

АННОТАЦИЯ

**к тексту диссертации Божеевой Айбарши Муратбековны
«Тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности
в документальном кино Казахстана (1985-2015 гг.)», представленной
на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D041600 - Искусствоведение**

Актуальность исследования обусловлена особой значимостью режиссерских приемов воспроизведения реальности в документальном кино как постоянно развивающихся и совершенствующихся феноменов.

Опыт прошлого демонстрирует забвение и трансформацию смыслов, смещение акцентов внимания и перекодировку знаков по отношению к документальным фильмам прошедших эпох. На первый план выходит образ времени, зашифрованный в субъективных предпочтениях режиссера, выраженных в выборе режиссерских приемов воспроизведения реальности. Субъективность видения с течением времени становится наиболее достоверным свидетельством реальности, неуловимым следом подлинности, который остается в памяти зрителя – особенно, если воспроизведенная режиссером реальность обладает признаками произведения искусства.

Тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности являются индикатором состояния документального кино и определяют направления для воспроизведения всех особенностей минувшей эпохи и существующей реальности.

Эволюция режиссерских приемов рассмотрена с разных ракурсов:

– в соотношении с эстетическими аспектами, характерными для художественных направлений авангарда, модернизма, соцреализма и постмодернизма;

– в условиях динамично меняющейся внешней картиной мира и устойчивой «внутренней» картиной мира режиссеров авторского документального кино.

Полемика на тему объективности и субъективности воспроизведенной реальности в документальном кино на протяжении XX – нач. XXI вв. была исследована автором диссертации в трудах ученых, теоретиков кино Д. Вертова, С. Эйзенштейна, В. Шкловского, В. Михалковича, С. Лозницы. Проблема взаимоотношений реальной действительности и реальности, воспроизведенной в искусстве изучена в работах философов О. Шпенглера, М. Хайдеггера, Э.Фромма, К.Г. Юнга, Ю. Лотмана, М. Бахтина, С. Смирнова, А. Леонтьева и др.

Благодаря эстетике модернизма и постмодернизма возникли новые понятия в искусстве кинематографии, принадлежащие Р. Арнхейму, Р. Барту, Ж. Делезу, Ж. Деррида: «теория визуального мышления», фильм как «текст», «метатекст», «образ-время», «образ-пространство» и т.д., что повлияло на эволюцию режиссерских приемов.

Объектом исследования является казахстанское документальное кино (1985 – 2015 гг.)

Предметом исследования являются тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности как индикаторы художественных процессов в наиболее значимых фильмах авторского документального кино Казахстана (1985-2015 гг.)

Цель диссертационного исследования заключается в определении доминирующих тенденций в создании философски-эстетического портрета эпохи в казахстанском авторском документальном кино за период с 1985 по 2015 гг. через многосторонний анализ режиссерских приемов воспроизведения реальности как постоянно развивающихся и совершенствующихся кинематографических феноменов, представляющих собой визуальный след и срез эпохи в контексте современных художественных течений, в условиях новой экранной реальности и трансформации картины мира.

Задачи диссертационного исследования

- определить концептуальные основы и методологические рамки исследования;
- рассмотреть феномен режиссерских приемов воспроизведения реальности, обозначить роль и функции режиссерских приемов воспроизведения реальности в контексте выразительных средств языка кино;
- систематизировать режиссерские приемы по периодам работы над фильмом;
- изучить специфику формирования режиссерских приемов воспроизведения реальности в советский период до 1985 г. и выявить проявления эстетики авангарда, соцреализма, модернизма;
- рассмотреть воспроизведение реальности в документальном кино Казахстана в контексте тенденций традиции и новаторства в использовании режиссерских приемов воспроизведения реальности в переходный период от соцреализма к современным художественным течениям и направлениям с 1985 до 2000 гг.;
- выявить доминирующие тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности в казахстанском документальном кино в условиях новой экранной реальности в эпоху постмодернизма с 2000 по 2015 гг.;
- провести сравнительный анализ тенденций режиссерских приемов воспроизведения реальности в казахстанских документальных фильмах, объединенных общей темой, событием, явлением в контексте динамики общей картины мира;
- исследовать автономность авторской картины мира через тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности в фильмах, относящихся к арт-синема и определить принципы творческого метода данного режиссера;
- выявить возможности глубокого и философски осмысленного воспроизведения экранной реальности в условиях противостояния документального арт-синема и масс-медиа цифровой эпохи.

Проблема – динамично меняющаяся картина мира в условиях новой экранной реальности характеризуется тенденцией интенсивно тиражируемой

заурядности масс-медийного производства, что в итоге обернулось проблемой трансформации реальной действительности в примитивную картину мира. В качестве альтернативы необходимо формирование эстетической картины мира в ее глубоком философском осмыслении. Решение этой проблемы под силу документальным произведениям искусства (арт-синема).

Гипотеза – для сохранения образа эпохи необходимо повышенное внимание и поддержка высокохудожественных документальных фильмов, относящихся к произведениям искусства (арт-синема), отличающихся авторским видением и творческими принципами.

Степень разработанности темы

Режиссерские приемы и выразительные средства кино были изучены в трудах М. Мартена «Язык кино», Б. Балаша «Кино: становление и сущность нового искусства», К. Разлогова «Строение фильма», Ю. Арабова «Кинематограф и теория восприятия».

А. Тарковский, М. Ямпольский, С. Дробашенко, Р. Эберт, Н. Чернышева, Н. Самутина, М. Безенкова, Л. Джулай, E.Rutten, J.Fedor, V.Zvereva, Б. Нуржанов, Н. Мукушева А. Мартонова, М. Ергебеков, J. Sperling, Т. А. Bredehoft, J. McGann, S. Voegelin, Sh. Bernar, A.Klevan, Г. Прожико, С. Потемкин, А. Новикова, С. Сычев, Р. Ширман и ряд других авторов исследуют восприятие объективной реальности и ее субъективной трансформации под влиянием различных факторов; проблемы достоверного воспроизведения факта в документальном кино; творческие принципы и приемы запечатления реальности, а также ее воспроизведения; влияние модернизма и постмодернизма на язык кино; отражение социального времени в документальном кино; кино и процесс глобализации; травматическая память и ее проявление в условиях постимперских трансформаций; эволюция текста; воспроизведение внутреннего смыслового значения экранного образа и отношение автора к действительности; критерии отбора и оценки кинопроизведения. Для выявления и систематизации режиссерских приемов была использована учебная литература С. Медынского, М. Рабигера, мемуарная литература операторов и режиссеров кинохроники Р. Кармена, А. Пелешяна, научные работы, посвященные режиссерским приемам В. Орелева, Е. Савельевой, В. Спирина, В. Латышева и др. Исследования казахстанских киноведов, теоретиков кино и деятелей в области документального и игрового кино К. Сиранова, А. Кананина, К. Айнагуловой, К. Алимбаевой, Б. Р. Ногербека, Б.Б. Ногербек, А. Айдар, Г. Абикеевой, А. Увальжановой, О. Борецкого, Н. Берковой важны для общего понимания специфики казахстанского кино в разные периоды его развития.

Анализ отечественных и зарубежных источников свидетельствует о том, что степень разработанности темы исследования является недостаточной.

Методы исследования – принцип историзма и комплексный подход, совмещающий изучение, сопоставление и пересечение различных методов: структурный, герменевтический, компаративистский и глубинное неструктурированное интервью.

Научная новизна исследования

– В научный оборот вводится термин «режиссерские приемы воспроизведения реальности»; впервые теоретически обосновано, что в контексте концепции экранной реальности в документальном кино выбор тех или иных режиссерских приемов напрямую связан с «картиной мира» режиссера.

– Доказана основополагающая роль и авторский характер режиссерских приемов воспроизведения реальности в работе с выразительными средствами документального фильма, определены их функции в воспроизведении реальности

– Впервые основные режиссерские приемы воспроизведения реальности систематизированы, им дана краткая характеристика на всех этапах работы над документальным фильмом.

– Проведен обзор тенденций режиссерских приемов воспроизведения реальности в контексте периода «социалистического реализма», выявлены проявления модернизма и постмодернизма до 1985 г.

– Проведен анализ тенденций режиссерских приемов воспроизведения реальности в период «перестройки и гласности», обретения независимости и укрепления государственности Республики Казахстан, характерных для периода с 1985 до 2000 гг.

– Впервые выявлена специфика тенденций режиссерских приемов воспроизведения реальности в условиях новой экранной реальности с 2000 по 2015 гг. в эпоху постмодернизма.

– Впервые тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности рассмотрены с двух сторон: в контексте динамики общей картины мира и в контексте авторской картины мира.

– Впервые комплексно прослеживаются тенденции соотнесенности предпочтений в выборе режиссерских приемов воспроизведения реальности с принципиальной автономностью личного мироощущения режиссеров. Выявлены принципы творческого метода.

– Определены проблемы и перспективы развития казахского документального кино в условиях новой экранной реальности в контексте противостояния арт-кино и масс-медиа.

Положения, выносимые на защиту

– Воспроизведенная реальность – наиболее соответствующий термин для документального кино. Под режиссерскими приемами воспроизведения реальности подразумеваются воздействие режиссера на документальный материал на всех этапах работы над фильмом и авторская избирательность в создании картины мира.

– Режиссерские приемы воспроизведения реальности играют роль основополагающего, системообразующего элемента, волевого творческого акта и художественного инструмента в создании выразительных средств языка документального кино (структура, стиль, образ, пространственно-временной континуум). Функции режиссерских приемов: конвенциональные (традиция),

развивающие язык кино (эксперимент и новаторство), образующие принципы творческого метода (арт-синема).

– Режиссерские приемы воспроизведения реальности можно систематизировать по периодам работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. В фильмах, относящихся к арт-синема, каждый прием несет отпечаток индивидуальности режиссера.

– Тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности в казахстанском документальном кино до 1985 г. формировались в условиях специфики советского периода, что повлияло на использование определенных режиссерских приемов воспроизведения реальности для формирования специфической картины мира. Проявление современных художественных течений и направлений авангарда, модернизма встречается в единичных случаях.

– Период с 1985 до 2000 гг. условно можно определить как эпоху идейно-тематической эволюции, поиска нового языка кино и формирования авторского документального кино. Доминирующие тенденции - традиция и новация в использовании режиссерских приемов. Эволюция режиссерских приемов в авторском документальном кино связана с технико-технологическим прогрессом и влиянием мировых художественных течений и направлений.

– Период с 2000 по 2015 гг. характерен тенденцией трансформации картины мира и развития новых режиссерских приемов воспроизведения реальности в условиях новой экранной реальности. Тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности в современной экранной медиа-реальности, формируемой СМИ и СМК, являются определяющими в создании картины мира эпохи постмодернизма.

– Тенденции режиссерских приемов воспроизведения реальности в казахстанских документальных фильмах, объединенных общей темой, событием, явлением соотносятся с динамикой общей картины мира.

– Для документального арт-синема характерна верность собственной картине мира, вне зависимости от внешних факторов. Принципы творческого метода связаны с режиссерскими приемами воспроизведения реальности.

– Анализ тенденций режиссерских приемов воспроизведения реальности позволяет переосмыслить культурное наследие в области отечественного документального кино за последние тридцать лет, выявить проблемы и обозначить перспективы развития документального кино в контексте противостояния арт-синема и масс-медиа.

Теоретическая и практическая значимость

Материалы диссертации могут быть использованы в качестве основы для учебных дисциплин по режиссуре документального кино или по киноведению в учебно-педагогической деятельности вузов и факультетов соответствующего профиля, использоваться при создании учебных пособий по кинематографическим и киноведческим специальностям. Предложенная систематизация режиссерских приемов воспроизведения реальности по

периодам создания документального фильма имеет практическую значимость и может быть продолжена и усовершенствована другими исследователями.

Апробация – отдельные положения и части глав диссертации докладывались на международных научно-практических конференциях, были опубликованы в различных научных журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, в научном журнале, входящем в базу данных Scopus.

Внедрение результатов работы – часть материалов диссертации была использована путем внедрения в учебную программу на кафедре «Киноискусство» факультета «Академия кино и телевидения» Университета «Туран». УМКД по дисциплинам «Современные проблемы киноискусства», «Режиссер в современном кино и теле производстве», «Режиссура сериалов и документальных фильмов» были разработаны автором данной диссертации.

Структура диссертационной работы – диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, девяти подразделов, заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем работы составляет 135 стр., библиографический список содержит 165 названий.

Основное содержание диссертационной работы

В первом разделе «Теоретические основы исследования режиссерских приемов воспроизведения реальности» решаются задачи, связанные с теоретическими аспектами воспроизведенной реальности, методологией исследования, определением роли, функций и систематизацией режиссерских приемов воспроизведения реальности.

Во втором разделе «Влияние мировых художественных процессов на тенденции становления и развития режиссерских приемов воспроизведения реальности» приводятся результаты исследований режиссерских приемов воспроизведения реальности в документальном кино Казахстана в разные периоды в контексте мировых художественных течений и направлений (авангард, соцреализм, модернизм, постмодернизм).

В третьем разделе «Доминирующие тенденции воспроизведения реальности в контексте субъективной картины мира» приводятся примеры и результаты исследования тенденций режиссерских приемов в двух направлениях (динамики общей картины мира и формирования творческого метода как проявления устойчивой в своих творческих принципах уникальной авторской картины мира) в контексте противостояния арт-синема и масс-медиа.

В конце каждого раздела приводятся выводы.

В Заключении рассматриваются итоги диссертационного исследования и приводится ряд выводов и результатов.