

АННОТАЦИЯ
к тексту докторской диссертации Абишева Серика Ержановича
«Независимое кино» как альтернативная тенденция в современном
казахском игровом кино (1988-2019)»,
представленной на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D040600 – Режиссура

Актуальность темы исследования

«Независимое кино» – движение получившее свое название и определение в кинематографии США, обрело популярность в других странах и активизировало развитие и формирование оригинальных национальных школ кинематографии (кино Польши, кино Чехословакии, кино Венгрии, кино Японии, Китая и др.). Эволюция независимого кинематографа, берущий свой старт с момента зарождения американской студийной системы как противовес коммерческому продукту, в итоге стала знаковым примером альтернативной тенденции с использованием новых изобразительных приемов и методов киноязыка.

Специфика развития казахского игрового кинематографа указывает на тот факт, что процесс развития независимого кинодвижения на сегодняшний день уже имеет свою историю, отличительные особенности и оказывает влияние на изменение отношения к кинопроизводству, к киноязыку, к авторским способам отображения реальности. Кроме этого, независимое кино Казахстана играет ту же роль, что и в других странах, в становлении национального кинематографического стиля, узнаваемого в мировом кинопространстве.

Процессы в казахском кино последних лет – кинофестивали, круглые столы, форумы, киноклубы, конференции ярко демонстрируют то, что режиссеры остро чувствуют необходимость обновления, как в вопросах производства, так и в изобразительно-содержательной форме фильма.

Значимость данного исследования заключается в том, что в рамках него впервые проводится комплексный анализ независимого казахского кино в исследовательском (анализ направлений и фильмов), а также в практическом ключе – с опорой на собственный опыт работы автора в качестве продюсера, режиссера и соавтора «Партизанского движения» независимых кинематографистов.

Таким образом, актуальность работы заключается в назревшей необходимости изучения явления малобюджетного независимого кино Казахстана как феномена, достигшего серьезных качественных и количественных показателей.

За прошедшие десятилетия независимости киноиндустрия Казахстана сумела сформировать течение, жизнеспособное как в плане творческого поиска, так и в плане автономного существования в отрыве от доминирующего фарватера кинопроизводства. Независимый кинематограф современного периода сформировался во многом благодаря первым частным (кооперативным)

студиям конца 1980-х начала 1990-х годов, и данная взаимосвязь сегодня очевидна, но требует более детальной научной акцентуации.

Успехи современного независимого кинематографа, равно как и его проблемы, берут свое начало в вышеуказанный период, что требует пристального внимания к причинно-следственной связи во избежание повторения формирования негативных для направления тенденций.

Независимый кинематограф Казахстана развивается сегодня в достаточно тесной взаимосвязи и с глубоко национальным, и с общемировым культурным и кинематографическим контекстом, что делает принципиально важным вопрос его анализа с позиций исторической и художественной ценности.

Развивая свой производственный и дистрибуторский инструментарий независимое кино Казахстана сегодня не только существует, но и периодически вступает в коллaborации со структурами официального кинопроизводства, что приводит к появлению специфического кинопродукта, нуждающегося в тщательном анализе на предмет художественной ценности и рентабельности.

Современный независимый кинематограф Казахстана успешно развивается в трех (зачастую взаимоисключающих) направлениях: массовом зрительском, сугубо острогоциальном и авторском, что требует детального изучения ключевых характеристик и тенденций каждого из них для максимального понимания процесса в целом.

Независимое кино Казахстана сумело создать почву для появления принципиально нового для нашей страны кинематографического явления, вобравшего в себя колossalный объем производственного опыта и художественных традиций как отечественной, так и мировой киношколы – «Партизанского кино», еще не получившего серьезного исследовательского анализа и полного научного осмысливания.

Объект исследования – независимый кинематограф Казахстана, его производственные и художественные формы.

Предмет исследования – фильмы, снятые независимыми киностудиями в период с 1988 по 2019 год, творчество режиссеров независимого кинематографа, факты и явления современного отечественного кинопроцесса, способствующие или противостоящие развитию независимого кинематографа в Казахстане.

Цель исследования – определение специфики и значения независимого движения в казахском игровом кино, выявление альтернативных тенденций в казахском кино.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Раскрыть понятие независимого кинематографа на примере движения «Independent film» и «Indie-кино» в американском кинематографе.

- Определить и структурировать характерные черты национальных «новых волн» в мировой кинематографии, а также проанализировать создание авторского режиссерского стиля как определяющего признака независимого кино.

- Раскрыть роль независимых студий в формировании ключевых механизмов функционирования киноиндустрии и исследовать особенности казахстанского кинопроизводства начала 90-х годов прошлого столетия, выявив роль независимых студий.

- Используя метод компартистики определить значение творчества казахской новой волны в отечественном независимом кинодвижении как феномена.

- Проанализировать и систематизировать роль авторских и коммерческих игровых фильмов в формировании нового киноязыка и киноидентичности в современном казахском кино.

- Выявить и инкорпорировать основные направления и тенденции партизанского кино и их влияние на отечественную кинокульттуру.

Степень изученности темы

Независимое кино с момента появления является объектом разностороннего изучения со стороны как киноведов и критиков, так и представителей индустрии кино. Разносторонность и непредсказуемость направлений развития независимого кино предоставляет богатый выбор тем исследований для специалистов, и его значительная национальная и страновая специфика позволяет нам использовать широкий диапазон методов исследований. Теоретическими основами данной диссертации стали исследования теоретиков киноязыка, труды, в которых проводились исследования независимого кинопроизводства в мировой кинематографии следующих авторов: О. Аронсон, Р. Барт, В. Виноградов, Ж. Делез, Ж. Деррида, М. Каган, О. Кривцун, Ж.-Ф. Лиотар, Ю. Лотман, К. Разлогов, М. Фуко, А. Хренов, В. Шестаков, М. Ямпольский. В отечественном киноведении исследования базируются на работах по истории казахского кино таких авторов, как Б.Р. Ногербек, Г. Абикеева, И. Смаилова, а также на аналитических работах кинокритиков О. Борецкого, О. Малышевой, К. Кадырбаева, Г. Байжановой, Д. Мостового, А. Поршневой, Е. Лумпова и др.

В диссертационных работах и монографиях Б.Р. Ногербека, Г. Абикеевой, Н. Мукушевой, И. Смаиловой, М. Ергебекова, Г. Кобек, Б. Б. Ногербека, А. Айдар, А. Хакимова и др. четко структурированы и детально разобраны все этапы развития казахского игрового кино эпохи независимости и выведены три ключевые ступени, предшествовавшие нынешнему этапу развития: новая волна, постволновцы и поколение независимости. Независимое кино Казахстана также рассматривается М. Смагуловым, А. Левской, Р. Нугмановым и др.

Методологическая база исследования

Методологической основой работы является системный подход, использованный в работах J. Stokes, R. Vitalis, A. Gramscy, G. Rose, Б.Р. Ногербека, Г. Абикеевой и И. Смаиловой с применением следующих методов:

– архивного анализа, включающего доступ к оригиналым документам и использование их в качестве основы для исследования;

– визуальных методологий по использованию платформ социальных сетей, цифровых методов и современному распространению и аудитории исследовательских изображений.

- анализа развития производства независимого движения кинематографистов в казахском игровом кино;
- историко-киноведческого анализа мирового и казахского кинопроцесса, исследующий основные этапы формирования независимого движения в мировой кинематографии и в казахском кино;
- метода компаративистики, который охватывает направление казахской новой волны, авторского кино нулевых и партизанского кинодвижения;
- проблемного подхода, который рассматривает вопрос поиска новых форм кинопроизводства и стимулирования малобюджетного кино;
- метода интервьюирования с действующими кинематографистами для раскрытия авторского видения произведений и выявления особенностей субъективного восприятия режиссерского стиля;
- практического эксперимента в области создания независимого малобюджетного фильма для выявления «Партизанского кино» как альтернативной тенденции.

Научная новизна работы, учитывая ее актуальность, выражается, прежде всего в первой в отечественной искусствоведческой науке комплексной попытке подвергнуть всестороннему анализу тенденции, явления, фильмы, специфика художественного творчества, режиссерский почерк авторов независимого кинематографа Казахстана. Научная новизна работы может быть раскрыта посредством формулировки следующих результатов исследования:

1) Подробно изучены и проанализированы истоки и предпосылки зарождения независимого кинематографа на примере становления Indie-кино и специфики ее формирования.

2) Диссертантом были определены особенности развития киноязыка при формировании авторского режиссерского стиля как определяющего признака независимого кино на примере «новых волн» в мировом кинематографе.

3) Всесторонне проанализирована многогранная деятельность первых независимых киностудий Казахстана, исследованы процессы их производственной активности и художественные результаты, а также положительные и отрицательные тенденции, сформировавшиеся в ходе деятельности первых независимых студий.

4) Установлен факт корреляции между хронологическими рамками существования независимого кинематографа Казахстана и его вовлеченностью в мировой и национальный художественный контекст развития кинематографа на примере «казахской новой волны» как феномена независимого кинематографа Казахстана.

5) В результате анализа современного независимого игрового кино Казахстана, на примере фильмов автор выявил генерацию нового киноязыка и киноидентичности. Установлены их базовые принципы, наиболее удачные художественные приемы и ключевые представители.

6) На основе метода эксперимента впервые в истории отечественного киноведения изучено как феномен и подвергнуто внимательному разбору

движение «Партизанского кино», как пример симбиоза мировой и отечественной кинокультуры, форм его производства и художественной выразительности.

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают период от зарождения независимого кинематографа в ключевых странах его становления – с 60-х годов XX века до современного момента и независимое кино Казахстана в период с 1988 по 2019 гг.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Становление Indie-кино в американском кинематографе в оппозиции основному кинопроизводству крупных студий в начале 60-х годов прошлого столетия дало начало современного независимого кино в мировой кинематографии, когда стало развиваться интеллектуальное, авангардное, жанровое малобюджетное кино как искусство, находящееся в поисках своего уникального киноязыка.

2. Характерные компоненты направления французской новой волны, а также оригинальность черт развития других национальных волн: «рассерженные» (Великобритания), новые волны восточной Европы и Латинской Америки определяют становление малобюджетного независимого кино в мировом масштабе. Мировой независимый кинематограф 1970-х годов имеет свое новое отличие, связанное с развитием социального направления. В этом большую роль сыграл манифест «Четвертого кинематографа», суть которого сводится к приближению искусства к насущным проблемам человека.

3. В казахском игровом кинематографе определение «независимого кино» напрямую связано с перестроичным периодом конца 1980-х и последовавшей за ней политической независимостью начала 1990-х годов. Специфика кинопроизводства этого времени связана с переходом кинематографа от государственного сектора к частному, производящих независимые кинокартины. Ведущую роль в развитии движения независимого кино сыграла киностудия «Катарсис».

4. В истории казахского игрового кинематографа движение «независимое кино» связано непосредственно с феноменом «казахской новой волны», которая в свою очередь была представлена главным образом фильмами молодых режиссеров-выпускников ВГИКа (мастерской Сергея Соловьева), кинолентами режиссеров-дебютантов, а также картинами кинорежиссеров среднего поколения, снятых на частных киностудиях.

5. Новая киноидентичность в современном казахском игровом кино присущи коммерческому и социальному кинематографу независимых частных киностудий, которые сформировали альтернативный ландшафт национального кино. Ключевым элементом этой тенденции стали актуальная проблематика и внятное авторское высказывание, где акценты сделаны на узнаваемости драматических коллизий, логичном, четко продуманном драматургическом развитии историй и правдоподобном конструировании экранной реальности без применения высокохудожественных приемов или «украшательств» псевдоавторского кино.

6. Комплексное исследование движения «партизанского кино», установило, что причиной его возникновения стал дисбаланс между государственной

поддержкой молодых кинематографистов и финансированием крупных заказных проектов. Теоретическую разработку манифеста и ведущую роль в деятельности «партизанского кино» сыграл кинорежиссер и сценарист, лидер направления Адильхан Ержанова «Партизанское кино» просуществовало с 2011 по 2017 годы, в активе этого движения 8 фильмов, которые дали импульс развитию современного независимого кино Казахстана.

Теоретическое и практическое значение исследования

Материалы докторской диссертации, научные выводы и результаты могут быть применены при разработке учебных дисциплин: «История казахского кино», «Современный кинопроцесс», «Кинопроизводство» и др., а также в качестве основы при подготовке курса лекций, учебных и учебно-методических пособий по кинопроизводству малобюджетных фильмов, а также практического руководства для применения отечественными режиссерами в съемках фильмов.

Апробация работы и внедрение результатов

Основные положения и результаты диссертационной работы были презентованы на международных научно-практических конференциях, публиковались в виде научных статей в специализированных изданиях, а также в качестве интервью в периодических республиканских и международных изданиях.

Докторская диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры «Режиссура экранного искусства» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова (протокол № 3/1, 26 октября 2022 года).

Структура докторской диссертации состоит из введения, трех разделов, шести подразделов, заключения, списка использованной литературы и приложения.