

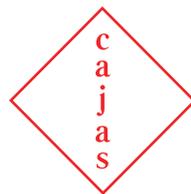

CAJAS Central Asian Journal of Art Studies

Peer-reviewed
journal

4 COMPUTER AND MEDIA TECHNOLOGIES IN ART: PRO AT CONTRA
thematic issue

2016 жылдан бастап
с 2016 года

CAJAS Central Asian Journal of Art Studies

Рецензияланатын журнал
Рецензируемый журнал

4 **ӨНЕРДЕГІ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖӘНЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЯЛАР:
ОҢ ЖӘНЕ ТЕРІС ЖАҚТАРЫ • КОМПЬЮТЕРНЫЕ
И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕ: ЗА И ПРОТИВ**
тақырыптық шығарылым
тематический выпуск

Желтоқсан 2022 / **Том 7** / Декабрь 2022

Т. К. Жүргенов атындағы
Қазақ ұлттық өнер академиясы

CAJAS

Казахская национальная академия
искусств имени Т. К. Жургенова

Central Asian Journal of Art Studies (CAJAS) – «Өнер және гуманитарлық ғылымдар» (соның ішінде театр, музыка, хореография, кино, бейнелеу және қолданбалы өнер, сәулет және т. б.) бағыты бойынша дүние жүзіндегі авторлық зерттеулердің нәтижелерін жариялайтын рецензияланатын ғылыми журнал.

Басылымның мақсаты – ғылыми идеялармен алмасу үшін алаң ұсыну, сондай-ақ өнертану саласындағы бірлескен халықаралық ғылыми жобаларды дамыту болып табылады. Жарияланымдарды іріктеудегі басым факторлар: жаңа деректану және әдеби дереккөздерге үндеу, академизм және ғылыми объективтілік, тарихнамалық толықтық пен пікірталас, күрделі гуманитарлық мәселелердің заманауи өлшемі, мәдени артефактілер мен көркем нысандардың жаңа түпнұсқа түсіндірмелері. CAJAS-та ғылыми мақалалардан басқа, шолулар, тарихнамалық шолулар, деректану материалдары, гуманитарлық ғылым тақырыптарындағы пікірталастар ұсынылуы мүмкін және ғылыми диалогтар құпталады.

CAJAS (29.03.2021 № 303 бұйрығы) ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті (БжҒСБК) ұсынған басылымдар тізбесіне енгізілді («Өнертану» бөлімі). Сонымен қатар, CAJAS ҚДБ (Қазақстандық дәйексөз базасы), ҰМҒТСО (Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы), EBSCO Essentials, КиберЛенинкада индекстеледі.

CAJAS редакциясына жіберілген барлық мақалалар плагиат тексеруінен өтеді және зерттеу профиліндегі мамандардың оң екі жақты соқыр сараптамасынан кейін жарияланады.

Авторлық ғылыми зерттеулер, шолулар мен сұхбаттар CAJAS-та тегін жарияланады. Журнал рецензиялау, редакциялау, түзету, беттеу және басқа да редакциялық жұмыстар бойынша шығындарды өз мойнына алады.

CAJAS мақала авторларына ақы төлемейді.

Журналдың жарияланым этикасы жөніндегі комитеттің (COPE) Әдеп кодексіне сәйкес келеді және журналмен жұмыс жасайтын авторлардың немесе рецензенттердің заңсыз іс-әрекеттер туралы күдікті жағдайларды шешу үшін COPE схемаларына сүйенеді.

KOKSON

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

EBSCO
Essentials

CYBERLENINKA

Central Asian Journal of Art Studies (CAJAS) – научный рецензируемый журнал, публикующий результаты авторских исследований со всего мира по направлению «Искусство и гуманитарные науки» (в том числе по вопросам театра, музыки, хореографии, кино, изобразительного и прикладного искусства, архитектуры и т. д.).

Целью издания является предоставление площадки для обмена научными идеями, а также развитие совместных международных научных проектов в области искусствоведения. Приоритетные факторы при отборе публикаций: обращение к новым источникам, академизм и научная объективность, историографическая полнота и дискуссионность, современное измерение сложных гуманитарных проблем, новые оригинальные трактовки культурных артефактов и художественных объектов. В CAJAS кроме научных статей могут быть представлены рецензии, историографические обзоры, источниковедческие материалы, дискуссии на темы гуманитарной науки, приветствуются научные диалоги.

CAJAS включен в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки (КОКСОН) Министерства образования и науки Республики Казахстан (приказ No 303 от 29.03.2021) для публикации основных результатов научной деятельности (раздел «Искусствоведение»). Помимо этого, CAJAS индексируется в КБЦ (Казахстанской базе цитирования), НЦГНТЭ (Национальном центре государственной научно-технической экспертизы), EBSCO Essentials, КиберЛенинке.

Все статьи, поступающие в редакцию CAJAS, проходят процедуру проверки на плагиат и публикуются после положительного двойного слепого рецензирования специалистами по профилям исследований.

Авторские научные исследования, обзоры и интервью в CAJAS публикуются бесплатно. Журнал берет на себя расходы по рецензированию, редактированию, корректуре, верстке и другим редакционным работам.

CAJAS не выплачивает гонорары авторам статей.

Журнал следует Кодексу поведения Комитета по этике публикаций (COPE) и следит за блок-схемами COPE для разрешения случаев подозреваемого неправомерного поведения со стороны авторов или рецензентов и иных лиц, работающих с журналом.

Central Asian Journal of Art Studies (CAJAS) is a scientific peer-reviewed journal that publishes the results of author research from around the world in the field of Arts and Humanities (including theater, music, choreography, cinema, fine and applied arts, architecture, etc.).

Priority factors in the selection of publications: appeal to new sources, academicism and scientific objectivity, historiographical completeness and debatability, the modern dimension of complex humanitarian issues, new original interpretations of cultural artifacts and art objects. In addition to scientific articles, CAJAS can include reviews, historiographical reviews, source materials, discussions on the topics of the humanities, and scientific dialogues are welcome.

CAJAS (order no. 303 dated 29.03.2021) is included in the List of publications recommended by the Committee for Quality Assurance in the sphere of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (CQAES) for publication of the main results of scientific activity (section “Art Studies”). In addition, CAJAS is indexed by KazCB (Kazakhstan Citation Base), NCSTE (National Center of Science and Technology Evaluation), EBSCO Essentials and CyberLeninka.

All papers submitted to the CAJAS editors undergo a plagiarism check and are published after a positive double-blind peer review by specialists in research profiles.

Author research studies, reviews and interviews in CAJAS are published free of charge. The journal bears the cost of reviewing, editing, proofreading, layout and other editorial work.

CAJAS does not pay royalties to the authors of articles.

The CAJAS follows the Committee on Publication Ethics (COPE) and follows the COPE flowcharts to resolve cases of suspected misconduct by authors or reviewers and others who work with the journal.

ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ

«Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» республикалық мемлекеттік мекемесі»

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

Қабыл Халықов, бас редактор, философия ғылымдарының докторы, профессор, сценография кафедрасы, Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы)

Дамир Уразымбетов, бас редактордың орынбасары, өнертану кандидаты, қауымдастырылған профессор, арт-менеджмент кафедрасы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы)

Екатерина Резникова, ғылыми редактор, өнертану кандидаты, Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайы (Алматы)

Светлана Орлова, орыс тілінің жауапты редакторы, ғылыми-редакциялық бөлімі, Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы)

Тоғжан Молдалім, қазақ тілінің жауапты редакторы, өнертану магистрі, А. В. Селезнёв атындағы Алматы хореографиялық училищесі (Алматы)

Андрей Кравцов, ағылшын тілінің жауапты редакторы, ғылыми-редакциялық бөлімі, Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы)

Гузель Нурымбетова, дизайнер-беттеуші, баспаға дайындау бөлімі (репроцентр), «Интеллсервис» ЖШС (Алматы)

Журнал Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде тіркелген.
Есепке қою туралы куәлік № 16391-ж 10.03.2017 ж.

050000, Қазақстан, Алматы,
Панфилов көшесі, 127
+7 (727) 272 0499
caj.artstudies.kaznai@gmail.com
cajas.kz

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС

Анна Олдфилд, PhD, Әлем әдебиеті профессоры, Ағылшын тілі факультеті, Костал Каролина университеті (АҚШ)

Бақыт Нұрпейіс, өнертану докторы, театр өнерінің тарихы мен теориясы кафедрасы, Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Қазақстан)

Биргит Беумерс, PhD, профессор, театр, кино және телевидение кафедрасы, Аберистутт университеті (Ұлыбритания)

Вели-Матти Кархулахти, PhD, драма және ойын адыонкт-профессоры, Тарих, мәдениет және өнер мектебі, Турку Университеті (Финляндия)

Еева Антилла, өнертану докторы, Театр академиясының би педагогикасының профессоры, Хельсинки Өнер университеті (Финляндия)

Ееро Тарасти, PhD, құрметті профессоры, философия, тарих және өнертану кафедрасы, Хельсинки университеті (Финляндия)

Жозе Луис Аростегио, PhD, профессор Музыкалық білім беру кафедрасы, Гранада Университеті (Испания)

Зухра Исмагамбетова, философия ғылымдарының докторы, профессор, дінтану және мәдениеттану кафедрасы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Қазақстан)

Мишель Биасутти, PhD, қауымдастырылған профессор, Эксперименталды Педагогика, Падуа Университеті (Италия)

Сетс Агбо, PhD, қауымдастырылған профессор, Педагогика факультеті, Лейкхэд Университеті (Канада)

Татьяна Портнова, өнертану докторы, профессор, өнертану кафедрасы, А. Н. Косыгин атындағы Ресей мемлекеттік университеті (Ресей)

Томаш Топоришик, PhD, қауымдастырылған профессор, Өнер факультеті, Любляна Университеті (Словения)

УЧРЕДИТЕЛЬ

Республиканское государственное учреждение
«Казахская национальная академия искусств
имени Т. К. Жургенова»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кабыл Халыков, главный редактор, доктор философских наук, профессор, кафедра сценографии, Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы)

Дамир Уразымбетов, заместитель главного редактора, кандидат искусствоведения, доцент, кафедра арт-менеджмента, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (Алматы)

Екатерина Резникова, научный редактор, кандидат искусствоведения, ученый секретарь, Государственный музей искусств имени А. Кастеева (Алматы)

Светлана Орлова, ответственный редактор русского языка, научно-редакционный отдел, Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы)

Тогжан Молдалим, ответственный редактор казахского языка, магистр искусств, Алматинское хореографическое училище имени А. В. Селезнева (Алматы)

Андрей Кравцов, ответственный редактор английского языка, научно-редакционный отдел, Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы)

Гузель Нуримбетова, дизайнер-верстальщик, отдел доредакционной подготовки (репроцентр), ТОО «Интеллсервис» (Алматы)

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет № 16391-ж от 10.03.2017 г.

050000, Казахстан, Алматы,
улица Панфилова, 127
+7 (727) 272 0499
caj.artstudies.kaznai@gmail.com
cajas.kz

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Анна Олдфилд, PhD, ассоциированный профессор мировой литературы, кафедра английского языка, Университет Костал Каролины (США)

Бакыт Нурпеис, доктор искусствоведения, профессор, кафедра истории и теории театрального искусства, Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова (Казахстан)

Биргит Беумерс, PhD, профессор, кафедра театра, кино и телевидения, Аберистутский университет (Уэльс, Великобритания)

Вели-Матти Кархулахти, PhD, адъюнкт-профессор драмы и игры, школа истории, культуры и искусства, Университет Турку (Финляндия)

Ева Антилла, доктор искусств, профессор педагогики танца, театральная академия Университета искусств Хельсинки (Финляндия)

Ееро Тараста, PhD, почетный профессор, кафедра философии, истории и искусствоведения, Университет Хельсинки (Финляндия)

Жозе Луис Аростегю, PhD, профессор, кафедра музыкального образования, Гранадский университет (Испания)

Зухра Исмагамбетова, доктор философских наук, профессор, кафедра религиоведения и культурологии, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казахстан)

Мишель Биасутти, PhD, ассоциированный профессор, Экспериментальная педагогика, Университет Падуа (Италия)

Сетс Агбо, PhD, ассоциированный профессор, Педагогический факультет, Университет Лейкхэд (Канада)

Татьяна Портнова, доктор искусствоведения, профессор, кафедра искусствоведения, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Россия)

Томаш Топоришик, PhD, ассоциированный профессор, Факультет искусств, Университет Любляны (Словения)

FOUNDER

Republican State Institution
“T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts”

EDITORIAL BOARD

Kabyl Khalykov, Editor-In-Chief, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Department of Scenography, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty)

Damir Urazymbetov, Deputy Editor-In-Chief, PhD in Arts, Associate Professor, Art Management Department, Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty)

Yekaterina Reznikova, Editor, PhD in Arts, A. Kastejev State Museum of Arts (Almaty)

Svetlana Orlova, Editor of Russian texts, Research and Editorial Department, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty)

Togzhan Moldalim, Editor of Kazakh texts, MA, A. V. Seleznyov Almaty Choreographic School (Almaty)

Andrey Kravtsov, Editor of English texts, Research and Editorial Department, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty)

Guzel Nurimbetova, Cover and Layout Designer, Prepress Department (Reprocentre), “Intelservice” LLP (Almaty)

EDITORIAL COUNCIL

Anna Oldfield, PhD, Associate Professor of World Literature, Department of English, Coastal Carolina University (USA)

Bakhyt Nurpeis, Doctor of Arts, Professor, Department of History and Theory of Theatrical Art, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Kazakhstan)

Birgit Beumers, PhD, Professor Emeritus, Department of Theatre, Film & Television Studies, Aberystwyth University (UK)

Eero Tarasti, PhD, Professor Emeritus, Department of Philosophy, History and Art Studies, University of Helsinki (Finland)

Eeva Anttila, Doctor of Arts, Professor of Dance Pedagogy, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki (Finland)

Jose Luis Arostegui, PhD, Professor, Music Education Department, Granada University (Spain)

Michele Biasutti, PhD, Associate Professor of Experimental Pedagogy, Padua University (Italy)

Seth Agbo, PhD, Associate Professor of Education Faculty, Lakehead University (Canada)

Tatiana Portnova, Doctor of Arts, Professor, Department of Art Studies, A. N. Kosygin Russian State University (Russia)

Tomaž Toporišič, PhD, Associate Professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana (Slovenia)

Veli-Matti Karhulahti, PhD, Adjunct Professor in Play and Games, School of History, Culture and Arts Studies, University of Turku (Finland)

Zukhra Ismagambetova, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Department of Religious and Cultural Studies, al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan)

The journal is registered with the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan.
Registration certificate no. 16391-Zh dated 10.03.2017.

127 Panfilov street,
050000, Almaty, Kazakhstan
+7 (727) 272 0499
caj.artstudies.kaznai@gmail.com
cajas.kz

**ӨНЕРДЕГІ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖӘНЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЯЛАР:
ОҢ ЖӘНЕ ТЕРІС ЖАҚТАРЫ**

12 Алғы сөз

ARTS & HUMANITIES

15 **Маркетингтік цифрлы технологиялар және «Арт-Мирай» қорының жобалары**

Әсел Имаё, Ғалия Бегембетова

32 **Қазақстанның орындаушылық өнеріндегі музыка мен компьютерлік технологиялардың функционалдық әртүрлілігі**

Жәнел Бекмағамбетова, Гүлнар Беғалинова

50 **Қазақстандық тәуелсіз кинематографиядағы компьютерлік және медиатеchnологиялар**

Серік Әбішев

REVIEW

71 **“Métadance” балет фотоқормесі. Шындыққа айналған иллюзия**

Дамир Уразымбетов

90 Қосымша

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕ: ЗА И ПРОТИВ

12 Предисловие

ARTS & HUMANITIES

15 **Маркетинговые цифровые технологии и проекты фонда «Арт-Мирай»**
Асель Имаё, Галия Бегембетова

32 **Функциональное многообразие музыкально-компьютерных технологий
в исполнительском искусстве Казахстана**
Жанель Бекмагамбетова, Гульнар Бегалинова

50 **Компьютерные и медиатеchnологии в казахстанском независимом
кинематографе**
Серик Абишев

REVIEW

71 **Балетная фотовыставка “Métadance”. Иллюзия, ставшая реальностью**
Дамир Уразымбетов

91 Приложение

COMPUTER AND MEDIA TECHNOLOGIES IN ART: PRO AT CONTRA

12 Preface

ARTS & HUMANITIES

15 **Marketing Digital Technologies and Projects of Art-Mirai Foundation**

Assel Imayo, Galiya Begembetova

32 **Functional Diversity of Music and Computer Technologies in the Performing Arts of Kazakhstan**

Zhanel Bekmagambetova, Gulnar Begalinova

50 **Computer and Media Technologies in Independent Cinema of Kazakhstan**

Serik Abishev

REVIEW

71 **Métadance Ballet Photography Exhibition. An Illusion Turned into Reality**

Damir Urazymbetov

92 Appendix

Алғы сөз

Central Asian Journal of Art Studies журналының 2022 жылға арналған «Өнердегі компьютерлік және медиатеchnологиялары: оң және теріс жақтары» деп аталатын төртінші саны өнердің цифрландырумен жақындасуына арналған. Жалпы, сандық технологиялар өнердің алуан түріне оң әсер етіп, олардың жаңа синтетикалық жанларының дүниеге келуіне ықпал ететінін мойындау керек. Дегенмен, олар екі мағыналы және өнер саласында басқаша қызмет етеді.

Ағымдағы тақырыптық нөмірде Орталық Азия мен Қазақстанның өнер тарихындағы про et contra таразысына ұқсас мәселе әдейі қойылған. Авторлар өнерді компьютерлік және медиатеchnологияларға енгізуді өркениеттік өсудің факторы ретінде қарастырады.

Әдістемелік мәселелерді тұжырымдау және шешу үшін CAJAS желтоқсандағы шығарылымының эмпирикалық негізі *Art-Mirai Foundation* жобаларын ілгерілету және жүзеге асыру үшін маркетингтік технологияларды тарту туралы мақалалар болды; жаһандық музыка индустриясының модификациясы жағдайында цифрлық медиа мүмкіндіктерінің технологиялық әртүрлілігін және Қазақстанда қазірдің өзінде әлемде қолданылып жүрген жаңа технологияларды енгізу бойынша ұсыныстарды зерделеу; технологиялық жабдықтың симбиозы және тәуелсіз кино саласындағы фильмді шығармашылықпен түсіну тәжірибесі сипатталған. Виртуалды да, материалдық өлшемде де бейнеленген *Métadance* театр фотосуретшілерінің фотокөрмесіне шолуды бөлек атап өту керек. Мақалада тек сипаттама мен технологиялар ғана емес, сонымен қатар балет өнері саласында жұмыс істейтін философтардың, өнертанушылар мен фотографтардың көптеген пікірлері келтірілген салыстырулар да қамтылған.

Қорытындылай келе, CAJAS авторлары мен рецензенттеріне осындай табысты және сапалы ғылыми жыл үшін алғыс айтамыз және 2023 жылы жаңа зерттеулерге шақырамыз!

**Қабыл Халықов,
бас редакторы**

Предисловие

Четвертый выпуск *Central Asian Journal of Art Studies* за 2022 год под названием «Компьютерные и медиатехнологии в искусстве: за и против» посвящен теме сближения искусства с цифровизацией. В целом нужно признать: цифровые технологии положительно влияют на различные виды искусства и способствуют рождению их новых синтетических жанров. Однако они неоднозначны и функционируют в сфере искусства по-разному.

В текущем тематическом выпуске подобная проблематика взвешивания pro et contra в искусствоведении Центральной Азии и Казахстана поставлена намеренно. Авторы исследуют приобщение искусства к компьютерным и медиатехнологиям как фактор цивилизационного роста.

Эмпирическую основу декабрьского номера CAJAS для постановки и решения методологических вопросов составили статьи о привлечении маркетинговых технологий для продвижения и реализации проектов фонда *Art-Mirai*; исследование технологического многообразия цифровых медиавозможностей в условиях модификации мировой музыкальной индустрии и предложения о внедрении в Казахстане новых технологий, уже имеющих применение в мире; описан опыт симбиоза технологического оснащения и творческого осмысления фильма в сфере независимого кинематографа. Отдельно необходимо отметить обзор фотовыставки театральных фотохудожников *Métadance*, имеющей воплощение и в виртуальном, и в материальном измерении. Статья включила в себя не только описание и технологии, но и сопоставления, приведение множества мнений философов, искусствоведов и фотографов, работающих в сфере балетного искусства.

Резюмируя, мы благодарим всех авторов и рецензентов CAJAS за такой удачный и качественный научный год и приглашаем к новым исследованиям уже в 2023 году!

**Кабыл Халыков,
главный редактор**

Preface

The fourth issue of the *Central Asian Journal of Art Studies* for 2022, entitled "Computer and Media Technologies in Art: Pros and Cons", is dedicated to the convergence of art with digitalization. In general, it must be admitted that digital technologies have a positive impact on various types of art and contribute to the birth of their new synthetic genres. However, they are ambiguous and function differently in the field of art.

In the current thematic issue, a similar issue of weighing pro et contra in the art history of Central Asia and Kazakhstan is deliberately posed. The authors explore the introduction of art to computer and media technologies as a factor in civilizational growth.

The empirical basis of the December issue of CAJAS for the formulation and solution of methodological issues were articles on the involvement of marketing technologies to promote and implement the projects of the *Art-Mirai* Foundation; study of the technological diversity of digital media opportunities in the context of the modification of the global music industry and proposals for the introduction in Kazakhstan of new technologies that are already used in the world; the experience of the symbiosis of technological equipment and creative understanding of the film in the field of independent cinema is described. Separately, it is necessary to note the review of the *Métadance* photo exhibition of theatrical photo artists, which is embodied both in the virtual and in the material dimension. The article included not only a description and technologies but also comparisons, bringing a multitude of opinions of philosophers, art historians, and photographers working in the field of ballet art.

In summary, we thank all the authors and reviewers of CAJAS for such a successful and high-quality scientific year and invite you to new research in 2023!

Kabyl Khalykov,
Editor-in-Chief

MARKETING DIGITAL TECHNOLOGIES AND PROJECTS OF ART-MIRAI FOUNDATION

Assel Imayo¹, Galiya Begembetova¹

¹ Kurmangazy Kazakh National Conservatory
(Almaty, Kazakhstan)

Abstract. Digitalization allows to expand consumers circle, attracting new audience: viewers, listeners, readers faster than just a few years ago. However, the problem of popularizing Kazakh music is still relevant. Some methods of digitalization of cultural objects, proposed in this paper, bring new opportunities to the global scientific environment for studying and familiarizing with cultural values, and also allow to acquire new experience of interacting with cultural content.

Using a set of research methods, the authors studied several projects of a non-profit organization in the cultural field and trace and offer for a discussion several tools to implement each project separately. Its prospects also lead to the search for relevant tools for the further promoting creative product.

Projects, implemented over the past 4 years have been, analyzed. The optimal models and tools for promoting are presented, justified not only by the theoretical base, but, first of all, by practical experience, including the experience of successful international projects. The necessary favorable environment for modern users of creative products and attracted new opportunities for popularization of Kazakh academic music, have been created by digital technologies.

The gradual deployment of one creative product, its variability and multi-stage nature leads to the emergence of completely new solutions for Kazakh music promotion and popularization using modern technologies.

The projects described in this article and tools for their implementation determine the optimal models for promoting a cultural product. The practical value of the study can be used as an example of the possibilities for implementing creative projects.

Keywords: digital technologies, multimedia, Kazakh music, Art-Mirai, creative product.

Cite: Imayo, Assel, and Galiya Begembetova. "Marketing Digital Technologies and Projects of Art-Mirai Foundation." *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 7, no. 4, 2022, pp. 15–31. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.581.

Gratitude. The authors express their gratitude to the editors of the *Central Asian Journal of Art Studies*, as well as to anonymous reviewers for their attention and interest to the study, and for the help in preparing the article for publication.

Authors have read and approved the final version of the manuscript and declare that there is no conflict of interests.

Introduction

For the most effective promotion of *Made in Kazakhstan* cultural products it becomes necessary to take into account global trends and develop, increase management technologies in the field of culture, since the music industry as a socio-cultural phenomenon creates a new communicative space of culture and forms new types, genres, styles and forms of musical consumption. In this regard there is a need to systematize its main problems and development prospects in the digital era, to summarize the available data on the specifics of the industry, the types of participants' activities in the Kazakhstani music market.

In the field of creative product management, digitalization and new technologies, aimed at simplifying the management of human resources and projects in general, are leading to completely new solutions (Imayo, Assel, et al. 112). Today culture is a powerful tool for spiritual and aesthetic development of people, the formation of national unity and the country's integration into the world community. The main support here remains the national-cultural roots, historical experience, best traditions as well as the preservation of the nation's own national code (Tasbergenova 132). Researchers Kulsarieva, Aktolkyn, et al. mention "the technological aspect, the active inclusion of Kazakhstan in global communications." (131)

Digital technologies are understood as the ability to provide information to a user in the combination and interaction of various forms in an interactive mode. These forms can be different and include, for example, a text, sound, graphics, video, animation, that is, information is presented simultaneously in verbal, visual and auditory forms. This allows to have deeper emotional impact. This advantage along with other properties, predetermined the success

of digital technologies, multimedia tools and their ubiquity. At the same time, the communicative openness of media environment can significantly expand the number of references to a work of art, thanks, for example, to such methods of relaying as embedding material in a blog, commenting on it on forums, hyperlinks, cross-posting, quoting, and so on. The significance of forms multifaceted realization is growing (Smertina 65). In addition, digital technologies and multimedia products are giving rise to modern forms of creativity.

The changes in the process of perceiving a work of art that make scientists, writers, artists and other professionals to reconsider their research methods as well as the form and content of the very results of creativity. They have to cancel the former linear model, since today the traditional division of the participants in the communication process into two groups – an author (information sender) and his audience (information recipient), has largely lost its meaning. Indeed, today an author creating a composition according to N. Dvorko "implies not only an interpretation of the artistic image by the recipient, but also active interaction with the artistic object in dialogue mode" (12). A person from a spectator/listener/reader turns into a user who, at will, depending on his goals and objectives, composes his own sequence, pace, rhythm, information perceiving way; through interaction operates with music, maps, drawings, tables, diagrams, photographs, animation and video images.

Thus, the author of a multimedia work acquires a new role – he becomes the creator of context, intended for the audience, who can independently decide regarding the order and nature of actions, not always suspecting that all of them are predetermined by its creator. Such a novelty and complexity of the forms of visual symbolization in multimedia was pointed out by L. Berezovchuk, noting

that in this case, “due to the interaction of the recipient with the work of art, the visual image turns into a substitute sign.” (2)

Since a multimedia product is a product that combines a digital component, it can be viewed from the same positions as other forms of art based on technologies (cinema, television, etc.). As noted by G. Begembetova and R. Dzhumaniyazova: “In the context of the development of modern civilization and electronic technologies, one of the most important factors in the global politics of any state is culture, regarded not only as a sphere of human life, but also as a mechanism for possible cultural and economic expansion.” (114)

To create a new cultural environment “in which a person gets used to”, methods and tools for digitalization of cultural objects are being actively introduced, widely used and developed. The use of new technical developments brings new opportunities for studying and familiarizing with cultural values. It also gives the experience of acquiring a completely new experience of interacting with cultural content.

In this document, we propose to consider some aspects of using digital technologies and art management tools on the example of the activities of the Kazakhstan’s *Art-Mirai* Foundation whose mission is to preserve and present to the world the best samples of Kazakh academic music. The term “academic music” here is given in broad sense, as “music performed by professional musicians with a classical musical education, as music played on musical instruments familiar and understandable to both European and any other culture” (Imayo, Assel, et al.105).

Musical heritage in any format has always served as the foundation for the spiritual development of generations. Those humanistic values that are not subject to aging are concentrated

in it, and the musical wealth created over the course of millennia has an enduring cultural and educational significance. Each generation uses the accumulated experience, masters the achievements and moves on to create new values (Snezhinskaya 126). Modern digital technologies own one of the main communities today. However, a special role belongs today also to the sheet music archive as the custodian of the cultural heritage, all kinds of forms, genres and styles of modern musical culture.

Accordingly, the importance of developing publishing business in the field of musical art is determined as one of the basic steps in the popularization of Kazakh academic art both in Kazakhstan itself and in the global world.

It can be found in the proposed study that the availability of musical publications, not only in print but also in electronic form, allows us to expand the prospect of further use of this music precisely because it is recorded on a medium, whether paper or digital ones. Moreover, in view of the fact that the topic of the work implies the use of media technologies actively, in the text of the article we offer links to the results of the described processes, to the realized projects.

Methods

To implement the above perspective, the authors studied several projects of a non-profit organization in the field of culture – the *Art-Mirai* Foundation. Attention was drawn to the interaction of the parties, involved in the processes, and the possibility of supplementing each project with the next one in order to expand and transform it. Considering some of the Foundation projects, one can trace a multi-level approach to the creative products promoting processes. And the central core of any of them can be called Kazakh/Kazakhstani music. The “multi-level” term means

the presence in a creative product of the “basic element” of Kazakh/Kazakhstani music and the development of processes around it that give new forms and formats to the original product. Using a set of methods for studying project management technology, the authors of the article trace and propose for discussion several tools used for implementing projects of various formats at various levels. Analysis of the concept of each project separately, its prospects also result to the search for relevant creative products implementing and promoting tools. So, in the course of our work, we identified and used the most effective research technologies, in particular, the musicians direct interviewing method: a survey was organized both for professional violinists, performers and teachers as well as students of middle and higher levels of musical educational institutions, and the results thereof became fundamental in the further process of editing the musical collection of Chrestomathies of Kazakh Violin Music. In addition, the method of collecting and subsequent analysis of already existing notes and corrections in the personal sheet music notes of teachers, students and in library copies was also applied. It should be noted that the poor state of individual copies that, we discovered at the time, sufficiently motivated us to continue our work.

The practical part of the work included listening both in person and offline to each piece performed by violin soloists in order to identify errors and typos in the fingering and bowing in the collections of previous editions. This important part of the work was organized by us in close cooperation with the author of the collection, Professor B. Kozhamkulova. And important moment in approving the final version of the musical text was the correspondence between the observance of bowing, fingering and nuances and methodological comments.

In the course of selecting the most suitable font, we also applied the method of interviewing several focus groups of different age categories and different levels of education. It would seem that a larger font would be more preferable to the group of primary and secondary school age. However, it is interesting to note that other groups of older musicians also voted for it. They motivated their preference by the fact that often the console with the notes is standing farther on than they would like or a large font in the notes of the accompanist (clavier) allows a performer to feel more confident when playing by heart, since in this case there is always the opportunity to “peek” the next phrase.

The main questions of the questionnaire and the survey results are shown (see diagram 1).

We also used the analysis of streaming platforms users’ statistical data, account and website visits statistics and other data.

Thus, the application of a complex of research methods led to the results which we report below.

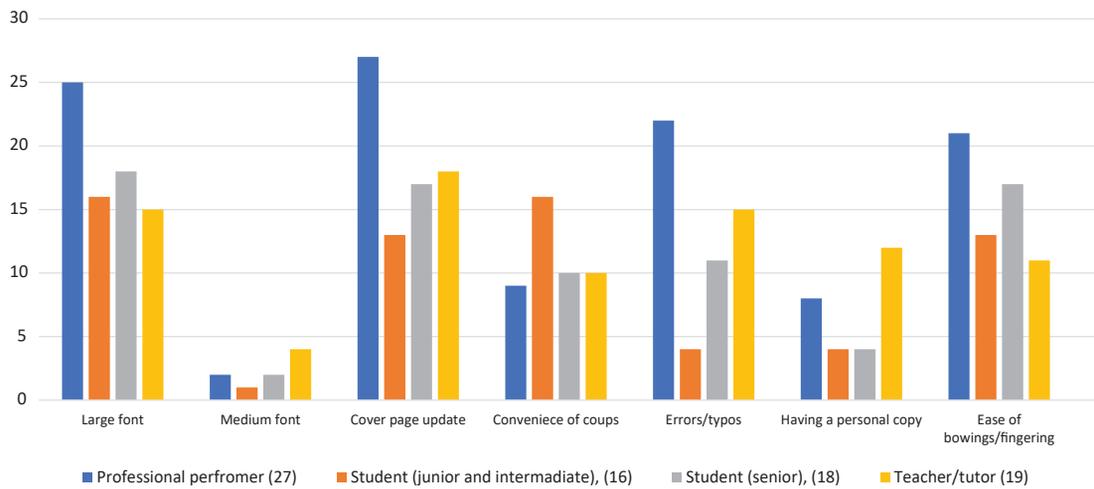
Results and Discussions

Basic element of the Made in KZ cultural product in the context of the activities of the *Art-Mirai* Foundation is Kazakh music of academic performance. This is due primarily to the fact that the idea of establishing a Foundation arose in the process of initiating and organizing the re-edition of various violin collections by Kazakhstani authors. Also important the fact was the founder of the foundation is a professional violinist who studies the available musical material in daily practice. Therefore, editions of the violin repertoire became one of the cultural products of the Foundation. Thus, the most complete compositions for the violin in the musical culture of Kazakhstan are presented in the collections of Professor

Diagram 1. Main Questions of the questionnaire and the survey's results.

Questions:

1. Are you satisfied with the sheet music typed in larger font (7-8)*?
2. Are you satisfied with the musical text typed in medium form (6,5)?
3. Are you satisfied with the existing cover page?
4. Are you comfortable with coups in the existing version?
5. Have you encountered any errors/typos in the music text?
6. Do you have your own copy of the collection (any of the parts)?
7. Are the bowing/fingering convenient in the existing edition?

*Size of fonts at Sibelius program (6th and 8th versions)

B. Kozhamkulova: *Chrestomathies of Kazakh Violin Music* in three parts. This work of the first Kazakh violinist Balym Kozhamkulova who studied at Gnessin Moscow Institute, is in demand in the educational practice of every Kazakh violinist.

In regard to the collections history, it should be noted that the first full-fledged edition of the Reader in two parts, in which the works of Kazakh composers were collected, adapted for violin and piano, was published in 2000. And the third part of the *Chrestomathies* was published in 2009, it includes works of large form for violin soloists as well as for students of music institutions.

Thanks to musical publication, more than one generation of Kazakhstanian musicians has grown up to the present time, who know Mukan Tulebayev's *Tolgau*, Mansur Sagatov's *Kui*, Zhayau Musa's *Ak Sisa* and many

other compositions, because the works of outstanding Kazakh composers not only entered the educational program, but also began to be often performed at all violin competitions for children and youth and concerts. In addition, today pieces from these *Chrestomathies* are actively used in adaptations for other string as well as for wind instruments. For example, *Kazakh Composers Collection for Viola*, *Collection of Kazakh Kui Adaptations for Viola* by D. Mahmud or *Chrestomathies for the Clarinet* by R. Sabirov.

A valuable addition to the collections of *Chrestomathies of Kazakh Violin Music* by B. Kozhamkulova are the author's methodical explanations that determine the specific tasks that must be solved by the performers: the accuracy of reading the musical text, fingering and bowing; the tempo that creates a music piece character; a logical structure

of interpretation. Of course, such recommendations are very needed in the process of professionals training and education.

The first reissued collections by the founder of the *Art-Mirai* Foundation (then still a private person) were released in 2017. A small edition of all three parts of the collections was given to the Professor for personal use. B. Kozhamkulova's further desire to distribute the music among the country's music schools and colleges was the reason for opening the Foundation, and the reissue of the collections became the first and basic level of all subsequent projects of the Foundation, which today go to the international level.

The reissuing process consisted of not only the elementary correction of typographical errors in the musical text of previous editions, but also in a greater degree of musical editing of the *Chrestomathies*, which was based on the comments and recommendations of professional musicians. So, for example, the technical pages, turning process for convenient use of notes at the time of performance, were taken into account, fonts were revised, missing musical notation was introduced. In addition, a modern cover design was developed, taking into account the opinion and wishes of the author of the collection.

The 2018 and 2019 editions were distributed free of charge to children's music schools, secondary specialized and higher musical institutions throughout the country. One of the charitable editions was supported by a grant from the *Foundation of the First President of the Republic of Kazakhstan*. It is important to note that during the reissue, the music collection was also supplemented with new works, respectively, due to which the repertoire of violinists was replenished.

As it is known, historically, the reason for the emergence of music publishing was the need to unify musical works in order

to preserve and reproduce their common style (sound). Today, all over the world, printed music is a rather expensive process, because only publishing houses with extensive long-term experience and the necessary equipment are capable to publish high-quality musical scores and clavier. Moreover, the modern world dictates to use actively the latest technologies to popularize and promote music products. For example, the *Muzyka*, which is the oldest Russian publishing house, uses, among other things, a new format of music publications – the multimedia musical publication (MMMP). It includes several versions of musical text, including, for example, author's facsimile, urtext and the most popular edition. In addition, the user is presented with options for audio and video recordings of a piece, as well as comments. In Kazakhstan, unfortunately, there is no specialized music publishing house yet. Some notes of works of Kazakh/Kazakhstan's composers are printed in the printing departments of music universities in limited number of copies. But the most often, composers or authors of musical tutorials and books publish their works in private typographies and publishing houses at their own expense or, if they are lucky, with sponsorship. And here, the *Art-Mirai* Foundation, acting as an organizer of publishing process, takes responsibility for the release of music collections of Kazakhstan's composers, thereby filling the deficit in music publishing, as well as contributing to the promotion and popularization of the national school of composers and performing arts.

As one of the ways to solve the problem of distributing collections of *Chrestomathies of Kazakh Violin Music* among musicians, the digital platform, the *MusicBookShop music showcase* was specially created in the form of an Instagram account, the website and the telegram channel. This platform contains scores and musical

collections of Kazakh composers, books of Kazakh musicologists and researchers in electronic format. New electronic notes appear on the showcase on a regular basis, re-typed from handwritten or dilapidated scanned notes. Thereby, the musical showcase continues to expand, and we are convinced that, as a tool for promoting and popularizing Kazakhstan's musical art, the *MusicBookShop digital platform* is an excellent tool for Kazakhstan's musicians, music researchers, music fans both in Kazakhstan and abroad. So, for example, the telegram channel of the music showcase in English, and this allows an English-speaking musicians or researchers of Kazakh/Kazakhstan's music to find the materials they need. Instagram and Facebook have an automatic text translator for this, which also makes it easier to find the right sheet music or books.

Another example of expanding the printed material opportunities is a musical collection of pieces by Kazakh composers for an ensemble of violinists. It is a score with parts of several voices and accompaniment included in it. Since there are up to 4 voices in the ensemble (up to four violins performing different parts at the same time), there are no more than two or three musical stands per one sheet, which significantly increases the number of sheets in general. Accordingly, the cost of printing a multi-page collection also increases. In this regard costs are often optimized, for example, by reducing the font (which is not always convenient for the performer), or by choosing low-quality (too thin) paper, which, of course, hinders, for example, a pianist turning pages in quick mode. *Art-Mirai* proposed another solution, focusing on modern capabilities of performers. Namely, the use of a QR code in music collection, which is given in the title of each work leads the user to the digital version of individual parts to choose.

It is obvious that for effective promotion of Kazakh music, popularization of Kazakh art, Kazakh composers and performers some musical publications, of course, are not enough. According to this conclusion, the *Art-Mirai* Foundation, acting as a link between composers and performers, and then listeners, use various project formats, where the basis for expanding the concept of cultural product or creative product is music recorded and published: musical publications – printed and electronic as well as studio professional sound recording. Nowadays, the compact disc (or even vinyl) music distribution system still exists, however, it is important to recall the fact that today consumers have more access to digitized music. For example, since its revival in 2011, *Melodiya*, the famous Russian company, has been actively engaged in the digitization of its gigantic volume of archival material. The gramophone records were digitized and published on CD, and later were published (and are still being published) on all digital streaming platforms, and *Melodiya's* social networks serve as excellent platforms for promoting and popularizing of its musical content. A significant increase in the consumption of digitized content has become possible, primarily due to the fact that the market is growing in the number and quality of online and mobile services, including streaming platforms. Paid download services such as Apple's iTunes dominate. We have witnessed the growing popularity of subscription streaming services such as Spotify or Napster. *The SoundCloud platform* is a kind of social network for musicians that allow sharing music content through a website and an application. The use of music streaming platforms allows promoting music, artists, and composers.

In this regard, the next step in implementing the program for the promotion of Kazakh music in academic

performance was the organization of recording sessions to record works from the collections of the *Chrestomathies of Kazakh Violin Music*. Even in the process of reissuing the *Chrestomathies*, it was concluded that most of the pieces from the collections were not professionally recorded for children and middle-level students-musicians. Accordingly, young violinists did not hear Kazakh pieces from their repertoire in a high-quality studio recording. Largely due to the fact that there is no example of performance, there is no material to be guided by when selecting the next program, young musicians often do not have a desire to include those works that they have not heard in their repertoire. Foreign musicians, in turn, also have nowhere to learn about how melodic and original Kazakh violin music can be, and also to get the necessary notes.

After analyzing the current situation, the Art-Mirai Foundation initiated several recording sessions. The project was named GoldStrings.kz, the purpose of the project was to introduce the world cultural community to talented performers of modern Kazakhstan. Thus, a few soloists of Zhambyl Kazakh State Philharmonia, the Astana Opera Theater and others have recorded more than 30 works. Recordings were conducted in the Great Hall of Zhambyl State Philharmonia and in the Great Hall of Kurmangazy Conservatory. In addition, international partners, namely the Chistaya Muzyka recording studio (Moscow) were involved in recording Kazakhstanis in Moscow: violinist Zaure Zharova, teacher of the Central Music School at P. I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory, pianist Sholpan Barlykova and violist Pavel Romanenko, founder of V. Berlinsky quartet.

Currently, the result of all our recording sessions is presented on all the world's digital streaming platforms (iTunes, Spotify, YouTube, etc.), with Qazaq music for violin and Qazaq music for violin and viola (vol.2)

albums. All the recordings made were also donated to the partner of the *Art-Mirai* Foundation, the Radio Classic. And today, thanks to this project, listeners have the opportunity to get familiarized with the best examples of Kazakh musical culture not only in concert halls but also using any gadget.

As a natural consequence of the previous project, the author of this article created another format of Kazakh music popularization in the form of Magic Violin fairytales project which synthesized several directions. It combined music, words, fine arts and technology (QR code). QR code used in the Magic Violin project, allows to instantly download the sheet music, access an audio file or a video clip on YouTube. By the way, it should be noted that the video clips to music are presented in the format of animated illustrations. In today's realities, any child from an early age knows how to handle gadgets, smartphones and tablets. It is not difficult for children to point the smartphone camera at the QR code and click on the popup. Further, children get fascinated by the action of colorful animation to melodic music.

Music is presented in this project in the classical version of musical instruments performing familiar and understandable to any culture, namely, on the violin and piano. The word is presented in the form of author's fantasy tales for children. Note that the genre of "fairy tales for children" was not chosen by the author by chance. Here, first of all, the imagery of the music itself played its role. The author also took as a basis the images, corresponding to the titles of the works, but at the same time reflected his vision of the song history with words. Since it was violin music, and in the recording it is also presented to the audience as the classical instrument performance, the melody is not supported by the words that some melodies have, due to the fact that they are originally the songs.

This gave some freedom to the author of fairy tales, not to be tied to the meaning of the text, but to think only in images caused by sounds and to be free to interpret these images in own way. It is interesting that the author communicates with the readers/listeners with the help of the images created, involving them in some kind of creative discussion. The modern communication of authors, artists and consumers, readers, according to J. Bayer, “today, thanks to technology becomes much more intense, wider and more versatile than a hundred years ago. The audience becomes a participant in the cultural space thanks to the media and video art interactivity without feeling distant from the cultural space, but on the contrary, the social role he/she assimilates teaches to be not an object but a subject in the socio-cultural space, to have the right to actively participate and choose. This, in turn, corresponds to the ideas of contemporary social development...” (133). At the same time, there is no evaluative element in the concept of a project, authors invite readers and listeners to “implement” the image in their mind on their own.

The basis of the Magic Violin project was five pieces from the first part of the *Chrestomathies of Kazakh Music for Violin* collection, which, among others, were recorded during one of the recording sessions of the *GoldStrings* project. Five small pieces, three of which are widely known in Kazakhstan (*Ak Sisa* by Zhayau Musa, *Karlygash* by Akhmet Zhubanov, *Eligay* by Latif Hamidi), and two little-known but also very melodic and original folk songs (*Ahau Bikem* in Pirogova’s adaptation and *Khararau* in Yevgeny Brusilovsky’s adaptation), formed the basis of five author’s tales about an old violinist who tells interesting stories.

As an additional Kazakh music popularizing multimedia tool, the *Magic Violin* project has added another direction demanded by the modern consumer

“Music Box” sound. It opened new opportunities for promoting Kazakh music. Five pieces from the Magic Violin project were performed on electronic piano and recorded in Shuttering Music Box sound (Omnishere library). This genre of music is considered as the most attractive for infants. However, taking into account the number of fans of this genre among adults around the world, one can judge the possibility of wide distribution of melodies from the album, and Kazakh music accordingly. For Kazakhstani parents, the appearance of an album with Kazakh music in this format brings an opportunity to familiarize a child from a very early age with the national melody. The pieces were released on all digital streaming platforms (iTunes, Spotify, YouTube etc.) under the cover of the *Magic Lullaby album*. The cover illustration is also an animation and is used on the Foundation's YouTube channel.

Thus, we have come to the conclusion that today the Magic Violin project has been transformed into the printed *Fairy Tales of the Magic Violin* book for adults and children in three languages, Kazakh, Russian and English. The Aruna publishing house, established in 2000, specializing in the production of fiction, encyclopedia, educational and entertaining literature for children, showed its interest in the project, offering circulation and promotion. It is noteworthy that the marketers of the publishing house offered to release the first edition of the book through the crowdfunding. And the reason for applying such a promotion tool was explained by the publishing house not simply by the financial obligations. In heightening interest to the project of people who has no relation to professional music education, the publishing house saw and expressed the hope that Kazakh music performed on the violin would help make the world of Kazakhstani mothers and the world of their children better, more comfortable and more aesthetic.

Fundraising held on the StarTime.kz digital platform during the Covid-19 pandemic, made about 40%, which, however, helped cover the costs of the publishing house under the contract with the illustrator. Thus, a unique book *Fairy Tales of the Magic Violin*, which has no analogues in Kazakhstan yet, appeared.

As in all ongoing projects of the *Art-Mirai* Foundation, the central idea of the Magic Violin project, its basic element is Kazakh music. And in the fairy tales book, music can not only be heard but also performed both with a voice and with any instrument. The melodies included in the book have notes from the collections of *Chrestomathies of Kazakh Violin Music* by Balym Kozhamkulova with the preservation of bowing, nuances and tempo designations of the collection author. And original sheet music, for example, with piano accompaniment may be found, as mentioned above, on the MusicBook-Shop digital music showcase.

The next expansion of the Magic Violin project as well as another form of popularization of Kazakh music including through digital technologies, was implemented with the help of the Foundation's partners – Almaty Symphony Orchestra. The team made a studio recording of all five works, and each of them was performed on various string instruments by the orchestra's accompanists. So, two pieces were played on the violin, one on the viola, one on the cello and one on the double bass. Each soloist played accompanied by the orchestra. In addition, accompaniments for the pieces were recorded separately. Thus, a musician – a child or an adult – can perform a melody accompanied by an orchestra, simply by turning on the record, thereby becoming part of the multimedia world, integrating as a soloist on the big stage.

Another partnership project of the Foundation with Almaty Symphony Orchestra was implemented during the difficult period of the pandemic in May 2020. The project was connected

not only with Kazakh music and again with children but also with digital technologies. As you know, during the pandemic in Kazakhstan, as well as around the world, restrictions were introduced. “It was impossible to hold events with any number of people. Concerts were canceled... And freelance musicians, public organizations and private music groups were actively involved in the Internet during this period, both with archival programs and new projects, in order to maintain the interest of the existing audience in their work and, at the same time, attract new audiences. Total digitalization has modernized the communication processes of musicians and listeners, raising to a new level such qualities as creativity of thinking and a penchant for creative adventurism” (Kalyuzhnova, Yelena, et al. 6).

In the search for new solutions for accessing the Internet, a project was implemented to create a video clip to the *Eligay* melody – a piece from the collection *Chrestomathies of Kazakh Violin Music* and the central piece of the Magic Violin project. The video release was timed to coincide with Children's Day, June 1, 2020. This was accompanied by both direct and indirect restrictions. But the same restrictions contributed to the creation of a new option of interaction between musicians, a new format of remote work, overcoming and searching for new ways. Even though quarantine restrictions were still in place, the Foundation management found a way to organize the filming. Of course, an important role was played by the fact that the chamber composition of the invited orchestra consisted of only 11 people, that is, it was relatively small and, accordingly, could take into account and fulfill all the prescribed necessary security measures. The team filmed several panoramic video frames outdoors, in a wide clearing in the mountains, using drones for video filming. Further, a more serious limitation arose:

the soloist is the Artistic Director of the Orchestra, the violinist lives in Spain, and, of course, he was not able to fly to Kazakhstan for filming and sound recording. So he made a video clip with him performing a solo part to orchestral accompaniment pre-recorded at the studio. And further, having the material from both sides in hand, the recording studio and the team of the collective started mixing both the sound and the picture separately. It was necessary to combine audio and video content recorded by different media so that in the final video the picture looked organic, and the overall sound did not cause any complaints. The “remote” project was implemented successfully. As a result, a video clip on the Kazakh Eligay theme was released on the orchestra’s social networks for the Children’s Day.

Conclusion

The general development of technologies leads to the definition of modern trends in the development and promotion of projects. In the first place, of course, digital ones. Thus, the features analysis of digital technologies usage to promote creative products in the local cultural environment brings some conclusions given below. The practice of searching for creative solutions and new mechanisms for implementing ideas, in the rapidly changing reality, determines the development and success of promoting completed projects. Moreover, crises and restrictions that affect the possibility of development nevertheless stimulate the ability in practice to create new tools and methods for promoting projects. For example, by widely using and actively developing digital technologies such as streaming services, recognized today as the fastest growing form of media, or QR code technology with its ability to integrate into any printed product and the ability to expand its functionality.

With regard to the local cultural environment in its regional context,

all of the above leads to an important fundamental conclusion – Kazakh music, recorded on paper and/or digital media, has great potential for further implementation in various formats and self-promotion. Author’s Made in KZ creative product which includes a musical component, uses digital technologies and focuses on a variety of formats, certainly claims to be unique. Among the components creating the Made in KZ product and audio recordings or video clips on streaming platforms and websites, with the possibility to integrate into social networks, there are animated illustrations that can revive the paintings of artists and arouse additional interest in them. And, of course, also fairy-tale books for children and adults with notes, music in a high-quality “live” recording, which is available instantly when pointing your phone’s camera at QR code. So, today, the *Fairy Tales of the Magic Violin* book is a unique creative product aimed at enlightenment, popularization of national music and the formation of aesthetic consciousness in children.

As practice shows, modern technologies open up opportunities for the development of projects and offer a variety of solutions in promoting creative products.

Thus, in today’s society, it is difficult to overestimate the importance of technology, the World Wide Web, social networks, smartphones, flying drones and so on. The consequence of this “oversaturation” of the artificial in the natural is the “erasing” of boundaries between virtual and real worlds. It is important to seek and find a balance. However, it is impossible not to take into account that through the sound of musical theme, through the dynamic forms of screen images and their continuous mobility in minds of listeners, the completion of artistic matter, the interpretation of artistic images and the comprehension of aesthetic essence of creative product occur.

Авторлардың үлесі

Ә. Н. Имаё – мақала тұжырымдамасын қалыптастыру, Қазақстан өнеріндегі менеджмент санатындағы материалдарды жинау, талдау және қорытындылау, бірлескен автормен жұмысты бір мәтінге құрылымдау, орыс тіліндегі мақаланы түзету және редакциялау, деректер көздерін жинау және жүйелеу, мақаланы ағылшын тіліне аудару, мақаланы жариялауға дайындау.

Г. З. Бегембетова – мәтінді сыни тұрғыдан талдау және пысықтау, тұжырымды концептуализациялау, мақаланы безендіру, мәтіннің зерттеу бөлігін дайындау және қайта қарау, мақаланың ағылшын тіліне аудару, орыс және ағылшын тілдеріндегі мақаланы түзету және өңдеу.

Вклад авторов

А. Н. Имаё – формирование концепции статьи, сбор, анализ и обобщение материалов, работа с источниками и литературой, структурирование совместной с соавтором работы в единый текст, редакция и корректура статьи на русском языке, сбор и систематизация данных источников, подготовка статьи к публикации.

Г. З. Бегембетова – критический анализ и доработка текста, концептуализация выводов, оформление статьи, подготовка и доработка исследовательской части текста, перевод статьи на английский язык, редакция и корректура статьи на русском и английском языках.

Contribution of authors

A. N. Imayo – the article's concept formation. The collection, analysis and generalization of materials. Work with sources and reference literature. Structuring the joint work with the co-author into the single text. The correction and editing of the article in Russian. The collection and systematization of data sources. The preparing the article for the publication.

G. B. Begembetova – the text's critical analysis and revision, the conceptualization of conclusions. The article's design, preparation and revision of its research part. The translation of the article into English. The correction and editing of the article in Russian and English.

References

- Bayer, Yuliya. "Sotsiokulturnaya kommunikatsiya i postmodern." ["Sociocultural Communication and Postmodern."] *Virtualnoe prostranstvo kultury [Virtual Space of Culture]*, proceedings of the international science conference. 11–13 April 2000, executive editor Yevgeniy Sokolov, St. Petersburg, Sankt–Peterburgskoye filosofskoye obshchestvo, 2000, pp. 131–133, www.anthropology.ru/ru/text/bayer-yup/sociokulturnaya-kommunikatsiya-i-postmodern. Accessed 20 July 2022. (In Russian)
- Begembetova, Galiya, and Raushan Jumaniyazova. "K probleme managementa v iskusstve." ["To the Issue of Management in Art."] *News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Social and Human Sciences*, vol. 6, no. 316, 2017, pp. 113–118. (In Russian)
- Berezovchuk, Larissa. "Instrumentalnyye i psikhologicheskiye osnovaniya interaktivnosti v kontekste sovremennykh vizualnykh praktik." ["Instrumental and Psychological Foundations of Interactivity in the Context of Visual Practices."] *Iskusstvo i novyye tekhnologii: Metodologicheskiye problemy sovremennogo iskusstvovznaniya [Art and New Technologies: Methodological Problems of Modern Art History]*, executive editor Jacob Ioskevich, vol. 7. St.Petersburg, RIHA, 2001, p. 37–71. (In Russian)
- Dvorko, Nina. *Rezhissura multimedia: genesis, spetsifika, esteticheskie printsipy [Multimedia Directing: Genesis, Specificity, Aesthetic Principles]*. 2004. St. Petersburg, Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences, Dr. Habilit Thesis, www.static.freereferats.ru/_avtoreferats/01002638286.pdf. Accessed 11 August 2022. (In Russian)
- Imayo, Assel, and Aizhan Kalibayeva. "Culture Management through Prism Achievements of Kazakhstan Art." *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 6, no. 4, 2021, pp. 104–121. DOI: 10.47940/cajas.v6i4.492.
- Kalyuzhnova, Yelena, et al. "The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Music Industries. Evidence from Kazakhstan." *Journal of International Relations Theory and World Politics*, vol. 19, no. 3 (66), pp. 147–156, centaur.reading.ac.uk/103949/1/Kalyuzhnova_proof.pdf. Accessed 11 August 2022.
- Kulsarieva, Aktolkyn, et al. "Values, Trends, Technology and Artistic Product in Contemporary Visual Art of Kazakhstan." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, proceedings of the international conference communicative strategies of information society (CSIS 2018), vol. 273, 2019, pp. 129–132. DOI: 10.2991/csis-18.2019.26.
- Smertina, Anna. "Nobrow-transfiguratsii kak atribut iskusstva v usloviyakh mediasredy." ["Nobrow-Transfigurations as an Attribute of Art in Media Environment."] *Science and Education in the Conditions of Socio-Economic Transformation of Society*, proceedings of the XVII international scientific and practical conference. 4 December 2014, edited by Vladimir Mishchenko, Minsk, A. M. Shirokov Institute of Modern Knowledge, 2015, pp. 64–66. (In Russian)

Snezhinskaya, Marina. *Muzykalnaya industriya kak sotsiokulturnyi fenomen [The Music Industry as a Sociocultural Phenomenon]*. 2019. Moscow, Russian State University for the Humanities, PhD Thesis, www2.rsu.ru/binary/object_51.1568039127.76238.pdf. Accessed 10 August 2022. (In Russian)

Tasbergenova, Gaukhar. "The Present State of Cultural Objects in the Republic of Kazakhstan." *News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan*, vol. 6, no. 328, 2019, pp. 126–133. DOI: 10.32014/2019.2224-5294.221.

Әсел Имаё

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

Ғалия Бегембетова

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

МАРКЕТИНГТІК ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ «АРТ-МИРАЙ» ҚОРИНЫҢ ЖОБАЛАРЫ

Аңдатпа. Цифрландыру тұтынушылар шеңберін кеңейтуге, жаңа аудиторияны тартуға мүмкіндік береді: көрермен, тыңдаушы, оқырман бірнеше жыл бұрынғыдан бірнеше есе жылдам. Дегенмен, қазақ музыкасын танымал ету мәселесі әлі де өзекті. Мақалада ұсынылған мәдени нысандарды цифрландыру әдістері әлемдік ғылыми ортаға мәдени құндылықтарды зерделеу мен таныстырудың жаңа мүмкіндіктерін береді, сонымен қатар мәдени мазмұнмен өзара әрекеттесудің мүлдем жаңа тәжірибесін алуға мүмкіндік береді.

Әдістер кешенін пайдалана отырып, авторлар мәдени саладағы коммерциялық емес ұйымның бірнеше жобаларын зерттеді, әр жобаны жеке жүзеге асырудың бірнеше құралдарын қадағалап, талқылауға ұсынды. Оның перспективалары шығармашылық өнімді одан әрі жылжыту үшін тиісті құралдарды іздеуге де әкеледі.

Бұл мақалада соңғы төрт жылда жүзеге асырылған жобаларды талдау жұмысы көрсетіледі. Оңтайлы үлгілер мен жылжыту құралдары келтірілген, олар тек теориялық базамен ғана емес, ең алдымен практикалық тәжірибемен, соның ішінде табысты халықаралық жобалар тәжірибесімен негізделеді. Цифрлы технологиялар шығармашылық өнімді заманауи пайдаланушыға қажетті қолайлы жағдай жасап, қазақстандық академиялық музыканы танымал етудің жаңа мүмкіндіктерін тартты.

Бір шығармашылық өнімді кезең-кезеңмен енгізу, оның өзгермелілігі мен көп сатылылығы заманауи технологияларды пайдалана отырып, қазақстандық музыканы ілгерілету және танымал ету үшін мүлдем жаңа шешімдердің пайда болуына әкеледі

Осы мақалада сипатталған жобалар және оларды жүзеге асыру құралдары мәдени өнімді жылжытудың оңтайлы үлгілерін анықтайды. Зерттеудің практикалық құндылығын шығармашылық жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктерінің мысалы ретінде пайдалануға болады.

Тірек сөздер: цифрлы технологиялар, мультимедиа, қазақ музыкасы, Арт-Мирай, шығармашылық өнім.

Дәйексөз үшін: Имаё, Әсел, және Ғалия Бегембетова. «Маркетингтік цифрлы технологиялар және “Арт-Мирай” қорының жобалары». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 4, 2022, 15–31 б. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.581.

Алғыс. Авторлар *Central Asian Journal of Art Studies* редакторларына, сондай-ақ анонимді рецензенттерге зерттеуге назар аударып, қызығушылық танытқаны үшін, мақаланы баспаға дайындауға көмектескені үшін алғыстарын білдіреді.

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып құптады және мүдделер қақтығысы жоқ екендігін мәлімдейді.

Асель Имаё

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (Алматы, Казахстан)

Галия Бегембетова

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (Алматы, Казахстан)

МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТЫ ФОНДА «АРТ-МИРАЙ»

Аннотация. Цифровизация позволяет расширить круг потребителей, привлечь новую аудиторию – зрителя, слушателя, читателя – намного быстрее, чем всего несколько лет назад. Однако проблема популяризации казахской музыки по-прежнему актуальна. Предлагаемые в статье методы цифровизации объектов культуры привносят в мировую научную среду новые возможности для изучения и приобщения к культурным ценностям, а также позволяют приобрести совершенно новый опыт взаимодействия с культурным контентом.

С помощью комплекса методов авторы исследуют несколько проектов некоммерческой организации культурной сферы, прослеживают и предлагают для обсуждения некоторые инструменты для реализации каждого проекта в отдельности. Перспективы исследования приводят к поиску актуальных инструментов дальнейшего продвижения творческого продукта.

Анализируя проекты, реализованные за последние четыре года, авторы определяют оптимальные модели и инструменты продвижения, обоснованные не только теоретической базой, но в первую очередь практическим опытом, в том числе и опытом успешных проектов международного уровня. Цифровые технологии создали необходимую благоприятную среду для современного пользователя творческого продукта и привлекли новые возможности для популяризации казахстанской академической музыки.

Постепенное развертывание одного творческого продукта, его вариативность и многоэтапность приводит к появлению совершенно новых решений по продвижению и популяризации казахстанской музыки с использованием современных технологий.

Описанные в данной статье проекты и инструменты их реализации определяют оптимальные модели продвижения культурного продукта. Практическую ценность исследования можно использовать как пример возможностей реализации творческих проектов.

Ключевые слова: цифровые технологии, мультимедиа, казахская музыка, Арт-Мирай, творческий продукт.

Для цитирования: Имаё, Асель, и Галия Бегембетова. «Маркетинговые цифровые технологии и проекты фонда “Арт-Мирай”». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 4, 2022, с. 15–31. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.581.

Благодарности. Авторы выражают благодарность редакции *Central Asian Journal of Art Studies*, а также анонимным рецензентам за внимание и интерес к исследованию, за помощь в подготовке статьи к публикации.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи и заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Авторлар туралы мәлімет:

Әсел Назымбекқызы Имаё — Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының арт-менеджмент кафедрасының 3-ші оқу жылы докторанты (Алматы, Қазақстан)

Ғалия Зайнақұлқызы Бегембетова — өнертану кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының музыкатану және композиция кафедрасының профессоры, ғылыми-шығармашылық және халықаралық ынтымақтастық жұмыстар жөніндегі проректор (Алматы, Қазақстан)

Сведения об авторах:

Асель Назымбековна Имаё — докторант PhD 3-го курса кафедры арт-менеджмента Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0002-5534-3217
email: imayo.assel@gmail.com

Ғалия Зайнауловна Бегембетова — кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыковедения и композиции, проректор по научно-творческой деятельности и международному сотрудничеству Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0003-2402-4931
email: begembetova@mail.ru

Authors' bio:

Assel N. Imayo — 3rd year PhD doctoral student, Art Management Department, Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

Galiya Z. Begembetova — PhD in Arts (Musicology), Professor, Department of Musicology and Composition, Vice-Rector for Research and Art and International Cooperation, Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ МУЗЫКАЛЬНО- КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

Жанель Бекмагамбетова¹, Гульнар Бегалинова¹

¹ Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова
(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Статья посвящена исследованию технологического многообразия цифровых медиавозможностей в условиях модификации мировой музыкальной индустрии. Несмотря на достаточно динамичное распространение музыкально-компьютерных технологий в мировом образовательном пространстве, казахстанским исполнителям необходимо обратиться к актуализации основ музыкального программирования, так как современные тренды глобализации требуют профессионального владения информационными знаниями и компьютерной грамотностью.

Цель статьи – изучение музыкально-компьютерных технологий в аспекте функционирования в современном культурном медиапространстве, рассмотрение реализации основных музыкальных медиавозможностей в международной музыкальной практике.

В рамках представленной работы также поднимается вопрос о необходимости внедрения в отечественный педагогический процесс инновационных компьютерных технологий и веб-инструментов для обучения студентов, целесообразности использования ресурсов музыкальных медиаплатформ.

В статье рассматривается ряд специализированных компьютерных программ, интернет-сайтов, приложений и гаджетов, стимулирующих активное развитие музыкальной педагогики, исполнительства, свободу самовыражения, а также способы упрощения продвижения собственного творчества исполнителей.

Использованные общелогические, теоретические и эмпирические методы позволяют осветить тему исследования, основываясь на научных выводах и концепциях, сформированных в инструментальном исполнительстве, а также обзоре основных музыкально-компьютерных направлений в медиапространстве.

В социокультурном пространстве Казахстана профессиональной творческой деятельности отводится важное значение. Подтверждением тому являются положения, обозначенные в Государственной программе «Концепция развития креативных индустрий на 2021–2025 годы»,

направленные на решение задач организации креативного предпринимательства. К сожалению, использование музыкально-компьютерных технологий в отечественной исполнительской деятельности и образовательном процессе весьма ограничено, несмотря на существующее их многообразие в мировом искусстве. В Казахстане необходимо внедрять различные технологические усовершенствования, эффективно использовать медиавозможности, позволяющие находить новые пути музыкальной коммуникации, развивать креативность общества страны, а также создавать актуальные и востребованные проекты.

Ключевые слова: компьютерные технологии, исполнительская деятельность, музыкальная индустрия, креативная индустрия, музыкально-компьютерная грамотность, медиаискусство.

Для цитирования: Бекмагамбетова, Жанель, и Гульнар Бегалинова. «Функциональное многообразие музыкально-компьютерных технологий в исполнительском искусстве Казахстана». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 4, 2022, с. 32–49. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.632.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи и заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение

Согласно словарю терминов слово «медиа» обозначает «средства (массовой) коммуникации — технические средства создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)» (Федоров 24). Медиатехнологии выполняют функцию обмена информацией, опосредующего звена в жизнедеятельности человека. По словам доктора искусствоведения А. Чернышова, «музыка электронных средств массовой информации — медиамузыка — как творческое направление полностью сформировалась относительно недавно, только к 90-м годам XX века, когда окончательно сложилась жанровая система массмедиа, состоящая из художественных, информационных, рекламных произведений, форм трансляции и смежных с ней жанров, а также стало полноценно функционировать круглосуточное музыкальное телерадиовещание. В дальнейшем эта жанровая система многократно расширялась вариантами интернет-СМИ (онлайн-вещание и периодически выкладываемые

в электронную сеть аудио- или видеофайлы), а также внедрением цифрового телевидения и радио, повлекшим за собой разнообразное «переплетение» устоявшихся «медиасредств» (Чернышов). На наш взгляд, «медиамузыка» — это средство коммуникации, позволяющее передачу музыкального цифрового материала с возможностями обратной связи различными методами; современный инструмент создания и распространения творчества исполнителей. Медиаданные являются рядом аудиовизуальной информации, совокупность которой образует медиaprостранство.

Компьютерно-музыкальные технологии используются в композиторской, исполнительской, звукорежиссерской и другой деятельности для создания, исполнения, записи, воспроизведения, композиции, микширования, анализа и редактирования музыки. Область компьютерно-музыкальных технологий достаточно обширна — это различные дигитальные инструменты, компьютерное оборудование, программное обеспечение, цифровое звуковое оборудование, электронные устройства и эффекты и т. д.

Технологии совершенствуются с каждым годом, проникая во все сферы жизнедеятельности, и отрасль

музыкальной культуры не стала исключением, так как процесс аудиовизуального воспроизведения и создания материала сформировал медиaprостранство, способствующее развитию исполнительского искусства и продвижению креативной индустрии Казахстана.

На сегодняшний день в Казахстане действует Государственная программа «Концепция развития креативных индустрий на 2021–2025 годы», реализуемая Министерством культуры и спорта страны, предпринимаются различные меры в направлении развития данного сектора. Показательным мероприятием, наглядно продемонстрировавшим достижения отечественных организаций и частных изобретателей-новаторов, явилась неделя креативных индустрий “Almaty Creative Week”, состоявшаяся в Алматы с 1 по 5 ноября 2022 г. Для открытого диалога было привлечено около 130 международных и местных экспертов, которые обсуждали вопросы о проектировании креативных отраслей, формировании стратегий национального креативного продукта, процессе поиска эффективных моделей работы и жизни в новой экономической реальности. Особо стоит отметить ряд новых образовательных программ разных отраслей креативной экономики, внедряемых в вузах. Еще одна из немаловажных отраслей реализации творческих идей — это индустрия развлечений, она имеет большие перспективы и привлекает зарубежные компании. Так, к примеру, в стране достаточно активно развивается область кино, интертеймента и информационных технологий, представляя собой сильную точку роста, и музыкальное искусство, музыкальные медиатехнологии играют здесь определенно значимую роль.

На сегодняшний день крупный пласт под названием медиаискусство включает в себя продукты, созданные с помощью

аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий. В современном обществе часто встает вопрос о вероятности новых технологических средств массовой культуры, полностью пришедших на смену традиционным. По мнению авторов, в силу новых перспектив нынешнего этапа развития культуры возникают иные сферы применения многообразия компьютерных возможностей.

В этих условиях образование является опорным пунктом, задающим направление всей системе креативной индустрии, эффект от которой будет наблюдаться в ближайшем будущем. В процессе подготовки квалифицированных специалистов образовательная система по сей день сталкивается с объективными научными и практическими запросами ее реализации и современными методами обучения. Медиaprостранство стало неотъемлемой частью повседневной жизни музыканта, где активно используются социальные и стриминговые площадки, в том числе и для продвижения собственного творчества исполнителей.

Методы

В ходе исследования были использованы общелогические, теоретические и эмпирические методы, позволившие раскрыть поставленные задачи в освещении проблемы функционального многообразия музыкально-компьютерных технологий в современной культуре Казахстана, представить выводы и концепции, сформированные в инструментальном исполнительстве, а также обзор основных музыкально-компьютерных направлений в медиaprостранстве.

Методологическая основа работы базируется на фундаментальных трудах, посвященных исследованию применения новых технологий в международной

музыкальной практике, в частности, научных публикациях Nancy Baym, Ирины Горбуновой, Павла Катаева.

На примере эволюции медиаформата в исполнительском искусстве рассматриваются определенные интернет-ресурсы, используемые артистами для представления своего творчества. Концептуальные подходы в процессе звукового режиссирования были раскрыты, полагаясь на различие между любительским, профессиональным и полупрофессиональным (Ververde). Ряд научных исследований посвящен обсуждению популярной музыки с позиции медиаисследований, основанных на изучении процесса распространения доступного производства музыки, отрицательно влияющего на ценность и восприятие высококачественной записи в студии (Baym, Burnett, Алтынов).

Историко-хронологический подход в исследовании позволил рассмотреть предпосылки возникновения и развития специфики функционирования отдельно взятых музыкальных сайтов, программ, сервисов, приложений и гаджетов.

Анализ западных научных работ демонстрирует актуализацию поп-музыки как социального процесса, находящегося под влиянием медиатехнологий. Новейшие разработки в области хранения и организации музыки бросают вызов предыдущим, которые ограничены рамками исполнения на сцене (Waddell, Williamon, Zachary).

Центральной идеей исследования креативной индустрии в Казахстане является важность профессиональной образовательной подготовки конкурентоспособных исполнителей, владеющих современными технологиями в области музыкального искусства, что является базисом современной культуры. «Грамотное владение и последующее применение знаний является задачей специализированного учебного заведения, отвечающего

за качество образования, что, безусловно, способствует дальнейшему трудоустройству и лучшему ориентированию обучаемого в работе» (Бекмагамбетова и Бегалинова 272). Говоря о совершенствовании образовательного процесса, направленного на повышение численности квалифицированных кадров, стоит отметить, что творческая деятельность будет оказывать положительное влияние на культурно-экономический рост республики.

Воздействие на творческую амбивалентность и создание стоимости продукта представлены через призму системы социальных отношений и корпоративных интересов (Hodgson). В рамках работы подробно освещаются основные музыкально-компьютерные направления в медиапространстве, основанные на изученных концепциях и актуальных данных. Исследовательский интерес вызывают медиапримеры и течения, которые требуют отдельного изучения каждого из видов на материале музыкальных ресурсов.

В исследовании были использованы общенаучные методы, такие как анализ, описание, сравнение, на основе которых сформированы выводы. Компаративистский принцип раскрыл деятельность инструментальных исполнителей в условиях процесса медиатизации мировой музыкальной индустрии.

Обсуждение

Как известно, компьютерные технологии — это процессы, включающие в себя обработку цифровых данных, их хранение, защиту, воспроизведение и множество других алгоритмов. Спектр применения компьютеров охватывает:

- а) образовательный процесс, который становится более насыщенным и легкоусвояемым за счет красочной подачи, визуальности, быстро сохраняемой в памяти ученика;

- б) упрощение оценки знаний той или иной области;
- в) формирование познавательной культуры и потенциала человека;
- г) организацию исследований, развитие интеллектуальных способностей;
- д) стимуляцию логического, критического, абстрактного, образного мышлений.

Зарубежный опыт подтверждает, что в период глобализации и цифрового прогресса виртуальные музыкальные занятия и мастер-классы модифицировались и достигли высокого профессионального уровня благодаря скоростной передаче информации и оборудованию. Интернет-соединения транслируют качество звука во время видеоконференций, идентичное нахождению участников в одной комнате.

В период всемирной пандемии формат музыкального образования в Казахстане претерпел кардинальные изменения: цифровое обучение пришло на смену классическому, первозданному. Наряду с аутентичным способом подачи музыкального материала онлайн-трансляция никоим образом не умаляет достоинства первого. Главным критерием в успешном и качественном проведении занятий онлайн является наличие доступа скоростного интернет-соединения. Образовательный музыкальный процесс подразумевает тактильный и зрительный контакт обеих сторон. Руководством многих специализированных заведений было принято решение о проведении занятий на платформах для видеоконференций и вебинаров, таких как Skype (2003), Zoom (2011), Google Meet (2020). Если занятие тщательно спланировано, а техническое оснащение настроено корректно, то дистанционное обучение не является сложным процессом. Говоря о струнных инструментах, необходимо сосредоточиться на контактных уроках еще на начальных этапах, так как очень важно овладеть

устойчивой игровой позицией. После нескольких лет систематизированных занятий ученик приобретет базовые навыки. Далее дистанционные уроки могут быть основным методом обучения, при этом учитель выступает в роли регулирующего и направляющего лица. Не стоит забывать о недостатках в виде отсутствия тактильности данного подхода. Информация через видео-конференц-связь передается в устной форме, что однозначно является недостаточно эффективным для внесения коррективов в исполнение. Это необходимо для улучшения техники игры смычком, его направления или давления на струны, качества звука, постановки и т. д. Тактильная информация необходима в процессе обучения игре на любом струнном инструменте.

Объективная новизна проведенного исследования заключается в сопоставлении ранее действующих и недавно введенных медиаинструментов в музыкальном исполнительстве. Так, к примеру, мультитрек, или многодорожечная запись музыкальных произведений, в наши дни уже не вызывает особого удивления у исполнителей и команды звуковых продюсеров. Но в середине XX века данное явление было равносильно проектированию полета в космос. Ранее музыканты производили запись своего творчества от начала до конца целым дублем. Теперь же звукорежиссер имеет возможность сделать не только запись отдельных частей материала и собрать их воедино, но и внести коррективы в нужные эпизоды, при этом добавив инструментальный или вокальный «слой». Со времен создания мультитрека звукозаписывающая отрасль вступила на путь функционального и технического многообразия. Технология многодорожечной записи была впервые разработана в конце 1940-х годов, вскоре после появления магнитной ленты как средства записи. Этот новый носитель позволял делать отдельные

записи на разных частях поверхности ленты, которые, в свою очередь, можно было воспроизводить одновременно. Мультитрек был разработан американской компанией “Ampex”. К 1954 году был выпущен первый восьмидорожечный магнитофон, но машины оставались редкостью до конца 1960-х годов. Тем не менее, примененный метод стал центральным способом записи музыки и остается таковым. Компьютерные технологии 1960-х годов дали импульс к совершенствованию многих процессов и расширению новых музыкальных возможностей.

В музыкальном искусстве исполнители нередко обращаются к цифровой обработке звука. С помощью программы автоподстройки тонов “Autotune” произведение может обрести яркую выразительность и приблизиться к идеалу, так как нередко в процессе записи человеческий фактор может подвести музыканта. Полтона вверх или вниз значительно ухудшает восприятие музыкального творения, но компьютерная программа автонастройки позволяет мгновенно подтянуть или опустить ноту ошибочной высоты до нужной. Автонастройка является запатентованным аудиопроцессором для измерения высоты звука, представленным в 1996 году американской компанией “Antares Audio Technologies”. Инструмент служит некой маскировкой для исправления неточностей, позволяя идеально настроить вокальные и инструментальные треки. Впервые в 1998 году была использована техника автонастройки в песне “Believe” певицы Шер (Cher), что способствовало популяризации данного технического нововведения. В 1997 году Andy Hildebrand вывел упрощенный метод определения высоты тона, который включал в себя использование автокорреляции. Инженеры музыкальной

индустрии, ранее изучавшие данный вопрос, считали использование автокоррекции непрактичным из-за огромных вычислительных шагов, но Hildebrand нашел «упрощение, которое превратило миллион умножений всего в четыре. Это был трюк – математический трюк» (Crockett).

Ряд современных ученых подходит к обсуждению популярной музыки с позиции медиаисследований, основываясь на изучении большого количества исторических знаний. Сегодня поп-музыка функционирует как социальный процесс, находящийся под влиянием медиатехнологий. Новейшие разработки в области хранения и организации музыки бросают вызов предыдущим, функционирующим в рамках исполнения на сцене.

Музыкальные студии, школы искусств, звукозаписывающие студии, компании, занимающиеся организацией концертов и мероприятий, – базовые составляющие отрасли креативной индустрии Казахстана. Обращаясь к вопросу организации и продвижения концертов, впрочем, как и всяких других форм и видов музыкальной деятельности, отметим значимость менеджмента и маркетинга. Существует множество процессов, где активно задействованы технологии, такие как автоматическое распознавание контента и контроль прав, технология автоматической идентификации и сбора данных, онлайн-покупка, продажа билетов и другие.

С недавних пор производство музыкального материала благодаря цифровому программному обеспечению позволяет многим музыкантам записывать и продюсировать свои произведения в отличном качестве. Первый запуск цифровой звуковой рабочей станции “Pro Tools” был в 1989 году. Каждый год аппаратный комплекс звукозаписи Digidesign выпускает обновленные версии и расширяет программное обеспечение.

Программа “Logic Studio” (2007) от американской корпорации по производству персональных компьютеров, планшетов и телефонов Apple была разработана для создания и редактирования аудио- и видеофайлов. Изучив технические программы “Pro Tools” и “Logic Studio” в аспекте исполнительского мастерства, отметим, что создатели приложений предлагают широкий спектр музыкальных эффектов, действительно улучшающих качество звучания. Программное обеспечение и интерфейс не сложны в использовании и представляют собой первые подступы на пути к созданию домашней студии.

Цифровой поток передачи аудиовизуального материала является инструментом для просмотра и прослушивания всего, что запрашивает пользователь, в любое время. Крупнейший видеохостинг “YouTube” (2005) стал одной из первых цифровых платформ для загрузки и просмотра видео, фильмов, клипов разных жанров. Вслед за этим были созданы популярные музыкальные площадки, такие как “Spotify” (2006), “AppleMusic” (2015), “TIDAL” (2014) и др., позволившие легально прослушивать музыку, аудиокниги, подкасты и множество других медиаобъектов без скачивания на устройство (Байков 127).

Политика руководства подобных стриминговых платформ часто предполагает тесную связь между масштабными амбициями компании и творческими интересами музыкантов. Большинство признают, что заявленная демократия ошибочна. «Творческая амбивалентность является малоизученной опорой в исследованиях цифровых музыкальных платформ, предполагается, что эти системы могут быть скорее творчески ограничивающими, чем расширяющими возможности». В этнографическом исследовании «Spotify и демократизация музыки», разработанном на базе упомянутой

музыкальной площадки, представлены рекомендации, определено дальнейшее влияние на музыкальное творчество и создание стоимости продукта. В работе говорится, что «творческую амбивалентность, порождаемую технологиями, следует понимать как сложную систему социальных отношений и корпоративных интересов» (Hodgson 13).

«Наша миссия — раскрыть потенциал человеческого творчества, предоставив возможность миллиону художников жить за счет своего искусства, а миллиардам поклонников — возможность наслаждаться и вдохновляться им... Мы работаем над демократизацией данной отрасли, которая расширяет культурные горизонты» (Ек 92).

Выступления на публике для исполнителей являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности. Сегодня с помощью петлевых педалей Looper (1943) состав и количество музыкантов на сцене возможно сокращать, при этом не особо теряя в объемности и полноте звучания. Солист может в одиночку воссоздать метро-ритмическую и гармоническую основы произведения. Неоспоримый факт, что живое звучание инструментов не заменит ни один электроприбор или программа.

Композиторы в самом начале пути создания произведений, а также в процессе корректировки теперь имеют уникальную возможность прослушать их с помощью цифровой записи “Musical Instrument Digital Interface” (1970), что в переводе означает цифровой интерфейс музыкальных инструментов. До недавних пор творческая и финансовая свобода создателей музыки была ограничена. Возникали определённые трудности при воспроизведении произведений крупной формы для симфонических или камерных составов, композиторы либо исполняли

их на фортепиано, что не разрешает проблему воспроизведения полной партитуры самостоятельно, либо обращались к живому звучанию оркестра. Программа инструментального цифрового интерфейса предлагает любителям и профессионалам полный полет творческой фантазии с минимальными производственными затратами.

Результаты

Перейдя к аналитической части работы, выдвигая гипотезу поставленной проблемы, в первую очередь стоит отметить, что специфика музыкального искусства подразумевает совокупность эмоциональных составляющих человека и его чувственную сферу личности. Использование информационно-компьютерных технологий является одним из условий для достижения образовательных задач, таких как ясное понимание произведения искусства, тесный межличностный контакт учителя и ученика, облегченный доступ к актуальной информации, насыщенность визуальными примерами, развитие навыка самопрезентации, повышение мотивации к обучению, формирование художественного вкуса и эстетических предпочтений. Владение музыкально-компьютерной грамотностью способствует эмоциональной и интеллектуальной активности в процессе изучения творческого объекта в аспекте понимания пространства культуры и духовности.

Выводы подкреплены в опоре на анализ данных Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», представленных в результате проведения научно-исследовательского проекта «Исследование условий развития и распространения цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, включая необходимые экосистемы,

регулирование и источники больших данных». Система интеллектуального анализа данных «iFoga» разработана Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Посредством передовых технологий она обрабатывает около 500 миллионов документов, таких как научные публикации, материалы рыночной аналитики, отраслевые медиа для моделирования эффективных бизнес-решений. Системой было проанализировано около 23 тысяч материалов с 2017 по 2021 год. Применен анализ данных для определения перспективных компьютерных технологий в музыкальной индустрии, а также выделены главные тенденции последующей цифровизации ее продуктов на основе высокоцитируемых зарубежных публикаций.

Благодаря музыкально-компьютерным технологиям производство музыки стало в разы дешевле, что дает возможность неизвестным артистам заявить о своем творчестве на международной арене. «Сегодня музыка создается при помощи специализированного программного обеспечения, виртуальных инструментов и эффектов, эмулирующих существующее дорогостоящее оборудование. Анализ музыкальных признаков позволяет рекомендательным системам предлагать авторам готовые наборы музыкальных библиотек, эффектов и настроек, что еще больше упрощает и ускоряет работу над музыкой. Появляются умные музыкальные инструменты и интерфейсы для автоматизированного создания произведений в режиме реального времени» (Алтынов).

Распространение цифровой музыки основано на нематериальности самого процесса прослушивания живого и онлайн-формата. Однако, по оценке выводов, музыка в ракурсе функционального многообразия компьютерных технологий в культурном медиапространстве является материей,

которую возможно создавать и обменивать, сохраняя осязаемость и материальность, в особенности на физическом объекте. В ракурсе представленной темы обратимся к популярному по всему миру струнно-смычковому инструменту — скрипке, привлекающей миллионы желающих овладеть техникой игры. В отличие от клавишных и щипковых, как фортепиано или гитара, у скрипки отсутствуют обозначения и маркеры, определяющие соответствующие положения аппликатуры и тональности. Для учеников начального уровня обучения контроль давления пальцев, положение рук, постановка корпуса, движение смычка, координация рук и хорошая интонация представляют собой сложную задачу. Педагог должен систематически показывать ученику методику, разработанную веками, включая практические самостоятельные занятия. На данном этапе многие обучаемые сталкиваются с проблемой настройки инструмента и контролем качества выполнения заданий. При помощи цифровых технологий в наши дни стало возможным отслеживать на компьютере движения пальцев ученика. Изучив музыкальный сайт www.alessandrobaticci.com, стоит отметить главные тенденции экспериментального проекта австрийских музыкантов, которые создали устройство, предназначенное для расширения исполнительских возможностей струнных инструментов благодаря запатентованному датчику с высоким разрешением, который отслеживает движения пальцев, имея примерно 150 точек контакта под одним. Система “Digitize” (2021) позволяет «струнникам» управлять виртуальными звуками со своего грифа, формировать цифровые образцы, визуализировать движения инструмента на экране компьютера, использовать автоматическую коррекцию высоты

тона в реальном времени с помощью цифровой картографической системы на основе датчиков. Устройство весом в 20 граммов устанавливается под гриф и соединяется с программным обеспечением на телефоне или компьютере для записи композиции. Гаджет действительно сделан музыкантами, для музыкантов. Изобретатели утверждают, что это «самая мощная система отображения, когда-либо разработанная для любого акустического струнного инструмента». Данная технология превращает струнные инструменты в создателей цифровой музыки.

Владение музыкально-компьютерными компетенциями продвинутого уровня отмечается у студентов разных учебных заведений. Педагогический проект инновационной учебной деятельности представлен в работе российских ученых, где авторы освещают цифровые возможности в аспекте образовательного процесса. Образовательный курс возможно внедрить в специализированные музыкальные учебные заведения Казахстана, опыт коллег позволит расширить теоретические и практические знания учащихся. В статье отмечается: «Создание, обработка и воспроизведение музыкального материала с применением музыкально-компьютерных технологий является важной составляющей моделью учебного процесса. Комплекс педагогических технологий, входящий в деятельностно-технологический блок, включает в себя интерактивные, проектные, исследовательские, технологии моделирования, индивидуализации обучения и информационно-компьютерные технологии» (Коновалов и Буторина 98).

Музыкально-техническая грамотность современного общества дает возможность осваивать профессии, развивать исполнительские навыки самостоятельно. Многие интернет-

платформы содержат доступную самообразовательную информацию. К примеру, игре на скрипке можно обучиться на специализированном сайте www.theviolinsite.com (2021). Платформа содержит ссылки на бесплатный нотный материал и аудиозаписи, информацию о скрипичной педагогике, советы по запоминанию нотного текста, письменные инструкции по отработке определенного технического навыка и видеозаписи правильного выполнения упражнений.

Подобные веб-сайты выступают в роли вспомогательного инструмента в жизни музыканта-любителя, имеющего базовые знания о технике игры, но не обладающего достаточным количеством времени и средств для уроков с учителем. Справочный материал и упражнения могут быть использованы как учащимися, так и преподавателями музыкальных специализированных учреждений.

В ходе исследования, основанного на эксперименте по вопросам восприятия электронного обучения, между группой студентов узкопрофильного и общего направлений было установлено, что «все участники опроса имеют положительное мнение о необходимости использования инновационных компьютерных технологий и веб-инструментов для преподавания и обучения. Данные представляют собой результаты опроса 1438 студентов Китайского университета Гонконга, где дисциплины были на основе модели Biglan» (Lam, et al. 119).

Обращаясь к вопросам об использовании музыкантами современных технологий в учебном процессе, мы обратились к работе «Технологии и отношение в музыкальном образовании» (Waddell and Williamon 8). Статья содержит оценку восприятия пользы и доступности цифровых технологий. Итогом опроса 338 музыкантов, студентов

и профессиональных артистов из разных стран, разного возраста, специализации и музыкального опыта явилось положительное отношение к текущему и будущему использованию медиа в образовательной программе. Также было доказано, что уровень навыков работы со смартфонами, ноутбуками и настольными компьютерами выходит за рамки начального уровня традиционных аудио- и видеозаписывающих устройств. Большинство участников опроса сообщили об использовании метрономов и тюнеров на смартфонах и планшетах.

Заключение

Заявленная тема статьи охватывает основные медиавозможности в международной музыкальной практике, а также функциональное многообразие в аспекте современной культуры. В рамках работы подробно освещаются основные музыкально-компьютерные направления в медиaprостранстве.

Актуальность проведения исследования очевидна, так как в Казахстане не наблюдается целенаправленного комплексного изучения многообразия музыкально-компьютерных технологий, а также внедрения и успешного использования цифровых медиа обучающимися в области музыкального искусства. Пандемия в связи с коронавирусной инфекцией дала импульс некоторой активности в использовании Zoom и других платформ с целью осуществления дистанционного обучения, применения электронно-цифровых программ. Онлайн-трансляции никак не принижают достоинств традиционного, аутентичного способа подачи музыкального материала, выполняя роль вспомогательных условий для реализации творчества, особенно в экстремальных условиях изоляции.

Результаты исследования подтверждают, что открытый доступ к компьютерным

программам, интернет-сайтам, приложениям и гаджетам оказывает положительное влияние на процесс развития музыкальной педагогики и исполнительства, способствует:

- а) усилению взаимосвязи ученика и учителя;
- б) совершенствованию самообразовательного процесса;
- в) многообразию и доступности музыкальных материалов;
- г) упрощенному процессу продвижения собственного творчества.

Исследовательский интерес вызывают медиапримеры и течения, которые требуют отдельного изучения каждого из видов на материале

музыкальных ресурсов. Технологические процессы, набирая с каждым днём большую популярность, активно функционируют в сфере музыкальной индустрии. Благодаря новому этапу данный сектор можно назвать одним из крупных и значимых в массовой культуре. Высокая концентрация динамичного роста технологий в музыкальной индустрии определяет актуальность исследования, имеющего практическую и научно-теоретическую значимость. Расширение используемых функциональных возможностей музыкально-компьютерных технологий способствует осуществлению новых способов музыкальной коммуникации в исполнительском искусстве Казахстана.

Авторлардың үлесі

Ж. А. Бекмағамбетова – ғылыми әдебиеттерді талдау, шетелдік дереккөздермен жұмыс жасау, мәтіннің зерттеу бөлігін дайындау және орындау, әдеби шолуды дайындау.

Г. А. Бегалинова – зерттеу әдістемесін құрау және мәселені қалыптастыру, тұжырымдарды концептуалдау.

Вклад авторов

Ж. А. Бекмағамбетова – анализ научной литературы, работа с зарубежными источниками, подготовка и исполнение исследовательской части текста, подготовка литературного обзора.

Г. А. Бегалинова – разработка методологии проведения и формирование проблемы исследования, концептуализация выводов.

Contribution of authors

Zh. A. Bekmagambetova – analysis of scientific literature, work with foreign sources, preparation and accomplishment of the text research part, preparation of the literary review.

G. A. Begalinova – development of the method for conducting and formation of problem of the study, the conceptualization of conclusions.

Список источников

- Baticci, Alessandro. "DigitAize is a Sensor-Based Digital Mapping System for String Musical Instruments." *Alessandro Baticci*, www.alessandrobaticci.com/digitaize/. Accessed 19 March 2022.
- Baym, Nancy, and Robert Burnett. "Amateur Experts: International fan Labour in Swedish Independent Music." *International Journal of Cultural Studies*, vol. 12, no. 5, 2009, pp. 433–449. DOI: 10.1177/1367877909337857.
- Baym, Nancy. *Playing to the Crowd: Musicians, Audiences, and the Intimate Work of Connection*. NYU Press, 2018. DOI: 10.18574/nyu/9781479896165.001.0001.
- Crockett, Zachary. "The Mathematical Genius of Auto-Tune." *Priceonomics*, www.priceonomics.com/the-inventor-of-auto-tune. Accessed 26 September 2016.
- Ek, Daniel. "Letter to Potential Investors." ["United States Securities and Exchange Commission."] 28 February 2018, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1639920/000119312518063434/d494294df1.htm#rom494294_14. Accessed 28 February 2018.
- Hodgson, Thomas. "Spotify and the Democratisation of Music." *Popular Music*, vol. 40, no. 1, 2021, pp. 1–17. DOI: 10.1017/S0261143021000064.
- Lam, Paul, et al. "Disciplinary Difference in Students' use of Technology, Experience in Using eLearning Strategies and Perceptions Towards eLearning." *Computers & Education*, vol. 73, no. 8, 2014, pp. 111–120. DOI: 10.1016/j.compedu.2013.12.015.
- Velverde, Raquel. "Online Musicking for Humanity: the Role of Imagined Listening and the Moral Economies of Music Sharing on Social Media." *Cambridge University Press*, vol. 41, no. 2, 2022, pp. 194–215. DOI: 10.1017/S0261143022000034.
- Waddell, George, and Aaron Williamon. "Technology Use and Attitudes in Music Learning." *Frontiers in ICT*, vol. 6, 2019, pp. 1–14. DOI: 10.3389/fict.2019.00011 Accessed 31 May 2019.
- Алтынов, Артем. «Цифровые тренды музыкальной индустрии». *IFora-Экспресс. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»*, www.issek.hse.ru/news/682320829.html. Дата доступа 8 июля 2022.
- Байков, Владимир, и Дмитрий Байков. *Википедия объяснит всё, YouTube покажет всё*. Москва, ДМК-Пресс, 2018.
- Бекмагамбетова, Жанел, и Гульнар Бегалинова. «Музыкальное искусство на современном этапе Казахстана в условиях креативной индустрии». *Керуен*, т. 75 (2), 2022, с. 272–282. DOI: 10.53871/2078-8134.2022.2-23.
- Горбунова, Ирина. «Музыкально-компьютерные технологии как основа новых самостоятельных образовательных направлений». *Электронный научный журнал Mediamusic*, № 2 (69), 2018, с. 307–309.

Катаев, Павел. «Музыкальные медиа в сетевом обществе: возможности и вызовы функционального многообразия». *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*, т. 10, вып. 1, 2018, с. 104–116. DOI: 10.17072/2037-6681-2018-1-104-116. Дата доступа 4 апреля 2018.

Катаев, Павел. «Предубеждения выживших: исследования суггестивного потенциала контента СМИ». *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*, № LXVI, 2019, с. 609–616.

Коновалов, Антон, и Наталья Буторина. «Музыкально-компьютерная деятельность: особенности профессиональной подготовки специалистов». *Образование и наука*, т. 23, № 8, 2021, с. 24–110. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-8-84-110. Дата доступа 8 августа 2021.

Концепция развития креативных индустрий на 2021–2025 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 860, с. 2–28.

Федоров, Александр. *Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности*. Москва, Директ-Медиа, 2014.

Чернышов, Александр. *Медиамузыка: основы теории, практика и история*. 2013. ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского», докторская диссертация, www.cheloveknauka.com/mediamuzyka-osnovy-teorii-praktika-i-istoriya. Дата доступа 30 ноября 2022.

References

- Altynov, Artem. "Tsifrovyye trendy muzykalnoy industrii." ["Digital Trends in the Music Industry."] *Natsionalnyy issledovatel'skiy universitet "Vysshaya shkola ekonomiki" ["Higher School of Economics" National Research University]*, issek.hse.ru/news/682320829.html. Accessed 8 July 2022. (In Russian)
- Baticci, Alessandro. "DigitAize is a Sensor-Based Digital Mapping System for String Musical Instruments." *Alessandro Baticci*, www.alessandrobaticci.com/digitaize/. Accessed 19 March 2022.
- Baykov, Vladimir, and Dmitry Baykov. *Vikipediya obyasnit vse, YouTube pokazhet vse. [Wikipedia will Explain Everything, YouTube will Show Everything.]* Moscow, DMK Press, 2018. (In Russian)
- Baym, Nancy, and Robert Burnett. "Amateur Experts: International fan Labour in Swedish Independent Music." *International Journal of Cultural Studies*, vol. 12, no. 5, 2009, pp. 433–449. DOI: 10.1177/1367877909337857.
- Baym, Nancy. *Playing to the Crowd: Musicians, Audiences, and the Intimate Work of Connection.* NYU Press, 2018. DOI: 10.18574/nyu/9781479896165.001.0001.
- Bekmagambetova, Zhanel, and Gulnar Begalinova. "Muzykalnoye iskusstvo na sovremennom etape Kazakhstana v usloviyakh kreativnoy industrii." ["Musical Art at the Present Stage of Kazakhstan in the Conditions of the Creative Industry."] *Keruen*, vol. 10, no. 75, 2022, pp. 272–282, DOI: 10.53871/2078-8134.2022.2-23. (In Russian)
- Chernyshov, Aleksandr. *Mediamuzyka: osnovy teorii, praktika i istoriya. [Media Music: Fundamentals of Theory, Practice and History.]* 2013. Moscow, Moscow State Conservatory, PhD Thesis, www.cheloveknauka.com/mediamuzyka-osnovy-teorii-praktika-i-istoriya. Accessed 30 November 2022. (In Russian)
- Crockett, Zachary. "The Mathematical Genius of Auto-Tune." *Priceonomics*, www.priceonomics.com/the-inventor-of-auto-tune. Accessed 26 August 2022.
- Ek, Daniel. "Letter to Potential Investors." ["United States Securities and Exchange Commission."] 28 February 2018, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1639920/000119312518063434/d494294df1.htm#rom494294_14. Accessed 26 August 2022.
- Fedorov, Alexander. *Slovar po mediaobrazovaniyu: mediaobrazovanie, mediagramotnost, mediaissledovaniya. [Media Education Dictionary: Media Education, Media Literacy, Media Studies, Media Competence.]* Moscow, Direct-Media, 2014, pp. 14–16 (In Russian)
- Gorbunova, Irina. "Muzykalno-kompyuternyye tekhnologii kak osnova novykh samostoyatelnykh obrazovatelnykh napravlenij." ["Music and Computer Technologies as the Basis of New Independent Educational Areas."] *Mediamusic*, vol. 69, no. 2, 2018, pp. 307–309. (In Russian)
- Hodgson, Thomas. "Spotify and the Democratisation of Music." *Popular Music*, vol. 40, no. 1, 2021, pp. 1–17. DOI: 10.1017/S0261143021000064.

Katayev, Pavel. "Muzykalnyye media v setevom obshchestve: vozmozhnosti i vyzovy funktsionalnogo mnogoobraziya." ["Musical Media in the Networked Society: Opportunities and Challenges of Functional Diversity."] *Vestnik Permskogo Universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Bulletin of the Perm University. Russian and foreign philology]*, vol. 10, no. 1, 2018, pp. 104–116. DOI: 10.17072/2037-6681-2018-1-104-116. (In Russian)

Katayev, Pavel. "Predubezhdeniya vyzhivshikh: issledovaniya suggestivnogo potentsiala kontenta SMI." ["Survivor Bias: Research into the Suggestive Potential of Mass Media."] *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*, no. 66, pp. 609–616. (In Russian)

Konovalov, Anton, and Natalya Butorina. "Muzykalno-kompyuternaya deyatelnost: osobennosti professionalnoy podgotovki spetsialistov." ["Musical-Computer Activity: Features of Professional Training of Specialists."] *Obrazovaniye i nauka [Education and Science]*, vol. 24, no. 8, 2021, pp. 64–110. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-8-84-110. (In Russian)

Kontseptsiya razvitiya kreativnykh industriy na 2021-2025 gody. [The Concept for the Development of Creative Industries for 2021-2025.] The Government of the Republic of Kazakhstan. 2021, adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000860, Accessed 30 November 2021. (In Russian)

Lam, Paul, et al. "Disciplinary Difference in Students' use of Technology, Experience in Using eLearning Strategies and Perceptions Towards eLearning." *Computers & Education*, vol. 73, no. 8, 2014, pp. 111–120. DOI: 10.1016/j.compedu.2013.12.015.

Velverde, Raquel. "Online Musicking for Humanity: the Role of Imagined Listening and the Moral Economies of Music Sharing on Social Media." *Cambridge University Press*, vol. 41, no. 2, 2022, pp. 194–215. DOI: 10.1017/S0261143022000034.

Waddell, George, and Aaron Williamon. "Technology Use and Attitudes in Music Learning." *Frontiers in ICT*, vol. 6, 2019, pp. 1–14. DOI: 10.3389/fict.2019.00011 Accessed 31 May 2019.

Жәнел Бекмағамбетова

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы, Қазақстан)

Гүлнар Бегалинова

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы, Қазақстан)

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӨНЕРİNДЕГІ МУЗЫКА МЕН КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІ

Аңдатпа. Мақала әлемдік музыка индустриясының модификациясы жағдайында цифрлық медиа мүмкіндіктерінің технологиялық әртүрлілігін зерттеуге арналған. Музыкалық және компьютерлік технологиялардың әлемдік білім беру кеңістігінде біршама серпінді таралуына қарамастан, қазақстандық орындаушылар музыкалық бағдарламалау негіздерін жаңартуға бет бұруы қажет, өйткені жаһандандудың заманауи шарттары кәсіби ақпараттық білімді және компьютерлік сауаттылықты талап етеді.

Мақаланың мақсаты – заманауи мәдени медиа кеңістігінде қызмет ету аспектісінде музыка мен компьютерлік технологияларды зерттеу, халықаралық музыкалық тәжірибеде негізгі музыкалық медиа мүмкіндіктерін енгізуді қарастыру.

Ұсынылған жұмыста отандық педагогикалық үдеріске студенттерді оқытудың инновациялық компьютерлік технологиялары мен веб-құралдарын енгізу қажеттігі, музыкалық медиаплатформалар ресурстарын пайдаланудың орындылығы мәселелері де көтеріледі.

Мақалада музыкалық педагогиканың белсенді дамуын, орындаушылықты, сөз бостандығын ынталандыратын бірқатар мамандандырылған компьютерлік бағдарламалар, веб-сайттар, қосымшалар мен гаджеттер, сонымен қатар орындаушылардың өзіндік шығармашылығын насихаттауды жеңілдету жолдары қарастырылады.

Қолданылатын жалпы логикалық, теориялық және эмпирикалық әдістер аспаптық орындауда қалыптасқан ғылыми тұжырымдар мен тұжырымдамаларға, сондай-ақ медиакеңістіктегі негізгі музыкалық және компьютерлік үрдістерге шолу жасауға негізделген зерттеу тақырыбын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді.

Қазақстанның әлеуметтік-мәдени кеңістігінде кәсіби шығармашылық қызметтің маңызы зор. Бұл шығармашылық кәсіпкерлікті ұйымдастыру мәселелерін шешуге бағытталған «Шығармашылық индустрияны дамытудың 2021–2025 жылдарға арналған тұжырымдамасы» мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген ережелермен расталады. Өкінішке орай, музыкалық және компьютерлік технологияларды отандық орындаушылық қызметте және оқу-тәрбие процессінде қолдану, олардың әлемдік өнерде бар алуан түрлілігіне қарамастан, өте шектеулі. Қазақстанда түрлі технологиялық жетілдірулерді енгізу, музыкалық коммуникацияның жаңа жолдарын табуға, ел қоғамының шығармашылығын дамытуға, сондай-ақ өзекті және танымал жобаларды жасауға мүмкіндік беретін медиа мүмкіндіктерін тиімді пайдалану қажет.

Тірек сөздер: компьютерлік технологиялар, орындаушылық қызмет, музыка индустриясы, шығармашылық индустриясы, музыкалық және компьютерлік сауаттылық, медиаөнер.

Дәйексөз үшін: Бекмағамбетова, Жәнел, және Гүлнар, Бегалинова. «Қазақстанның орындаушылық өнеріндегі музыка мен компьютерлік технологиялардың функционалдық әртүрлілігі». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 3, 2022, 32–49 б. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.632.

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып құптады және мүдделер қақтығысы жоқ екендігін мәлімдейді.

Zhanel Bekmagambetova

T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)

Gulnar Begalinova

T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)

FUNCTIONAL DIVERSITY OF MUSIC AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE PERFORMING ARTS OF KAZAKHSTAN

Abstract. The article is devoted to the study of the technological diversity of digital media opportunities in the context of the global music industry modification. Despite quite a dynamic spread of music and computer technologies in the global educational environment, performers of Kazakhstan need to turn to the basics of musical programming, since the modern trends of globalization require professional information knowledge and computer literacy.

Purpose of the article is to study music and computer technologies in the aspect of functioning in the modern cultural media space, to consider the implementation of main musical media opportunities in international musical practice.

Within the work a question of need to introduce innovative computer technologies and web tools for teaching students into the domestic pedagogical process, the feasibility of using the resources of music media platforms are raised.

The article discusses a number of specialized computer programs, websites, applications and gadgets that stimulate the active development of music pedagogy, performance, freedom of expression, as well as ways to simplify the promotion of performers own creativity.

General logical, theoretical and empirical methods used make it possible to cover the study topic, based on scientific conclusions and concepts formed in instrumental performance, as well as an overview of the main music and computer trends in the media space.

In the socio-cultural environment of Kazakhstan, professional creative activity has great importance. This is confirmed by the provisions outlined in the “Concept for the Development of Creative Industries for 2021–2025” state program, aimed at resolving problems of organizing creative entrepreneurship. Unfortunately use of music and computer technologies in domestic performing activities and educational process is very limited, despite their existing diversity in world art. In Kazakhstan, it is necessary to introduce various technological improvements, effectively use media opportunities that allow finding new ways of musical communication, developing the creativity of the country’s society, as well as creating relevant and popular projects.

Keywords: computer technology, performing activity, music industry, creative industry, music and computer literacy, media art.

Cite: Bekmagambetova, Zhanel, and Gulnar Begalinova. “Functional Diversity of Music and Computer Technologies in the Performing Arts of Kazakhstan.” *Central Asian Journal of Art Studies*, vol 7, no. 4, pp. 32–49. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.632.

Authors have read and approved the final version of the manuscript and declare that there is no conflict of interests.

Авторлар туралы мәлімет:

Жанель Асланқызы Бекмагамбетова — өнертану магистрі, Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының эстрадалық оркестр аспаптары кафедрасының 2-ші оқу жылы докторанты (Алматы, Қазақстан)

Гүлнар Әбдірахманқызы Бегалинова — өнертану кандидаты, Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының эстрадалық оркестр аспаптары профессоры (Алматы, Қазақстан)

Сведения об авторах:

Жанель Аслановна Бекмагамбетова — магистр искусств, докторант 2-го года обучения кафедры инструментов эстрадного оркестра Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0003-3465-1787
email: kzm007@mail.ru

Гүлнар Абдрахмановна Бегалинова — кандидат искусствоведения, профессор кафедры инструментов эстрадного оркестра Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0001-8201-0947
email: begalinova@mail.ru

Authors' bio:

Zhanel A. Bekmagambetova — 2nd year PhD Student, Department of Variety Orchestra Instruments, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)

Gulnar A. Begalinova — PhD in Arts, Professor, Department of Variety Orchestra Instruments, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В КАЗАХСТАНСКОМ НЕЗАВИСИМОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Серик Абишев¹

¹ Университет «Туран»
(Алматы, Казахстан)

Аннотация. В статье анализируется опыт применения новых компьютерных и медиарешений в независимом кинематографе Казахстана в контексте мирового опыта. Путем изучения средств воплощения художественных замыслов автор предпринимает попытку обобщить и структурировать опыт наиболее успешных кинопроектов и спроецировать его на ситуацию в независимом малобюджетном кинематографе Казахстана на примере «партизанского кино».

Целью исследования является систематизация актуальных для мирового кинематографа тенденций использования компьютерных и медиатехнологий и сопоставление их с теми практиками, что сегодня можно наблюдать в независимом кино Казахстана. Работа охватывает широкий спектр задач, позволяющих подробно и под разными ракурсами изучить круг современных компьютерных и медиасредств, применяемых для реализации кинопроектов. В исследовании приводятся примеры наиболее удачных экспериментов и предлагаются авторские решения для применения новых технологий в решении творческих задач, а также анализируется состояние казахстанского независимого кинематографа как проводника современных компьютерных и медиатехнологий. Определены ключевые сходства и расхождения отечественных и мировых кинопроцессов в сфере работы со средствами цифрового кинопроизводства. Используя ревизионистский метод, автор применил принцип купирования хронологических рамок для тщательного рассмотрения новшеств последних 30 лет, что коррелируется с хронологическими рамками формирования среды для расцвета независимого авторского кино. Также с помощью рационального подхода применительно к рассматриваемым компьютерным и медиатехнологиям оценена степень их доступности и простоты освоения.

Особое внимание в работе уделено практическому применению новых цифровых технологий и вариантам их осмысления в качестве инструментов реализации авторских проектов.

Сопрягая теорию кино с практикой современного кинопроизводства, автор предпринимает попытку представить процесс технологического оснащения и творческого осмысления фильма как симбиоз, обладающий колоссальным художественным потенциалом. Подобные оригинальные подходы весьма актуальны в контексте международных исследований в области кино и могут быть в дальнейшем адаптированы широким сообществом исследователей к другим областям культуры. Опираясь на богатый практический опыт съемок и продюсирования независимого кино, автор новаторски разрабатывает выбранную тему прежде всего с позиции практического

применения её наработок и выводов. Таким образом, выводы работы могут оказаться востребованы как независимыми кинематографистами, так и профессиональными киноведами.

Ключевые слова: независимое кино, цифровая техника, компьютерные технологии, медиатехнологии, искусственный интеллект, нейросеть.

Для цитирования: Абишев, Серик. «Компьютерные и медиатехнологии в казахстанском независимом кинематографе». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 4, 2022, с. 50–70. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.621.

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

Введение

Кинематограф современного Казахстана представляет собой активно развивающуюся индустрию, находящуюся на этапе всестороннего освоения производственных, дистрибуторских и рыночных механизмов. Осознав за предыдущие десятилетия независимости свою силу как в сфере создания авторского, так и в сфере entertainment-кино, индустрия сегодня старательно укрепляет свои позиции, что вызывает растущий интерес к продуктам её деятельности как у критиков, так и у зрителей.

Вместе с тем активный рост производственных показателей часто приводит к гонке бюджетов, когда государственные и частные средства конкурируют за зрителя в кинотеатрах. Такое положение вещей создает ложное впечатление того, что входным порогом в индустрию является исключительно показатель финансовой обеспеченности проекта. Однако на деле это совершенно не так. Будучи одним из авторов так называемого «партизанского кино», среди базовых постулатов которого всегда значилась «безбюджетность», автор настоящего исследования не понаслышке знаком с подобным методом кинопроизводства, а потому, опираясь на колоссальный мировой опыт и личный опыт продюсирования и режиссуры, может утверждать, что ключевым критерием вхождения в индустрию

был и остается авторский энтузиазм. Более того, сегодня, в условиях бурного развития технических средств и цифровых технологий, материальная база всякого кинопроекта становится едва ли не второстепенной по отношению к уникальности замысла и киноязыка. Доступность и легкость освоения новых цифровых технологий и средств производства во многом способствуют появлению в кино новых самобытных авторов и фильмов.

Проблема кинематографических наук, на наш взгляд, сегодня заключается в том, что они не предпринимают попытки систематизировать накапливаемый технологической сферой опыт и инструментарий и не выносят его в поле общественного дискурса, обращая внимание как опытных, так и начинающих кинематографистов на возможности, скрывающиеся за современными цифровыми технологиями. Между тем именно эти технологии сегодня являются главной опорой любого творческого начинания в сфере кино.

Целью настоящего исследования является ревизия актуальных для мирового кинематографа тенденций использования современных цифровых технологий и технических средств и сопоставление их с теми практиками, что сегодня можно наблюдать в сфере независимого кинопроизводства в Казахстане. При этом, ратуя за приход в национальную киноиндустрию

страны новых талантливых авторов, мы сконцентрируем свое внимание на опыте независимого кинематографа как главного проводника новых веяний и источника творческих экспериментов. Опыты больших студийных проектов, пусть и независимых от государственного финансирования, нам в данном случае будут интересны исключительно как примеры использования цифровых технологий и средств, доступных в том числе и малобюджетному авторскому кино.

Для всестороннего анализа тенденций использования современных технологий рассмотрим ряд следующих задач:

- 1) определение круга современных технологических и технических средств, применяемых для реализации кинопроектов;
- 2) представление примеров успешного применения общедоступных цифровых технологий в кино;
- 3) определение соотношения мирового опыта и казахстанских практик;
- 4) изучение состояния дел в отечественной киноиндустрии на предмет взаимодействия независимых малобюджетных проектов со сферой новейших технологий;
- 5) обзор вариантов применения ряда новейших технологий в сфере независимого кинопроизводства Казахстана.

Основываясь на богатом практическом опыте кинопроизводства, а также руководствуясь научным подходом к анализу наблюдаемых тенденций, мы можем сформулировать ключевой довод данного исследования следующим образом: малобюджетное независимое кино Казахстана сегодня тесно взаимодействует с актуальными техническими и технологическими средствами производства, однако ограничивает себя их базовыми элементами, намеренно или ненамеренно не ступая на целый ряд территорий,

способных дать возможность для реализации самых неординарных творческих замыслов.

При этом современные научные изыскания в сфере казахского кино, на наш взгляд, в подавляющем большинстве своем фокусируются на художественных свойствах завершенных картин, оставляя вне поля зрения производственные процессы (если они не связаны с аналитикой в сфере бюджетов и сборов), что несколько снижает их прикладную способность в деле выстраивания диалога между авторами и критиками, де-юре одинаково заинтересованными в высоком качестве контента. Такие устоявшиеся подходы к изучению кинопроизводства и кинематографа как культурного пласта дают основание говорить об актуальности нашего исследования, преследующего вполне практические цели.

Выводы такого исследования могут быть представлены как в широких научных кругах, так и в среде кинематографистов посредством круглых столов, интервью, мастер-классов, публикаций отдельных тезисов в виде статей в СМИ.

К практической стороне исследования мы относим конкретные рекомендации по использованию новых технических средств и цифровых технологий, формулировки которых будут основаны на нашем творческом опыте, особенностях художественного видения и тех фактических и аналитических данных, которые были получены в результате нашего исследования. Все они будут носить характер рекомендаций, которые начинающие кинематографисты, не имеющие доступа к большим производственным мощностям, смогут использовать как руководство к действию или референсы для решения тех или иных творческих задач.

Работа не ставит своей целью охватить всевозможные современные технико-

технологические решения, находящиеся в арсенале кинематографа. Ее задача — выявить наиболее яркие инструменты, которые могут подойти казахстанским кинематографистам на всех этапах производства фильмов.

Методы

Принимая во внимание тот факт, что мы рассматриваем сразу три разнонаправленные категории — кино, техника, технология, — считаем совершенно необходимым применить эклектичный подход к формированию методологической базы данного исследования.

Прежде всего нами будет задействован ревизионистский метод, дабы вычленив из бесчисленного количества технологических новинок, а также непосредственно кинопроизводственных апгрейдов действительно эффективные и перспективные методики, что применяются или имеют высокий потенциал для применения в ближайшем будущем.

В данном исследовании мы считаем нецелесообразным пускаться в исторический экскурс, рассказывая о развитии технических средств кинематографа, поскольку все они либо уже вышли из применения, либо применяются столь широко, что не требуют акцентирования. Вместо этого нами будут пристально рассмотрены новшества последних 30 лет, что само по себе прекрасно коррелируется с хронологическими рамками независимости Казахстана, и как следствие, — временем формирования среды для расцвета независимого авторского кино.

Мы также задействуем рациональный подход применительно к реквизируемым техническим средствам и технологиям — попытаемся оценить степень их доступности и простоты освоения.

Кроме того, поскольку конечным адресатом наших изысканий станет кино как вид искусства, находящийся в процессе непрерывного развития, нами будут задействованы непосредственно киноведческие методы анализа. Они позволят дать экспертную оценку тому, как применение тех или иных технологических средств способствовало (или нет) повышению художественного уровня работ.

В процессе рецензирования мы будем непременно опираться на мнения авторитетных экспертов — киноведов и кинокритиков. В этом же направлении будет задействован и элементарный сравнительно-сопоставительный метод анализа, что позволит определить точки роста национального кинематографа и ориентиры из числа более успешных иностранных проектов.

Памятуя о собственном богатом практическом опыте, мы также выведем в качестве базового метода рационализаторский, дабы на его основе сформулировать ряд действительно цельных художественных решений, которые могут быть реализованы в условиях малых бюджетов и ограниченных административных ресурсов.

Цементирующим в исследовании станет классический метод фактического анализа, основанный на внутренней логике повествования, четкой постановке ключевых вопросов, ясном понимании элементарных кинематографических задач и инструментарии, сформированном в том числе с оглядкой на некинематографические области знаний.

Дискуссия

Для создания внятного исторического контекста и понимания того художественного наследия, что во многом отталкивалось в своих производственных

изысканиях от проблемы ограниченных ресурсов, которую необходимо было компенсировать или по меньшей мере скрадывать творческими решениями, считаем необходимым привлечь к дискуссии по поставленному вопросу фундаментальные теоретические и аналитические работы казахстанских кинокритиков. В работах Бауыржана Ногербека, Гульнары Абикеевой, Инны Смаиловой и др. четко структурированы и детально разобраны все этапы развития казахстанского кино эпохи независимости, что наилучшим образом соотносится с обозначенными выше хронологическими рамками исследования.

Так, опираясь на работу Инны Смаиловой «Спор кинокритика с киновединой», мы можем вывести три ключевые ступени, предшествовавшие нынешнему этапу развития. Исследователь выделяет «новую волну», «постволновцев» и поколение независимости (30).

Анализируя первый этап, критик Гульнара Абикеева очень точно формулирует ряд художественно-эстетических особенностей общего стиля «новой волны»: «Во-первых, режиссёры вышли на улицу, в реальные дома, квартиры, осознанно не строя декорации и не приукрашивая реальность. Во-вторых, полный отказ от профессиональных актёров» (31).

Развивая эту мысль, Инна Смаилова отмечает, что «в самой киноэстетике изображения независимость нового времени показывалась в черно-белой перспективе общего плана с разрушенными домами, нищей обстановкой, безработицей, безденежьем, ощущением страха и одиночества — подчеркнутыми пустыми общими планами, в которых человек фиксировался маленькой одинокой фигурой» (18).

Безусловно, переход на так называемые натурные съемки был для «казахской новой волны» во многом обусловлен

повторением пути «новой волны французской», где-то итальянского неореализма, однако художественные успехи на этом поприще таких режиссёров, как Дарезжан Омирбаев, Серик Апрымов, Ардак Амиркулов и др., для нас важны сегодня как яркое свидетельство того, что и в условиях ограниченных ресурсов возможно создание полноценных авторских высказываний. Это дает дополнительный ракурс на пресловутый вопрос бюджета, который многие современные начинающие кинематографисты ставят во главу угла. Как справедливо отметила известный казахстанский продюсер Алия Увальжанова, «по-настоящему в истории кино остаются только те фильмы, в которых есть большая гуманистическая идея» (Увальжанова и Абикеева 89).

Фрагменты эстетики «казахской новой волны» можно встретить и в работах режиссёров последующих поколений. На заре прихода «постволновцев» Бауыржан Ногербек прогнозировал, что «на смену “новой волне” придет другая “новая волна”. Какая она будет, прогнозировать трудно, но логика подсказывает, что это будет кинематограф, не только констатирующий реальность, но дающий надежду зрителям, повествующий о том, каким должен быть человек и мир вокруг нас» (344). И мэтр оказался прав. По мнению Инны Смаиловой, «дистанцию, которую предлагали между зрителем и героями режиссёры поколения “казахской новой волны”, режиссёры следующего поколения уже в первых своих работах стараются стереть» (48). Экзистенциальные воззрения трансформируются, но элементы стиля, проистекающие из вопроса ограниченных ресурсов, частично сохраняются. При этом подспорьем становятся именно технические новшества: «впервые “постволновцы” стали снимать свои полнометражные и короткометражные фильмы на видеокамеры. Исходя

из минимального бюджета, они создавали окружающий мир, используя антураж улиц, общежитий, в которых сами жили, а в герои предлагали себя самих» (Смаилова 47).

Эти постулаты совершенно не имеют срока давности и с поправкой на технические новшества применимы к любому моменту времени, в который снимается независимое кино. Вот как, например, рекомендует работать современным независимым кинематографистам Алия Увальжанова: «Если это ваш первый запуск, то экономия должна быть во всем <...> Группу и актерский состав нужно сформировать бесплатную. Синописис и сценарий придется придумать самостоятельно <...> камеру можно найти у приятелей. Съемки желательно планировать в местах, находящихся недалеко от вашего адреса, чтобы не тратиться на проживание и питание. Лучше использовать натурные съемки, чтобы не платить за локацию...» (Увальжанова и Абикеева 115).

Во многом именно такими рекомендациями руководствовались и «дети независимости», по Смаиловой, хотя книга Алии Увальжановой и Гульнары Абикеевой вышла в свет в 2021 году. Это лишь подтверждает наш тезис о вневременности базовых правил и постулатов работы над независимым кинопроектом с ограниченным бюджетом. Одним из самых ярких примеров творческой реализации эпохи «детей независимости» стало так называемое «партизанское кино». В рамках данного исследования мы опустим подробный анализ его художественных достижений по соображениям этики (автор исследования — один из основателей движения), однако для подтверждения вышеозначенных тезисов приведем краткую цитату Инны Смаиловой: «Это кино нового ритма и изобразительной картинки, в которой выступает попытка не показать и зафиксировать современный

мир, не рефлексировать на его социальные проблемы, а возможность смоделировать свою субъективную реальность и найти место в ней» (72). И если эта цитата полностью соотносится со всем поколением кинематографистов третьей волны, то выделяемая в их потоке стилистика «грязного кино», по Смаиловой, практически тождественна первым экспериментам «партизанского кино»: «стилистику диктуют подручные, примитивные средства съемок и создания фильма. Определение стиля исходит из безбюджетного кино...» (Смаилова 95).

Таким образом, мы вплотную подходим к настоящему моменту — кинопроизводственной действительности современного Казахстана. Практически полностью оставленный без внимания процитированных специалистов аспект технического исполнения фильмов, на наш взгляд, может послужить источником для полноценного нового исследования. В рамках же настоящей работы мы далее попытаемся предложить актуальные современные технические средства, технологии и подходы, применимые для реализации самых разнообразных технических задач. В качестве опорных материалов нами будут задействованы научные изыскания в области новых технологий сферы кино и мультимедиа, конкретные примеры, подтверждающие возможности их применения, а также рецензии и обзоры казахстанских и зарубежных специалистов для наглядного подтверждения и оценки результатов того или иного художественно-технического эксперимента.

Результаты

Взяв в качестве краткого методического пособия по созданию независимого малобюджетного (безбюджетного) фильма приведенные выше постулаты Алии Увальжановой, мы начнем разговор со сценария фильма.

Для создания замысла особых ухищрений и технических средств не требуется, а вот для написания текста, способного, например, заинтересовать продюсера или членов съемочной группы, знания и навыки технического исполнения будут совсем нелишними. Здесь первое и самое главное подспорье независимого кинематографиста — интернет. С развитием этой уже обыденной технологии любой желающий сегодня может получить доступ практически к любой информации и восполнить пробелы в своих познаниях. Книги мастеров сценарного дела — Александра Митты, Сида Филда, Роберта Макки и др. — легко обнаруживаются в интернете в виде рекомендуемых подборок, изданий на продажу и даже полнотекстовых файлов для скачивания (Золотарев).

При этом стоит помнить, что основа любого сценария — идея. И чем она оригинальнее, тем больше шансов у сценария (фильма) быть замеченным. Рассуждая о соотношении визуального и сценарного в фильмах последних десятилетий, Яков Климов отмечал, что «многие кинокритики полагают, что современное кино переживает кризис идей, выражающихся в отсутствии оригинальных сюжетов и стремлении компенсировать этот дефицит эффектным и реалистичным изображением» (233). Это не должно стать стоп-фактором. Напротив, всякая идея нуждается в обрамлении, и там, где сегодня многие именитые кинематографисты прибегают к спецэффектам, независимый кинематограф обращается к экспериментам с киноязыком. Уникальность формы, продиктованной ограниченностью материально-технической базы, — еще один залог успешного фильма.

Впрочем, здесь стоит остановиться на том, что сегодняшние цифровые технологии позволят создавать достаточно впечатляющие эффекты,

не выходя из дома. Как отмечал один из исследователей вопроса, «визуальные эффекты стали основой изобразительно-постановочного решения в исторических, фантастических фильмах, фильмах-катастрофах и других жанрах» (Бектурсынов 339). Если ваш замысел не может обойтись без сложных технологических вмешательств, то в интернете вы без труда отыщете десятки компьютерных программ, позволяющих редактировать отснятое цифровое изображение или создавать дополнения к нему (Матвеева, «ТОП-10 лучших программ для создания визуальных эффектов»). При этом на видеохостинге YouTube любой желающий легко отыщет сотни уроков для новичков (Фур).

В качестве примера уместного применения спецэффектов можно привести один из самых ярких фильмов Даррера Аронофски «Фонтан». Рецензируя эту работу, критик Тим Партел емко отметил, что «это визуально увлекательно, но при этом душно (т. е. слишком перенасыщено смыслами — С. А.) и сбивает с толку...» (Purtell). И это по факту квинтэссенция всех критических обзоров на фильм: его хвалили за форму, но ругали за содержание, что еще раз возвращает нас к важности фундамента фильма — крепкому сценарию. Однако в случае с «Фонтаном», который мало подходит под категорию «независимое малобюджетное кино», для нас важно другое. Дабы свести к минимуму использование компьютерной графики, Аронофски использовал для создания эффектов макросъемку химических реакций в чашке Петри (Kendricken). Это прекрасно соотносится как с нашей апелляцией к авторской фантазии в вопросе реализации сложного замысла при ограниченных ресурсах, так и с научными выкладками исследователей цифровой природы кино. Например, Елена Васильева

отмечает, что «трансформация современного кино обусловлена его все более решительным переходом с аналоговых, “фотографических” технологий – на цифровые» (34). По Наталье Самутиной, «пленка, несущая на себе “след” фотографируемого объекта, знаменитое бартовское “это было здесь”, характеризующее индексальную природу фотографических медиа, уступает место системе двоичного кодирования и программирования: царству бесконечно манипулируемой, обратимой информации» (20).

Понимая, таким образом, и природу происходящих с кинематографом трансформаций, и возможности, которые цифровые технологии предлагают для реализации замыслов независимому малобюджетному кинематографу, остается лишь работать над гармонизацией трех составляющих: содержания, формы и ресурсной базы, имеющей, как мы выяснили на примерах трех поколений казахстанских кинематографистов, значительное влияние на стилистику фильмов. Примером такой гармонии при значительно меньших затратах в сравнении с «Фонтаном» может выступить картина Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (мастера микробюжета, как называют их в американской прессе) «Паранормальное» (The Endless, 2017). По свидетельству критика Стивена Далтона, как главные актеры, режиссеры, сценаристы и ключевые члены съемочной группы, Бенсон и Мурхед выполняют впечатляющую многозадачную работу. «Оба дают сдержанную, но уверенную игру в составе солидного актерского ансамбля. Визуальные эффекты используют скупно, но эффективно, а <...> незначительные сбои в тоне и темпе не умаляют в целом высокого качества этого атмосферного, гениального, тревожного путешествия по лавкрафтовскому зазеркалью» (Dalton).

Отметим здесь, что картину анализировали и в отечественных медиа. Так, кинообозреватель Евгений Лумпов обращает внимание читателей на внятную драматургическую структуру «Паранормального»: «На сегодняшний день “конструкции”, лишенные ключевых точек повествования, стали нормой для целого ряда жанров, однако набирающий обороты процесс осмысления жанровой специфики и ее трансформации в угоду авторской мысли теперь выводит старые формы на новый виток развития. И как раз с этого ракурса крайне привлекательным выглядит “Паранормальное” <...> На деле творение режиссёров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда зовется “The Endless”, что куда прямолинейнее раскрывает суть фильма. Но предсказуемостью при этом фильм не страдает. Виной тому грамотный сценарий, на уровне которого режиссерам удалось разрушить прежний шаблон “действия ради действия”» (Лекарство от заикленности).

В качестве уместного, на наш взгляд, дополнения, упомянем, что подобный подход важен и в документальном кино, к которому часто обращаются сегодня независимые кинематографисты. По свидетельству режиссера-документалиста Азии Байгожиной, «приступать к съемкам, полагаясь исключительно на ход событий, наивно, странно и непрофессионально» (34).

Таким образом, еще раз констатируя приоритет сценария, отметим, что сегодня в помощь независимым кинематографистам технологии могут предложить десяток, в том числе бесплатных, программ для комфортной работы и правильного оформления (Матвеева, «11 бесплатных программ для написания сценариев для Mac и Windows»).

Далее – съемочный процесс. Если второй волне казахстанских кинематографистов пришлось

осуществлять переход на видеокамеры, то «дети независимости» уже имели возможность пробовать свои силы в работе с «цифрой». Ассортимент здесь растет с каждым годом, однако есть константа, которая остается сегодня демократичным вариантом для экономии бюджета и сохранения высокого качества. Речь о зеркальных цифровых фотоаппаратах с функцией видеозаписи. Дабы развеять все сомнения в их состоятельности, отметим, что сегодня практика съемки на подобные камеры полнометражных фильмов крайне велика. С их помощью, например, создают свои шедевры аниматоры студии Laika («Паранорман», «Кубо», «Потерянное звено» и т. д.) (Insider).

Оскароносный документальный фильм «Икар» (режиссер Брайан Фогель, 2017) был снят на камеры Canon, одной из которых была давно вышедшая из моды у фотографов модель Canon EOS 5D Mark II (Duckworth and Anker). В статье о том, как создавался «Остров собак» (режиссер Уэс Андерсон, 2018), эксперт Кэтрин Анкер подробно останавливается на процессе съемок мультфильма, упоминая о том, что подобным образом работают сегодня многие студии анимации — от опытной Aardman до совсем молодой Laika (Anker).

Одним из самых успешных проектов, снятых на «зеркалку», стал документальный фильм Данфунга Денниса «В ад и обратно». Рассказывая историю сержанта морской пехоты Натана Харриса, режиссёр фактически внедряется в его подразделение «со своей цифровой зеркальной фотокамерой Canon 5D Mark II <...>, которой создает потрясающие изображения необычайной цветовой насыщенности и глубины» (Koehler). Обозреватель Variety отмечает, что «достижение фильма заключается в том, что то, что для обычного человека звучит как хвастовство мачо или эмоциональное прикрытие,

на самом деле является чистой правдой. Харрис излучает такую уверенность на поле боя, что зритель редко беспокоится о безопасности Денниса, даже если он подвергает себя чрезвычайной опасности...» (Koehler).

Примеры применения зеркальных фотоаппаратов для съемки независимого кино обнаруживаются и в Казахстане. Так, например, снимает свои остросоциальные фильмы режиссёр-самоучка из Петропавловска Дамир Макимкенов. За пять лет он снял несколько короткометражек: «Дедушка», «Статус отца», «Дело номер 315», «Серпін», «Не щедрое поле», «Игра», — которые активно транслирует региональное ТВ (Шайкенова). Макимкенов действует точно по советам Алии Увальжановой: снимает в родных краях, рядом с домом, команду часто набирает бесплатно, истории берет из жизни и сам переводит в сценарии. Широкого внимания со стороны профессиональной критики его работы еще не получили, но полагаем, что это дело времени. Подобным путем прошел уже не один казахстанский режиссер, получивший сегодня признание на мировых фестивалях. В пример можно привести Шарипу Уразбаеву, чья работа «Мариям» — яркий пример сочетания неординарной истории и креативного подхода, основанного на преодолении технических сложностей в условиях ограниченного бюджета. По мнению Евгения Лумпова, «картина, рассказывающая о женщине, оставшейся без мужа на холодной зимовке, занимается тем, что прежде звалось поэтичным словом “бытописание”». Каждый эпизод жизни женщины и её детей в фильме необходим именно с точки зрения такого бытописания, неразрывно связанного с историей» (Меруерт. Мариям. Шарипа). Аналогичный опыт работы можно встретить и в подходе другого казахстанского режиссера — Ольги Коротько. «Сценарий написали,

отталкиваясь от того, что бюджет ограничен, съемки проходили зимой в доме без отопления. В команде из десяти человек оператор-постановщик был заодно линейным продюсером, а художник-постановщик следил за административной частью и занимался обогревом комнат. Фильм снят на собственные деньги, часть которых ушла на аренду помещения и покупку обогревателей», — рассказывала режиссёр (Наурызбай).

Развивая тему видеосъемки, можно обратить внимание на набирающую популярность тенденцию — съемок полнометражных фильмов на мобильные телефоны. Таких прецедентов с каждым годом становится все больше. Среди наиболее громких образцов — документальная лента «В поисках сахарного человека» (режиссер Малик Бенджеллуль, 2012) и игровая картина «Не в себе» (режиссер Стивен Содерберг, 2018). Причины и подходы у режиссёров были принципиально разными: если Содерберг целенаправленно тестировал возможности новой модели iPhone, то его шведский коллега попросту столкнулся с дефицитом бюджета на своем независимом проекте. При этом неплохие художественные результаты были зафиксированы у обеих картин. «Снимая на iPhone 7, — рассуждает критик из Slant Magazine, — Содерберг продолжает идти на ограничения лишь в крайнем случае: фильм изобилует теми же широкими перекошенными углами, что и в “Нокауте” и “Больнице Никербокер”, хотя нечеткая, размытая глубина резкости iPhone позволяет Содербергу придать больнице мрачную пикселизацию, которая идеально соответствует параноидальному пространству сознания героини» (Phillips).

Свои плюсы и у картины Бенджеллуля. Рассуждая о манере исполнения фильма, критик Майк Скотт

приходит к выводу, что «он эмоционально вовлекает аудиторию в историю человека, о котором большинство никогда раньше не слышало. Отчасти это связано с тем, что история Родригеса такая вдохновляющая, но отчасти и с тем, что Бенджеллуль представил ее таким привлекательным и интересным способом» (Scott).

Таким образом, работает правило — что подходит для большого студийного кино, подходит и для независимого. Вопрос лишь в уровне авторского осмысления замысла, технических приемов и их сопряжения.

Сегодня в Казахстане мы можем отыскать десятки независимых кинопроектов, снятых на телефон. Практически все они короткометражные, однако «короткий метр» в той же степени является кузницей экспериментов для полнометражек, в какой независимый кинематограф — для большого студийного. В разгар пандемии COVID-19 в Казахстане прошел онлайн-фестиваль короткометражных фильмов Mobile Blockbuster (Пляскина). В нем приняло участие более 30 разножанровых работ со всей страны. Это отличное подтверждение тезиса о том, что независимое кино может и снимается не только в столицах.

В том же году стало известно, что карагандинский режиссёр Арман Алимжанов снял на мобильный телефон полнометражный триллер «Яма», премьера которого состоялась весной 2022 года. «На всю съемочную работу “Ямы” ушло около 10 дней <...> в подготовке локации участвовали четверо помощников. Лента снята на камеру Samsung Galaxy S20+ с 8К-разрешением. Яму, кстати, съемочная группа подготовила сама, и все отсняли на натуре — в графике воплощены лишь волки», — рассказал режиссёр (Строкова).

Наконец, финальный этап производства — постпродакшн,

включающий в себя монтаж, цветокоррекцию, озвучивание и добавление (по необходимости) эффектов, — сегодня тоже осуществляется с применением множества доступных программ (Шульга). Многие из них, такие как, например, Adobe Premier Pro, широко используются как независимыми кинематографистами, так и крупными голливудскими студиями. Опять же, в сети сегодня легко отыскать инструкции по работе с любой из программ (Орга).

Резюмируя, можно заключить, что технические средства и технологические решения сегодня являются доступными и понятными инструментами для любой художественной задачи, стоящей перед малобюджетным независимым кино.

Заключение

Изучив множество кинематографических производственных практик, имеющих сегодня широкое применение как в большом студийном кинопроизводстве, так и в арсенале независимого кинематографа, мы можем сделать вывод, что их комплектация и применение в современном мире, где доступ к знаниям и технологиям благодаря интернету невероятно прост, а стоимость элементарных средств производства относительно невысока, ограничивается лишь авторским видением того или иного кинематографиста.

Более того, обнаруженные в ходе исследования примеры свидетельствуют о том, что независимое кино Казахстана, часто создаваемое группами энтузиастов с минимальным бюджетом, также взяло на вооружение целый ряд технических средств и технологических решений.

Заметим, однако, что набор этих средств, как правило, достаточно стандартен и ограничен исключительно тем минимумом, что необходимо для съемки и монтажа картин.

Это, на наш взгляд, является четким индикатором того, что желание делать кино у нынешней волны независимых казахстанских кинематографистов часто является куда более сильным, чем, скажем, желание создавать по-настоящему уникальное с точки зрения авторского высказывания произведение. Разумеется, это не обобщение. Многим режиссерам, таким как, например, упомянутым выше Шарипе Уразбаевой или Ольге Коротько, вполне достаточно минимума средств, чтобы с их помощью создавать уникальный синтаксис собственного киноязыка.

Тем не менее стремительное развитие новых технологий делает их не только доступными помощниками независимого кино, но и потенциальными элементами совершенно новых с точки зрения киноэстетики форм повествования. Так, например, странным образом пока не вызвал большого интереса у отечественных кинематографистов активно продвигаемый Тимуром Бекмамбетовым screenlife-формат, в рамках которого все действие происходит на экранах смартфонов и компьютеров героев (Бекмамбетов 42). Между тем, по сообщениям многих причастных к созданию десктоп-картин, одно из главных преимуществ скринлайфа заключается в том, что фильм можно снять с минимальным бюджетом без потери качества. В отечественном сегменте оригинального контента screenlife на данный момент замечен лишь клип группы «Ирина Кайратовна» «He эңгіме?» и малоизвестный сериал студии Salem Social Media «Jelide Life».

Также в категорию мало- или неиспользуемых отечественным независимым кино может быть отнесена практика применения искусственного интеллекта (Kirby, Tetik, Massuet, Xiao-Ling, Zhao). Что примечательно, возможности его сегодня столь велики, что отдельные ипостаси даже пишут

сценарии и снимают по ним фильмы. Еще в 2018 году искусственный интеллект, называющий себя Бенджамином, стал сценаристом и режиссером короткометражного фильма *Zone Out*, который представили на Лондонском международном фестивале фантастического кино (Sci-Fi-London). «Используя технологии подстановки лиц и генерирования голоса, нейронная сеть поместила лица актеров на вымышленных персонажей и соединила диалоги из аудиоверсии сценария с соответствующими кадрами фильма» (Подберёзный).

Однако, радуя за уникальность авторского видения, мы бы хотели прежде всего обратить внимание на разнообразие возможностей, которые искусственный интеллект и нейросети сегодня могут предложить в качестве инструментов для реализации той или иной творческой задачи. В качестве практического предложения ниже приведем лишь несколько вариантов.

К примеру, нейросеть от FAIR способна переводить статичное изображение из 2D в 3D, что легко представить себе как в игровом кино (эффекты работы с фоном или оживающим изображением), так и в документальном — придать объем хроникальным снимкам и интегрировать их в видеоряд фильма.

Искусственный интеллект “This person does not exist” генерирует случайным образом лица людей. Такой инструмент может пригодиться авторам научно-популярных фильмов или поклонникам жанра научной фантастики.

Генератор изображений Wombo Art сегодня активно используется

художниками и дизайнерами, однако потенциал этой нейросети, способной мгновенно производить самые невероятные изображения, на наш взгляд, абсолютно недооценен независимым кинематографом.

Список примеров можно довести до нескольких десятков, включив в него нейросети, способные раскрашивать, оживлять и улучшать в разрешении фотографии, генерировать текст и изображения различных тематик, цитировать книги, писать стихи, озвучивать тексты разными голосами и т. д.

Каждая такая нейросеть — это возможность экономичного решения самых неординарных задач.

В современном казахстанском обществе на разных уровнях обсуждаются возможности применения искусственного интеллекта во многих областях: от документооборота до ритейла. Оживленные дискуссии по поводу применения таких инструментов можно услышать в сообществах искусствоведов и арт-дилеров, однако независимый кинематограф все еще во многом остается на периферии процессов освоения таких технологий.

Взяв из арсенала современных технических средств и технологических решений лишь самые базовые, независимый кинематограф во многом обеспечил себе возможность для поступательного развития. Однако история мирового кино свидетельствует о том, что лишь самые неординарные эксперименты способны менять её вектор и динамику. Без широкого кругозора такие прорывы абсолютно невозможны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Anker, Kathrine. "Making Wes Anderson's Isle of Dogs with the Canon EOS-1D X." *Canon Georgia*, 26 April 2018, www.canon.ge/pro/stories/making-isle-of-dogs. Accessed 5 October 2022.
- Dalton, Stephen. "The Endless': Film Review." *The Hollywood Reporter*, 23 September 2017, www.hollywoodreporter.com/movies/movie-reviews/endless-review-1042527. Accessed 5 October 2022.
- Duckworth, Adam, and Kathrine Anker. "The Making of Netflix's Icarus: the Canon Cameras Behind the Oscar-Winning Sports Doping Documentary." *Canon Georgia*, 1 August 2017, www.canon.ge/pro/stories/cameras-behind-netflix-icarus. Accessed 5 October 2022.
- "How Stop-Motion Movies Are Animated At The Studio Behind 'Missing Link'." *YouTube*, uploaded by Insider, 30 October 2019, www.youtube.be/p5SyzgMSLhM. Accessed 5 October 2022.
- Huilian, Zhao. "A Machine Learning based Sentiment Analysis of Online Product Reviews with a Novel Term Weighting and Feature Selection Approach." *Information Processing & Management*, vol. 58, no. 5, 2021. DOI: 10.1016/j.ipm.2021.102656.
- Kendrick, Dave. "From Microscopic to Cosmic: The Fittingly Organic VFX of 'The Fountain' & 'The Tree of Life'." *No Film School*, 6 May 2013, www.nofilmschool.com/2013/05/microscopic-cosmic-organic-vfx-fountain-tree-life. Accessed 5 October 2022.
- Kirby, Jennifer. *Digital Space and Embodiment in Contemporary Cinema: Screening Composite Spaces*. Abingdon, Routledge, 2022. (In Russian)
- Koehler, Robert. "Hell and Back Again." *Variety*, 24 December 2011, www.variety.com/2011/film/markets-festivals/hell-and-back-again-1117944400. Accessed 5 October 2022.
- Massuet, Jean-Baptiste. "Caméra portée et images de synthèse: vers une 'portabilité augmentée?' Le cas de la SimulCam d'Avatar de James Cameron." *Cinemas*, vol. 30, no. 1, 2022, pp. 107–126. DOI: 10.7202/1092308ar.
- Phillips, Michael. "'Unsane' Review: 'The Crown's' Claire Foy Takes a Stroll Down Shock Corridor." *Chicago Tribune*, 22 March 2018, www.chicagotribune.com/entertainment/movies/sc-mov-unsane-rev-0320-story.html. Accessed 5 October 2022.
- "Premiere Pro Tutorial for Beginners 2022 – Everything You NEED to KNOW!" *YouTube*, uploaded by Vince Opra, 20 May 2021, youtu.be/jTCxUXGM6tc. Accessed 1 October 2022.
- Purtell, Tim. "The Fountain." *Entertainment Weekly*, 18 May 2007, www.ew.com/article/2007/05/18/fountain-4. Accessed 5 October 2022.
- Scott, Mike. "'Searching for Sugar Man' review: Part music documentary, party mystery, all inspiration." *The Times-Picayune*, 19 October 2012, www.nola.com/entertainment_life/movies_tv/article_40c45286-92f7-5011-8cbe-f4e3a02122b4.html. Accessed 5 October 2022.

Tetik, Tuna. "Desktop Cinema as a New Aesthetic Style in the Post-Pandemic Era: Watching the Movie through Protagonist's Computer Screen." *New Communication in the Post-Pandemic Era: Media, Education, and Information*. Berlin, Peter Lang, 2022, pp. 131–141.

Xiao-Ling, Wang, et al. "Machine Learning-Enabled Development of Model for Japanese Film Industry." *Security and Communication Networks*, vol. 2022, 2022, pp. 763–770. DOI: 10.1155/2022/9872758.

Абикеева, Гульнара. *Нацстроительство в Казахстане и других странах Центральной Азии, и как этот процесс отражается в кинематографе*. Алматы, ЦЦАК, 2006.

Байгожина, Асия. *Мне – 20 лет! (Опыт создания документального фильма от А до Я)*. Алматы, КазНАИ имени Т. К. Жургенова, 2013.

Бекмамбетов, Тимур, и др. *Скринлайф: в поисках нового языка кино*. Москва, Альпина Паблишер, 2021.

Васильева, Елена. «Спецэффекты в кино: от иллюзии чуда к иллюзии реальности». *Телескоп*, № 4 (88), 2011, с. 32–35.

Золотарев, Андрей. «9 книг для изучения мира кино и сторителлинга». *Теории и практики*, 19 мая 2021, www.theoryandpractice.ru/posts/19032-9-knig-dlya-izucheniya-mira-kino-i-storitellinga. Дата доступа 4 октября 2022.

Климов, Яков. «Феноменология кино: визуальный поворот и кризис содержания». *Общество: философия, история, культура*, № 6, 2022, с. 232–235, DOI: 10.24158/fik.2022.6.40.

Лумпов, Евгений. «Лекарство от заикленности». *Vosmerka*, 19 июля 2018, www.vosmerka.kz/lekarstvo-ot-zatsiklennosti. Дата доступа 5 октября 2022.

Лумпов, Евгений. «Меруерт. Мариям. Шарипа». *Vosmerka*, 10 марта 2020, www.vosmerka.kz/meruert-mariyam-sharipa. Дата доступа 5 октября 2022.

Матвеева, Мария. «11 бесплатных программ для написания сценариев для Mac и Windows». *Filmora*, 18 августа 2022, www.filmora.wondershare.com.ru/video-editing-tips/free-script-writing-software.html. Дата доступа 4 октября 2022.

Матвеева, Мария. «ТОП-10 лучших программ для создания визуальных эффектов». *Filmora*, 18 августа 2022, www.filmora.wondershare.com.ru/video-editing-tips/best-special-effects-software.html. Дата доступа 4 октября 2022.

Наурызбай, Гульнар. «Фильм, снятый без бюджета, попал на Каннский кинофестиваль. Как?» *The Steppe*, 11 мая 2018, www.the-steppe.com/razvlecheniya/film-snyaty-bez-byudzhet-a-popal-na-kannskiy-kinofestival-kak. Дата доступа 4 октября 2022.

Ногербек, Бауыржан. *На экране «Казахфильм»*. Алматы, RUAN, 2007.

Пляскина, Надежда. «Мотор! Снято на смартфон!». *Время*, 4 августа 2020, www.time.kz/articles/grim/2020/08/04/motor-snyato-na-smartfon. Дата доступа 4 октября 2022.

Подберёзный, Кирилл. «Отталкивающие инновации: AI снял очередную короткометражку». *K. Fund Media*, 15 июня 2018, www.kfund-media.com/ru/ottalkuyayushhye-ynnovatsyy-ai-snyal-ocherednyyu-korotkometrazhku. Дата доступа 3 октября 2022.

Самутина, Наталья. *Слово из двух проблемных частей: киноисследования 2010-х о своем ускользающем объекте*. Москва, Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010.

Смаилова, Инна. *Спор кинокритика с киноврединой по поводу стиля и киноязыка в казахском игровом кино*. Астана, [б. и.], 2013.

Строкова, Анна. «Премьера триллера "Яма" карагандинского режиссера состоится в сети». *eKaraganda.kz*, 4 марта 2022, www.ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=115176. Дата доступа 6 октября 2022.

Увальжанова, Алия, и Гульнара Абикеева. *Профессия: продюсер*. Алматы, RUAN, 2021.

Шайкенова, Айжана. «Как казахстанский таксист стал кинорежиссером». *The Steppe*, 18 апреля 2022, www.the-steppe.com/razvlecheniya/ya-pervyy-i-edinstvennyy-v-sko-kinorezhisser-istoriya-taksista-rezhissera. Дата доступа 4 октября 2022.

Шульга, Павел. «Топ-6 программ для монтажа видео». *SeoAkademiya*, 6 мая 2022, www.seo-akademiya.com/baza-znaniy/kontent/programmyi-dlya-montazha-i-obrabotki-video. Дата доступа 4 октября 2022.

References

- Abikeyeva, Gulnara. *Natsiostroitelstvo v Kazakhstane i drugikh stranakh Tsentralnoy Azii, i kak etot protsess otrazhayetsya v kinematografe [Nation-Building in Kazakhstan and Other Countries of Central Asia, and how this Process is Reflected in the Cinema]*. Almaty, TSTSAK, 2006. (In Russian)
- Anker, Kathrine. “Making Wes Anderson’s Isle of Dogs with the Canon EOS-1D X.” *Canon Georgia*, 26 April 2018, www.canon.ge/pro/stories/making-isle-of-dogs. Accessed 5 October 2022
- Baygozhina, Assiya. *Mne – 20 let! (opyt sozdaniya dokumentalnogo filma ot A do Ya). [I am 20 years old! (documentary filmmaking experience from A to Z)]*. Almaty, [publisher not specified], 2013. (In Russian)
- Bekmambetov, Timur, et al. *Skrinlayf: v poiskakh novogo kinoyazyka [Screenlife: in Search of a New Film Language]*. Moscow, Alpina Publisher, 2021 (In Russian)
- Dalton, Stephen. “‘The Endless’: Film Review.” *The Hollywood Reporter*, 23 September 2017, www.hollywoodreporter.com/movies/movie-reviews/endless-review-1042527. Accessed 5 October 2022.
- Duckworth, Adam, and Kathrine Anker. “The Making of Netflix’s Icarus: the Canon Cameras Behind the Oscar-Winning Sports Doping Documentary.” *Canon Georgia*, 1 August 2017, www.canon.ge/pro/stories/cameras-behind-netflix-icarus. Accessed 5 October 2022.
- “How Stop-Motion Movies Are Animated At The Studio Behind ‘Missing Link’.” *YouTube*, uploaded by Insider, 30 October 2019, www.youtu.be/p5SyzgMSLhM. Accessed 5 October 2022.
- Huiliang, Zhao. “A Machine Learning based Sentiment Analysis of Online Product Reviews with a Novel Term Weighting and Feature Selection Approach.” *Information Processing & Management*, vol. 58, no. 5, 2021. DOI: 10.1016/j.ipm.2021.102656.
- “Kak nachat zanimatsya 3D i kakuyu programmu vybrat.” [“How to Start Doing 3D And Which Program to Choose.”] *YouTube*, uploaded by Yuriy Fur, 21 April 2018, youtu.be/Z7A4dstkrH8. Accessed 1 October 2022. (In Russian)
- Kendricken, Dave. “From Microscopic to Cosmic: The Fittingly Organic VFX of ‘The Fountain’ & ‘The Tree of Life.’” *No Film School*, 6 May 2013, www.nofilmschool.com/2013/05/microscopic-cosmic-organic-vfx-fountain-tree-life. Accessed 5 October 2022.
- Kirby, Jennifer. *Digital Space and Embodiment in Contemporary Cinema: Screening Composite Spaces*. Abingdon, Routledge, 2022. (In Russian)
- Klimov, Yakov. “Fenomenologiya kino: vizualnyy povорот i krizis soderzhaniya” [“Film Phenomenology: Visual Turn and Content Crisis.”] *Obshchestvo: filozofiya, istoriya, kultura*, no. 6, 2022, pp. 232–235. DOI: 10.24158/fik.2022.6.40. (In Russian)
- Koehler, Robert. “Hell and Back Again.” *Variety*, 24 December 2011, www.variety.com/2011/film/markets-festivals/hell-and-back-again-1117944400. Accessed 5 October 2022.

Lumpov, Yevgeniy. “Lekarstvo ot zatsiklenosti.” [“Cure for Obsession.”] *Vosmerka*, 19 July 2018, www.vosmerka.kz/lekarstvo-ot-zatsiklenosti. Accessed 5 October 2022. (In Russian)

Lumpov, Yevgeniy. “Meruyert. Mariyam. Sharipa.” [“Meruyert. Mariam. Sharipa.”] *Vosmerka*, 10 March 2020, www.vosmerka.kz/meruert-mariyam-sharipa. Accessed 5 October 2022 (In Russian)

Massuet, Jean-Baptiste. “Caméra portée et images de synthèse: vers une ‘portabilité augmentée?’ Le cas de la SimulCam d’Avatar de James Cameron.” *Cinémas*, vol. 30, no. 1, 2022, pp. 107–126. DOI: 10.7202/1092308ar.

Matveyeva, Mariya. “11 besplatnykh programm dlya napisaniya stsenariyev dlya Mac i Windows.” [“11 Free Scripting Software for Mac and Windows.”] *Filmora*, 19 October 2022, filmora.wondershare.com.ru/video-editing-tips/free-script-writing-software.html. Accessed 19 October 2022. (In Russian)

Matveyeva, Mariya. “TOP-10 luchshikh programm dlya sozdaniya vizualnykh effektov.” [“TOP 10 best visual effects software.”] *Filmora*, 18 August 2022, filmora.wondershare.com.ru/video-editing-tips/best-special-effects-software.html. Accessed 5 October 2022. (In Russian)

Nauryzbay, Gulnar. “Film, snyatyy bez byudzheta, popal na Kannskiy kinofestival. Kak?” [“The Film, Shot without a Budget, got into the Cannes Film Festival. How?”] *The Steppe*, 11 May 2018, www.the-steppe.com/razvlecheniya/film-snyatyy-bez-byudzheta-popal-na-kannskiy-kinofestival-kak. Accessed 2 October 2022. (In Russian)

Nogerbek, Bauyrzhan. *Na ekrane “Kazakhfilm”* [On the Screen “Kazakhfilm.”] Almaty, RUAN, 2007. (In Russian)

Phillips, Michael. “‘Unsane’ Review: ‘The Crown’s’ Claire Foy Takes a Stroll Down Shock Corridor.” *Chicago Tribune*, 22 March 2018, www.chicagotribune.com/entertainment/movies/sc-mov-unsane-rev-0320-story.html. Accessed 5 October 2022.

Plyaskina, Nadezhda. “Motor! Snyato na smartfon!” [“Action! Filmed on a smartphone!”] *Time*, 4 August 2020, www.time.kz/articles/grim/2020/08/04/motor-snyato-na-smartfon. Accessed 1 October 2022. (In Russian)

“Premiere Pro Tutorial for Beginners 2022 – Everything You NEED to KNOW!” *YouTube*, uploaded by Vince Opra, 20 May 2021, youtu.be/jTCxUXGM6tc. Accessed 1 October 2022.

Podbereznyy, Kirill. “Ottalkivayushchiye innovatsii: AI snyal ocherednyyu korotkometrazhku.” [“Repulsive Innovation: AI Made Another Short Film.”] *K. Fund Media*, 15 June 2018, www.kfund-media.com/ru/ottalkyvayushhye-yinnovatsyy-ai-snyal-ocherednyyu-korotkometrazhku. Accessed 3 October 2022 (In Russian)

Purtell, Tim. “The Fountain.” *Entertainment Weekly*, 18 May 2007, www.ew.com/article/2007/05/18/fountain-4. Accessed 5 October 2022.

Samutina, Natalya. *Slovo iz dvukh problemnykh chastey: kinoissledovaniya 2010-kh o svoym uskolzayushchem obyekte [A Word in Two Troubled Parts: 2010s Film Research on Its Elusive Subject]*. Moscow, Vyshaya Shkola Ekonomiki, 2010. (In Russian)

Scott, Mike. “Searching for Sugar Man’ review: Part music documentary, party mystery, all inspiration.” *The Times-Picayune*, 19 October 2012, www.nola.com/entertainment_life/movies_tv/article_40c45286-92f7-5011-8cbe-f4e3a02122b4.html. Accessed 5 October 2022

Shaykenova, Ayzhan. “Kak kazakhstanskiy taksist stal kinorezhisserom.” [“How a Kazakh Taxi Driver Became a Film Director.”] *The Steppe*, 11 May 2018. www.the-steppe.com/razvlecheniya/ya-pervyy-i-edinstvennyy-v-sko-kinorezhisser-istoriya-taksista-rezhissera. Accessed 4 October 2022. (In Russian)

Shulga, Pavel. “Top-6 programm dlya montazha video.” [“Top 6 Video Editing Software.”] *SeoAkademiya*, 6 May 2022. www.seo-akademiya.com/baza-znanij/kontent/programmyi-dlya-montazha-i-obrabotki-video. Accessed 6 October 2022. (In Russian)

Smailova, Inna. *Spor kinokritika s kinovredinoy po povodu stilya i kinoyazyka v kazakhskom igrovom kino [The Dispute Between a Capricious Film Critic and a Film Critic About the Style and Film Language in Kazakh Feature Films]*. Astana, [publisher not specified], 2013. (In Russian)

Stroková, Anna. “Premyera trillera ‘Yama’ karagandinskogo rezhissera sostoitsya v seti.” [“The Premiere of the Pit Thriller by the Karaganda Director will be Online.”] *eKaraganda*, 4 March 2022. www.ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=115176. Accessed 5 October 2022. (In Russian)

Tetik, Tuna. “Desktop Cinema as a New Aesthetic Style in the Post-Pandemic Era: Watching the Movie through Protagonist’s Computer Screen.” *New Communication in the Post-Pandemic Era: Media, Education, and Information*. Berlin, Peter Lang, 2022, pp. 131–141.

Vasilyeva, Elena. “Spetseffekty v kino: ot illyuzii chuda k illyuzii realnosti.” [“Special Effects in Cinema: From the Illusion of Miracle to the Illusion of Reality.”] *Teleskop*, no. 4 (88), 2011, pp. 32–35. (In Russian)

Xiao-Ling, Wang, et al. “Machine Learning-Enabled Development of Model for Japanese Film Industry.” *Security and Communication Networks*, vol. 2022, 2022, pp. 763–770. DOI: 10.1155/2022/9872758.

Zolotarev, Andrey. “9 knig dlya izucheniya mira kino i storitellinga.” [“9 Books to Explore the World of Cinema and Storytelling.”] *Teorii i praktiki*, 19 May 2021, theoryandpractice.ru/posts/19032-9-knig-dlya-izucheniya-mira-kino-i-storitellinga. Accessed 4 October 2014. (In Russian)

Серік Әбішев

Тұран Университеті (Алматы, Қазақстан)

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӘУЕЛСІЗ КИНЕМАТОГРАФИЯДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖӘНЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЯЛАР

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның тәуелсіз кинематографиясында жаңа компьютерлік және медиашешімдерді пайдалану тәжірибесі әлемдік тәжірибе контекстінде талданады. Көркем идеяларды іске асыру құралдарын зерттей отырып, автор ең сәтті киножобалардың тәжірибесін жалпылауға және құрылымдауға және оны «партиялық кино» мысалында Қазақстанның тәуелсіз аз бюджеттік киносындағы жағдайға проекциялауға тырысады.

Зерттеудің мақсаты – әлемдік кинематография үшін өзекті болып табылатын компьютерлік және медиатеchnологияларды қолдану тенденцияларын қайта қарау және оларды бүгінгі таңда Қазақстанның тәуелсіз киносында байқауға болатын тәжірибелермен салыстыру. Жұмыс киножобаларды жүзеге асыру үшін қолданылатын заманауи компьютерлік және медиақұралдарының ауқымын жан-жақты және әртүрлі қырынан зерттеуге мүмкіндік беретін кең ауқымды тапсырмаларды қамтиды. Зерттеуде ең сәтті эксперименттердің мысалдары келтірілген және шығармашылық мәселелерді шешуде жаңа технологияларды қолданудың түпнұсқа шешімдері ұсынылған, сондай-ақ заманауи компьютерлік және медиатеchnологиялардың жол көрсеткіші ретінде қазақстандық тәуелсіз киноның жай-күйі талданған. Цифрлық киноөндіріс құралдарымен жұмыс жасау саласындағы отандық және әлемдік кинопроцесстердің негізгі ұқсастықтары мен айырмашылықтары анықталды.

Автор ревизионистік әдісті қолдана отырып, соңғы 30 жылдағы инновацияларды мұқият қарастыру үшін хронологиялық шектеу принципін қолданды, бұл тәуелсіз авторлық киноның өркендеу ортасын қалыптастырудың хронологиялық шеңберімен сәйкес келеді. Сондай-ақ, қарастырылып отырған компьютерлік және медиатеchnологияларға қатысты ұтымды тәсілдің көмегімен олардың қолжетімділік дәрежесі мен даму жеңілдігі бағаланды.

Жаңа цифрлық технологияларды тәжірибеде қолдануға және оларды авторлық жобаларды жүзеге асыру құралдары ретінде түсіну нұсқаларына ерекше назар аударылады.

Кино теориясын қазіргі киноөндіріс тәжірибесімен ұштастыра отырып, автор фильмнің технологиялық жабдықталуы мен шығармашылық түсіну процессін орасан зор көркемдік әлеуеті бар симбиоз ретінде көрсетуге талпыныс жасайды. Мұндай өзіндік тәсілдер халықаралық кинотану контекстінде өте өзекті және оларды зерттеушілердің кең қауымдастығы мәдениеттің басқа салаларына одан әрі бейімдей алады. Тәуелсіз фильмдерді түсіру мен продюсерлеудегі бай практикалық тәжірибеге сүйене отырып, автор таңдалған тақырыпты ең алдымен оның әзірлемелері мен тұжырымдарын практикалық қолдану тұрғысынан жаңашыл түрде дамытады. Осылайша, жұмыстың қорытындылары тәуелсіз киногерлерге де, кәсіби киносыншыларға да сұранысқа ие болуы мүмкін.

Тірек сөздер: тәуелсіз кино, цифрлық технология, компьютерлік технология, медиатеchnологиялар, жасанды интеллект, нейрондық желі.

Дәйексөз үшін: Әбішев, Серік. «Қазақстандық тәуелсіз кинематографиядағы компьютерлік және медиатеchnологиялар». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 4, 2022, 50–70 б. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.621.

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

Serik Abishev

Turan University (Almaty, Kazakhstan)

COMPUTER AND MEDIA TECHNOLOGIES IN INDEPENDENT CINEMA OF KAZAKHSTAN

Abstract. The article analyzes the experience of using new computer and media solutions in the independent cinematography of Kazakhstan in the context of the world experience. By studying the means of embodying artistic ideas, the author makes an attempt to generalize and structure the experience of the most successful film projects and project it onto the situation in the independent low-budget cinema of Kazakhstan using the example of so called “partisan cinema.”

The purpose of the study is to systematize the trends in the use of computer and media technologies that are relevant to world cinema and compare them with those practices that can be observed today in the independent cinema of Kazakhstan. The work covers a wide range of tasks that allow studying in detail and from different angles the range of modern computer and media tools used to implement film projects. The study provides examples of the most successful experiments and proposes original solutions for the application of new technologies in solving creative problems, as well as analyzes the state of Kazakhstan's independent cinema as a conductor of modern computer and media technologies. The author reveals the key similarities and differences between domestic and global film processes in the field of work with film digital production tools. Using a revisionist method, we have applied the principle of chronological frameworks to carefully consider the innovations of the last 30 years, which correlates with the chronological frames of the environment formation for the rise of independent auteur cinema. Also, with the help of a rational approach in relation to the considered computer and media technologies, the degree of their accessibility and ease for mastering was assessed.

Particular attention is paid to the practical application of new digital technologies and options for their understanding as tools for the implementation of the author's projects.

Combining the theory of cinema with the practice of modern film production, the author makes an attempt to present the process of technological equipment and creative comprehension of the film as a symbiosis with colossal artistic potential. Such original approaches are very relevant in the context of international film studies and can be further adapted by a wide community of researchers to other areas of culture. Based on rich practical experience in filming and producing independent films, the author innovatively develops the chosen topic primarily from the standpoint of the practical application of its developments and conclusions. Thus, conclusions of the work may be in demand both by independent filmmakers and professional film experts.

Keywords: independent cinema, digital technology, computer technology, media technology, artificial intelligence, neural network.

Cite: Abishev, Serik. “Computer and Media Technologies in Independent Cinema of Kazakhstan.” *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 7, no. 4, 2022, pp. 50–70. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.621.

The author has read and approved the final version of the manuscript and declares that there is no conflict of interests.

Автор туралы мәлімет:

Серік Ержанұлы Әбішев — өнертану магистрі, Тұран Университетінің цифрлы технологиялар және өнер факультетінің және “Turan Film Academy” жоғары мектебінің аға оқытушысы, Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ вице-президенті (Алматы, Қазақстан)

Сведения об авторе:

Серик Ержанович Абишев — магистр искусствоведения, старший преподаватель факультета цифровых технологий и искусства Университета «Туран», высшей школы “Turan Film Academy”, вице-президент АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова (Алматы, Қазақстан)

Author's bio:

Serik E. Abishev — Master of Arts, Senior Lecturer, Department of Digital Technologies and Art, Graduate School of Turan Film Academy, Turan University, Vice-President, Shaken Aymanov Kazakhfilm JSC (Almaty, Kazakhstan)

БАЛЕТНАЯ ФОТОВЫСТАВКА “MÉTADANCE” ИЛЛЮЗИЯ, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Дамир Уразымбетов¹

¹ Казахская национальная консерватория имени Курмангазы
(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Выставочные формы сегодня приобрели новые возможности, нежели чем в XX веке, и они практически сравнивали элитарное и массовое в проекции на экспозиционную деятельность. Физическое присутствие теперь необязательно. Мир постепенно становится виртуальным.

Одним из ярких недавних фотопроектов в балетном искусстве Казахстана можно назвать выставку казахстанских театральных фотохудожников “Métadance”, организованную научно-творческой лабораторией Qazaq Ballet. Выставка прошла в двух форматах – виртуальном (в 2021) и в «материальном измерении» (в 2022). Исходя из этого, основная цель настоящей статьи – в обзоре выставок в обоих форматах и приведении доводов «за» и «против» в контексте развития медиатехнологий и цифровизации, в том числе при помощи объективного анализа статистики, а также за счет исследования мнения участников и зрителей – кураторов, хореографов, искусствоведов, философов и фотографов.

Ролан Барт однажды заметил, что фотография бесконечно воспроизводит то, что было однажды и никогда не повторится. Спектакль закончился, а запечатленный кадр останется, делая прошедшее событие практически бессмертным. Но фотоснимок становится симулякром. Онтологические основы философии фотографии исследованы многими теоретиками и практиками (Барт, Бодрийяр, Сонтаг, Лапин), но соединение фотографии с балетом еще предстоит изучить. Думается, что в том числе и благодаря подобным “Métadance” событиям. Концепция фотовыставки Qazaq Ballet определена по мотивам текстов и изречений философов и писателей. “Métadance” – это Танец о Себе. Тайна Танца. Следование за Танцем.

Подобные фотовыставки позволяют видеть и понимать процессы развития хореографического искусства Казахстана, выразительность исполнителей, фантазию постановщиков, репертуар театров и творчество фотографов. Главное в проведении таких мероприятий – это баланс между реальностью и виртуальностью. Последняя хоть и стала уже частью бытия, однако же далеко не всегда является тем самым полноценным и чувственным миром, который позволяет человеку быть человеком.

Ключевые слова: балетная фотовыставка, Métadance, философия танца, виртуальное и реальное, фотограф.

Для цитирования: Уразымбетов, Дамир. «Балетная фотовыставка “Métadance”. Иллюзия, ставшая реальностью». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 4, 2022, с. 71–89. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.646.

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

Вступление

Выставочные формы начала XXI века ознаменованы дигитализацией как в управлении, так и в форматности. Сетевые или виртуальные проекты (одним из которых является научно-творческая лаборатория Qazaq Ballet) продвигаются в Интернете, привлекают аудиторию и выполняют свою миссию просвещения, образования, развлечения, документирования. Развитие и влияние цифровых технологий не обошло вниманием и выставочную практику. В том числе и в сфере фотографического искусства. В последние годы большую популярность приобрели выставки, проводимые посредством соцсетей или специальных платформ. Они называются виртуальными фотовыставками и являют собой «цифровые объекты, чаще всего размещаемые в сети Интернет» (Ромакина 48). То есть любой имеющий доступ к Сети может «посетить» выставку, не присутствуя там физически.

С 2011 года существует интернет-платформа Google Arts & Culture, где любой желающий может получить доступ к изображениям произведений искусства. Платформа предоставляет возможности для показа и рассказа о произведении искусства (выделяя/приближая отдельные фрагменты, делая аннотации и отдельные галереи). По состоянию на 2022 год известна масса виртуальных платформ, где можно организовать фотовыставки. Среди них vFairs, EventX, Hexafair, Dreamcast и другие. Нельзя не упомянуть и про ресурсы и соцсети для фотографов, где они могут делиться авторскими работами с аудиторией: Flickr, 500px, DeviantArt, Pinterest и так

далее. Причем множество фотографов размещают свои снимки в Facebook и Instagram, что часто приносит больше лайков и отзывов, чем на их личных сайтах, благодаря удобству работы с соцсетями, привычной системе оценки, комментирования и возможности быстро поделиться.

Сайеда Хамна Хассан пишет, что виртуальная выставка — «отличный способ охватить более широкую аудиторию и одновременно сократить расходы на мероприятия» (“10 Best Virtual Exhibition Platforms”). По ее мнению, куратор онлайн-выставки должен подумать о многих вещах. К примеру, «отличная виртуальная выставочная платформа должна иметь виртуальную среду, которая способствует взаимодействию между людьми, отличные сетевые функции, некоторые забавные инструменты геймификации, аналитику событий и многое другое» (Hassan).

В Казахстане проводились балетные фотовыставки, где экспонировались архивные фотографии (А. Садыкова), авторские работы (Д. Сушков). Были также выставки, посвященные балету (Т. Молдалим, Д. Уразымбетов, Qazaq Ballet, АХУ имени А. В. Селезнева, КазНТОБ имени Абая, ГАТТ РК, Астана Опера, Астана Балет) и деятелям танца (С. Сариев). Но все они были традиционными — экспозиции представлялись в определенном физическом пространстве. Во время подобных мероприятий в зависимости от их концепции создается некий маршрут визуальных и семиотических взаимодействий зрителя с объектами выставки в виде фотографий и их всевозможных репрезентаций. Здесь

фотографии (даже те, что изначально выступают цифровыми) материальны. Они распечатаны на бумаге определенной текстуры, могут деформироваться из-за внешних воздействий либо проецироваться на стены или иные объекты. В целом они организованы в пространстве в композицию и являются «частью фотографического высказывания» (Ромакина 51).

В Интернете выставка лишается «материального измерения» (Ромакина 51). В виртуальном пространстве нет стен, стендов, стеллажей и освещения. Цифровые фотографии экспонируются в своем «естественном» виде, а аналоговые (традиционного формата) — в виде симулякров или электронных суррогатов. Пространство выставки ограничено размером экрана гаджета, на котором зритель просматривает ее, как правило, в одиночестве. Помимо этого для виртуальной экспозиции характерны возможности поделиться ею в соцсетях, прокомментировать; она обычно бесплатна для доступа. Таковы реалии цифровизации, которые не обошли и казахстанское хореографическое искусство.

Философия фотографии и балетное искусство

Прежде чем мы рассмотрим и сопоставим два формата проведения фотовыставки “*Métadance*”, довольно кратко остановимся на мнениях известных теоретиков и культурологов о философском понимании фотографии как таковой. Это важно в контексте данной выставки, потому что ее изначальная концептуальная подоплека связана с философией танца.

Ролан Барт в работе *Camera lucida* размышлял об онтологических смыслах фотографии. Он писал о ее эмпирическом, риторическом и эстетическом характерах, при этом выделяя семантические смыслы. Театральный критик заметил,

что фотография бесконечно воспроизводит то, что было однажды и никогда не повторится (Барт 16). С ним созвучна писательница и философ Сьюзен Сонтаг: «Событие закончилось, а картинка существует, жалуя ему нечто вроде бессмертия (и важность)» (23). Те запечатленные на фото балетные постановки, которые, возможно, уже не будут показаны, становятся симулякрами третьего, а подчас и четвертого порядка. В 1999 году состоялась дискуссия «Это объект, который думает о нас» (ведущая Анна Саважё), в которой принял участие в качестве спикера французский социолог и философ, автор теории симулякров Жан Бодрийяр. Он пришел к выводу, что автор фотографии фиксирует «непосредственно прошедший, невозвратный момент, когда она была сделана. Вот почему любая фотография вызывает ностальгию» (Sauvageot 64). По сути, большинство балетных спектаклей становятся таковыми. Лишь малая их часть остается в реальности, доступной зрителю (например, «Жизель», «Щелкунчик», «Лебединое озеро»). Тем более это относится к смене поколений артистов, портреты которых зафиксированы в фотокадрах.

По мнению С. Сонтаг, желание запечатлеть кадры возникает из потребности изображать или фиксировать красивое. Потребность исходит от самого фотографа или заказчика. Карла Нур считает: «Фотоаппарат — это инструмент человека. Снимает сам фотограф, и не важно, какая аппаратура в его руках. При съемке полагаюсь на свои эмоции» (Молдалим — Нуржанова). Асхат Нурекин (см. рис. 1) утверждает, что «50% успеха удачной фотографии заключается в аппарате, на который снимаешь» (Молдалим — Нурекин). Однозначно то, что любой автор становится автором тогда, когда он осмысляет свое творение. Ж. Бодрийяр

Рис. 1. Артисты театра «Астана Балет» за кулисами (в костюмах из балета «Язык любви» в постановке М. Авахри). Фото Асхата Нурекина. 01.12.2017.

определил себя как «фило-фотограф» или «фотофилософ». Он подчеркнул, что «мгновенность фотографии, очевидно, противоположна тому, что мы переживаем в том, что мы сегодня называем реальным временем; временем, которое представляет собой последовательность изображений, одновременность всех возможных изображений» (Sauvageot 64).

Говоря о переживании и познании фотографии, Р. Барт заявляет: «Фото, по моему наблюдению, может быть предметом трех способов действия, троякого рода эмоций: его делают, претерпевают и разглядывают» (24). То есть с точки зрения интенции и чувственности три автора-мыслителя влияют на снимок: фотограф (Operator), зритель (Spectator) и фотографируемый (Spectrum). Я бы добавил сюда еще тех, кто готовит фотографию к печати (если это не сам автор), печатает и/или публикует ее. Зрители «одушевляют» фотографию, рассматривая ее, а сами

снимки «создают иллюзию владения прошлым» (Сонтаг 20).

Запечатленный кадр «не просто результат встречи фотографа с событием; съемка — сама по себе событие, и событие с преимущественным правом: соваться в происходящее или же игнорировать его» (Сонтаг 22). Так, одна из авторов-фотографов выставки “Métadance” К. Нур размышляла: «Когда я стою у сцены и наблюдаю за всем, что происходит на сцене, я проживаю то же самое, что проживают артисты на сцене. Те же эмоции. И вижу это все через кадр. Еще мне приятно, что эти работы видят наши артисты балета, репостят в своих сторис» (Молдалим — Нуржанова).

В снимке необходимо запечатлеть линии балерин и танцовщиков, выразительность их поз и образов. Балетное искусство очень непросто поддается фиксации в фото- и видеокадре по причине его сиюминутности, нестатичности и постоянного движения

(perpetuum mobile). То есть нажать на кнопку затвора камеры легко, но кадр, как правило, в 99 случаях из 100 получается неудачным или недостаточно выразительным. Об этом говорят и практики-фотографы: «Работая в театре, — поделилась мнением К. Нур, — я узнала, что балетное фото должно быть не только художественным, красивым, но еще и “балетным”. То есть должны быть правильные ракурсы рук и ног» (Молдалим — Нуржанова). А. Нурекин замечает, что «снимать балет — значит нести большую ответственность. Важно показать артиста в правильном свете, в правильном ракурсе. Это титанический труд — проникнуться всеми тонкостями балета, но вместе с тем это большое удовольствие» (Молдалим — Нурекин).

Остается добавить, что балетная фотография несет в себе смыслы, закодированные в поставленных хореографом движениях. Танец может быть философичен (хоть и не всегда). Иногда музыкальная составляющая берет верх над всеми смыслами спектакля, и тогда начинаются «дионисийские пляски». В этот момент культ тела и движения выходят на первый план. Традиционные философские размышления о сюжетных нарративах сменяют свою направленность.

Концепция выставки

Нельзя не отметить факта, что когда в марте 2020 года весь мир перешел в онлайн-жизнь, то в продвижении искусства (в том числе и Казахстана) были фарватеры, которые задавали тон и определяли своим творчеством способы самовыражения. Одними из первых были Ольга Батурина и Евфрат Имамбек, организовавшие первые бесплатные онлайн-беседы для всех желающих, на которых они рассуждали о картинах и искусстве. Позже Дамир Уразымбетов и Анвара Садыкова организовали

лекции о балете, сделав их формально совместными проектами факультетов хореографии двух вузов, но по сути — авторскими лекциями о творчестве балетмейстеров Заурбека Райбаева и Минтая Тлеубаева, а также балерины Майры Кадыровой.

Продолжая развивать возможности виртуальной коммуникации с аудиторией, научно-творческая лаборатория Qazaq Ballet создала проект первой онлайн-фотовыставки “Métadance” в Казахстане. Рождению замысла организации подобного события отчасти послужила фоторабота Натальи Вороновой, где изображены фрагмент пустого танцевального класса, развевающийся тюль и балетная палка (см. рис. 2). Фотоархивы казахского балета (когда он только формировался с 1930-х по 1990-е) достаточно скудные, хоть многозначные и ценные. Сегодняшнее время позволяет запечатлеть практически все спектакли (что и происходит чаще всего) руками талантливых фотоавторов, что и сподвигло Qazaq Ballet к проведению выставки.

Рис. 2. Фотография Наталья Вороновой. Пользователь Инстаграм @talia_ballet, www.instagram.com/p/B_lAau8gequ/. Дата публикации 30 апреля 2020 года.

При создании концепции кураторы Дамир Уразымбетов и Тогжан Молдалим руководствовались культурно-образовательной миссией популяризации творчества казахстанских фотографов и балетного театра через союз нескольких видов направлений: фотографии, балета, музейных практик и цифровых технологий. «Проект вызвал большой интерес как со стороны фотографов, которые увлеченно предлагали свои фотоработы, так и со стороны артистов и любителей искусства» (Молдалим 177).

Концепция фотовыставки “*Métadance*” навеяна мотивами текстов и изречений философов и писателей, имена которых остались за скобками. “*Métadance*” – это *Танец о Себе. Тайна Танца. Следование за Танцем*. Так обозначили

основной посыл кураторы выставки из *Qazaq Ballet Magazine*. В ней сплелись различные направления танца, фотопроекты, репетиционные и закулисные съемки. Выставка при этом охватила все балетные театры и труппы современного танца Казахстана, показала работы не только фотографов, но и хореографов и исполнителей. Экспозиция выставки была разделена на пять тематических рубрик (см. табл. 1).

Виртуальная фотовыставка

Первоначальный этап работы вобрал в себя концептуализацию события, формирование рубрик, написание аннотаций. Организаторы предложили фотографиям, часто снимающим

Табл. 1. Рубрики и аннотации выставки.

Название рубрики	Философский контекст
Рубрика I. «Оттенки красного»	Солнце снова водит хороводы с нимфами. Но луга теперь красные. Там разгорается властный огонь, порождающий живительную энергию и неутрачивающую силу танца. Это цвет высоты. Той высоты, где летают.
Рубрика II. «История в одном фото»	Как музыка в нотах, созданная композитором, так фотография передает потомкам знание истории. Знание о том, что можно оставаться самим собой, лишь постоянно развиваясь. Ведь обстоятельства могут варьироваться от неприятия до восторженности. Сегодня надо бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. Хотя жизнь – это дорога с односторонним движением. И все, что произошло на этом долгом пути, должно произойти еще раз. В одном кадре.
Рубрика III. «Инь – Ян»	Волнение и спокойствие. Море сливается с небом, отражая в себе прозрачную ткань облаков. Они отнюдь не скрывают собой серебристых узоров звезд. Что же шепчут и о чем танцуют неугомонные волны, яростно и беспристрастно взлетая на берег? Наверное, они говорят о балансе и гармонии противоположностей, взаимодополняющих друг друга. Не может быть черного без белого и не может быть белого без черного. Нет ничего окончательного, потому что все вечно и жизни нет конца.
Рубрика IV. «Стихия ветра»	Разве ветер запрешь в одной комнате? Как научиться летать и быть легким? Как танцевать не только ногами, но и головой, становясь свободным? Танец – это жизнь против течения или за него?
Рубрика V. «По небу плывут облака»	Облака – это божества, помогающие познавать человечеству мир в его многообразии, изменчивости и неповторимости. Мудрость следует искать не в ответах, которые надо найти, а в мистерии вопросов, которые обогащают жизнь. Тленную, уходящую в никуда, но необходимую и слегка безрассудную. Когда мы постигнем тайну облаков?

балет, участвовать в проекте. После согласования участников на втором этапе работы фотографам уже были даны конкретные задания по выборке снимков. Они сами отобрали свои работы на уровне интуиции, визуальных факторов и в соответствии с направленностью предлагаемой рубрики. Позже фотографии проходили финальный отбор и утверждение кураторами выставки.

Фотографии еженедельно по одной рубрике выкладывались в аккаунте инстаграма лаборатории Qazaq Ballet в течение месяца¹. Каждая фотография была атрибутирована: ставился логотип лаборатории, обозначалось название выставки и автор фото. Помимо этого, ежедневно выставлялись специально созданные сторис с указанием изображенных на фото артистов, хореографа, постановки и театра. При этом каждую неделю оформление сторис менялось в соответствии с рубрикой.

Фотовыставка проходила в течение месяца, связывая две значимые для балета даты — День театра и День танца — с 27 марта по 29 апреля 2021 года. На ней было представлено по пять авторских работ семерых фотографов: Виталия Исикова, Марины Константиновой (см. рис. 3), Алексея Некрасова (см. рис. 4), Карлы Нур, Асхата Нурекина, Елены Петровой, Дмитрия Сушкова.

Выставка собрала в один круг большое количество артистов, хореографов и спектаклей Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, Государственного академического театра танца РК, Театра современного танца Samruk, частного театра «Астана Балет» и Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Например, на одном из снимков в образе Графини в балетной опере «Пиковая дама» запечатлен Булат Аюханов, когда он в последний раз вышел на сцену 14 февраля 2019 года (см. рис. 5).

¹ 27 марта – «Оттенки красного»; 4 апреля – «История в одном фото»; 11 апреля – «Инь – Ян»; 22 апреля – «Стихия ветра»; 29 апреля – «По небу плывут облака».

Рис. 3. Артисты театра Samruk. Сцена из спектакля Second Hand на музыку О. Хромовой в постановке Г. Адамовой. Фото Марины Константиновой. 22.04.2018.

Рис. 4. Динара Кудабаяева в образе танца «Оживший петроглиф» на музыку ФЭА «Туран» в постановке А. Садыковой. Фото Алексея Некрасова. 14.02.2015.

Рис. 5. Булат Аюханов в образе Графини. Сцена из балетной оперы «Пиковая дама» на музыку П. Чайковского в постановке Б. Аюханова. Фото Виталия Исикова. 14.02.2019.

Автор этой удивительной работы Виталий Исиков является фотографом-любителем с большим стажем. Он одноклассник Б. Аюханова. В интервью Виталий Степанович поделился своим мнением: «Я считаю удачей, что мне удалось зафиксировать участие самого Булата Аюханова в спектакле» (Молдалим — Исиков).

Теперь обратимся к следующему формату выставки — аналоговому, или, если вернее сказать, традиционному/реалистическому.

Традиционная фотовыставка (на открытом воздухе)

После проведения виртуальной выставки К. Нур (см. рис. 6) высказала следующую мысль: «Было бы интересно устроить в одном месте офлайн-выставку балетных фотографий или театральных фотографов со всего Казахстана. Если я не ошибаюсь, такого еще не было» (Молдалим — Нуржанова).

Выставку в так называемом «традиционном» формате или в реальности изначально планировалось провести в акварельном зале Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева. Были достигнуты договоренности с администрацией. Однако стихийное развитие событий и экстренная подготовка ко Дню города Алматы привела к тому, что выставка “Métadance” приобрела материальные очертания у исторического здания Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, став осязаемой реальностью для тысяч гостей и жителей культурной столицы страны. Она прошла с 17 сентября по 2 октября 2022 года. Научно-творческая лаборатория Qazaq Ballet в этот раз работала в сотрудничестве с арт-менеджерами Игорем и Владиславом Слудскими при поддержке акимата города Алматы.

В рамках выставки было представлено сокращенное количество работ — 24

Рис. 6. Репетиция балета Р. Ребека «Бетховен — Бессмертие — Любовь» на музыку зарубежных композиторов. Фото Карлы Нур. 26.02.2020.

(из-за ограниченных размеров конструкции, на которой демонстрировалась экспозиция). В связи с этим количество снимков Виталия Исикова, Марины Константиновой, Алексея Некрасова, Карлы Нур, Асхата Нурекина, Елены Петровой (см. рис. 7) было пересмотрено, добавились работы Рахымжана Кудайбергена (см. рис. 8).

Работы изготавливались способом фотопечати высокого разрешения экосольвентными чернилами на самоклеящейся виниловой пленке (photo print on d-bound) и покрывались защитной UV-ламинацией. Методом «прикатки» они были нанесены на композитный алюминиевый лист (алюкобонд). Это обеспечило фотографиям, представленным на ровном, гладком и жестком материале, стабильность формы и стойкость к атмосферным воздействиям. Они были смонтированы за четыре угла крепким двухсторонним скотчем на металлических

Рис. 8. Мади Касымов в танце «Время пришествия» на музыку И. С. Баха в постановке Д. Уразымбетова. Фото Рахымжана Кудайбергена. 13.06.2022.

Рис. 7. Динара Есентаева (Анна) и Азамат Аскарлов (Вронский). Сцена из балета «Анна Каренина» на музыку П. Чайковского в постановке Б. Эйфмана. Фото Елены Петровой. 13.10.2019.

Рис. 9. Фотовыставка “Métadance”, приуроченная ко Дню города Алматы.
Фото Дамира Уразымбетова. 17.09.2022.

сеточных конструкциях, окрашенных серой порошковой краской, которые были выставлены в форме трилистника (см. рис. 9).

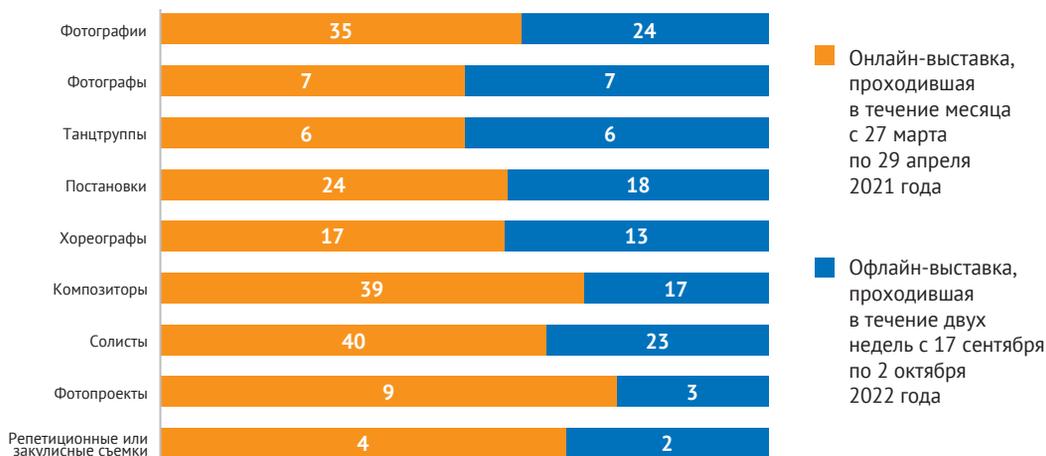
Итоги проведения выставок

Балетная фотовыставка “Métadance” проведена научно-творческой лабораторией Qazaq Ballet виртуально

посредством соцсети и в «материальном измерении», благодаря чему можно сделать некоторые выводы pro et contra о различных форматах экспозиции, которые представлены ниже (см. табл. 2).

Виртуальную выставку по статистике платформы, где они были выставлены (инстаграм), просмотрело 2892 человека с учетом того, что лаборатория не продвигала ее специально,

Табл. 2. Сравнительные данные по итогам онлайн- и офлайн-выставок “Métadance”.

не делалась таргетированная реклама. Для виртуальной выставки такое число небольшое, даже в контексте казахстанских реалий. Но важно отметить факт, что выставка по истечении срока проведения была закрыта для просмотра (по примеру традиционной). С этим связана невозможность большему количеству зрителей увидеть экспозиции.

Таким образом, попробуем подвести некоторые итоги по результатам проведения “Métadance” в двух форматах (см. табл. 3).

Фотографы положительно отреагировали на инициативу проведения события: «Данная выставка, — резюмировал А. Нурекин, — дала мне возможность поделиться своим

Табл. 3. Плюсы и минусы виртуальной и аналоговой фотовыставок “Métadance”.

Формат Аргументы	Виртуальная выставка	Традиционная выставка (на открытом воздухе)
Плюсы	<ul style="list-style-type: none"> • Не требует локации/пространства. • Доступна широкой аудитории в любое время. • Можно оставлять свои реакции и комментировать, что видят одновременно и организаторы, и зрители. • Можно делать репосты. • Почти не требует финансовых вложений кураторов при условии наличия в команде дизайнера. • Есть возможность «отследить» количество зрителей. 	<ul style="list-style-type: none"> • Большой охват аудитории. • Трехмерные изображения. • Можно проводить экскурсии. • Можно сфотографировать или снять на видео и поделиться в соцсетях. • Доступ возможен в любое время суток.
Минусы	<ul style="list-style-type: none"> • Доступ к выставке при отсутствии интернета или доступа к сети невозможен. • Все изображения двумерны. • Нет чувства осязаемости, что вызывает иллюзорность/временность происходящего. 	<ul style="list-style-type: none"> • Затруднено отслеживание посетителей. • Отзывы и эмоции не фиксируются. • Распечатка фотографий требует финансовых вложений. • На улице необходимо дополнительное оборудование для монтировки фотографий. • Нужны оптимальные погодные условия.

Визуальные наблюдения организаторов в разное время суток и разные дни позволили посчитать примерное количество людей, увидевших традиционную выставку. Если говорить о минимальных значениях, то в день это около 800 зрителей². В дни показов спектаклей в театре³ количество в среднем увеличивалось до 1500 человек. Следовательно, не менее 13–15 тысяч зрителей увидели выставку.

творчеством и увидеть творчество других мастеров своего дела, посмотреть со стороны, у кого какой взгляд. Может быть, перенять даже кое-какие приемы» (Молдалим — Нурекин). Съемка

² С 9:00 до 18:00 в час около 40–50 человек. С 18:00 до 21:00 – около 100–130 человек.

³ За время выставки прошло 6 официальных театральных представлений в КазНТОБ имени Абая (5 вечеров заняли спектакли КазНТОБ, 1 – ГАТТ РК).

танцевальной постановки необязательно одноразова (при условии, если балет показывается несколько раз), потому что в театре каждый показ спектакля предполагает новые возможности для выразительности со стороны артистов. На съемку балета влияет все: свет софитов, расположение фотографа, миг нажатия кнопки затвора. В. Исиков уверен, что «даже десять фотографов, снимая один и тот же спектакль с разных точек, не охватят все нюансы танца. Один и тот же балет можно снимать снова и снова и находить все новые ракурсы и неповторимые снимки. Анализ отснятого материала позволяет учесть плюсы и минусы при последующих съемках» (Молдалим — Исиков).

Куратор множества выставок в ГМИ РК имени А. Кастеева и искусствовед Екатерина Резникова считает, что пандемия коронавируса значительно продвинула различные способы онлайн-коммуникации, в том числе и в способах репрезентации арт-проектов. «Проведение фотовыставки онлайн и офлайн позволяет увеличить охваты зрительской аудитории. На мой взгляд, допустимы различные виды и возможности экспонирования. У обоих форматов есть свои преимущества. К примеру, традиционное так называемое офлайн-экспонирование дает возможность прямого контакта зрителя с произведением и позволяет охватить аудиторию, не вовлеченную в виртуальный контекст (возрастную, например). А онлайн-выставка позволяет не только показывать работы, но и формировать цифровые архивы, а также заниматься их международным продвижением» (Уразымбетов — Резникова).

Интересно и мнение искусствоведа и лектора Ольги Батуриной, которая говорит о том, что онлайн-выставка подразумевает совершенно иные охваты просмотров: «Она делает доступным искусство для многих. Это можно

в первую очередь отнести к жителям регионов, которые не могут приехать на масштабные выставки, проходящие в основном в центральных музеях в Алматы и Астане». По убеждению О. Батуриной, необходимо пользоваться возможностями современного мира, «когда виртуальное пространство приобретает функции художественности, нужно широко внедрять цифровизацию для приобщения большего количества людей к красивому и высокому искусству» (Уразымбетов — Батурина).

Еще одно мнение куратора, историка казахского балета и хореографа Анвары Садыковой подтверждает мнение организаторов фотовыставки “*Métadance*”: «Такие выставки очень необходимы. Они связаны с пропагандой культуры Казахстана. Они отражают разные направления развития хореографического искусства. При этом и сами фотографии ведь не одинаковы — они представляют разные жанры фотографического искусства — съемка “живого” спектакля, коллажная фотография, закулисы и так далее» (Уразымбетов — Садыкова).

Наверняка и в последующем времени будут подобные выставки. Они позволяют видеть и понимать процессы развития хореографии Казахстана и репертуарную политику коллективов. Главное — это баланс между реальностью и виртуальностью. Последняя хоть и стала уже частью реальности, однако же далеко не всегда может являть полноценное и чувственное мироощущение, позволяющее человеку оставаться человеком (см. рис. 10).

Философия танца в фотоснимке может быть многозначительной, а может быть достаточно простой, когда невозвратность времени фиксируется в кадре, запечатлевающим миг в истории. Танец включает в себя эстетические категории, он связан с мифическим сознанием, он пронес себя через века и имеет принадлежность к разным

Рис. 10. Солистка театра Дарина Кайрашева. Специальная фотосъемка для проекта театра «Астана Балет». Фото Асхата Нурекина. 08.10.2020.

жанровым направлениям. Он может включать в себя архетипические образы, музыкальные устремления, ему присущи аполлоническое и дионисийское. Он облакает в очевидную форму подлинное чувство (см. рис. 11) и дает реалистическое (чаще всего на грани с театральностью) осмысление бытия. Он неуловим, но понятен, потому

что жест не нужно переводить, это универсальный язык мира.

Можно находить многие смыслы и в фотовыставке “*Métadance*”, и в самих фотографиях, представленных на ней. Но как всегда, наше сознание диктует нам одно, а в действительности все может быть иначе. Тем не менее иллюзия стала реальностью. А какой — решать зрителю.

Рис. 11. Наргиз Мирсеидова и Нельсон Пенья в балете «Болеро» на музыку М. Равеля в постановке Р. Амаранте. Фото Елены Петровой. 04.10.2019.

Список источников

- Sauvageot, Anne. “Conférence-débat: ‘C’est l’objet qui nous pense’”. *Jean Baudrillard: La passion de l’objet: “C’est l’objet qui nous pense”*. Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2014, pp. 63–89, books.openedition.org/pumi/7848. Дата обращения 23 сентября 2022.
- Syeda Hamna Hassan “10 Best Virtual Exhibition Platforms (2023).” *vFairs*, 2 December 2022, www.vfairs.com/best-virtual-exhibition-platforms/. Дата обращения 2 декабря 2022.
- Барт, Ролан. *Camera lucida. Комментарий к фотографии*. Пер. с фр., послесл. и коммент. Михаила Рыклина. Москва, Ад Маргинем Пресс, 2011.
- Лучков, Никита. «Возможные критерии оценки эффективности онлайн-выставок». *Журнал института наследия*, № 1 (24), 2021, с. 11. DOI: 10.34685/ИИ.2021.67.37.010.
- Молдалим, Тогжан. «Qazaq Ballet Magazine как форма креативной индустрии в пространстве хореографии». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 1, 2022, с. 176–183. DOI: 10.47940/cajas.v7i1.549.
- Молдалим, Тогжан. Беседа с Асхатом Нурекином. Алматы – Нур-Султан, 29 апреля 2021. Личный архив Т. Ж. Молдалим.
- Молдалим, Тогжан. Беседа с Виталием Исиковым. Алматы, 27 апреля 2021. Личный архив Т. Ж. Молдалим.
- Молдалим, Тогжан. Беседа с Карлыгаш Нуржановой (Карлой Нур). Алматы – Нур-Султан, 28 апреля 2021. Личный архив Т. Ж. Молдалим.
- Ромакина, Мария. «Виртуальные фотовыставки в современном медиапространстве». *Media@льманах*, № 4, 2020, с. 48–62. DOI: 10.30547/mediaalmanah.4.2020.4862.
- Сонтаг, Сьюзен. *О фотографии*. Москва, Ад Маргинем Пресс, 2013.
- Уразымбетов, Дамир. «Фотовыставка “Métadance” ко Дню города Алматы». *Qazaq Ballet Magazine*, 17 сентября 2022, www.qazaqballet.kz/fotovystavka-me-tadance-k-dnju-goroda-almaty/. Дата обращения 20 сентября 2022.
- Уразымбетов, Дамир. Беседа с Анварой Садыковой. Алматы – Астана, 28 сентября 2022. Личный архив автора.
- Уразымбетов, Дамир. Беседа с Екатериной Резниковой. Алматы, 23 сентября 2022. Личный архив автора.
- Уразымбетов, Дамир. Беседа с Ольгой Батуриной. Алматы, 22 сентября 2022. Личный архив автора.

References

Barthes, Roland. *Camera lucida. Kommentariy k fotografii [La chambre claire: note sur la photographie]*. Translated and commented by Mikhail Ryklin. Moscow, Ad Marginem Press, 2011. (In Russian)

Luchkov, Nikita. "Vozmozhnyye kriterii otsenki effektivnosti onlayn-vystavok." ["Suggested Performance Indicators for Evaluating Online Exhibitions."] *Zhurnal instituta naslediya [Journal of Heritage Institute]*, no. 1 (24), 2021, p. 11. DOI: 10.34685/HI.2021.67.37.010. (In Russian)

Moldalim, Togzhan. "Qazaq Ballet Magazine as a Form of Creative Industry in the Field of Choreography." *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 7, no. 1, 2022, pp. 176–183. DOI: 10.47940/cajas.v7i1.549. (In Russian)

Moldalim, Togzhan. Conversation with Askhat Nurekin. Almaty–Nur-Sultan, 29 April 2021. T. Moldalim's personal archive.

Moldalim, Togzhan. Conversation with Karlygash Nurzhanova (Karla Nur). Almaty–Nur-Sultan, 28 April 2021. T. Moldalim's personal archive.

Moldalim, Togzhan. Conversation with Vitaliy Issikov. Almaty, 27 April 2021. T. Moldalim's personal archive.

Romakina, Mariya. "Virtualnyye fotovystavki v sovremennom mediaprostranstve." ["Virtual Photo Exhibitions in Modern Media Space."] *Media@lmanakh*, no. 4, 2020, pp. 48–62. DOI: 10.30547/mediaalmanah.4.2020.4862. (In Russian)

Sauvageot, Anne. "Conférence-débat: 'C'est l'objet qui nous pense'". *Jean Baudrillard: La passion de l'objet: "C'est l'objet qui nous pense."* Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2014, pp. 63–89, books.openedition.org/pumi/7848. Accessed 23 September 2022.

Sontag, Susan. *O fotografii [On Photography]*. Moscow, Ad Marginem Press, 2013. (In Russian)

Hassan, Syeda Hamna. "10 Best Virtual Exhibition Platforms (2023)." *vFairs*, 2 December 2022, www.vfairs.com/best-virtual-exhibition-platforms/. Accessed 2 December 2022.

Urazymbetov, Damir. "Fotovystavka 'Métadance' ko Dnyu goroda Almaty." ["Photo exhibition 'Métadance' for the Almaty City Day."] *Qazaq Ballet Magazine*, 17 September 2022, www.qazaqballet.kz/fotovystavka-me-tadance-k-dnju-goroda-almaty/. Accessed 20 September 2022. (In Russian)

Urazymbetov, Damir. Conversation with Anvara Sadykova. Almaty–Astana, 28 September 2022. Author's personal archive.

Urazymbetov, Damir. Conversation with Olga Baturina. Almaty, 22 September 2022. Author's personal archive.

Urazymbetov, Damir. Conversation with Yekaterina Reznikova. Almaty, 23 September 2022. Author's personal archive.

Дамир Уразымбетов

Кұрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (Алматы, Қазақстан)

“MÉTADANCE” БАЛЕТ ФОТОКӨРМЕСІ. ШЫНДЫҚҚА АЙНАЛҒАН ИЛЛЮЗИЯ

Аңдатпа. Бүгінгі көрме нысандары ХХ ғасырға қарағанда жаңа мүмкіндіктерге ие болды және олар экспозициялық қызметке проекцияда элитарлық және массалықты іс жүзінде теңестірді. Физикалық қатысу енді міндетті емес. Әлем бірте-бірте виртуалды болып келеді.

Қазақстанның балет өнеріндегі соңғы фотожобалардың ең жарқын бірі – Qazaq Ballet ғылыми-шығармашылық зертханасы ұйымдастырған қазақстандық театр суретшілерінің “Métadance” көрмесі. Көрме екі форматта өтті – виртуалды (2021 жылы) және «материалдық өлшемде» (2022 жылы). Осыған сүйене отырып, мақаланың негізгі мақсаты көрмелерді екі форматта да қарастыру және медиатеchnологиялар мен цифрландыруды дамыту контекстінде оң және теріс жақтарын қарастыру болып табылады, соның ішінде статистиканы объективті талдау, сондай-ақ, қатысушылар мен көрермендердің – кураторлардың, хореографтардың, өнертанушылардың, философтардың және фотоографтардың пікірлерін зерттеу арқылы.

Ролан Барт бір кездері фотосурет бір рет болып енді ешқашан қайталанбайтын нәрсені шексіз қайталайды деп айтқан болатын. Спектакль аяқталды, бірақ бұл өткен оқиғаны мәңгілік сақтайтын сурет қалады. Алайда фотосурет симулякрға айналады. Фотосурет философиясының онтологиялық негіздерін көптеген теоретиктер мен практиктер (Барт, Бодрийяр, Сонтаг, Лапин) зерттеді, бірақ фотосурет пен балет арасындағы байланыс енді ғана зерттеу нысанына айналуға. Басқалармен қатар, *Métadance* сияқты оқиғалардың арқасында Qazaq Ballet фотокөрмесі тұжырымдамасы философтар мен жазушылардың мәтіндері мен сөздеріне негізделген. “Métadance” – бұл Өзің туралы Би. Бидің Құпиясы. Бидің ізімен жүру.

Осындай фотокөрмелер Қазақстанның хореографиялық өнерінің даму үдерістерін, орындаушылардың мәнерлілігін, қоюшы режиссерлердің қиялын, театрлар репертуарын және фотоографтардың жұмысын көруге және түсінуге мүмкіндік береді. Мұндай іс-шараларды өткізудегі ең бастысы – шындық пен виртуалдылықтың тепе-теңдігі. Соңғысы, ол қазірдің өзінде болмыстың бір бөлігіне айналғанымен, әрқашан адамға тұлға болуға мүмкіндік беретін бірдей толыққанды және сезімтал әлем емес.

Тірек сөздер: балет фотосурет көрмесі, Métadance, би философиясы, виртуалды және шынайы, фотоограф.

Дәйексөз үшін: Уразымбетов, Дамир. «“Métadance” балет фотокөрмесі. Шындыққа айналған иллюзия». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 7, № 4, 2022, 71–89 б. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.646.

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

Damir Urazymbetov

Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

MÉTADANCE BALLET PHOTOGRAPHY EXHIBITION. AN ILLUSION TURNED INTO REALITY

Abstract. Today the exhibition forms have gained new opportunities than in the 20th century, practically equating elites and masses in projection on the exposition performance. Physical presence is optional now. The world is gradually becoming virtual.

Among the recent and significant photo projects in the choreographic art of Kazakhstan was the exhibition of Kazakh theatrical photographers called Métadance, organized by the Qazaq Ballet research and creative laboratory. The exhibition was held in two dimensions – “virtual” (in 2021) and “material” (in 2022). Based on this, the main goal of this article is to review both exhibition forms as well as to bring pro et contra reasons to the development of media technologies and digitalization by using an objective analysis in statistics and studying opinions of participants and viewers such as curators, choreographers, art historians, philosophers and photographers.

Roland Barthes once remarked that the photo infinitely reproduces the moment that occurred only once and will never happen again. The performance is over but the picture remains, making the past event almost immortal. The photo has turned to a simulacrum. The ontological foundations of philosophy in photography have been explored by many theorists and practitioners (Barthes, Baudrillard, Sontag, Lapin) but the synthesis of photography and ballet has yet to be explored. And among other things, thanks to such events like Métadance. The concept of Qazaq Ballet photo exhibition is motivated by texts and quotes of philosophers and writers. Métadance is the Dance of Dance itself. The Dance Mystery. Going with the Dance.

Such photo exhibitions make it possible to see and understand the development of the choreographic art of Kazakhstan, the expressiveness of performers, the imagination of stage directors, the repertoire of theaters and the work of photographers. The main goal of such events is to keep balance between reality and virtuality. The latter one has already become a part of our existence. However, it is not the same full-fledged and sensual world that allows a human being to be a real one.

Keywords: ballet photography exhibition, Métadance, dance philosophy, virtual and real, photographer.

Cite: Urazymbetov, Damir. “Métadance Ballet Photography Exhibition. An Illusion Turned into Reality.” *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 7, no. 4, 2022, p. 71–89. DOI: 10.47940/cajas.v7i4.646.

The author has read and approved the final version of the manuscript and declares that there is no conflict of interests.

Автор туралы мәлімет:

**Дамир Дүйсенұлы
Уразымбетов** — өнертану кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының сапа менеджменті секторының басшысы, арт-менеджмент кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Qazaq Ballet Magazine бас редакторы, Қазақстандық өнер сыншылары гильдиясының мүшесі, Қазақстандық ЮНЕСКО Қлубтарының ұлттық федерациясының мүшесі (Алматы, Қазақстан)

Сведения об авторе:

**Дамир Дуйсенович
Уразымбетов** — кандидат искусствоведения, руководитель сектора менеджмента качества, доцент кафедры арт-менеджмента Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, главный редактор Qazaq Ballet Magazine, член Казахстанской гильдии критиков искусства, член Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО (Алматы, Казахстан)

Author's bio:

Damir D. Urazymbetov – PhD in Arts, Head of the Quality Management Department, Associate Professor, Art Management Department, Kurmangazy Kazakh National Conservatory, Editor-in-Chief of the Qazaq Ballet Magazine, Member of the Kazakhstan Guild of Art Critics, Member of the Kazakhstan National Federation of UNESCO Clubs (Almaty, Kazakhstan)

Қ О С Ы М Ш А

15 **Маркетингтік цифрлы технологиялар және «Арт-Мирай» қорының жобалары**

—
31 Әсел Имаё, Ғалия Бегембетова

Диаграмма 1. Негізгі сұрақтар және сауалнама нәтижелері.

71 **“Métadance” балет фотокөрмесі. Шындыққа айналған иллюзия**

—
89 Дамир Уразымбетов

Сурет 1. «Астана Балет» театрының әртістері сахна сыртында (М. Авахри қойған «Махаббат тілі» балетінен костюмдерде). Суретті түсірген Асхат Нұрекин. 12.01.2017.

Сурет 2. Наталья Воронованың суреті. Instagram қолданушысы @talia_ballet, www.instagram.com/p/B_1Aau8gequ/. Жарияланған күні 30 сәуір 2020 ж.

Сурет 3. Samruk театрының әртістері. Г. Адамова қойған О. Хромованың музыкасына көрініс. Суретті түсірген Марина Константинова. 22.04.2018.

Сурет 4. «Тұран» ФЭА музыкасына «Қайта жанданған петроглиф» биінің бейнесінде Динара Құдабаева А. Садықованың қойылымы. Суретті түсірген Алексей Некрасов. 14.02.2015.

Сурет 5. Болат Аюханов графиня бейнесінде. Б. Аюханов қойған П. Чайковскийдің «Күрек патшайымы» балет-операсынан көрініс. Суретті түсірген Виталий Исииков. 14.02.2019.

Сурет 6. Шетел композиторларының музыкасына Р. Ребектің «Бетховен – Мәңгілік – Махаббат» балетінің репетициясы. Суретті түсірген Қарла Нұр. 26.02.2020.

Сурет 7. Динара Есентаева (Анна) және Азамат Асқаров (Вронский). Б. Эйфман қойған П. Чайковскийдің «Анна Каренина» балетінен көрініс. Суретті түсірген Елена Петрова. 13.10.2019.

Сурет 8. Д. Уразымбетов қойған И. С. Бахтың музыкасына «Келу уақыты» биінде Мәди Қасымов. Суретті түсірген Рахымжан Құдайберген. 13.06.2022.

Сурет 9. Алматы қаласының күніне арналған “Métadance” фотокөрмесі. Суретті түсірген Д. Уразымбетов. 17.09.2022.

Сурет 10. Театр солисі Дарина Қайрашева. «Астана Балет» театрының арнайы түсірілім жобасы. Суретті түсірген А. Нұрекин. 08.10.2020.

Сурет 11. Р. Амаранте қойған М. Равелдің музыкасына «Болеро» балетінде Наргиз Мирсеидова мен Нельсон Пенья. Суретті түсірген Елена Петрова. 04.10.2019.

Кесте 1. Көрменің айдарлары мен аңдатпалары.

Кесте 2. “Métadance” онлайн және офлайн көрмелерінің нәтижелері бойынша салыстырмалы деректер.

Кесте 3. “Métadance” виртуалды және аналогтық фотокөрмелердің оң және теріс жақтары.

CAJAS

ПРИЛОЖЕНИЕ

15 **Маркетинговые цифровые технологии и проекты фонда «Арт-Мирай»**

— Асель Имаё, Галя Бегембетова

31

Диаграмма 1. Основные вопросы из вопросника и результаты исследования.

APPENDIX

71 **Métadance Ballet Photography Exhibition. An Illusion Turned into Reality**

— Damir Urazymbetov

89

Figure 1. The dancers of Astana Ballet Theatre (in costumes from the “Language of Love” ballet staged by M. Avakhri). Photo by Askhat Nurekin. 01.12.2017.

Figure 2. Photograph by Natalia Voronova. Instagram user @talia_ballet, www.instagram.com/p/B_lAau8gequ/. Publication date April 30, 2020.

Figure 3. The dancers of Samruk Dance Theatre. A scene from “Second Hand” performance. Music by O. Khromova, staged by G. Adamova. Photo by Marina Konstantinova. 22.04.2018.

Figure 4. Dinara Kudabayeva as an image of “Animated Petroglyph” dance. Music of “Turan” FEG, staged by A. Sadykova. Photo by Aleksey Nekrassov. 14.02.2015.

Figure 5. Bulat Ayukhanov as a Countess. A scene from the “Queen of Spades” ballet opera. Music by P. Tchaikovsky, staged by B. Ayukhanov. Photo by Vitaliy Issikov. 14.02.2019.

Figure 6. The Rehearsal of R. Rebeck’s ballet “Beethoven – Immortality – Love”. Music of foreign composers. Photo by Karla Nur. 26.02.2020.

Figure 7. Dinara Yessentayeva as Anna and Azamat Askarov as Vronsky. Scene from “Anna Karenina” ballet. Music by P. Tchaikovsky, staged by B. Eifman. Photo by Yelena Petrova. 13.10.2019.

Figure 8. Madi Kassymov performing the “Time of Coming” dance. Music by J. S. Bach, staged by D. Urazymbetov. Photo by Rakhymzhan Kudaibergen. 13.06.2022.

Figure 9. Métadance photography exhibition dedicated to the Day of Almaty city. Photo by Damir Urazymbetov. 17.09.2022.

Figure 10. The theatre soloist Darina Kairasheva. Special photoshoot for the project of Astana Ballet Theatre. Photo by Askhat Nurekin. 08.10.2020.

Figure 11. Nargiz Mirseidova and Nelson J. Peña Núñez in “Bolero”. Music by M. Ravel, staged by R. Amarante. Photo by Elena Petrova. 04.10.2019.

Table 1. Headings and abstracts of the exhibition.

Table 2. Comparative data on the results of Métadance online and offline exhibitions.

Table 3. Pros and cons of Métadance virtual and analog photography exhibitions.

Басуға 20.12.2022 қол қойылды. Пішімі 60x84 1/8. 80 г Svetocopy қағазы. Сандық басылым HP CM 6040.
Қаріп түрі Pt Sans, Literaturnaya. Баспа табағы 10,93.
Таралымы 300 дана. Тапсырыс № 1826.

«Көкше-Полиграфия» АҚ баспаханасында басылды.
Қазақстан Республикасы, Көкшетау қаласы, Еркін Әуелбеков көшесі, 98.

Подписано в печать 20.12.2022. Формат 60x84 1/8. Бумага Svetocopy 80 г. Печать Цифровая HP CM 6040.
Гарнитура Pt Sans, Literaturnaya. Объем 10,93 усл. п. л. (условных печатных листов).
Тираж 300 экз. Заказ № 1826.

Отпечатано в типографии АО «Кокше-Полиграфия».
Республика Казахстан, город Кокшетау, улица Еркина Ауельбекова, 98.

Signed for printing on 20.12.2022. Format 60x84 1/8. Svetocopy paper 80 g. Printing Digital HP CM 6040.
Typeface Pt Sans, Literaturnaya. Volume 10,93 estimate printed sheets.
Circulation 300 copies. Order No. 1826.

Printed in the «Kokshe-Poligraphia» JSC printing house.
98 Erkin Auyelbekov street, Kokshetau, Republic of Kazakhstan.

T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts

CAJAS

since 2016

Индекс 74892

