«6D041600-Өнертану» мамандағы бойынша

философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған

Баймуханова Снежана Зайнулловнаның «Қазақстан кинооператорлық өнеріндегі визуалды шешімдерінің әдіснамасы (1930–2020 жж.)» тақырыбындағы докторлық диссертациясының мәтініне

АҢДАТПА

Зерттеу тақырыбының өзектілігі

Зерттеу жұмысының өзектілігі теориялық және практикалық бірнеше факторлармен байланысты, бұл тақырыптың қазіргі киноөнер саласындағы ғылыми дискурстағы маңыздылығын көрсетеді. Ең алдымен, фильмнің бейнелік шешіміндегі басты элемент ретінде визуалды бейнені зерттеу – ұлттық кинематографиядағы эстетикалық және семиотикалық үдерістерді терең түсіну үшін қажет. Қазіргі дүниетанымдық және технологиялық парадигмалардың белсенді трансформациясы жағдайында көркемдік-бейнелеу тәсілдер мен көркемдік құралдарды зерттеу өзекті бола түсуде. Бұл аудиторияға әсер ететін құралдардың эволюциясын анықтап, олардың қоғамдық және мәдени өзгерістермен өзара байланысын саралауға мүмкіндік береді. Қазақстан кинооператорлық өнеріндегі бейнелеу шешімдердің методологиясын 1930 жылдан 2020 жылдарға дейін қарастыру – ұлттық бірегейліктің және технологиялық өзгерістердің эволюциясын көрсетеді. Бұл – қазақстандық кинематография тарихы контекстінде визуалды тілдің қалыптасуына әртүрлі тәсілдердің ықпал еткенін анықтайды. Кеңес дәіурі кинематографияның әсері, қайта құру кезеңіндегі киноның дамуы, сондай-ақ кино тілі мен камерамен жұмыс әдістеріндегі жаһандық жетістіктердің ықпалы – қазақстандық мәдениет пен символиканы, көркемдік баяндау тәсілдерін біріктіретін операторлық эстетиканың қалыптасуына негіз болды. Бұл аспектілерді кинооператорлық жұмыс призмасы арқылы зерттеу – Қазақстан киноөнерінің дамуына әсер еткен негізгі методологиялық стратегияларды анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай зерттеу бұған дейін ұлттық кинотану аясында жүзеге асырылмаған.

Зерттеу жұмысының нысаны

Кинооператорлық өнердегі көркем бейнелеу шешімдері.

Зерттеу пәні

Қазақстан кинооператорларының фильмдеріндегі көркем бейнелеу шешімдерінің методологиясы.

Зерттеудің мақсаты

1930 жылдан 2020 жылға дейінгі аралықта Қазақстандағы кинооператорлық өнеріндегі бейнелеу шешімдерінің методологиясының эволюциясын анықтау және ғылыми тұрғыдан негіздеу. Бұл мақсатқа жету үшін операторлық өнердің көркемдік, стильдік және технологиялық трансформацияларын әлеуметтік-мәдени өзгерістер контекстінде талдау.

Зерттеу міндеттері:

- 1930-1960 жылдардағы қазақстандық кинодағы операторлық жұмыстарда бейнелеу әдістерінің қалыптасуын зерттеу;

- 1960-1980 жылдар аралығындағы көркемдік трансформацияларға ерекше назар аудара отырып, операторлық өнердегі визуалды бейнелердің эволюциясын зерттеу;

- 1980-2001 жылдар аралығындағы қазақ жаңа толқыны фильмдеріндегі визуалды кинотілінің өзгеруін эстетика және әлеуметтік дискурс аясында талдау;

- 2001-2010 жылдар аралығындағы заманауи қазақ көркем фильмдеріндегі бейнелеу шешімдерінің ерекшеліктерін стильдік және тақырыптық трансформациялар тұрғысынан анықтау;

- 2010-2020 жылдардағы қазақ көркем фильмдерінің операторлық стилінің қалыптасуына заманауи цифрлық технологиялардың ықпалын талдау;

- 2020 жылдан бүгінгі күнге дейінгі отандық кинооператорлық өнерінің дамуындағы жаңа үрдістер мен тәсілдерді постмодерн кезеңі контекстінде анықтау.

Тақырыптың зерттелу деңгейі

Докторанттың зерттеуіндегі мәселелер бірнеше өзара байланысты бағыттарды қамтиды: визуалды өнер түрлеріндегі бейне ұғымын қарастыру; көркем фильмдер құрылымындағы бейнелеу құралдарын анықтау; әлемдік кинопроцестегі көркемдік-бейнелеу тәсілдерінің қалыптасуы мен дамуын зерттеу; Қазақстан кинооператорларының жұмысындағы көркем-эстетикалық ерекшеліктерді талдау. Визуалды мәдениет саласында келесі зерттеушілердің еңбектері маңызды болып табылады: Абраам Моль, Жан Митри, Андре Базен, Рудольф Арнхейм, Михаил Ямпольский, Кристиан Метц, Берис Гаут, Питер Уорд, Томас Эльзессер мен Мальте Хагенер, Кирилл Разлогов, Сергей Фрейлих, Андрей Плахов, Сергей Эйзенштейн, Владимир Нильсен, Анатолий Головня, Марина Голдовская, Андрей Тарковский, Юрий Арабов, Мұрат Әуезов, Қабыш Сиранов, Камал Смайылов, Бауыржан Нөгербек, Күлшара Айнақұлова, Марк Беркович, Гүлнар Әбікеева, Инна Смайылова, Назира Мұқышева, Баубек Нөгербек, Алма Айдар, Георгий Новожилов, Аида Машурова, Серік Әбішев, Шарипа Уразбаева. Бұл зерттеушілер кинооператорлардың кинофильм жасау ісіндегі үлесі мен маңызын әртүрлі деңгейде қарастырғанымен, оператор шығармашылығындағы көркемдік шешімдер олардың негізгі зерттеу нысаны болмаған.

Зерттеудің әдіснамалық негізі ретінде Марсель Мартен мен Брюс Блоктың тұжырымдамалық еңбектері алынған. Зерттеудің ғылыми сенімділігі көркем фильмдердің бейнелеу құралдарын аналитикалық тұрғыда қарастырумен, мұрағаттық материалдарды пайдаланумен және зерттеу тақырыбына қатысты өнертану саласындағы әдебиеттерді кеңінен қолданумен қамтамасыз етіледі. Диссертацияда қарастырылған мәселелер негізінен теориялық деңгейде талданады.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы

Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы – киноөнердегі көркемдік-бейнелеу шешімдерінің тұжырымдамалық және әдіснамалық негіздерін кешенді әрі жүйелі түрде зерттеуінде.

- Кинооператорлық өнердегі визуалды шешімдердің тұжырымдамалық-методологиялық базасы негізделіп, бейнелеу өнері мен кинотіл теориясын біріктіретін пәнаралық визуалды бейнені талдау моделі әзірленді. Бұл модель экрандық коммуникацияның әмбебап тетігі ретінде ұсынылады. Көркем фильмдердің бейнелеу құралдарының құрылымы жүйеленіп, олардың тұтас визуалды қатарды қалыптастырудағы рөлі анықталды, бұл экрандық көркемдік мәнерлілікті тереңірек түсінуге мүмкіндік береді;

- Көркемдік-бейнелеу тәсілдері әлеуметтік коммуникация құралы ретінде қарастырылып, визуалды тіл арқылы құндылықтар мен идеологиялық мазмұнды жеткізудің тетігі ретінде талданды. Сонымен қатар, визуалды шешімдердің фильмнің көркемдік мағынасына ықпалы анықталып, операторлық өнер социомәдени парадигма контекстінде қайта қарастырылды;

- 1930-1960 жылдардағы қазақ кинооператорлық өнеріндегі визуалды әдістердің қалыптасуы кешенді түрде талданып, ұлттық визуалды кинотілдің бастапқы даму кезеңіндегі стильдік және бейнелеу ерекшеліктері анықталды;

- 1960–1980-жылдар аралығындағы Қазақстан кинооператорлық өнеріндегі визуалды бейнелердің эволюциясы көркемдік трансформацияларға баса назар аударылып анықталды әрі жүйеленді. Бұл ұлттық кинотілінің дамуы мен сол кезеңдегі әлеуметтік-мәдени өзгерістердің визуалды эстетикадағы көрінісін кеңірек түсінуге мүмкіндік береді;

- 1980-2001 жылдар аралығындағы қазақ жаңа толқыны фильмдеріндегі визуалды кинотілінің трансформациясы талданып, эстетикалық жаңашылдықтар мен әлеуметтік дискурстың өзгерістеріне ерекше назар аударылды. Сонымен қатар визуалды баяндауды құрудағы эксперименттік тәсілдер зерттеліп, осы кезеңдегі қазақ кинематографиясындағы қоғамдық-мәдени үдерістерді бейнелеудегі жаңа экрандық өрнек түрлері мен олардың рөлі анықталды.

- 2001-2010 жылдар аралығындағы қазақстандық көркем фильмдердің көркемдік шешімдеріндегі стильдік және тақырыптық өзгерістер контекстінде ерекшеліктері анықталып, жаһандық кинонарық пен цифрлық орта жағдайындағы дәстүрлі визуалды тәсілдердің бейімделуі зерттелді. Бұл ұлттық мәдени кодтардың посткеңестік кеңістіктегі заманауи визуалды стиль мен экрандық көркемдік баяндау үлгілерінің қалыптасуына ықпалын анықтауға мүмкіндік берді;

- 2010-2020 жылдардағы цифрлық технологиялардың әсері арқылы қазақ кинооператорлық өнеріндегі визуалды шешімдердің өзгеруі мен жаңа эстетикалық және техникалық әдістердің қалыптасуы зерттелді. Цифрлық түсіру әдістері мен компьютерлік технологиялардың интеграциясы (жасанды интеллектті қоса алғанда) зерттеліп, олардың дәстүрлі операторлық әдістер мен кино өнеріндегі көркемдік шешімдердің өзгеруіне тигізген ықпалы зерттелді;

- 2020 жылдан бүгінгі күнге дейінгі отандық кинооператорлық өнердің дамуындағы жаңа үрдістер мен тәсілдер қазіргі тұжырымдамалар мен эксперименттік формаларды жүйелі түрде талдау негізінде анықталды. Сонымен қатар, кинооператорлық өнерді постзаманауи контексте қайта пайымдауға жол ашатын дәстүрлі және инновациялық визуалды тәжірибелердің синтезіне ықпал ететін пәнаралық үдерістердің рөлі айқындалды.

Жұмыстың хронологиялық аясы 1930 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл Қазақстандағы кинооператорлық өнердегі визуалды шешімдердің эволюциясын толық қадағалауға мүмкіндік береді.

Қорғалуға ұсынылған негізгі тұжырымдар

1. Көркем кинематографиядағы визуалды бейне – бұл кинооператорлық тәсілдер (композиция, жарық, түс, камера қозғалысы) тек эстетикалық қана емес, сонымен қатар семантикалық қызмет атқаратын күрделі семиотикалық жүйе. Оның қалыптасуы визуалды тілдің заңдылықтарына бағынады, бұл заңдылықтар құрылымдық талдау, семиотика және герменевтика әдістері арқылы анықталады. Қазіргі кинематографиялық тәжірибеде дәстүрлі көркемдік операторлық тәсілдер мен жаңа цифрлық технологиялардың синтезделу үрдісі байқалады, бұл көрерменге эмоциялық әсерді күшейтуге, драматургиялық түйіндерді айқындауға және фильмнің стильдік тұтастығын қалыптастыруға ықпал етеді.

2. Операторлық жұмыс арқылы жүзеге асырылатын көркемдік-бейнелеу тәсілдер көпқабатты әлеуметтік-коммуникативтік функция атқарады: олар баяндауды құрылымдайды, кейіпкерлердің психологиялық жағдайын бейнелейді және көрермен қабылдауын қалыптастырады. Визуалды шешімдер фильмнің көркемдік тұжырымдамасының ажырамас бөлігіне айналып, оның жанрлық ерекшелігін, авторлық стилін айқындайды және ұлттық реңкті, мәдени кодтар мен көркемдік дәстүрлерді жарық, композиция және бейнелі мотивтер арқылы жеткізеді.

3. 1930-1960 жылдар аралығында қазақ кинооператорлық өнерінде кеңестік идеология мен социалистік реализм эстетикасының ықпалымен визуалды канондар қалыптасты. Бұл хроникалық-деректі стильде, жалпы және панорамалық пландардың басымдығымен, статикалық камерамен және классикалық композициялық шешімдермен көрініс тапты. Композиция, жарық, симметрия және түстердің символизмі кескіндеме мен театр дәстүрлеріне сүйенді. Бұл ерекшеліктер «Амангелді», «Ботагөз», «Махаббат туралы дастан», «Шабандоз қыз», «Біздің сүйікті дәрігер», «Оның уақыты келеді» сияқты фильмдерде айқын байқалады. Мұнда экрандық бейне – сол дәуірдің үстем саяси дискурсын бейнелейтін ұжымдық модель ретінде қалыптасты.

4. 1960-1980 жылдарда Қазақстан кинооператорлық өнерінде ұлттық ерекшелікті бейнелейтін визуалды модель қалыптасып, ол кеңестік кино мектебінің әсерінде дамыды және идеологияланған принциптермен қатар поэтикалық бейнелілікпен толықты. Бұл кезеңде статикалық камера, ұлттық элементтерге назар аудару, метафоралар, панорама және кадр ішілік монтаж кең қолданылды. «Ана туралы аңыз», «Менің атым Қожа», «Тұлпардың ізі», «Алдар Көсе», «Атамекен», «Тақиялы періште», «Қыз Жібек» фильмдерінде операторлық шешімдер идеологиялық қысым жағдайында ұлттық бірегейлікті бейнелеуге бағытталған визуалды тілдің негізіне айналғаны анық көрінеді.

5. 1980-2000 жылдар аралығында қазақстандық кинооператорлық өнерде кеңестік визуалды канондардан бас тартып, жаңа бейнелеу құралдарын қалыптастыру кезеңі басталғаны байқалады. Бұл кезең – ұлттық болмысты іздеу мен посткеңестік шындыққа бейімделу уақыты болды. Визуалды шешімдердің трансформациясы байқалды: статикалық камералар, ұзақ пландар, кадр ішілік монтаж, баяу ырғақ, визуалды метафоралар мен «сегіздік» тәсілдері кең қолданылды. Мұндай стратегиялар «Балкон», «Ине», «Женщина дня», «Көзімнің қарасы», «Кардиограмма», «Заман-ай» фильмдерінде анық көрінеді: визуалды тіл мәдени және әлеуметтік трансформацияны көркем тұрғыда ұғынудың құралына айналды.

6. 1990-2010 жылдар аралығында қазақстандық кинооператорлық өнеріндегі визуалды шешімдер технологиялық прогресс пен батыс кинематографиясының ықпалында үлкен өзгеріске ұшырады. Таспадан цифрлық форматтарға көшу, жоғары технологиялық жабдықтарды (жарыққа сезімтал камералар, дрондар, стабилизаторлар) енгізу, ірі және орта пландарға басымдық беру – жаңа визуалды стратегиялардың қалыптасуына әсер етті. Бұл тенденциялар «Қыз жылаған», «Кішкентай адамдар», «Тюльпан», «Сталинге сыйлық», «Ойпырмай немесе сүйікті балаларым» фильмдерінде айқын көрініс тапты. Бұл туындыларда операторлық шешімдер визуалды тілді цифрландыру және жаһандық көркем әсерлер аясында қайта пайымдаудың нышанына айналды.

7. 2010-2020 жылдары қазақ көркем фильмдеріндегі операторлық өнер халықаралық кинотіл тенденцияларынан елеулі әсер алып, жаһандық көркемдік тәсілдер мен ұлттық мәдени кодтарды біріктірген ерекше визуалды стиль қалыптасты. Қолмен түсіру тәсілін пайдалану, кадр ішіндегі әрекеттермен қатар статикалық пландарды қолдану, стандарттан тыс жарықтандыру, түстің символикасы және панорамалық түсірілімдер – осының бәрі дәстүр мен заманауиді бейнелі қатарда біріктіруге әкелді. Бұл ерекшеліктер «Қызғылт қоян туралы аңыз», «Асланның сабақтары», «Шлагбаум», «Аңыздар кітабы: Жұмбақ орман», «Анаға апарар жол», «Құпия орман», «Схема», «Уақыт жолдары», «Сары мысық» фильмдерінде көрініс табады. Бұл фильмдердегі операторлық шешімдер Қазақстанның мейнстрим бағытындағы кинематографиясында визуалды көркемдік бейнелеудің жаңа кезеңінің қалыптасуына ықпал етті.

8. 2020 жылдан бастап Қазақстан көркем кино өнеріндегі визуалды шешімдер ұлттық бірегейлікті білдіру құралына айналды. Олар қазіргі кинотілдің әмбебап бейнелеу тәсілдерімен қатар фольклорлық мотивтерді, этникалық визуалдылықты, мәдени символиканы біріктіреді. Операторлық стильде статикалық камера, терең композициялық кадр, қолмен түсіру және стедикам арқылы табиғилықты жеткізу, визуалды метафоралар мен ұстамды түстік палитра қолдану тән. Бұл ерекшеліктер «Қаш», «Велошах», «Қарлығаш», «Дала қасқыры», «Эвакуация» фильмдерінде байқалады. Мұндай тәсілдер дәстүр мен жаһандық үрдістер синтезі арқылы ұлттық ерекшеліктің нығаюына және халықаралық аренада танылуына сеп болады.

Зерттеудің ғылыми-теориялық және практикалық маңызы

Зерттеу нәтижелері кинооператорлар, кинотанушылар, режиссерлер және киноөнер саласындағы өзге де мамандарды даярлау барысында оқу-әдістемелік құралдар әзірлеу үшін, кино және телефильм өндірісі тәжірибесінде қолданылуы мүмкін.

Зерттеу жұмысының сыннан өтуі

Диссертацияның негізгі тұжырымдамалары ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК ұсынған журналдарда 3 мақала, Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін, импакт-факторы нөлден жоғары халықаралық ғылыми басылымда 1 мақала жарияланды.

Докторлық диссертация Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «Кино тарихы мен теориясы» кафедрасының кеңейтілген мәжілісінде талқыланып, ашық қорғауға ұсынылды.

Жұмыстың құрылымы

Докторлық диссертацияның құрылымы кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен, фильмографиядан және қосымшалардан тұрады.