

Тулънара Абикеева

доктор искусствоведения

КИНО, КОТОРОЕ ФОРМИРУЕТ ЦЕННОСТИ

Именно 2022 год в Казахстане можно назвать урожайным для отечественного кино. После двух лет пандемии, ставшей причиной искусственной паузы в кинопроизводстве, появилось большое количество казахстанских картин, как в прокате, так и на кинофестивалях. Если в 2019 году у нас было произведено порядка 50 полнометражных игровых фильмов, то в 2022 году ожидается более 70 картин. Причем в результате открытого питчинга ГЦПНК (Государственного центра поддержки национального кино) появились качественные картины. А что значит качественное кино? Это то кино, которое призвано формировать нашу гражданскую позицию, отражать политические и социальные проблемы, формировать нравственные ценности и в целом говорить о нашей с вами жизни, помогая строить молодое государство.

В контексте геополитики

Одной из самых ярких картин 2022 года является фильм, о котором почти никто еще не слышал, потому что он ждет своей премьеры на одном из международных кинофестивалей. Это картина «Боран» Сабита Курманбекова, рассказывающая историю времен конца восьмидесятых годов. Действие фильма происходит вблизи Талды-Кургана, и рассказывает он о том, как молодой парень, водитель грузовика, во время бурана случайно пересек границу с Китаем, и когда очнулся, оказался в семье казахов, которая живет по ту сторону кордона. Его спасает старик-казак, откопавший из-под огромного сугроба грузовик и вытащивший из него главного героя. По иронии судьбы в доме старика, живущего со своей женой, проживает и китайский солдат, охраняющий границу. Это потрясающая, где-то смешная, где-то абсурдная картина о том, как встречаются два мира, две идеологии – советская и китайская. И по ту, и по эту сторону границы живут казахи, но в условиях разных политических систем. Фактически это история о человеческом мужестве, о стариках с той и другой стороны и о том, как старшее поколение готово пожертвовать собой ради спасения молодых, ради будущего своей нации, своего народа.

Вообще надо отметить, что Сабит Курманбеков – режиссер картин «Секер», «Оралман» создает удивительно тонкие, патриотические, глубоко национальные фильмы. В «Боране», как и в «Оралмане», возникает еще геополитический

контекст. Этот фильм вызывает массу ассоциаций и размышлений о взаимоотношениях Казахстана и Китая. Такого рода картин у нас просто не было. Продюсером фильма выступил молодой кинематографист Ербол Бораншы, оралман, талантливый режиссер и аниматор. Не так много картин создается у нас на казахском языке, которые, естественно, более точно раскрывают национальную культуру.

Социальные драмы

На мой взгляд, одна из задач кинематографа – вести прямой диалог со временем. То есть реагировать на те проблемы общества, которые имеют место быть в настоящее время. И в этом плане есть три картины, которые в нынешнем году были особенно значимы для Казахстана: «Отуау» Алишера Жадигерова, «От» Айжан Касымбековой и «Схема» Фархата Шарипова. О «Схеме» я уже писала, поэтому остановимся на двух других картинах.

Когда я посмотрела фильм «Отуау» («Домашний очаг»), то подумала, что это «Конечная остановка» тридцать лет спустя: та же беспросветность, так же молодым людям некуда деваться в ауле, то же патриархальное устройство общества. Как будто и не было тридцати лет независимости. Эта остросоциальная драма – дебют молодого режиссера Алишера Жадигерова. Видно, что он знает ту жизнь, о которой снимает. Это аул, в котором, по видимости, нет работы, потому что не работает отец семейства, не работает сын, закончивший школу и ожидающий момента, когда его призовут в армию. Интересно, что Азамат расстраивается из-за того, что его не берут в армию по состоянию здоровья, потому что для него это кажется единственной возможностью вырваться из аула. Самое обидное, что главные герои фильма – повзрослевшие сын и дочь одной семьи – в целом хорошие ребята. Азамат перед тем, как уйти в армию, хочет купить отцу подержанную машину, чтобы тому было чем зарабатывать. Айжан – нежная, доверчивая девушка, забеременела до того, как выйти замуж. Чтобы скрыть позор, ее насильно выдают замуж за мужчину, который намного старше ее. Теперь она живет в другом доме, но нет-нет да принесет в отцовский дом то гостинец, то курицу, чтобы мама сварила отцу бульон.

Социальная критика фильма еще и в том, что нечестно заработать денег пацанам предлагает местный участковый. Он как бы и заказчик, и наводчик одновременно – рассказывает, что ночью надо будет загрузить грузовик овцами, то есть украсть их у сородича, что главного охранника не будет, на его месте будет молодой, так что сделать это не составит труда. Но это не криминальная драма, конфликт сосредоточен на взаимоотношениях отца и сына. Азамат протестует против отца, разбивая стекло им же подаренной машины и упрекая его в том, что он им ничего не смог дать – ни образования, не перспектив в жизни. Что они видели? Только упреки, алкоголь и бесконечный контроль: куда пошел, что делал. Сын поднимает руку на отца, обвиняя его в несостоявшейся жизни! Вот она, точка невозврата, и когда, казалось бы, обратной дороги нет, случается маленькая все-ленская трагедия – горит их общий дом. И эта трагедия объединяет семью. Вот он горит – домашний очаг, и они впятером берутся за руки. Получается, хороший он или плохой, главное, что он есть. Горькая драма! Жесткая! Но талантливо снятая!

Фильм «От» Айжан Касымбековой – тоже социальная драма, действие которой происходит уже в городе, где главный герой – сорокалетний отец семейства,

который развозит хлеб по магазинам. Семья, дети, кредиты. Ты смотришь фильм и думаешь – это же про каждого из нас, про постоянный бег «белки в колесе», и хорошо бы главному герою, которого блистательно сыграл Толепберген Байсакалов, не скovyрнуться, не заболеть в конце концов. Но жизнь есть жизнь. И машина-кормилица может сломаться, и здоровье подвести, и у детей могут возникнуть проблемы. Простота и обыденность сюжета подкупают, а то, как герой преодолевает сложности жизни, проявив характер и стойкость, вызывает катарсис. В финале, разгружая хлеб, герой танцует свой привычный танец, и ты понимаешь, что жизнь продолжается.

Спортивные драмы

В этом году в казахстанском прокате две спортивные драмы побили все возможные и невозможные рекорды – это «Паралимпиец» Алдияра Байракимова и «Алга» Ернара Нурғалиева.

Картина «Паралимпиец» – фактически полнометражный дебют молодого режиссера Алдияра Байракимова. До этого он снял фильм «На грани» (2018). На средства, выданные на короткометражную ленту, он снял полный метр и завоевал несколько призов международных кинофестивалей. «Паралимпиец» – история спортсмена, который в результате автоаварии потерял ногу, но нашел в себе силы вернуться в лыжный спорт, правда, паралимпийский. Но, как говорится, такого рода фильмы – они не про спорт, они про силу духа людей, которые себе и всему миру доказывают, что могут больше, чем от них ожидают. Главную роль спортсмена по имени Максат великолепно сыграл Аскар Ильясов. Это не простая роль, так как актер должен был отразить самые разные состояния героя – от депрессии до восстановления и обретения воли к победе. Опять-таки радует драматургия фильма – здесь охвачено несколько лет в жизни героя, а не одно событие. Это как настоящее голливудское кино, только с героем-казахом. А ведь фильм складывается из многих составляющих. Как говорится, «короля делает окружение». История не была бы столь интересной, если бы не персонаж тренера паралимпийской сборной, которого сыграл актер Еркен Губашев. Он верит в Максата, видит его потенциал и дает возможность самому сделать выбор. В картине есть фраза: «На олимпиаде рождаются герои, а в паралимпийский спорт уже приходят героями».

Героизм человека спорта и показная гламурность спортивных мероприятий отображены в картине через эпизод, когда Максат снимается в рекламе. Дядя же Максата считает главное – деньги, поэтому он буквально заставляет племянника участвовать в съемках рекламы. Для Максата же спорт важен сам по себе, как чистое достижение, как борьба по гамбургскому счету. Спорт – это и характер, и формирование характера.

Фильм «Паралимпиец» рассказывает историю человека, который смог победить себя, свой недуг, предательство любимой, потерю друга. И по качеству исполнения это действительно очень крепкая психологическая драма и увлекательный спортивный фильм. По нему видно, что режиссеру и всей команде, несмотря на то, что это дебют, под силу большие кинопроекты. Признаюсь, что до этой картины я, как и многие, не особо обращала внимание на победы паралимпийцев, а ведь в основу сценария положена история лыжника Александра Калядина, который в 2018 году завоевал олимпийскую золотую медаль для Казахстана в спринте на

полтора километра. Но это не биографическая картина, а скорее собирательный образ. И это тоже патриотическое кино.

Картина «Алга» Ернара Нургалиева тоже о спорте, но это скорее комедия, потому что спорт пришел случайно в жизнь братьев, которых увидел тренер, когда они убегали от полицейских. Он же и предложил им попробовать себя в беге вместо того чтобы промышлять мелким воровством. Сыграли братьев тоже великолепно Жандос Айбасов и Ербол Семкулов. Юмор картины строится на противопоставлении традиционного уклада жизни казахов, сторонником которого является персонаж Айбасова, и желания младшего брата вырваться из этого самого «уклада».

Оба фильма увлекательны, зрелищны, профессионально сняты и носят мотивирующий характер. Примечательно, что в первом случае это больше психологическая драма, во втором – комедия, но оба фильма рассматривают поведенческие модели персонажей, которые либо пришли в спорт, либо остаются там. Это прекрасный пример для подражания, так называемый бытовой героизм, который воспитывается через спортивные драмы.

Экшены и боевики

Раньше это называлось бы у нас военно-патриотическим кино, которого почему-то в эпоху независимости мы начали стесняться, а в итоге на наших экранах начали появляться другие ценности и гордость за другие народы и их героев. Я рада, что у нас начало появляться такого рода кино, потому что кинематограф напрямую влияет на зрителя: видишь киногероя – и хочешь ему подражать. «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова – одна из таких картин.

Серикбол Утепбергенов уже давно зарекомендовал себя как режиссер, свободно работающий в жанре военных картин. В 2012 году он снял сериал «Жас улан» – о воспитанниках улановской школы, о мужской дружбе и формировании будущих защитников родины. В 2018 году им был снят игровой фильм «Шестой пост» – о двух одноклассниках, которые оказались по разные стороны колючей проволоки во время побега заключенных из колонии строгого режима. Новая картина – о предотвращении терактов в Казахстане. Она, безусловно, и по масштабу крупнее, и по сюжету отточена.

По сюжету два брата – Султан и Бекзат – военные, старший работает в разведке, младший служит в воздушных войсках. Один серьезный и ответственный, второй – романтичный и отчаянный. Уже по названию фильма понятно, что герои фильма несут на себе ролевые функции – спасти и защищать Родину. Султану дается задание выявить, что за теракт готовится в Казахстане, корнями уходящий в арабские страны. Бекзат – один из лучших летчиков-испытателей, но его временно отстраняют от полетов за лихачества во время тренировок. Султан узнает, что готовятся два взрыва – один в море, другой в воздухе. Судно якобы везет удобрения, а на самом деле – опасное химическое оружие, которое угрожает не только экологии города Актау, но и всей акватории Каспийского моря. Второй теракт планируется совершить с воздуха, сбросив бомбу на предприятие, где есть ядерный компонент. Это интересный сценарный ход, поскольку обычно в такого рода экшенах всё сфокусировано на одном объекте и предотвращения взрыва на корабле было бы достаточно. Усиление сюжета вторым терактом делает фильм еще более интересным и драматургически связывает линии двух братьев.

Особо выразительно смотрятся воздушные бои – такого точно мы раньше не видели в казахстанском кино. Надо сказать, что это не только хорошая операторская работа Кайрата Темиргалиева, но и высокий уровень CGI – компьютерной графики фильма, которая произведена в Казахстане, в компании «Кубики».

И всё же в такого рода экшенах важны актеры. Как не было бы «Крепкого орешка» без Брюса Уиллиса, «Миссия невыполнима» без Тома Круза, так и здесь для создания образов героев режиссер выбирает самых ярких, харизматичных казахстанских актеров. Султана играет Данияр Алшинов – актер, который за пять лет снялся уже в полутора десятках казахстанских фильмов и даже был приглашен для участия в европейском сериале. Бекзата – молодой талантливый актер Сануржан Сулейменов, который уже снимался у Серика Утепбергенова в фильме «Шестой пост», сыграл главную роль в картине «Крылья, подаренные матерью» и других фильмах. А если добавить, что пилота-напарника сыграл актер Аскар Ильясов, то очевиден звездный состав картины.

В целом надо отметить ответственный подход авторов к этой серьезной теме, потому что мы настолько привыкли критиковать наши реалии, что перестаем уважать нашу независимость, усилия тех людей, которые сохраняют мирное небо у нас над головой. А это важная составляющая нашей государственности. Радует, что фильм получился не пропагандистским, а по-настоящему патриотическим, с сильными и умными героями, с людьми, готовыми принимать самостоятельные решения в экстренной ситуации.

Военный исторический фильм

У нас редко снимаются фильмы о героях Великой Отечественной войны. В советское время был определенный идеологический перекосяк – показывать героев войны в основном славянской национальности. Поэтому было снято всего три фильма о казахстанских героях – «За нами Москва» о Бауыржане Момышулы и 28 гвардейцах-панфиловцах, «Песнь о Маншук» о Маншук Маметовой и «Снайпер Алия» об Алие Молдагуловой. Героев войны было много, а «пантеон героев» в нашем сознании, которое формирует прежде всего кинематограф, у нас совсем не велик. Вот почему мне так понравился фильм «Лето 1941 года» – он «возвращает» нам еще одного казахского героя войны – Ади Шарипова. Я всегда, проходя мимо его памятника, думала о нем как об общественном деле и писателе и почти ничего не знала о его военных подвигах. Сценарист и режиссер фильма Бекбулат Шекеров – кстати говоря, это его режиссерский дебют – буквально перелопатил все книги и рассказы Ади Шарипова при написании сценария фильма. В результате мы получили еще один военный экшн, где рассказывается о партизанской борьбе в лесах Беларуси в первые годы войны. Оказывается, за голову Сашки (так называли Ади), который возглавлял партизанский отряд, немцы давали крупную сумму денег. Конечно, в фильме иногда довольно смешно смотрятся немецкие фашисты, но в целом картина наполнена действием и сильно эмоционально заряжена.

Одна из больших удач картины – актер Азамат Нигманов, сыгравший роль Ади Шарипова. Азамат – казах, родившийся в Омске и работающий сейчас в одном из московских театров. Он уже не в первый раз снимается в казахстанских фильмах, к примеру, в «Приключении» Наримана Туребаева и «Желтой кошке» Адильхана Ержанова. Удивительно пластичный и многогранный актер! Мировую известность

ему принесла роль в военном фильме «Конвой». В 2012 году он приезжал к нам на кинофестиваль «Евразия» с этим фильмом, а до этого картина была показана и получила приз на «Берлинале». Азамату Нигманову не то чтобы очень идут военные роли, просто в нем есть харизма сильного, цельного человека.

Роль второго казаха в отряде сыграл талантливый молодой актер Шарифбек Закиров, который, кстати говоря, сыграл главную роль в еще одном военном фильме «Нартай», который сейчас тоже выходит в казахстанский прокат. Мы видим, что у нас в кино сформировалась целая плеяда актеров – позитивных героев: Данияр Алшинов, Азамат Нигманов, Аскар Ильясов, Сануржан Сулейменов, Шарифбек Закиров и другие, обладающие удивительной энергетикой!

Большая часть фильма «Лето 1941 года» была снята в Беларуси. Опытные оператор-постановщик Марс Умаров и художник-постановщик Умирзак Шманов прекрасно передали атмосферу событий. Мне понравился эпизод, когда дорогу партизанам в лесу как бы указывает аруах отца главного героя. Отряд отходит в болота от наступающих немцев и, конечно же, они опасаются, что болота их затянут и они могут утонуть. И тут появляется дух отца Сашки и показывает место, где они могут безопасно перейти через болота.

Казалось бы, военная картина, ретро-фильм. Но события сегодняшних дней говорят о том, что то, что еще вчера казалось нам прошлым, может стать страшным настоящим. И в этой ситуации роль кино, которое способно воспитать в нас силу духа и патриотизм, становится особенно важным.

Мелодрамы

Если мальчишкам нужны экшны и боевики, чтобы воспитывать силу, мужество и стремление к победе, то девочкам нужны хорошие мелодрамы, фильмы о любви, чтобы формировались правильные поведенческие модели. Казалось бы, что проще – снять мелодраму? Никаких самолетов, никаких особых декораций, современность и два героя – он и она. Но сколько вы вспомните хороших мелодрам? А в казахском кино? Вот-вот – не припоминаются. Поэтому меня так порадовала мелодрама «Молочная девочка» – режиссерский дебют Мади Балжанова. Эта история Золушки, милой и трудолюбивой, которая работает в кондитерской и придумывает новый торт. Правда, у нее есть один недостаток – пятна на руках, поэтому она все время носит длинные перчатки. Она (актриса Асем Мейрамова) ждет и дождетя своего принца (актер Чингиз Капин), этакого «железного дровосека» из страны Оз, который ничего не видит, кроме своих железок. Но любовь Джамили, так зовут героиню, растапливает железное сердце Самата, и они, как полагается в сказке, заживут долго и счастливо.

Однако прелесть картины отнюдь не в этом незамысловатом сюжете. «Молочная девочка» интересна своим изображением, референсом которого послужила французская картина «Амели». Здесь те же контрастные красные и зеленые цвета, та же игра с предметами и интерьерами, то же стилистическое изящество, которого обычно нет в наших коммерческих фильмах. Надо отметить, что Мади Балжанов по основной профессии архитектор, поэтому неудивительно, что он работает в сфере формы. Безусловно, помог ему в этом богатом изобразительном решении фильма молодой оператор Чингиз Абиров и художники-постановщики Джалалитдин Ибрагимов и Еркен Сулейменов. Картина выйдет в прокат осенью этого года, и, надеюсь, покорит сердца молодежи.

Здесь мы упомянули только несколько картин, а всего их будет, как уже сказали, порядка 70 в этом году. Среди них и другие интересные работы, такие как мюзикл «Дос-Мукасан» Айдына Сааман, «Ауыл» Серика Апрымова, мелодрама «Адам и Алма» Аскара Узабаева, психологическая драма «Хирург» Ардака Амиркулова и многие другие. Этот год показал, что пандемия не прошла даром, режиссеры захотели снимать важные, а не только развлекательные картины, а разумное распределение бюджетных средств в кинематографе может дать хороший результат.

В конце статьи мне хотелось бы еще раз сказать о том, что на сегодняшний день мы имеем богатый урожай казахстанских картин, запущенных в результате питчинга 2019 года ГЦПНК, которым руководила тогда Гульнара Сарсенова. Именно она обеспечила читку и обсуждение сценариев фильмов, открытый доступ к питчингу проектов, в результате которого 42 фильма были запущены в производство. Потом было два года пандемии, в течение которой с большими трудностями кинематографисты снимали свои проекты, и вот только в этом году они выходят в прокат. Но эти фильмы дойдут до нашего зрителя только если прокатчики согласятся их показать. И это **тема отдельного разговора: почему казахстанскому кино трудно пробиться в собственном прокате?**

