

UDC 791. 43.03
DOI 10.59850/SARYN.3.12.2024.208

Айдос Майырұлы Сейітжан

Докторант 1-го курса кафедры искусствоведения, старший преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения Казахского национального университета искусств (Астана, Казахстан)

ORCID ID: 0009-0001-0978-2040

email: aidosseitzhan@gmail.com

Статья

Для цитирования: Сейітжан, Айдос. «Переосмысление места человека в социокультурном контексте в концепте режиссуры Владимира Тюлькина». *Saryn*, т. 12, № 3, 2024, с. 95–111. DOI: 10.59850/SARYN.3.12.2024.208.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи и заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Поступила в редакцию: 30.05.2024
Прошла рецензирование: 22.07.2024
Принята к публикации: 07.09.2024

Переосмысление места человека в социокультурном контексте в концепте режиссуры Владимира Тюлькина

© 2024 The Author(s). Published by Kurmangazy Kazakh National Conservatory. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

Ключевые слова: документальное кино, кинематограф Казахстана, Владимир Тюлькин, режиссерские приемы и стратегии, драматургия неигрового кино, творческое наследие, теория авторства.

Аннотация. Статья исследует эволюцию документального кинематографа Казахстана периода независимости через призму творчества Владимира Тюлькина. В работе анализируется, как отражение социокультурных изменений страны находит выражение в документальных фильмах, выявляя связь личной интерпретации режиссера в контексте переосмысления национальной истории.

Использование методологии Эдуарда Дубровского: «постановка проблемы», «герой, отражающий суть проблемы», «первичная драматическая ситуация» и «метод воплощения» – позволило не только выявить основные драматургические категории в фильмах Тюлькина, но и исследовать, как режиссер строит диалог со зрителем, разворачивая социальные и исторические нарративы. Для искусствоведческого анализа выбраны документальные фильмы «Повелитель мух» (1991), «Не про собак» (2010), «13 километров» (2018), до настоящего времени не получившие достаточного анализа. Эти фильмы иллюстрируют различные аспекты казахстанской реальности, включая политические перемены, социальные проблемы и личные истории обычных людей. Основное внимание в анализе уделено визуальным и нарративным стратегиям, которые режиссер использует для создания мощного эмоционального воздействия и понимания контекста событий.

Новизна исследования заключается в анализе трех работ режиссера, которые раскрывают его авторскую концепцию, направленную на психологическое исследование человека и его взаимодействия с окружающим миром, открывая новые горизонты взаимодействия кино с социокультурным контекстом.

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность режиссеру Владимиру Тюлькину за поддержку в предоставлении доступа к своей фильмографии. Особая благодарность – Инне Смаиловой за научное руководство и консультации по редактированию текста статьи.

UDC 791. 43.03
DOI 10.59850/SARYN.3.12.2024.208

Айдос Майырұлы Сейітжан

Қазақ ұлттық өнер университетінің өнертану кафедрасының 1-ші курс докторанты,
кино және теледидар режиссурасы кафедрасының аға оқытушысы (Астана, Қазақстан)

ORCID ID: 0009-0001-0978-2040

email: aidosseitzhan@gmail.com

Дәйексөз үшін: Сейітжан, Айдос.
«Владимир Тюлькин режиссурасы
концептіндегі әлеуметтік-мәдени жағдай
контекстінде адамның орнын қайта
қарастыру». *Saryn*, т. 12, № 3, 2024, 95–111 б.
DOI: 10.59850/SARYN.3.12.2024.208.
(Орысша)

*Автор қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып
құптады және мүдделер қақтығысының
жоқ екендігін мәлімдейді.*

Редакцияға түсті: 30.05.2024

Рецензиядан өтті: 22.07.2024

Басылымға қабылданды: 07.09.2024

Мақала

Владимир Тюлькин режиссурасы концептіндегі әлеуметтік- мәдени жағдай контекстінде адамның орнын қайта қарастыру

Тірек сөздер: деректі кино, Қазақстан киносы, Владимир Тюлькин, режиссерлік әдістер мен стратегиялар, деректі кино драматургиясы, шығармашылық мұра, авторлық теория.

Аңдатпа. Мақалада тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстандағы деректі киноның эволюциясы Владимир Тюлькин шығармашылығының призмасы арқылы қарастырылады. Жұмыста елдегі әлеуметтік-мәдени өзгерістердің деректі фильмдерде қалай көрініс тапқаны талданып, ұлттық тарихты қайта қарастыру аясында режиссердің жеке интерпретациясымен байланыс ашылады.

Зерттеу Тюлькин фильмдеріндегі негізгі драматургиялық категорияларды анықтауда Эдуард Дубровскийдің «мәселенің қойылуы», «мәселенің мәнін көрсететін қаһарман», «бастапқы драмалық жағдаят» және «жүзеге асыру әдісі» әдістемесін пайдаланып, режиссердің көрерменмен диалогты қалай құратынын, сонымен қатар күрделі әлеуметтік және тарихи әңгімелерді ашуға негізделген. Автордың шығармашылығын талдау мақсатында «Шыбындар әміршісі» (1991), «Иттер туралы емес» (2010), «13 километр» (2018) деректі фильмдері таңдалды. Бұл туындылар бүгінгі күнге дейін жеткілікті терең және жан-жақты талданбаған. Фильмдер қазақстандық болмыстың әртүрлі аспектілерін, соның ішінде саяси өзгерістерді, әлеуметтік мәселелерді және ауқымды тарихи үдерістердің әсерінен зардап шеккен қарапайым адамдардың жеке оқиғаларын бейнелейді. Жұмыс режиссердің күшті эмоционалды әсер және оқиғалар контекстін терең түсіну үшін қолданатын көрнекі және баяндау стратегияларын анықтауға бағытталған.

Зерттеудің жаңалығы жеке адам және оның сыртқы әлеммен әрекеттесуін психологиялық тұрғыдан зерттеуге бағытталған режиссердің өзіндік тұжырымдамасын ашатын, киноның әлеуметтік-мәдени контекстпен өзара әрекеттесуін түсінудің жаңа көкжиектерін ашатын үш кинотуындының талдауында белгіленеді.

Алғыс. Фильмографиясымен жұмыс жасауға қолдау көрсеткені үшін режиссер Владимир Тюлькинге алғыс айтамын. Инна Смаиловаға ғылыми жетекшілігі және мақаланың редакциялық жұмысы жөнінде кеңес бергені үшін ерекше алғысымды білдіремін.

UDC 791. 43.03
DOI 10.59850/SARYN.3.12.2024.208

Aidos Seitzhan

1st Year Doctoral Student at the Art Studies Department, Senior Lecturer,
Film and TV Directing Department, Kazakh National University of Arts (Astana, Kazakhstan)

ORCID ID: 0009-0001-0978-2040

email: aidosseitzhan@gmail.com

Cite: Seitzhan, Aidos. "Rethinking the Position of a Human Being in a Socio-Cultural Context in the Concept of Film Director Vladimir Tyulkin." *Saryn*, vol. 12, No. 3, 2024, pp. 95–111. DOI: 10.59850/SARYN.3.12.2024.208. (In Russian)

The author's final version of the manuscript has no conflict of interests.

Received by editorial: 30.05.2024

Passed the review: 22.07.2024

Accepted to publish: 07.09.2024

Article

Rethinking the Position of a Human Being in a Socio-Cultural Context in the Concept of Film Director Vladimir Tyulkin

Keywords: documentary cinematography of Kazakhstan, Vladimir Tyulkin, documentary film, visual and narrative strategies, concept of directing, interaction of cinema.

Abstract. The article investigates the evolution of documentary cinematography of Kazakhstan during the period of independence through the prism of films by Vladimir Tyulkin. The work analyzes how the reflection of the country's socio-cultural changes expresses itself through the documentary films, revealing the connection between the director's personal interpretation and historical transformations.

The use of Eduard Dubrovskiy's methodology such as "problem statement", "hero reflecting the essence of the problem", "primary dramatic situation" and "method of embodiment" allows us to identify the main dramaturgical categories in Tyulkin's films, as well as to explore how the director builds a dialog with the audience, unfolding social and historical narratives. The documentary films chosen for art historical analysis are: *Lord of the Flies* (1991), *It's not about Dogs* (2010), and *13 Kilometers* (2018). These films have not yet received a sufficiently deep and comprehensive analysis in academic literature. They show various aspects of Kazakhstan's reality, including political changes, social challenges and personal stories of ordinary people influenced by big historical processes. The analysis focuses on the visual and narrative strategies that the filmmaker uses to create a powerful emotional impact and a deep understanding of the events context.

The novelty of the study lies in the exploration of these three works that reveal the author's concept of directing, aimed to the psychological review of a human being and his interaction with the surrounding world. It opens new horizons for understanding the interaction of cinema with the socio-cultural context.

Acknowledgments. The author is grateful to the director Vladimir Tyulkin for his support in providing access to his filmography. He also expresses his special gratitude to Inna Smailova for her guidance and consultations on editing the text of the article.

Классификация этапов становления казахского документального кино, предложенная киноведом Назирой Мукушевой, охватывает широкий временной период, включая советскую и постсоветскую эпохи (17). Однако для более детального анализа документального кинематографа постсоветского Казахстана целесообразно разделить третий этап (1990–2020 гг.), связанный с возвращением к истокам национального сознания и народной исторической памяти, на два отдельных периода. Первый период – переходный (начало 1990-х годов) – характеризуется поиском новых форм и тем в условиях распада Советского Союза и формирования независимого Казахстана. Это время неопределенности, когда кинематографисты начинают исследовать новые пути самовыражения, не ограниченные идеологическими рамками советского времени. Второй период – становления и укрепления независимости (с 2000-х годов) – отмечен стабилизацией политической и социальной ситуации в стране, что отразилось на кинематографе. В этот период усиливается внимание к национальной идентичности, культуре и истории и появляются более сложные и многослойные кинематографические работы, которые исследуют уникальный казахстанский опыт в глобальном контексте.

Владимир Тюлькин – один из немногих казахстанских режиссеров, который на протяжении десятилетий продолжал активно создавать фильмы, исследующие судьбы простых жителей страны. Начав свою карьеру в период распада СССР, он не только стал свидетелем, но и участником ключевых событий в истории Казахстана, что ярко отразилось в его творчестве. В данной статье анализируются работы Владимира Тюлькина с акцентом на развитие его уникального стиля и использование художественных приемов; показано, как неигровое кино может служить зеркалом социальных трансформаций и средством авторской интерпретации реальности.

Теория авторства Эндрю Сарриса, основанная на трех критериях – технической компетентности, уникальности личности режиссера и внутреннем смысле творчества (Sarris 42), может служить полезной основой для исследования творчества Тюлькина, особенно если предположить, что его фильмы обладают внутренним смыслом, отражающим личное видение социальной реальности в стране.

Для структурирования анализа картин режиссера в данной работе используются драматургические категории, такие как «постановка проблемы», «герой, отражающий суть проблемы», «первичная драматическая ситуация» и «метод воплощения» (Дубровский 51). Хотя эти категории не являются специфичными для документального кино, они позволяют четко обозначить ключевые элементы нарративной структуры фильмов, что особенно полезно при анализе произведений с выраженной авторской позицией. Важно отметить, что использование этих категорий не ограничивает исследование, а, напротив, дополняется анализом формы фильмов в изобразительном и технологическом аспектах, что помогает выявить связь между техникой съемки и идеологией фильма (Comoli 421).

Владимир Тюлькин за свою карьеру снял более 20 неигровых фильмов в продолжительный тридцатилетний временной период. На основе предварительного изучения биографии режиссера, критических отзывов и доступных интервью были определены наиболее значимые работы, которые

можно разделить на два его творческих этапа. Первый период включает фильмы, созданные в конце советской эпохи и на заре независимости Казахстана: «Буду защищаться сам» (1987), «Клетка» (1990), «Повелитель мух» (1991), «Опыт креста» (1995) и другие. Второй период включает более поздние фильмы, снятые в условиях независимого Казахстана: «Не про собак» (2010), «Бомба» (2017) и «13 километров» (2018). В данной статье будут рассмотрены три фильма Тюлькина, которые наиболее близки к авторскому кино: «Повелитель мух» (1991) – история старика, возомнившего себя богом; «Не про собак» (2010) – фильм о взаимоотношениях людей и животных; «13 километров» (2018) – картина о слепом мужчине, преодолевающем долгий путь. Эти работы особенно интересны тем, что автор сам был их инициатором, в отличие от большинства других фильмов, созданных по государственному заказу. К тому же выбор фильмов из каждого десятилетия поможет проследить эволюцию стиля и подхода к документальному кино режиссера Владимира Тюлькина.

Драматическая ситуация. Искусствовед Ирина Евтеева дает следующее определение категории первичной драматической ситуации: «Одним из самых важных для документалиста качеств должно быть умение разглядеть в жизни конфликтную ситуацию и показать ее через судьбу конкретного человека» (99). В свете данного определения ключевым моментом в работах Владимира Тюлькина становится именно экспозиция, где режиссер не только задает основной тон своего исследования, но и вводит зрителя в суть проблемы через судьбы своих героев. Режиссерский прием представления в кадре героев, занимающихся творчеством, будь то игра на балалайке в «Повелителе мух», чтение стихов в «Не про собак» или пение народных песен в «13 километрах», располагает на дружественную откровенную беседу. Именно в этот момент они предстают зрителям в самом смиренном виде, вызывая участие и симпатию.

Открывающая сцена «Повелителя мух» (1990) начинается камерой, олицетворяющей субъективный взгляд мухи, буквально залетающей в голову сидящего посреди скотного двора главного героя. Широкоугольный объектив, подчеркивая искаженное восприятие реальности, походит в своих стилистических решениях на картины нидерландского художника Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», «Искушение святого Антония» и «Страшный суд», то и дело возникающие на фоне титров фильма, намекая на извечную борьбу человека за чистоту своей души. Музыкальные композиции, символизирующие советскую действительность, дополняют изображение новыми контекстами, сравнивая муху с человеком в бесправной идеологической системе. Изобразительная композиция восседающего на троне главного героя, у которого начинают появляться атрибуты правления в виде шапки-«короны», палки-«посоха» и животных-«подданных», вводит зрителя в тему власти (см. рис. 1, 2).

Фильм «Не про собак» открывается посвящением главной героине, ушедшей из жизни. Звучит фрагмент композиции «Танец благословенных духов» из оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика». Это мелодия из второго акта оперы, в котором Орфей прибывает в подземное царство, стремясь вернуть свою любимую

Рис. 1, 2. Кадры из фильма «Повелитель мух».

Эвридику в мир живых. В фильме в роли любящего человека выступает собака, глазами которой зритель видит неухоженную могилу хозяйки.

Следующая сцена – выставка собак, где люди демонстрируют удивительное сходство со своими питомцами. Звучит бодрая композиция, вдохновленная южноамериканскими андскими традициями, символизирующими единение человека с природой, которая резко обрывается звуками металлической палки, совершающей убийство на глазах равнодушных прохожих. Титры фильма появляются на фоне багрового заката, сопровождаемого отъездом камеры, в результате чего в кадре появляются два столба, напоминающие божественные ворота в Небесное Царство.

Картина «13 километров» начинается символическим пейзажем казахской степи, по которой следует одинокий слепой путник, распевая песни о родных краях, задавая философскую тональность фильму. Его век уже ушел, утверждает герой, обозначая главную тему картины – поиск и обретение покоя на исходе прожитых лет. Драма слепого человека, отправившегося в дальнейшее путешествие, оборачивается изысканной притчей о жизненном пути человека в поисках своего дома. В визуальном плане Тюлькин обращается к мотивам своей ранней работы «Клетка» (1990), где, опираясь на традиции национальной операторской школы, акцентирует внимание на природных ландшафтах как на ключевых элементах повествования. Например, герой растворяется в бескрайней степи, его фигура теряется среди природы, подчеркивая незначительность человека перед величием окружающего мира. В другом эпизоде герой поднимается на бесконечную гору, что символизирует его стремление к преодолению внутренних и внешних препятствий. Смена времен года, показанная через смену природных пейзажей, создает ощущение цикличности времени, которое размывает четкие временные рамки и вызывает у зрителя чувство вечности и неизбежности (см. рис. 3, 4).

Проблематика фильмов. Владимир Тюлькин воспринимает свое творчество как ключевой инструмент психологического исследования, позволяющего глубже понять человека без прямого осуждения. В его работах личные истории героев отражают более широкие социальные процессы, связывая индивидуальное

Рис. 3, 4. Кадры из фильма «13 километров».

с общественными категориями. Практически во всех картинах демонстрируется влияние социального контекста на судьбы отдельных людей, отражающие исторические события, вызванные сменой эпох и жизнью в условиях тоталитарной страны. В произведениях раннего периода, таких как «Буду защищаться сам» (1987) и «Опыт креста» (1995), Тюлькин, затрагивая тему свободы и выбора, задает вопросы о способности человека сохранить свое достоинство и индивидуальность в условиях ограничений. К примеру, в своей курсовой студенческой работе «Клетка» (1990) автор размышляет о том, как самка гепарда приходит к решению добровольно оставаться в неволе, предпочитая стабильную и безопасную жизнь в заточении.

Фильм «Повелитель мух» (1990) показывает одинокого старика, жертву авторитарной системы, ставшего ее отражением в своих поступках и мыслях. Первоначальное впечатление о герое меняется, постепенно раскрывая его деспотичную сущность с маниакальным стремлением к контролю и управлению «своим» государством не только в словах, но и изобразительно, наполняя кадры ядовитыми кроваво-красными оттенками и цветами. Фильм исследует губительное воздействие власти на человека, выявляя несовершенство человеческой природы. Этот аспект находит аналогию в Стэнфордском тюремном эксперименте (Zimbardo 211), когда участники эксперимента теряли чувство сострадания, получив власть над другими. Также и герой фильма постепенно утрачивает человечность и сострадание, что особенно заметно в сцене, где он одним движением убивает огромное количество мух, заливая их кипятком.

Сложность и противоречивость человеческой природы особенно сильно находит отражение в фильме «Не про собак» (2010). Лента построена на контрасте двух героев и резких переходов между ними, когда мысль одного завершается речью второго. Различия персонажей проявляются во множестве деталей, будь то изображение Иисуса и клетки на заднем плане или смена солнечного света на холодные синие тона. По мере развития сюжета все заданные акценты начинают обретать новые формы и существующие внешние противоречия начинают проявляться внутри каждого отдельного героя. Кадр с темным освещением и окном, из которого падает свет, напоминает работы художников эпохи барокко в технике «кьяроскуро» и представляет нам главную героиню в окружении своих многочисленных питомцев. Камера снимает то окно, заросшее паутиной, то становится взглядом собаки, переходя на черно-белый монохром, демонстрируя

нелицеприятные сцены драк между обитателями приюта и их плачевные физические состояния. В это время одетый в яркую оранжевую рубашку антигерой оправдывает свою жестокость безопасностью для детей и финансовой заботой о новообретенной семье. Главный герой несколько раз повторяет в камеру: «Профессия у меня жестокая, но по натуре я ласковый», – однако уже в следующем кадре, благодаря монтажным решениям режиссера, он показан сдирающим кожу с убитых собак на глазах у их живых сородичей. В другой сцене признание героини о том, что начало безнравственных времен является следствием 70 лет существования тоталитарной системы, сменяется крупным планом окровавленной руки собачника.

Не менее важное место в творчестве режиссера занимают религиозные и духовные вопросы. Герои его фильмов размышляют о Боге, посещают церковь или молятся, где это позволяют текущие условия, но зачастую не находят ответов на свои искания. Названия кинокартин, таких как «Повелитель мух» (1991), «Опыт креста» (1995), «Ангел-хранитель» (1998), напрямую отсылают к религиозным концепциям, подчеркивая внутренние и внешние конфликты персонажей. Картина «13 километров» (2018), история слепого мужчины, который, несмотря на свой физический недуг, продолжает жить полноценной жизнью, также служит аллегорией духовного пути каждого человека. Тема дороги затрагивает еще одну важную проблематику в работах Тюлькина – поиски человеком своего места в сложной окружающей реальности. «Где ты, мой ауыл?» – поет старик, преодолевая долгий и тернистый путь. Эта же идея находит отражение и в более ранней работе режиссера «Босиком по снегу» (1988), где жизненный путь героя, представленного советским интеллигентом, подвергшимся репрессиям, становится метафорой болезненного поиска дома и самоидентификации.

Герой, отражающий суть проблемы. В качестве своих героев Владимир Тюлькин выбирает уникальных личностей, которые следуют своим собственным жизненным установкам и определённым образом становятся ключами к более глубокому пониманию затронутых тем. Его внимание привлекают казахстанцы из разных уголков и слоев общества, что позволяет создавать искренний и открытый диалог с героями своих фильмов. Легко заметить большую симпатию автора к выбранным характерам, которую он впоследствии осознает как нахождение части себя в других. Часто героями его работ становятся люди, осужденные законом, так как режиссер видит в них большую честность и искренность в поступках и словах, противостоящих общественным стандартам. Герой картины 1989 года «Буду защищаться сам», хитроумный криминальный авторитет, обвиняет в суде похожих на него потерпевших – новый зарождающийся слой будущих предпринимателей, которые вскоре станут основой новой экономической системы страны.

Герои Тюлькина являются живыми мостами к размышлениям о социальных, моральных и психологических проблемах, назревших в обществе. Главный герой фильма «Повелитель мух» (1990) предстаёт перед зрителем в роли уединённого старца, некогда «сына врага народа», участника Великой Отечественной войны, едва не расстрелянного НКВД за оплошность на работе, и сам, кажется, путается

в множащихся установках и суждениях. Эффективный прием с умножением в кадре образа героя подчеркивает противоречивость его действий и мыслей, уводя не только изображение героя, но и восприятие аудитории в различные стороны. Постепенно герой начинает восприниматься одновременно и как жертва тоталитарного режима, и как его отражение, ставя перед зрителем вопросы о необходимости переосмысления событий прошлого с точки зрения сегодняшнего дня.

Взгляд режиссера на право человека следовать собственным путем олицетворяет героиня Нина Васильевна из фильма «Не про собак» (2010) – образ женщины, бросившей вызов социальной несправедливости, укоренившейся в обществе. Она ведет борьбу не столько с конкретными людьми, сколько с системой ценностей, допускающей и даже поощряющей жестокое обращение с животными. Медленная панорама семейных фотографий, на которых ее родственники изображены с животными в обнимку, подчеркивает ее глубокую привязанность к этим существам. Грустные воспоминания о любимом отце и брате, ставших жертвами анонимных доносов, которые она сравнивает с живодерами, усиливают драматизм ее борьбы. Антигерой той же картины, проявляющий изощренную жестокость, закидывая животных в клетку, неожиданно признается, что был вынужден устроиться на эту работу под давлением отца и из-за безработицы. Его монолог в машине сопровождается кадрами рынка 1990-х годов, наполненного людьми, где большинство населения находило возможности для заработка и самореализации.

Еще одним героем в данном фильме становятся жители города, наблюдающие избиение животных и демонстрирующие пассивную принимающую позицию. «Проблема терпимости общества к открытым проявлениям самого возмутительного зверства возникает сама собой, без всякой риторики» (Матизен 23) (см. [рис. 5, 6](#)).

Родители Серика, героя фильма «13 километров» (2018), отсидели по 16 лет в сталинских лагерях, и, как будто в ответ на жестокость этого мира, у него с детства начинаются проблемы со зрением. Но, несмотря на свою физическую слепоту, он обладает внутренним видением, позволяющим ему видеть и ценить жизнь гораздо ярче многих видящих людей. На своем пути главный герой встречает архетипных персонажей, таких как оралман, вернувшийся

Рис. 5, 6. Кадры из фильма «Не про собак».

на историческую родину, ребенок, указывающий верный путь, или встречающая машина, порождающая его личные воспоминания. Зритель слышит внутренний монолог героя, который откликается эхом в пространстве и служит ориентиром для слепого странствующего, исполняя роль глаз, способных улавливать отражения звуков от поверхности вокруг него. Имя Серик, которое с казахского переводится как «попутчик», а также название родного аула и имя матери, означающие «надежду», подчеркивают символическое значение его путешествия. «Когда мы говорим о национальном, имеем в виду... что-то очень важное в менталитете народа, которое выражается через язык, шутки, модели поведения, взаимоотношения между людьми» (Абикеева 66).

Персонаж данного фильма стоит особняком в пантеоне героев Владимира Тюлькина не только из-за его уникального характера и отсутствия внутренних конфликтов, но и потому что представляет титульную нацию, что является редким исключением в практике режиссера. В своем кинематографическом творчестве уроженец города Семипалатинска (ныне город Семей) преимущественно фокусируется на представителях народов, чьи предки были вынужденно переселены в Казахстан в период политических репрессий или направлены в регионы в рамках советской политики кадрового распределения. Таким образом, Тюлькин акцентирует внимание на мультикультурной структуре казахстанского общества, подчеркивая сложные исторические переплетения (Daminov 10).

Метод воплощения. Образование Владимира Тюлькина, охватывающее военное дело, физические науки и в последующем профессиональное обучение телережиссуре, заложило необычный синтез знаний и жизненного опыта, позволяющий режиссеру разработать свой непохожий подход к созданию кинопроизведений. Интуитивное восприятие мира с обучением на высших режиссерских курсах у Григория Чухрая игровому кино сделало художественный стиль режиссера значительно смелее его коллег из сферы неигрового кино. Серьезное увлечение режиссера поэзией привело к творческому созданию в кадре индивидуального поэтического восприятия жизни. Главная идея фильмов чаще выражается визуально, без помощи слов, а герои часто выговаривают свои мысли и состояния через стихи и песни, будто исчерпав запас разговорной речи. В фильме «Не про собак» слышны стихи Вениамина Блаженного «Заступись за меня, собака», в картине «Повелитель мух» герой произносит стихи Семена Надсона «Жизнь», а герой «13 километров» периодически поет казахские народные песни о природе и родине.

Тюлькин активно включает в свои работы обширный культурный контекст, делая отсылки к изобразительному искусству, музыке и литературе. Примером тому служит его обращение к произведениям Иеронима Босха в «Повелителе мух» (1991) или Питера Брейгеля в картине «Защищаться буду сам» (1987), что позволяет создавать сложную аллегорическую атмосферу произведений.

Смелые изобразительные решения, использование различных объективов, смена ракурсов, игра с цветом и светом демонстрируют яркий, неповторимый стиль режиссера. В картине «13 километров» (2018) он умело пользуется блюр-эффектом, чтобы показывать сцены воспоминаний, сочетая документальную достоверность

с художественной выразительностью. Фильмы мастера – результат длительного творческого процесса, а создание фильма подобно процессу высекания скульптуры из времени. Он внимательно изучает своих героев и ситуации, в которых они находятся, позволяя фильму монтажно сформироваться в течение долгих лет. Фильм «Не про собак» (2010) режиссер снимал на протяжении семнадцати лет, а картину «13 километров» (2018) – более двадцати лет.

Музыкальный ряд, варьирующийся от классических произведений до общезнакомых музыкальных заставок, играет ключевую роль в создании настроения и передаче эмоций в фильмах Тюлькина. К примеру, сцена титров с названием фильма «Повелитель мух» появляется под панорамирующую камеру в сопровождении бодрой музыкальной заставки программы «Время», являющейся символом эры телевизионных новостей в Советском Союзе и постсоветской России. Еще более зловещей в этой работе звучит периодически всплывающая Седьмая симфония Шостаковича, известная также как Ленинградская симфония, ассоциирующаяся с её ролью моральной поддержки в борьбе против нацистской Германии.

Повторяющимися мотивами в картинах режиссера служат образы наблюдающих за человеческой деятельностью элементов окружающего мира, будь то лучи солнца сквозь ветки деревьев либо глаза животных, вопросительно обращенные в камеру. В целом тема животных и насилия над ними, часто возникающая в картинах Тюлькина, возможно, является последствием детских воспоминаний, связанных с профессией его матери, которая работала ветеринаром на городском мясокомбинате.

Интересен провокационный прием вторжения автора в пространство своих картин, который часто происходит в последней трети фильмов. В «Повелителе мух» режиссер, возмущенный рассуждениями героя, начинает задавать уточняющие вопросы прямо в кадре. В работе «Не про собак», чтобы завершить эмоционально тяжелую картину, он приносит в подарок героине клетку с попугаями. В фильме «13 километров» режиссер вместе со съемочной группой празднует завершение съемок. Этот необычный для того времени подход придает работам особую глубину, выделяя их среди других казахстанских документальных фильмов и усиливая их авторский характер. Не менее интересен прием выяснения размышлений героев о фильмах, в которых они участвуют, как в «Повелителе мух». В фильме «Не про собак» режиссер, используя метод «Синема верите», сталкивает двух противоборствующих персонажей в одном реальном пространстве, наблюдая за их диалогом. Подобные признаки авторского кино в работах режиссера впоследствии оказали значительное влияние на последующие поколения документалистов Казахстана, учитывая, что Владимир Тюлькин вел мастерские в Казахской академии искусств, передавая свои знания и опыт молодым режиссерам.

Интересно отметить, что с течением времени подход Тюлькина к выбору тем и изображению героев становится все более терпимым. В его ранних работах, таких как «Буду защищаться сам» (1987), «Повелитель мух» (1991) и «Опыт креста» (1995), центральными персонажами были антигерои. В дальнейшем, например в фильме «Не про собак» (2010), появляется баланс между героем и антигероем, позволяющий

глубже исследовать моральные дилеммы. В его последних работах, таких как «Бомба» (2017) и «13 километров» (2018), фокус смещается на положительного героя, свидетельствуя о том, что с годами Тюлькин все больше склоняется к позитивным и гуманистическим аспектам в своем творчестве, создавая пространство для размышлений о вечных ценностях.

Анализ фильмов Владимира Тюлькина показал, что, обладая оригинальным стилем, он стремится к глубокому раскрытию социальных конфликтов через судьбы отдельных личностей. Это делает его картины важными для понимания социокультурного контекста позднесоветского и независимого Казахстана. Режиссер создает уникальное пространство для размышлений о месте человека в мире, его корнях и культурном наследии, что делает его работы особенно ценными в контексте современных исследований.

Список источников

Абиеева, Гульнара. «Реконструкция памяти, или Новые темы в казахском кино». *Saryn*, т. 11, № 3, 2023, с. 63–75. DOI: 10.59850/SARYN.2.11.2023.14.

Дубровский, Эдуард. *Остановись, мгновение! Очерки драматургии неигрового фильма*. Москва, Искусство, 1982, 152 с.

Евтеева, Ирина. *Кинодраматургия и строение фильма: учебное пособие*. Санкт-Петербург, Лань: Планета музыки, 2020, 292 с.

Матизен, Виктор. «Собачья жизнь в отсутствие Якопетти. “Се – человек”, режиссер Владимир Тьюлкин». *Искусство кино*, № 4, апрель, 1999, www.old.kinoart.ru/archive/1999/04/n4-article6. Дата доступа 13 мая 2024.

Мукушева, Назира. «Отражение исторического времени в казахском документальном кино». *Этническая культура*, т. 4, № 2, 2022, с. 17–20. DOI: 10.31483/r-101536.

Comoli, Jean-Louis. “Technique and Ideology: Camera, Perspective, Depth of Field.” *Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader*, ed. Philip Rosen, Columbia University Press, 1986, pp. 421–443.

Daminov, Ildar. “Reassessing Classification of Kazakhstan’s Ethnic Management Model: A Comparative Approach.” *Journal of Eurasian Studies*, vol. 11, no. 2, 2020, pp. 133–143. DOI: 10.1177/1879366520925337.

Sarris, Andrew. *The Primal Screen. Essays on Film and Related Subjects*. New York, Simon and Schuster, 1973, pp. 38–53.

Zimbardo, Philip George. *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. New York, Random House, 2007, p. 576.

References

- Abikeyeva, Gulnara. "Reconstruction of Memory, or New Themes in Kazakh Cinema." *Saryn*, vol. 11, no. 3, 2023, pp. 63–75. DOI: 10.59850/SARYN.2.11.2023.14. (In Russian)
- Comoli, Jean-Louis. "Technique and Ideology: Camera, Perspective, Depth of Field." *Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader*, ed. Philip Rosen, Columbia University Press, 1986, pp. 421–443.
- Daminov, Ildar. "Reassessing Classification of Kazakhstan's Ethnic Management Model: A Comparative Approach." *Journal of Eurasian Studies*, vol. 11, no. 2, 2020, pp. 133–143. DOI: 10.1177/1879366520925337.
- Dubrovskiy, Eduard. *Ostanovis, mgnovenje: Ocherki dramaturgii neigrovogo filma [Stop, Moment: Essays on the Dramaturgy of Non-fiction Films]*. Moscow, Iskusstvo, 1982. (In Russian)
- Yevteyeva, Irina. *Kinodramaturgiya i stroenie filma: uchebnoe posobie [Film Dramaturgy and Structure: Textbook]*. St. Petersburg, Lan, Planeta muzyki, 2020. (In Russian)
- Matizen, Viktor. "Sobachya zhizn v otsutstvii Yakopetti. 'Se – chelovek', rezhisser Vladimir Tyulkin." ["Dog's Life in the Absence of Jacopetti. 'This is a Man', directed by Vladimir Tyulkin."] *Iskusstvo kino*, April 1998, <http://old.kinoart.ru/archive/1999/04/n4-article6>. Accessed 13 May 2024. (In Russian)
- Mukusheva, Nazira. "Otrazhenie istoricheskogo vremeni v kazakhskom dokumentalnom kino." ["Reflection of Historical Time in Kazakh Documentary Cinema."] *Etnicheskaya kultura*, vol. 4, no. 2, 2022, pp. 17–20. DOI: 10.31483/r-101536. (In Russian)
- Sarris, Andrew. *The Primal Screen. Essays on Film and Related Subjects*. New York, Simon and Schuster, 1973, pp. 38–53.
- Zimbardo, Philip George. *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. New York, Random House, 2007, p. 576.