

Аннотация
к тексту диссертации Майгазиева Сакена Кордабаевича
«Этно-фольклорные тенденции в современной казахской эстраде (на
примере творчества этно-фольклорных ансамблей)»,
представленной на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D041600 – Искусствоведение

Актуальность темы исследования

В казахском искусствоведении имеется достаточное количество научных трудов, посвященных анализу различных направлений в современной музыке Казахстана, что в свою очередь вносит существенный вклад в развитие отечественной науки. Большая часть трудов посвящена музыкальным направлениям, однако, вопросы, касающиеся специального анализа каждого из музыкальных направлений, анализа исторического процесса, этапов становления и развития отечественной эстрады, определения роли и места эстрады в современном искусстве Казахстана, анализа его стилового разнообразия и другие важные аспекты все еще требуют новых исследований.

Одной из главных задач современного музыковедения является особое внимание к исследованию ведущих тенденций, жанров и стилей творчества этно-фольклорных ансамблей, отражающих этические и традиционные ценности нации. Крайне важна дефиниция роли этно-фольклорных ансамблей в современной культуре нашей страны в целом, определение их вклада в процесс сохранения национальной идентичности, а также анализ дальнейших перспектив развития. В этой связи, художественные принципы, направления и репертуар этно-фольклорных групп, их творческие успехи и поиски могут являться показателем реализации общих процессов культурного развития Казахстана в целом, эстрады в частности.

Изучение современной «жизни» глубоких, четких с точки зрения жанрово-стилистического выражения музыкальных шедевров, связанных с органичным развитием литературно-музыкального наследия, определение их этно-методики – является предметом современного музыковедения. Главной целью современных исследований является сохранение и развитие духовного наследия независимого Казахстана, а именно древнего фольклора и профессионального искусства Великой степи, которое зародилось в глубоком прошлом и дошло до наших дней пройдя через колониальную эпоху и советское время. В этой связи обращение к фундаментальным трудам этномузыковедения в процессе изучения истоков этно-фольклорных ансамблей дает положительный результат.

Степень изученности темы исследования

Теоретические аспекты проблем, обсуждаемых в диссертации, мы находим в структуре музыковедения, этномузыковедения, культурологии, философии, филологии, истории и других сферах научных знаний.

Диссертационная работа позволила определить направление исследования проблемы на основе фундаментальных мировых и отечественных научных

работ. Типы и генезис казахских айтысов, их влияние на формирование ансамблевого искусства изучали филологи: М.Ауэзов, М.Жармухамедулы, С.Каскабасов, Е.Исмаилов, Р.Бердибаев, Н.Келимбетов и др. В диссертационной работе также рассмотрены труды Ж.Кожаметовой, посвященные музыкальной специфике жанра айтыс.

Весьма важное значение имеют труды ученых-музыковедов Ш.Гуллыева, К.Дюшалиева, Ф.Кароматова, которые внесли существенный вклад в музыкальную тюркологию своими исследованиями генезиса ансамблевого искусства как состязательного искусство тюркских народов, ансамблевых основ искусства макома народов Центральной Азии. В их научных исследованиях широко рассмотрены проблемы искусства макома, даны различные классификации.

В диссертационной работе использовались труды ведущих ученых русской фольклористики Б.Асафьева, А.Сохора, И.Земцовского, И.Мацеевского, в которых отображены теоретические теории жанра и специфика передовых методик исследования инструментальной музыки. По стихотворному размеру в древних казахских обычаях за основу взяты концепции исследований А.Байгаскиной, по музыкальному синтаксису и языковой системе - труды Б.Ерзаковича, Б.Каракулова, З.Коспакова, С.Кузембаевой, Б.Кокумбаевой, Д.Амировой, А.Бултбаевой, З.Касимовой и др. В процессе анализа предпосылок развития современного ансамбля, связи репертуара коллективов с традиционным искусством не остались без внимания языковые и структурные особенности профессионального песенного искусства XIX века и процессы его трансформации в современной музыке, изложенные в трудах ученых-музыковедов. В диссертации были использованы концепции ученых-музыковедов, таких как: А.Жубанов, П.Аравин, Б.Аманов, А.Мухамбетова, Т.Бекхожина, С.Аманова, С.Утегалиева, Г.Омарова, С.Елеманова, П.Шегебаев, Б.Муптекеев, М.Гамарник, Р.Несипбай, Е.Усенбаев, А.Байбек, А.Бердибай и других о древних музыкальных инструментах и самобытном творчестве кюйши XIX века. В ходе анализа творчества ансамблей, возрожденного искусства баксы в данных коллективах были выявлены основные результаты, сделанные Б.Ерзаковичем, О.Всеволодской-Голушкевич, А.Маргуланом, З.Наурызбаевой, Б.Абылкасымовым, а также научные выводы М.Ауэзова, Р.Бердибаева, Г.Толеутаева, А.Кунанбаевой, касающиеся искусства жырау. Используются труды Ж.Бадраа, Л.Халтаевой, Х.Ихтисамова, связанные с природой гортанного пения тюркских народов, его мифологическими понятиями. В вопросах использования казахских традиционных инструментов в ансамблевых произведениях за основу были взяты научные публикации Б.Сарыбаева.

Гипотеза исследования

Эстрадные ансамбли этно-фольклорного направления Казахстана представляют собой своеобразное художественное явление со своим музыкальным языком и обликом, который берет свое начало с древних времен.

Объект исследования

Предпосылки становления, история развития и художественный язык этно-фольклорных ансамблей эстрадного искусства Казахстана на рубеже XX-XXI веков.

Предмет исследования

Эстетические принципы и проблемы исполнительского стиля, музыкально-стилистическая система ансамблей этно-фольклорного направления в эстрадном искусстве Казахстана.

Цель исследования – выявить посредством всестороннего анализа репертуара тенденции формирования и развития этно-фольклорных ансамблей в эстраде современного Казахстана на стыке XX-XXI веков.

Для достижения цели диссертационного исследования, поставлены следующие **задачи**:

- выявить сходство истоков этно-фольклорных ансамблей в традиционном национальном музыкальном искусстве с фольклорными характеристиками тюркской культуры;

- исследовать влияние национальной музыки на творчество этно-фольклорных ансамблей;

- проанализировать эстетические принципы ведущих артистов современной эстрады во взаимосвязи с традиционным казахским мировоззрением.

- рассмотреть этапы становления и развития, проблемы репертуара и исполнительских направлений современных этно-фольклорных ансамблей в эстрадном искусстве Казахстана;

- разработать целостную научную концепцию о самобытности художественного явления путем оценки уровня исполнительского мастерства и развития музыкальной ладовой системы в творчестве этно-фольклорных ансамблей Казахстана;

- определить стилистические особенности, выявить функциональный генезис и систематизировать эволюцию этно-фольклорных ансамблей Казахстана, состоящих из полиэтнических инструментов;

- рассмотреть художественные образы в творчестве этно-фольклорных ансамблей, состоящих из моноэтнических инструментов;

- анализ музыкальных произведений в творчестве этно-фольклорных ансамблей;

- раскрыть новые этапы логики и развития фольклора и профессионального музыкального искусства в творчестве инструментальных ансамблей.

Научная новизна исследования

1. Групповые айтысы, имеющие коллективный характер, находят свое отражение в современном ансамблевом искусстве и развиваются в новых направлениях современной музыки. Искусство эстрадных коллективов Казахстана исследовано в их взаимосвязи с искусством макомата тюркских народов.

2. Творчество этно-фольклорных ансамблей в искусстве эстрады Казахстана исследовано во взаимосвязи с традициями баксы, жырау, акынов,

обрядово-бытовых песен, а также проведен сравнительный анализ с профессиональной национальной музыки XIX века и определено влияние традиционного искусства.

3. Художественный строй и словесные узоры народных песен рассмотрены с точки зрения поэтики. На конкретных примерах проанализированы преемственность эстетических понятий музыкального искусства и текстовое созвучие народных песен, их отражение в творчестве современных профессиональных певцов.

4. Специально рассмотрен и оценен исторический процесс формирования этногрупп в эстрадном искусстве Казахстана.

5. Сформирован научный взгляд с позиции музыковедения на репертуар этно-фольклорных ансамблей эстрадного искусства Казахстана. Определены стилевые направления ансамблей, а также произведена их систематизация с точки зрения состава как моноэтнические и полиэтнические.

6. С позиции музыковедческой науки комплексно изучена музыкальная лексика произведений и репертуара таких ансамблей, как «The Magic of Nomads», «Қоңыр», «Тұран», определены стилевые принципы этно-фольклорных групп. Выявлен вклад каждого коллектива в отечественное искусство эстрады.

7. Рассмотрена эволюция этно-фольклорных ансамблей от стилизации древних фольклорных произведений и адаптации народных песен в стилях этнорок, этнопоп, на следующем этапе использование двух традиций (западноевропейских и казахских), и наконец до создания новаторских собственных произведений современными ансамблями, взявших за основу образную, тематическую составляющую, музыкальный язык.

8. Доказано, что этно-фольклорные ансамбли в искусстве эстрады Казахстана сформированы как особое культурное, музыкальное, стилевое явление.

Положения выносимые на защиту

1. Этно-фольклорные ансамбли Казахстана развивались на основе древнего казахского искусства группового айтыса, а также имеющих общие истоки для тюркских народов, такие как, цикличное и разножанровое исполнение произведений певцом и группой певцов, подчиненное строгим правилам, объединенных под одним общим названием «макомат».

2. Ансамбли этно-фольклорного направления тесно связаны с наследием традиционного жыр, профессиональной песни и кюев, сформированными в XIX веке. Эстрадные коллективы по содержанию национальные, а художественные средства, используемые ими, имеют мировой уровень, и их искусство развивается в гармонии с традициями и определяют современный облик развития этноса.

3. Традиционная поэзия сформировала систему понятий и определений об исполнительском искусстве. В системе понятий об исполнительстве общественный статус деятеля искусства и различные вопросы творческой коммуникации нашли свое продолжение в эстетических установках современных деятелей искусства.

4. ВИА «Дос Мукасан» в 70-х годах XX века, «Роксонаки» и эстрадная группа «МузАРТ» созданные на заре независимости, своими поисками и достижениями в развитии национального музыкального искусства послужили генератором для формирования этно-фольклорных ансамблей.

5. Поиск новых стилевых направлений, начавшийся с 2000-х годов, в начале выражался в переложении традиционных песен и кюев на современные инструменты, обработке традиционных кюев в стиле джаза и простой трехчастной европейской музыкальной форме.

6. Основу творчества музыкальных коллективов определяет связь с традиционной музыкальной культурой казахов. В своем творчестве они опираются на фольклор и традиционное импровизационное искусство, когда исполнитель меняет музыкальный текст в зависимости от настроения слушателей. Важно также то, что благодаря этно-фольклорным коллективам мы имеем возможность слушать звуки древних, почти забытых, но возродившихся казахских музыкальных инструментов.

7. Создание эстрадных произведений, основываясь на национальной и западноевропейской классической музыке, одновременное исполнение произведений на национальных инструментах и с симфоническим оркестром – показывает синтез традиционного искусства и западной культуры. Начиная с 2008 года этно-фольклорные ансамбли стали исполнять произведения согласно сценическим, модным и развлекательным срежиссированным постановкам, они принимают форму музыкально-драматического театрализованного художественного представления.

8. Строчение куплетов песен или звукоподражание животным, пришедшее из древних кюев-легенд, используются в музыкальном произведении сознательно. Импровизационную составляющую развивает также незамкнутое дискретная глава, использование структурной логики, сохранение свойственного для фольклорных произведений синкретизма (песня, выразительная декламация, танец, искусство кукол, кюй), инсценировка творческого взаимодействия между исполнителем и слушателем в традиционном обществе посредством восхваления исполнителя, использование горлового пения, уносящее нас к древнетюркским истокам, все это сознательно используемые музыкальные средства.

Методологические основы исследования

В научном исследовании применены принципы историко-культурной преемственности, методы системного анализа, компаративистики и констелляции.

Кроме того, соискателем за основу были взяты идеи, научные подходы и методология отечественных философов, филологов, музыковедов. В частности, труды ученых, внесших вклад в казахское музыковедение: Б.Ерзаковича, А.Жубанова, С.Кузембаевой, З.Коспакова, Б.Каракулова, А.Мухамбетовой, А.Байгаскиной, Т.Бекхожиной, С.Елемановой, Б.Аманова, С.Амановой, Г.Омаровой, П.Шегебаева, Д.Амировой, С.Утегалиевой, А.Кунанбаевой, А.Бердибай, Р.Несипбай, А.Байбек и других, также важными для диссертации

были труды ученых-филологов М.Ауэзова, Р.Бердибаева, С.Каскабасова, Е.Турсынова и других, исследовавших казахский фольклор.

В диссертации также были использованы теоретические воззрения зарубежных ученых. Среди них Б.Асафьев, А.Н.Соخور, И.Земцовский, И.Мацевский, Э.Е.Алексеев, Ш.Гуллыев, К.Дюшалиев, Ж.Бадраа, Х.Ихтисамов и другие ученые. Методологическую основу исследования также составили докторские и кандидатские диссертации, отдельные статьи, посвященные вопросам истории и теории эстрадного искусства Казахстана. В диссертационном исследовании проведен сравнительный анализ творчества современных композиторов-любителей.

Поскольку в работе были использованы методы историко-типологического, сравнительно-теоретического и комплексного исследований, в первом разделе за основу были взяты научные исследования мифологического сознания и музыкальной тюркологии.

Публикация и апробация результатов исследования

Диссертационная работа была обсуждена учеными-музыковедами на заседании кафедры «Инструменты эстрадного оркестра» Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова. Во время стажировки в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства докторантом был проведен семинар, в котором приняли участие магистранты данного университета и других учебных заведений. В 2018 году на II Международной научно-практической конференции «Великий Шелковый путь – нити прошлого и перспективы будущего» докторантом был представлен доклад на тему «Традиционная музыка народов Центральной Азии – истоки современного ансамблевого искусства». В 2017 году, во время стажировки в Институте искусствознания Академии наук Узбекистана, участвовал в научно-практической конференции, где состоялось публичное обсуждение темы.

Публикации по теме диссертационной работы:

1. Ілкі заманғы қазақ әнінің рухани эстетикалық мұраты // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018. – №2 (57). – Б. 87-91.

2. Қазақстан заманауи ән өнерінің орындаушылық эстетикасы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018. – №4 (60). – Б. 7-10.

3. Особенности научных подходов в изучении творчества этнофольклорных ансамблей в Казахстане // 3-International conference. Science and society. 16 February 2018. Hamilton. Canada. – P. 11-14.

4. Орталық Азия халықтарының дәстүрлі музыкасы – заманауи ансамбльдік өнердің қайнар көзі // «Великий Шелковый путь – нити прошлого и перспективы будущего» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2017. – Б. 91-100.

5. Қазіргі қазақ эстрадасының этнофольклорлық сипаттары («МузАрт» ұжымының репертуарлық бағыттарының негізінде) Гуманитарлық білім беруді жанғырту: ғылым, мәдениет, өнер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 15-19 сәуір, 2019. – Б.304-307.

6. The art of «Muzart» ensemble in Kazakhstan variety art // Opcion, Vol.34 (2018) No.17. 2018. – P. 684-699.

7. Дос Мұқасан – қазақ эстрадасында этнофольклорлық ансамбльдердің негізін салушы // «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында заманауи театр өнерінің даму тенденциялары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2018. – Б. 337-347.

8. Қазақ эстрадасының этнофольклорлық өзектері //Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы. – Алматы, 2019. – №1. – Б. 315-318.

Структура диссертационной работы

Исследовательская работа состоит из введения, 3 разделов, заключения и списка использованной литературы.

Первый раздел «Национальные культурные основы в музыке этнофольклорных ансамблей Казахстана», состоит из трех подразделов: «Истоки ансамблевого искусства в древнетюркских мотивах», «Современная интерпретация национальной музыки в творчестве этно-фольклорных ансамблей», «Пути развития национального песенного искусства». В данном разделе впервые разносторонне рассматриваются сложный генезис пути формирования нового искусства – эстрадных этно-фольклорных ансамблей Казахстана в XX веке.

В ходе экскурсии в традицию коллективного айтыса в казахском фольклоре и творчестве народов Центральной Азии, было выявлено, что основа развития ансамблевого пения лежит у народных истоков. Выявлено, что профессиональная классическая традиционная музыка имеет общие истоки для тюркских народов Центральной Азии, такие как групповой айтыс, цикличное и разножанровое исполнение произведений певцом и группой певцов, подчиненное строгим правилам, объединенных под одно общее название «маком», и воплощалась вокально-инструментальными ансамблями. Современные этно-фольклорные ансамбли в своем репертуаре используют традиции жырау Сырдарьи и Западного региона, народные и профессиональные песни Сары-Арки, Жетысу и Западного Казахстана, также особое место занимает токпе күй со сложной композицией. Диссертантом выявлено, что особую роль в тексте традиционных песен Казахстана играют древние мифологические и эстетические понятия.

Второй раздел «Тенденции развития этно-фольклорных групп в современной казахской эстраде», также состоит из трех подразделов: «Периоды формирования этно-фольклорных ансамблей в искусстве эстрады Казахстана», «Художественная особенность этно-фольклорных групп, использующих полиэтнические инструменты» и «Художественные образы в творчестве вокальных ансамблей, использующих моноэтнические инструменты».

В этом разделе анализируются предпосылки зарождения и этапы развития этно-фольклорных ансамблей как явления в современном музыкальном искусстве Казахстана. В XX веке история ансамблей берет начало с создания таких фольклорно-этнографических коллективов, как «Шертер», «Ғасырлар пернесі», «Сазген», «Адырна», «Мұрагер», «Отырар сазы» и других, затем создание популярных вокально-инструментальных коллективов как «Дос-Муқасан», «МузАРТ». В диссертации всесторонне исследовано и доказано то,

что группа «МузАРТ» своими выступлениями показывает широкие возможности домбры в эстрадных произведениях, а группа «Роксонаки» стояла у истоков использования национальных мотивов в отечественной эстраде.

Этно-фольклорные ансамбли впервые были разделены на две группы: состоящие из полиэтнических и моноэтнических инструментов.

Третий раздел «Музыкально-стилевой процесс характерный для репертуара этно-фольклорных ансамблей Казахстана», состоит из двух подразделов: «Виды музыкальных композиций в творчестве инструментальных ансамблей» и «Новые грани фольклорной и профессиональной музыки эстрадных коллективов». В этом разделе проведен анализ музыкальной специфики этно-фольклорных ансамблей. Диссертантом выявлено, что казахстанские этно-фольклорные группы «Роксонаки», «Ұлытау», «The Magic of Nomads», «Алдаспан», «Қоңыр», «Тұран», «ХасСак» не ограничиваются только шедеврами национальной классики, но также смело используют и эстрадные адаптации лучших западноевропейских произведений. Всесторонне исследованы способы подачи для современного слушателя традиционной музыки, их влияние на культуру страны, а также стиливые особенности каждой этно-фольклорной группы.

В заключении приведены краткие выводы по результатам диссертационной работы.