстанской анимационной школы на основе модели национальной идентичности включают: сохранение и популяризацию национальной культуры, сохранение языковых особенностей, синтез с современными технологиями, пропаганду национальных ценностей, выход на международные рынки, подготовку профессиональных кадров, а также поддержку со стороны общества и государства. Для того чтобы соответствовать современным требованиям, необходимо увеличивать количество технологий 2D и 3D, а также расширить подготовку специалистов в области моделирования. В казахстанской анимации требуется увеличение числа частных компаний, разрабатывающих специальные программы и эффекты. Важным становится обновление компьютерного программного обеспечения, лицензий, планшетов и компьютеров в учебных заведениях.

Концепции применения инновационных методов для развития школы современной казахской профессиональной анимации:

- отделить анимационное искусство от кинематографии и рассматривать ее как отдельный вид искусства;

- обеспечить использование множества компьютерных программ с оригинальными лицензиями, таких как After Effects, Side Effects Software, Autodesk Tinkercad, Autodesk 123D, Premiere Pro, 3D Builder, Cinema 4D, MoI 3D и других, а также увеличить количество программ для моделирования;

- включить в учебные программы такие дисциплины, как операторское мастерство, актерское мастерство, пантомима, физика, анатомия, живопись, пластическая живопись, музыковедение, литература и другие.

- разработать отдельную концепции на основе теории анимации и перевести зарубежные материалы по анимации на казахский язык.

Научно-теоретическое и практическое значение исследования

Автор диссертации считает, что результаты исследования будут полезны для методологической базы в области искусствоведения, культурологии и образования. Кроме того, данное исследование может послужить важной научной основой для популяризации казахстанской анимации на мировом уровне и повышения конкурентоспособности отечественных специалистов.

Апробация и публикация исследования

Диссертация «Перспективы развития профессиональной казахской анимационной школы в мировом контексте» была обсуждена на расширенном заседании кафедры «История и теория кино» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова и рекомендована к публичной защите.

Результаты исследования были опубликованы в виде статьи в международном научном издании, входящем в базу данных компании Scopus.

Структура работы

Докторская диссертация состоит из введения, трех разделов (с выводами по каждому разделу), шести подразделов, заключения, списка использованных источников и приложения.