Аннотация

к тексту докторской диссертации Джумабекова Ержана Фазыловича

на тему «Кинодискурс в фильмах Абдоллы Карсакбаева: визуальный язык и репрезентация художественных образов», представленной на соискание

степени доктора философии (PhD) по специальности

6D041600-Искусствоведение

Актуальность темы исследования

Специфика кинематографа как искусства требует глубокого анализа его основ, что необходимо для формирования у будущих специалистов в области кино прочной базы знаний. Подобно другим видам искусства, кино расширяет познавательные горизонты и нуждается в фундаментальном теоретическом осмыслении.

На IV заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул актуальные проблемы отечественной киноиндустрии. Кино – это мощный инструмент формирования национальной идеологии. Изменения эпох и времени требуют нового взгляда на процессы, происходящие в искусстве, в том числе и на историю и теорию кино. В частности, современным киноведам необходимо заново осмыслить историю казахского кино, дать ей научную оценку и сформировать новые исследовательские подходы.

Исторически развитие и становление казахского кинематографа проходило через различные этапы. Однако сегодня возникает необходимость пересмотра прошлого с позиций нового научного дискурса. Это обусловлено тем, что коммунистическая идеология в свое время подчиняла искусство и историческое знание общей советской идее.

За последние тридцать лет системно-структурные изменения оказали значительное влияние и на казахское общество. Провозглашение независимости Казахстана, выбор нового пути экономического и социального развития стали важным импульсом для политического, культурного и духовного обновления. В этом контексте советский период казахского кино нуждается в переосмыслении с позиций постколониального сравнительно-аналитического подхода.

Данное исследование фокусируется на творчестве видного казахского кинорежиссёра Абдоллы Карсакбаева, с целью анализа визуального языка и репрезентации образов в его фильмах, а также определения их художественно-эстетического значения в контексте мирового и казахского кинопроцесса. Важным аспектом является изучение жанровых особенностей визуального языка в детских и исторических фильмах режиссёра. Исследование направлено на выявление значимости его творчества не только в контексте казахского киноискусства, но и в более широком – мировом кинематографическом пространстве, раскрывая эстетическую, культурологическую и идеологическую ценность его кинонаследия.

В рамках диссертационного исследования на тему «Кинодискурс в фильмах Абдоллы Карсакбаева: визуальный язык и репрезентация художественных образов» затронуты следующие ключевые вопросы актуальности:

- Через определение концепций визуального языка в теории кино открывается возможность рассматривать киноязык не только как технический инструмент, но и как систему художественно-эстетической передачи идеи и темы фильма. Это следует понимать как способ установления связи между режиссёром и зрителем.

- Анализ художественного уровня экранных образов, их содержания и формы позволяет определить идейную и эстетическую ценность фильма. Творчество А. Карсакбаева демонстрирует, как художественные образы связаны с национальным мировоззрением, придавая им особое значение, и может служить моделью для современных казахстанских режиссёров.

- Классификация художественных образов в фильмах режиссёра и определение их типологических особенностей выводят исследование на новый уровень анализа. Это способствует раскрытию индивидуального авторского стиля и неповторимой эстетики выразительных средств.

- Психологическая типология персонажей позволяет глубже понять их внутренний мир, личную мотивацию и логику действий, а также раскрыть художественные методы режиссёра. Такой анализ помогает определить, насколько образы героев соотносятся с казахской культурой и историческим сознанием.

- Жанровый анализ детских и исторических фильмов Карсакбаева позволяет выявить общие художественные черты и взаимосвязи, характерные для его кинотворчества.

- Выявление особенностей художественно-эстетического дискурса в фильмах режиссёра позволяет проследить формирование национального киноязыка, трансформацию его художественного направления и эстетики, а также переосмыслить место Карсакбаева в истории казахского кинематографа.

Несмотря на то, что фильмы Абдоллы Карсакбаева, снятые в период с 1963 по 1983 годы, до сих пор восхищают зрителей, они не подвергались комплексному анализу с точки зрения современной политической и культурной независимости. В этом смысле представленная диссертация вносит значительный вклад в осмысление вектора развития казахского кино и формулирование новых научных подходов к его исследованию.

Объект исследования

Интерпретация визуального языка и художественных образов в киноискусстве.

Предмет исследования

Художественная структура кинодискурса, визуальный язык и репрезентация художественных образов в фильмах кинорежиссёра Абдоллы Карсакбаева.

Цель исследования

Системный анализ особенностей авторского визуального языка и процесса репрезентации художественных образов в фильмах кинорежиссёра Абдоллы Карсакбаева.

Задачи исследования:

- определить значение визуального языка в контексте кинотеории путём систематизации его ключевых концепций;

- проанализировать изобразительные приёмы через интерпретационные возможности художественных образов в кино;

- систематизировать образы персонажей в фильмах А. Карсакбаева, выявить их типологические особенности и художественное значение;

- исследовать репрезентационную структуру персонажей в психоаналитическом контексте, уточнив их внутреннюю психологию и механизмы воздействия на зрителя;

- выявить жанровые особенности детских и исторических фильмов режиссёра, раскрывая художественно-формальные новации в его творчестве;

- рассмотреть художественно-эстетический уровень фильмов А. Карсакбаева в контексте мирового и казахского кинопроцесса сквозь призму постколониального дискурса, определить роль его режиссёрской индивидуальности в становлении и развитии национальной киношколы.

Степень изученности темы

С момента возникновения киноискусства его визуальный язык, теория и способы применения остаются актуальными и продолжают развиваться от первых кинотеоретиков до современных исследователей. Теоретической основой настоящего диссертационного исследования стали труды философов, киноведов, искусствоведов, психологов, теоретиков кино. Проведён экскурс в труды мировых теоретиков, посвящённые визуальному языку и художественным образам. Среди них: книга М. Мартена «Язык кино», работа Б. Балаша «Кино: становление и сущность нового искусства», труд Г. Аристарко «История теорий кино», исследование З. Кракауэра «Природа фильма. Реабилитация физической реальности», статья А. Астрюка «Рождение нового авангарда: камера-перо», книга А. Базена «Что такое кино?», Е. Леви «Гражданин Саррис: американский кинокритик», работа С. Нила «Арт-синема как институция» (Art Cinema as Institution), а также исследования Т. Эльзессера и М. Хагенера «Теория кино: чувственное введение» (Film Theory: An Introduction Through the Senses), С. Нолла «Культурные революции» (Cultural Revolutions), Д. Бордуэлла «Искусство кино: введение» (Film Art: An Introduction) и другие.

Среди советских и российских кинотеоретиков, чьи труды легли в основу данного исследования, особо значимыми являются: С. Эйзенштейн – «Избранные произведения», «Монтаж», «За кадром: ключевые работы по теории кино»; С. Фрейлих – «Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского»; С. Филиппов – «Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства»; А. Тарковский – «Запечатленное время».

Помимо технологических определений киноязыка, существенный вклад в развитие кинотеории внесли искусствоведы и философы. Среди них труды З. Фрейда – «Семейный роман невротиков», «Введение в психоанализ», «Я и Оно»; К. Юнга – «Архетип и символ», «Структура психики и архетипы», «Очерки по аналитической психологии», «Алхимия снов»; Ж. Митри – «Семиотика и анализ фильма» (Semiotics and the Analysis of Film); Ю. Лотман – «Семиотика кино и проблемы киноэстетики»; Ю. Лотман и Ю. Цивьян – «Диалог с экраном», в котором подробно разбираются элементы экранного языка: точка зрения, объективный и субъективный взгляд, искажённая перспектива, кадр, рамка, внутренняя композиция, планы, пространственная организация, соответствие кадров и др. Эти элементы киноязыка часто представляют собой продолжение естественного зрительного восприятия человека.

Кристиан Метц в своих трудах «Воображаемое означающее. Психоанализ и кино» и «Язык и кино» (Language and Cinema) исследует кино с позиции психоаналитической теории. Барбара Крид в работе «Кино и психоанализ» (Film and Psychoanalysis) дополняет этот подход современными теориями восприятия.

В разные исторические периоды появлялись и развивались различные художественные образы, отражающие язык своего времени. Раскрытие их смысла, расширение палитры визуальных решений и их интерпретация – важная задача как для художников, так и для учёных.

На основе трудов ведущих мировых теоретиков в диссертационной работе исследуется визуальный язык, стиль, жанровые особенности и художественные образы в фильмах режиссёра Абдоллы Карсакбаева. В этом контексте особую значимость приобретают труды отечественных киноведов. Так, первые казахстанские исследователи кино – Кабыш Сиранов («Кино. Годы. Мысли», «Беседы о кино», «Киноискусство Советского Казахстана») и Камал Смаилов («Так рождается фильм», «История казахского кино») осуществляют киноведческий анализ и дают жанрово-стилевую характеристику фильмов.

Роза Абдулахатова («На экране народный герой»), Раушан Оспанова («Казахское киноискусство 60-х годов»), К. Айнагулова и К. Алимбаева («Тенденции развития киноискусства Казахстана») исследуют образы героев и народа в кинематографе. Бауржан Ногербек в трудах «Кино Казахстана», «На экране “Казахфильма”», «Экранно-фольклорные традиции в казахском игровом кино», «Киновед Бауржан Ногербек» («Кинотанушы Бауыржан Нөгербек») рассматривает творчество режиссёров в контексте тоталитарной системы. Гульнара Абикеева в работе «Нациостроительство в Казахстане и других странах Центральной Азии, и как этот процесс отражается в кинематографе» исследует жанровую природу казахского кино и работы Карсакбаева в том числе. Назира Мукушева в книге «Казахское кино: вчера и сегодня» («Қазақ киносы: кеше және бүгін») анализирует отдельные фильмы режиссёра. Гульнара Мурсалимова в своей монографии «Этапы развития казахского художественного детского кино (1950-2010 гг.)» («Қазақ көркемсуретті балалар киносының даму кезеңдері (1950-2010 жж.)») определяет А. Карсакбаева как основоположника казахского художественного детского кино.

Кроме того, исследователь казахского кино, докторант PhD Висконсинского университета в Мадисоне Брайан Килгур в своей работе «Шакен Айманов и Абдолла Карсакбаев: основы казахского национального кино» (Shaken Aimanov and Abdullah Karsakbaev’s Foundations of Kazakh National Cinema) раскрывает особенности использования национальных образов и символов в творчестве этих режиссёров. Профессор Джорджтаунского университета Петер Роллберг в «Историческом словаре российского и советского кино» (Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema) также освещает творческий путь Карсакбаева и анализирует содержание его фильмов.

Опираясь на вышеуказанные научные труды, диссертационное исследование на тему «Кинодискурс в фильмах режиссёра Абдоллы Карсакбаева: визуальный язык и репрезентация художественных образов» направлено на новое прочтение и глубокий анализ творчества кинорежиссера. Данная работа призвана раскрыть особенности творческого почерка режиссера Абдоллы Карсакбаева и внести вклад в развитие отечественного киноведения.

Методологическая база исследования

Методологической основой исследования репрезентации визуального языка и художественных образов в мировом и казахском кинематографе стали труды теоретиков Жана Митри – «Семиотика и анализ фильма» (Semiotics and the Analysis of Film), Кристиана Метца – «Воображаемое означающее. Психоанализ и кино» (Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma), а также труды отечественных киноведов Бауыржана Нөгербека – «На экране “Казахфильм”» и «Казахское игровое кино: экранно-фольклорные традиции и образ героя» Бауыржана Нөгербека и Баубека Нөгербека.

Научная новизна исследования

В настоящей диссертационной работе впервые в казахстанском киноведении проводится комплексное научное исследование творческого наследия кинорежиссёра Абдоллы Карсакбаева с точки зрения визуального языка. В частности:

- проанализированы взаимосвязь, формирование и этапы развития визуального языка и художественных образов, систематизированы особенности их художественных и технологических новаций, предложены теоретические обобщения;

- интерпретационные методы художественных образов в кино рассмотрены с теоретической точки зрения, определены их методологические основания и особенности применения;

- систематизирована психологическая и архетипическая типология персонажей в творчестве режиссёра, исследована структура их художественного воплощения в контексте национальной идентичности и исторического сознания;

- образы персонажей проанализированы с позиций психоаналитического подхода, выявлено их внутреннее психологическое содержание и влияние на зрительское восприятие;

- определены дискурсивные особенности жанровых форм фильмов Абдоллы Карсакбаева на детскую и историко-революционную тематику, охарактеризована их роль в системе жанров казахского кино;

- впервые кинодискурс в фильмах Абдоллы Карсакбаева рассматривается как самостоятельный объект исследования, выполнен теоретический анализ его визуального языка и репрезентации художественных образов.

Основные положения, выносимые на защиту

- Рассмотрение кинематографа как искусства получило активное развитие в 1920-е годы XX века. Этому способствовали теоретические труды авторов кино, посвящённые кинематографическому языку, визуальному выражению и структуре художественных образов. Исторические этапы и художественные направления киноискусства были проанализированы по следующим периодам: документальные фильмы братьев Люмьер и неподвижная камера (1895–1900); новаторство монтажа (1900–1920); появление звукового кино и возможности цветного изображения (1930–1940); использование панорамного изображения и широкоформатного кино (1950-1960); широкое применение акустического реализма (1980-1990).

- Художественная интерпретация образов в кино – это анализ и осмысление представленных образов на смысловом и эстетическом уровнях. В рамках кинотеории систематизированы основные подходы к интерпретации художественных образов: психоаналитический, мифологический, семиотический, социокультурный и эстетический. В исследовании особое внимание уделено концепции 12 архетипов К. Г. Юнга, на основе которой проведён развернутый анализ взаимосвязей между архетипическими персонажами казахской драматургии – ребёнком, старцем, старухой и девушкой – в творчестве Шахимардена Кусаинова.

- Категория персонажа подвержена трансформациям в зависимости от изменений ценностей в историко-культурном пространстве. В этом контексте подробно проанализировано расположение персонажей и значимость архетипических образов в кинодраматургии Абдоллы Карсакбаева. Главные герои его фильмов рассмотрены с точки зрения характера, психологического типа, роли в сюжете, историко-идеологического значения, а также проведён сравнительный анализ их классификационных особенностей.

- Рассмотрение образа героя в психоаналитическом контексте напрямую связано с трудами З. Фрейда, К. Юнга и Ж. Лакана. Особое внимание уделено таким аспектам, как бессознательные мотивы, внутренний конфликт, архетипическая структура, символика и сновидения, невроз, травма, фрустрация, а также феномен «зеркального образа». На этом фоне проведён отдельный анализ выразительных персонажей в фильмах А. Карсакбаева и казахского кинематографа в целом.

- Через образы детей в фильмах А. Карсакбаева раскрываются культурные ценности традиционного казахского общества. Отмечается, что в современном казахстанском кино детские образы представлены недостаточно, что свидетельствует об утрате воспитательной функции и глубины содержания. Исторические фильмы режиссёра расширили рамки традиционного жанра и представили национальную культуру и историю на новом уровне посредством кинематографического языка. В работе предлагается рассматривать творчество А. Карсакбаева как образец соединения жанровых поисков с национальным мировоззрением для современных казахстанских кинематографистов.

- В фильмах А. Карсакбаева сочетаются черты авторского кино, истерна и неореалистического метода, развивается внутренняя психологическая драма. Его работы отличает стилистическая достоверность и философская глубина. Творчество Карсакбаева рассматривается в сравнении с режиссёрами авторского кино, такими как Франсуа Трюффо. На основе художественного языка проводится сравнительный и аналитический разбор используемых им приёмов – в аспекте национального менталитета, детского мироощущения, нравственных ориентиров, выразительности и наглядности образов.

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования

Диссертационная работа может быть использована в качестве учебного пособия при преподавании педагогических и практико-ориентированных дисциплин в области культурологии, психологии, искусствоведения, киноведения и кинорежиссуры. Исследование способствует теоретическому осмыслению репрезентации визуального языка и художественных образов в киноискусстве. Представленный анализ режиссёрских решений и выразительных образов в фильмах А. Карсакбаева может служить прикладным материалом для киноведов и режиссёров при дальнейшем изучении киноязыка, стилистики и феномена художественного образа.

Апробация и публикация исследования

Диссертация была рассмотрена на расширенном заседании кафедры истории и теории кино Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова и рекомендована к публичной защите. Основные результаты исследования опубликованы в научных журналах, входящих в базу данных Scopus, а также в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Структура диссертационной работы

Структура диссертации включает: введение, три раздела, шесть подразделов (в конце каждого раздела приведены выводы), заключение, список использованной литературы и приложение (фильмография).