

Сабохат Хайтматова

*Кандидат искусствоведения, профессор кафедры
»Искусствоведение и культурология»
Государственного института искусств и культуры Узбекистана
E-mail: khaitmatovas@gmail.com*

Камила Хасанова

*Стажер-преподаватель
кафедры «Телевизионные и медиатехнологии»
Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий
E-mail: selfdigitalised@gmail.com*

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ, УДОСТОЕННЫЕ ПРЕМИИ «ОСКАР»

Аннотация. Данная статья представляет собой хронологический анализ ключевых зарубежных документальных лент, удостоенных премии Американской Киноакадемии «Оскар» с 1940-х по 2010-е годы. На основе архивного списка лауреатов исследуются основные тенденции и изменения жанра, которые напрямую связаны с глобальными историческими, политическими и технологическими изменениями. Прослеживается путь документалистики от инструмента государственной пропаганды военного времени до сложного, многофункционального медиума, способного к независимым расследованиям, глубоким личностным высказываниям и отражению коллективного сознания человечества.

Ключевые слова: документальное кино, эволюция кинодокументалистики, премия «Оскар», анализ, пропаганда, журналистское расследование, историческая память.

DOCUMENTARY FILMS AWARDED THE “OSCAR”

Abstract. This article provides a chronological analysis of the evolution of Oscar-winning documentary films from the 1940s to the 2010s. Based on an archival list of winners, it explores key trends and transformations of the genre that

directly correlate with global historical, political, and technological changes. The authors trace the path of documentary filmmaking from a tool of wartime state propaganda to a complex, multifunctional medium capable of independent investigation, profound personal expression, and reflecting the collective consciousness of humanity.

Keywords: *documentary film, evolution of film documentary, "Oscar" award, analysis, propaganda, journalistic investigation, historical memory.*

Премия Американской киноакадемии за лучший документальный фильм (Documentary Short Subject и Documentary Feature) является не только признанием профессиональных заслуг, но и уникальным историческим документом, отражающим интересы, приоритеты общества в конкретную эпоху. Данная статья, охватывающая периоды с 1942 по 2014 год, служит основой для анализа путей развития неигрового кино.

Технологическая революция также кардинально меняет язык и эстетику жанра. Доступность высококачественной съемочной техники, возможность монтажа на персональном компьютере и, что крайне важно, появление новых, глобальных платформ для демонстрации (таких как YouTube и Vimeo), что позволило демократизировать производство, а также заговорить тем, кого раньше не было слышно: независимым журналистам, активистам из самых отдаленных уголков планеты. Стирание границы между профессиональным и любительским контентом, с одной стороны, создало проблему информационного бума, но с другой, подарило миру невероятное разнообразие голосов и перспектив.

Анализируя хронологический список документальных фильмов – лауреатов премии «Оскар», – можно проследить увлекательную эволюцию жанра, которая оказывается тесно переплетена с ключевыми историческими и культурными событиями XX и XXI столетий. Этот архив служит не просто перечнем победителей, а своеобразной летописью

коллективного сознания, где каждый этап отражает главные тревоги, открытия и устремления своего времени. Документального кино, отмеченное «Оскаром», представляет собой путь от инструмента государственной пропаганды до многофункционального, сложного и независимого медиума. Этот путь зеркально отражает путь всего общества — от глобальных войн, коллективных идеологий к ценности индивидуальной человеческой истории. Каждый фильм в этом списке является не только произведением искусства, но и историческим документом, запечатлевшим дух своего времени [1].

Зарождение награды в 1940-х годах прошло под знаком Второй мировой войны, что незамедлительно отразилось на тематике победителей. Кино рассматривалось как оружие войны и инструмент памяти.

Доминирующей темой первого десятилетия в списке (1942–1946) является Вторая мировая война. Фильмы, такие как «Churchill's Island» Stuart Legg (1942, первая картина, получившая «Оскар» в категории документального короткометражного фильма), «With the Marines at Tarawa» (1945), «To the Shores of Iwojima» (1946) и «Target for Tonight» (1941), выполняли четкую пропагандистскую и информационную функцию. Их целью было мобилизовать тыл, показать героизм солдат и обеспечить поддержку военных действий населением. С окончанием войны фокус смещается на осмысление произошедшего. Фильм «Hitler Lives» (1946) служит предостережением об опасности возрождения нацизма, а «The Bismarck Convoy Smashed» Terry MacKenna (1944) и «Report from the Aleutians» (1944) становятся историческими хрониками ключевых сражений. Этот период характеризуется прямым, часто дидактичным, кинематографом, где авторский голос подчинен общей идеологической задаче.

В послевоенные годы 1950-е–1960-е годы документалистика диверсифицируется. На смену военной хронике приходят фильмы, прославляющие мирную жизнь, научные достижения и искусство.

Научно-популярное кино: «Walt Disney's Men Against the Arctic» (1955) и шедевр Jacques Custe, Louis Malle «The Silent World» (1956) открывают зрителю недоступные ранее уголки планеты, используя новые технологии подводных съемок. Появляются кинопортреты и документальные фильмы об искусстве, посвященные выдающимся личностям, такие как «Dr. Albert Schweitzer» Jerome Hill (1958) и «From Mao to Mozart: Isaac Stern in China» Murray Lerner (1981, снят позже, но продолжает эту традицию). Фильм «Glas» Bert Haanstra (1960) демонстрирует интерес к экспериментальной анимации и форме. Эпоха противостояния сверхдержав порождает такие работы, как «Plan for Destruction» (1944) и «Race For Space» David L. Wolper (1961), отражающие геополитическую напряженность и соревнование в космической гонке. Эти фильмы красноречиво свидетельствуют о напряженности Холодной войны. В 1960-е годы происходит развитие технологий в кино и тв. «Colour Trade Test Trail» (1961) и документальные фильмы, отражающие технологический переход эпохи, например, тестовые ролики для цветного телевидения «Giuseppina» символизируют важный этап – переход к цветному телевидению и эксперименты с изображением.

К 1970-м и 1980-м годам фокус оscarоносной документалистики решительно смещается в сторону социального активизма и прав человека. Кино становится более личностным, смелым и критичным. Оно начинает выполнять функцию гражданского высказывания, что ярко демонстрируют антивоенные и анти-ядерные манифесты. Этот период знаменует собой переход с глобальных повесток на внутренние, социальные и гуманитарные проблемы. Документалистика становится более личностной и смелой.

Фильмы «Why Man Creates» Saul Bass (1969) и «He Makes Me Feel Like Dancin» Edward Zwick (1984) исследуют творческое начало и искусство как социальную терапию.

Ярчайшими примерами антивоенного протеста и экологии становятся картины «If You Love This Planet» (1983) и «Women – For America, For the World» John Blair (1987), которые открыто критикуют ядерную угрозу и милитаризм [2]. Это прямое наследие пацифистских движений 1960–70-х. «Kitty: Return to Auschwitz» (1981) показывает, как кино начинает работать с травмой и памятью на глубоко личном уровне. В этом фильме история Холокоста передается через глубоко личный опыт.

2000-е–2010-е годы: рубеж тысячелетий окончательно закрепляет за документалистикой роль «четвертой власти». Фильмы становятся расследованиями, привлекающими внимание к острым проблемам глобального масштаба. В документалистике все чаще освещаются темы глобальной интеграции и личные истории. Журналистские расследования: «Enron: The Smartest Guys in the Room» Alex Gibney (2006) и «Chemobyl Heart» John Alpert, Matthew O'Neill (2004) разоблачают корпоративные и государственные преступления [3]. Победители этой эпохи – это зачастую сложные журналистские расследования, привлекающие внимание к системным проблемам. Такие фильмы, как «An Inconvenient Truth» Davis Guggenheim (2006) становятся культурным феноменом, выводя тему изменения климата в центр общественной дискуссии [4].

Важнейшим вектором развития становится и активистское кино, которое использует весь арсенал современных медиа для немедленного воздействия на реальность. Награждаются камерные антропологические исследования, такие как «Born Into Brothels» Ross Kauffman, Zana Briski (2005), «Saving Face» Sharmeen Obaid-Chinoy (2012) и «Waste Land» Lucy Walker (2011) которые через историю отдельных людей и сообществ говорят о глобальных проблемах социальной несправедливости. Эти фильмы подробно погружаются в жизнь маргинализированных сообществ, сочетая эстетику и социальный посыл. Эти фильмы не просто наблюдение, а полноценные гуманитарные миссии. Они создаются в тесном сотрудничестве с их героями и часто

являются частью более широкой кампании по сбору средств, изменению законодательства или привлечению внимания международной общественности. Документалист в этой парадигме перестает быть беспристрастным летописцем и становится соучастником, адвокатом своих персонажей.

Кинематограф 2010-х годов и далее демонстрирует окончательную диверсификацию жанра и глубокую персонализацию. Документалистика перестает быть просто констатацией факта или даже журналистским расследованием; она становится изощренным языком для высказывания, где форма так же важна, как и содержание. Фильм-притча «Rabbit à la Berlin» Bartek Konopka (2010), рассказывающий о жизни кроликов зоны Берлинской стены, – это уже не просто историческая хроника, а тонкая поэтическая метафора несвободы и адаптации. Он показывает, как документальное кино учится говорить на языке аллегории, не теряя при этом своей фактической основы.

Параллельно набирает силу тренд на истории, которые, благодаря мастерству режиссеров, обретают универсальное звучание. Такие картины, как «Cutie and the Boxer» Zachary Heinzerling (2014), исследуют не абстрактные социальные явления, а детали сложных, порой мучительных, но полных любви человеческих отношений [5]. Камера становится невидимым свидетелем в самом личном пространстве – мастерской, кухне, за столом переговоров между двумя художниками-творческими личностями. Этот интерес к микроистории, к частному человеку на фоне глобальных процессов, становится одной из ключевых черт современного документального кино. Реальность больше не требует глобальных обобщений; вместо этого ищет искренность и глубину погружения в одну конкретную, уникальную судьбу.

Движение документалистики, удостоенной «Оскара», от монолитных пропагандистских лент военного времени до камерных, полифоничных и интерактивных высказываний XXI века, отражает общий путь медиа от

монолог к диалогу со зрителем. Если в 1940-е кино говорило с аудиторией с позиции непререкаемого авторитета, то сегодня оно ведет со зрителем сложный, многоголосый разговор, приглашая его не к пассивному потреблению, а к совместному осмыслению, сопереживанию и даже действию. Это кино не боится быть уязвимым, субъективным и незавершенным, потому что именно в этой незавершенности и заключается его главная сила – способность быть живым, непрерывно развивающимся отражением нашей постоянно меняющейся сложной реальности.

Проведенный хронологический анализ ряда зарубежных документальных фильмов наглядно демонстрирует, что документальное кино, отмечаемое высшей кинематографической наградой, является точным и художественным сейсмографом эпохи. Его эволюция прошла путь от прямолинейного инструмента государственной пропаганды в годы войны до сложного, многофункционального медиума, способного проводить независимые журналистские расследования, поднимать острые социальные и экологические вопросы, исследовать глубины человеческой психологии и творчества, сохранять историческую память. Исследование фиксирует ключевые повороты истории XX и XXI веков: от сражений Второй мировой до кибератак современности «The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers» Judith Ehrlich and Rick Goldsmith (2010) [6]. История оscarоносной документалистики – это не просто страницы истории киноискусства, но и действенная кинолетопись коллективного сознания человечества, запечатленная на пленке.

Думается, что этот материал может заинтересовать и быть полезным не только для теоретиков документального кино, но и тем кто его создает.

Использованная литература

1. Academy of Motion Picture Arts and Sciences. The Official Academy Awards Database [Electronic resource]. – Archived February 27, 2009. – URL: <https://www.oscars.org> (accessed: 04.01.2018).
2. Women – for America, for the World // The New York Times. Movies & TV Department. – 2011. Archived from the original on May 20, 2011. Retrieved May 28, 2008.
3. Ebert R. The Great American Documentary // Roger Ebert's Journal. – 14 December 2012. – URL: <https://www.rogerebert.com> (accessed: 14.12.2012).
4. Al Gore announces Sundance debut for follow-up to An Inconvenient Truth // The Guardian. – London, 10 December 2016. – ISSN 0261-3077. – URL: <https://www.theguardian.com> (accessed: 10.12.2016).
5. Leon M. It's Complicated for Cutie the Boxer // The Daily Beast. – 5 February 2014. – URL: <https://www.thedailybeast.com> (accessed: 19.07.2018).
6. Whitfield S.J. Review of The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers by J. Ehrlich, R. Goldsmith // The Journal of American History. – 2010. – Vol. 97, No. 1. – P. 277–279. – DOI: 10.2307/jahist/97.1.277.