Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences Department of Slavic Languages and Literatures 1228 Cathedral of Learning 4200 Fifth Avenue Pittsburgh, PA 15260 412-624-5906 Fax: 412-624-9714 E-mail: slavic@pitt.edu http://www.slavic.pitt.edu

October 26, 2022

T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts Almaty, Kazakhstan

Foreign Advisor Assessment Report for Serik Erzhanovich Abishev's dissertation Independent cinema as an alternative tendency in contemporary Kazakh narrative cinema (1988-2019)

«Независимое кино» как альтернативная тенденция в современном казахском игровом кино (1988-2019)

It is with my pleasure that I am submitting this foreign advisor assessment report for Serik Erzhanovich Abishev, who is currently completing his PhD degree in Film Directing at your university. My own research interests include Soviet and post-Soviet cinema, Eastern European cinema, as well as Kazakh and Uzbek cinemas, and I myself have presented papers at national conferences and have written film reviews on Belarusian, Polish, Russian, and Kazakh cinematic traditions. I am currently directing the Russian program in the Department of Slavic Languages and Literatures and hold affiliations with the Film and Media Studies Program, Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences, and the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Since the fall of 2016, we started planning Serik Abishev's internship visit to the University of Pittsburgh to conduct his preliminary research for his dissertational project, to present his film to the university community, and to participate in a post-screening academic discussion about contemporary Kazakhstan film industry. He came to the university in December 2016 and successfully completed his academic commitments and started working on his dissertation. During his stay in Pittsburgh, Serik Abishev met with me several times to discuss his dissertation and to consult regarding various sources in English at our library's holdings. He also had a chance to do some thorough research using our university's digital data bases and met with some film studies scholars and faculty both in the Slavic Department and the Film and Media Studies Program. During his second visit to the University of Pittsburgh in December 2017, Serik Abishev continued expanding his research on independent cinema in the US and Europe, collected more research articles that could have contributed to his own dissertational research, attended some local university events, and did a guest talk for the students from the Russian program in the Department of Slavic Languages and Literatures. During this research trip, he also co-organized with me a film screening of Adilkhan Erzhanov's film through our Center for Russian, East European, and Eurasian Studies and led a post-screening discussion on Kazakhstan partisan cinema, based on his dissertational research, with our university faculty members and undergraduate and graduate students.

Between the fall 2016 and the fall of 2022, we continued discussing his dissertational research through emails and video-conference calls. Serik Abishev was also sending me the drafts of his dissertation to get my feedback on it and some preliminary text for his publishable article. He was making a solid progress in his dissertation writing, which was evident from the thorough methodological and historical frameworks and some detailed film analysis that he was able to incorporate in his research. The final version of his dissertation is well-structured and well-written, innovative, and includes both a detailed historical framework, archival research, interviews, a comparative analysis of different film industries, and a comprehensive film analysis

in support of its main argument, thus, offering a high-quality dissertation project on the topic that had not previously received adequate attention from and a systematic study by the film studies scholars and film historians.

Serik Abishev's dissertation is dedicated to the concept of independent cinema, or independent film, in the context of Kazakh national cinematic traditions within the past four decades. The significance of his research includes in the fact that contemporary Kazakhstan independent cinema had not been examined systematically, using the method of comparative analysis, specifically vis-à-vis European and American cinematic traditions. Even though some film scholars and film historians have been exploring the contemporary film industry in Kazakhstan and have been examining the narrative and cinematic strategies of Kazakhstan filmmakers representing both mainstream and auteur cinema (B. R. Nogerbek, G. O. Abikeeva, O.B. Zharnatasuly, G. Shimyrbaeva, A. Baianov, D. A. Makasheva, I. Smailova, R. Nugmanov, M. Smagulov), independent cinema of Kazakhstan in its artistic uniqueness and rich national specificity had not received enough attention by local or international film scholars. SerikAbishev's dissertation fills this lacuna in the history of global cinema and provides its readership not only with the detailed analysis of the historical tendencies and changes in the Kazakhstan film industry, but also offers the invaluable insight into the production and directing of independent, low-budget films from the position of the practitioner - a film producer and a film co-director. In his dissertation, Abishev manages to prove the main argument of his research that the stimulation of independent low-budget cinema has encouraged the creative processes in filmmaking by young film directors and the further development of the narrative cinema in contemporary Kazakhstan.

In the first section of his dissertation, Serik Abishev analyzes the development of independent cinema in its connection to mainstream cinema in the context of American and European traditions. He suggests that, because of independent cinema's ability not to rely on some financial and productional restrictions, it has been a fruitful ground for realizing filmmakers' creative and artistic potential and for creating representations that are alternative to the ones dictated by the official system. He supports his argument by examining the cinematic language and the film production practices of such filmmakers as Maya Deren, Kenneth Anger, Stan Brakhage, John Cassavetes, Jonas Mekas, Werner Herzog, Wim Wenders, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Lindsay Gordon Anderson, Yasuzo Masumura, Fernando Birri, and many others. This detailed analysis of American, German, British, French, Czech, Japanese, Latin American, and other global independent and avant-garde cinemas allows Abishev later to draw parallels between these cinematic traditions and Kazakh new wave and contemporary independent Kazakhstan cinema in their innovative choice of narrative topics and characters, budget, production techniques, cinematic language, their attempts to address burning socioeconomic questions, their emphasis on the role of the author, and their unique methods of production and distribution.

The second part of Serik Abishev's dissertational research is dedicated to the historical overview and the film analysis of independent Kazakhstan narrative cinema. Drawing upon the examples of other international independent cinemas, he explores the development of private film studios in Kazakhstan since the late 1980s and the unique cinematic and narrative strategies of the Kazakh new wave film directors, such as Rashid Nugmanov, Serik Aprymov, Darezhan Omirbaev, Abai Karpykov, and others. As Serik Abishev argues, these film directors have managed to create a safe distance from the mainstream and state-sponsored, ideologically ossified films while offering their audience a distinct cinematic style, universal topics, and more diverse film genres. Thus, they have prepared the ground for the new generation of filmmakers who have more opportunities and freedom to experiment with the form and the narrative in their films.

To prepare his research ground for the analysis of independent films and specifically "partisan cinema" in the final chapter of his dissertation, Serik Abishev explores the works of contemporary independent filmmakers, exemplified by Akan Sataev, NurtasAdambai, Zhanna Isabaeva, Rashid Suleimenov, Aleksey Gorlov, Aziz Zairov, SharipaUrazbayeva, and others. He approaches this topic by discussing the work of independent film studios, such as Nurtas Production, Sataifilm, Sunny Productions, and others, and the role that they play in the production of new independent films. As Serik Abishev demonstrates, the partisan films, made

in the 2010s, do not exist in the vacuum, but share an interest in the genre of drama and comedy and in the depiction of acute social problems with other independent films of the first and second decades of the 21st century produced at private film studios. Abishev's examination of partisan cinema with the focus on Adilkhan Erzhanov's, Zhasulan Poshanov's, and Murat Makhan's films is an important contribution to the history of Kazakhstan cinema as it is the first detailed and systematic analysis of this film movement in the context of local and global independent cinematic traditions. His discussion of the reasons for the development of Kazakhstan partisan cinema and its unique stylistic and cinematic characteristics demonstrates an urgent need to explore this topic further and to expand the borders of the research project by including the analysis of other partisan films, the more comprehensive study of global and local audiences' and film critics' responses to these films and their impact on Kazakhstan film industry and other filmmakers.

This dissertation attempts to draw parallels between American, European, and Asian independent cinemas and independent films made in Kazakhstan to show, on the one hand, the consistency and succession between these different cinematic traditions, and, on the other hand, to distinguish unique characteristics of the films made by Kazakhstan filmmakers. Overall, it can make an important contribution to the study of independent cinema in the global perspective, while offering a comprehensive analysis of contemporary independent Kazakhstan cinema.

On the base of the foregoing, I believe that the thesis of Abishev Serik Yerzhanovich for the PhD degree in the specialty "6D040600 - Film Directing" on the topic "Independent cinema as an alternative tendency in contemporary Kazakh narrative cinema (1988-2019)" fulfill all the

established requirements for PhD dissertation and eligible for defense.

Sincerely,

Olga Klimova, Ph.D.

Assistant Teaching Professor, Director of the Russian Program Department of Slavic Languages and Literatures Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences

University of Pittsburg

vok1@pitt.edu

Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences Department of Slavic Languages and Literatures 1228 Cathedral of Learning 4200 Fifth Avenue Pittsburgh, PA 15260 412-624-5906 Fax: 412-624-9714 E-mail: slavic@pitt.edu http://www.slavic.pitt.edu

26 октября 2022 г.

Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова Алматы, Казахстан

Отзыв зарубежного научного консультанта на диссертацию Абишева Серика Ержановича «Независимое кино» как альтернативная тенденция в современном казахском игровом кино (1988-2019)

Я с удовольствием представляю этот отзыв зарубежного консультанта для Абишева Серика Ержановича, который в настоящее время получает степень доктора философии по специальности 6D060400 — Режиссура в вашем университете. Мои собственные исследовательские интересы включают советское и постсоветское кино, восточноевропейское кино, а также казахское и узбекское кино, и я сама выступала с докладами на национальных конференциях и писала обзоры фильмов о белорусских, польских, русских и казахских кинематографических традициях. В настоящее время я руковожу русской программой на кафедре славянских языков и литературы и являюсь членом Программы изучения кино и медиа Школы искусств и наук им. Кеннета П. Дитриха и Центра российских, восточноевропейских и евразийских исследований при Университет Питтсбурга, Пенсильвания, США.

С осени 2016 года мы начали планировать стажировку Серика Абишева в Питтсбургском университете для проведения предварительных исследований для его диссертационной работы, представления его фильма университетскому сообществу и участия в послепоказной академической дискуссии о современной киноиндустрии Казахстана. Он прибыл в университет в декабре 2016 года, успешно выполнил свои академические обязательства и начал работу над диссертацией. Во время своего пребывания в Питтсбурге Абишев С. несколько раз встречался со мной, чтобы обсудить свою диссертацию и проконсультироваться по поводу различных источников на английском языке в фондах нашей библиотеки. У него также была возможность провести тщательное исследование, используя цифровые базы данных нашего университета, и встретиться с некоторыми учеными и преподавателями по кинематографии как на кафедре славистики, так и по Программе изучения кино и медиа. Во время своего второго визита в Университет Питтсбурга в декабре 2017 года Абишев С. продолжил расширять свои исследования независимого кино в США и Европе, собрал больше исследовательских статей, которые могли бы способствовать его собственному диссертационному исследованию, посетил некоторые местные университетские мероприятия и провел гостевой доклад для студентов русской программы кафедры славянских языков и литератур. Во время этой исследовательской поездки он также организовал со мной кинопоказ фильма Адильхана Ержанова через наш Центр изучения России, Восточной Европы и Евразии и провел послепоказную дискуссию о казахстанском партизанском кино, основанную на его диссертационном исследовании с нашими преподавателями вузов, а также студентами и магистрантами.

В период с осени 2016 года по осень 2022 года мы продолжали обсуждать его диссертационное исследование посредством электронных писем и видеоконференций. Серик Абишев также присылал мне черновики своей диссертации, чтобы получить мой отзыв о ней и предварительный текст его статьи для публикации. Он добился значительного прогресса в написании диссертации, что было видно из тщательного методологического и исторического обоснования и подробного анализа фильмов, которые он смог включить в свое исследование. Окончательная версия его диссертации четко структурирована и хорошо написана, является новаторской и включает в себя как подробную историческую основу, архивные исследования, интервью, сравнительный анализ различных киноиндустрий, так и всесторонний анализ фильмов в поддержку своего основного аргумента, таким образом, предлагая высококачественный диссертационный проект по теме, которой ранее не уделялось должного внимания, и систематическое исследование киноведов и историков кино.

Диссертация Серика Абишева посвящена концепции независимого кино в контексте казахских национальных кинематографических традиций последних четырех десятилетий. Значимость его исследования заключается в том, что современное казахстанское независимое кино не рассматривалось систематически, методом сравнительного анализа, в частности, в отношении европейских и американских кинематографических традиций. Несмотря на то, что некоторые киноведы и историки кино исследуют современную киноиндустрию Казахстана и рассматривают нарративные и кинематографические стратегии казахстанских кинематографистов, представляющих как мейнстримное, так и авторское кино (Б.Р. Ногербек, Г. О. Абикеева, О. Б. Жарнатасулы, Г. Шымырбаева, А. Баянов, Д. А. Макашева, И. Смаилова, Р. Нугманов, М. Смагулов), независимое кино Казахстана в его художественном своеобразии и богатой национальной специфике не привлекло должного внимания отечественных и зарубежных киноведов. Диссертация Серика Абишева восполняет этот пробел в истории мирового кинематографа и предоставляет своим читателям не только подробный анализ исторических тенденций и изменений в киноиндустрии Казахстана, но и бесценный опыт производства и режиссуры независимого малобюджетного кино: фильмы с позиции практика-кинопродюсера и сорежиссера фильма. В своей диссертации Абишеву С. удается обосновать главный аргумент своего исследования о том, что стимулирование независимого малобюджетного кино способствовало творческим процессам в кинопроизводстве молодых режиссеров и дальнейшему развитию нарративного кино в современном Казахстане.

В первом разделе своей диссертации Серик Абишев анализирует развитие независимого кино в его связи с мейнстримом в контексте американских и европейских традиций. Он полагает, что благодаря способности независимого кино не полагаться на какие-то производственные ограничения, оно стало благодатной почвой для реализации творческого и художественного потенциала кинематографистов и создания репрезентаций, альтернативных тому, что диктует официальная система. Он поддерживает свой аргумент, исследуя кинематографический язык и методы кинопроизводства таких режиссеров, как Майя Дерен, Кеннет Ангер, Стэн Брэхейдж, Джон Кассаветис, Йонас Мекас, Вернер Херцог, Вим Вендерс, Ален Рене, Жан-Люк Годар, Линдси Гордон Андерсон, Ясудзо Масумура, Фернандо Бирри и многие другие. Этот детальный анализ американского, немецкого, британского, французского, чешского, японского, латиноамериканского и других мировых независимых и авангардных кинематографов позволяет Абишеву С. впоследствии провести параллели между этими кинематографическими традициями и казахской новой волной и современным независимым казахстанским кинематографом в их инновационном повествовательных тем и персонажей, бюджета, методов производства, кинематографического языка, их попыток решить острые социально-экономические вопросы, их акцента на роли автора и их уникальных методах производства и распространения.

Вторая часть диссертационного исследования Серика Абишева посвящена историческому обзору и киноанализу независимого казахского нарративного кино. Опираясь на примеры других международных независимых кино, он исследует развитие частных киностудий в Казахстане с конца 1980-х годов и уникальные кинематографические и повествовательные стратегии казахстанских

режиссеров новой волны, таких как Рашид Нугманов, Серик Апрымов, Дарежан Омирбаев, Абай Карпыков, и другие. Как утверждает Абишев С., этим режиссерам удалось создать безопасную дистанцию от мейнстрима и спонсируемых государством, идеологически окостеневших фильмов, предлагая своей аудитории особый кинематографический стиль, универсальные темы и более разнообразные жанры фильмов. Таким образом, они подготовили почву для нового поколения кинематографистов, у которых было больше возможностей и свободы экспериментировать с формой и повествованием в своих фильмах.

Чтобы подготовить свою исследовательскую базу для анализа независимого кино и конкретно «партизанского кино», в заключительной главе своей диссертации Абишев С. исследует работы современных независимых кинематографистов на примере Акана Сатаева, Нуртаса Адамбая, Жанны Исабаевой, Рашида Сулейменова, Алексея Горлова, Азиза Заирова, Шарипа Уразбаева и других. Он подходит к этой теме, обсуждая работу независимых киностудий, таких как Nurtas Production, Sataifilm, Sunny Productions и других, и ту роль, которую они играют в производстве новых независимых фильмов. Как показывает Абишев С., партизанские фильмы, созданные в 2010-е годы, не существуют в вакууме, а разделяют интерес к жанру драмы и комедии, к изображению острых социальных проблем с другими независимыми фильмами первого и второго десятилетий XXI века, снятый на частных киностудиях. Исследование Абишева С. партизанского кино с акцентом на фильмы Адильхана Ержанова, Жасулана Пошанова и Мурата Махана является важным вкладом в историю казахстанского кино, так как представляет собой первый подробный и системный анализ этого кинодвижения в контексте местных и мировых независимых кинематографических традиций. Его обсуждение причин развития казахстанского партизанского кино и его уникальных стилистических и кинематографических особенностей демонстрирует настоятельную необходимость дальнейшего изучения этой темы и расширения границ исследовательского проекта за счет включения в него анализа других партизанских фильмов, более всестороннего изучения реакции мировой и местной аудитории и кинокритиков на эти фильмы и их влияние на казахстанскую киноиндустрию и других кинематографистов.

В диссертации предпринята попытка провести параллели между американским, европейским и азиатским независимым кино и независимым казахским кино, чтобы показать, с одной стороны, последовательность и преемственность между этими разными кинематографическими традициями, и с другой стороны, выделить уникальные черты фильмов казахстанских кинематографистов. В целом, диссертация может внести важный вклад в изучение независимого кино в глобальной перспективе, предлагая всесторонний анализ современного независимого казахстанского кино.

На основе вышеизложенного считаю, что диссертация Абишева Серика Ержановича на соискание степени доктора PhD по специальности «6D040600 - Режиссура» на тему «Независимое кино» как альтернативная тенденция в современном казахском игровом кино (1988-2019)» отвечает всем установленным требованиям и достойна быть допущенной к публичной защите.

С уважением, Ольга Климова, доктор PhD. доцент, директор Российской программы Кафедры славянских языков и литератур Школы искусств и наук имени Кенна Дитриха Питтсбургского университета vok1@pitt.edu

Repebog before Derweba m.A.