

АННОТАЦИЯ

**к тексту докторской диссертации Алпысбаевой Венеры
Нагметдуллаевны «Жанры мюзикла и рок-оперы в эстрадном
искусстве: тенденции и перспективы развития», представленной на
соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D0040800 – Искусство эстрады**

Актуальность темы исследования

Во второй половине XX и в начале XXI века мюзикл и рок-опера переживают период расцвета в мировой культуре. В западноевропейском и американском музыкознании мюзикл считается одним из ведущих сложившихся жанров, имеющим мощные традиции и коммерческие возможности для собственного развития, в то время как в отечественной культуре данный жанр является сравнительно новым и находится на этапе становления. Рок-опера в мировом музыкальном пространстве начинает формироваться в начале XX века. В Казахстане данный жанр получил развитие относительно недавно, олицетворяя в своей драматургии и музыкальном выражении национальную специфику.

В процессе развития музыкального искусства и культуры рождаются новые смыслы, ценности и формы, предполагающие обновление и расширение багажа знаний на основе современных исследований. Жанры мюзикла и рок-оперы в Казахстане возникли как результат синтеза американской, западноевропейской и казахской музыкальной культур.

Актуальность данного исследования подтверждается современной композиторской, живой исполнительской практикой, широтой научной полемики вокруг жанров мюзикла и рок-оперы.

Немаловажное значение имеет тот факт, что данная проблема исследования является важной составляющей государственной программы «Концепция развития креативных индустрий на 2021-2025годы», второй пункт которой отражает принцип «национальной идентичности», а именно создание креативной продукции на основе уникального культурного кода казахстанской нации.

Данный принцип стал ядром государственной политики, направленной на формирование конкурентоспособной творческой ментальности, в основе которой лежат выстроенная система ценностей, творческая активность, а также способность создавать востребованный продукт культуры, чем являются мюзикл и рок-опера.

В западноевропейском и американском музыкознании мюзикл считается одним из ведущих жанров, имеющим мощные традиции и коммерческие возможности для развития, в отечественной культуре этот жанр является сравнительно новым, постоянно контактируя с явлениями массовой культуры. Отечественная история мюзикла и рок-оперы охватывает лишь последние десятилетия прошедшего XX века и начало XXI столетия, но и она отмечена рядом значительных достижений. Среди композиторов, обратившихся к этому

жанру, имена К. Дуйсекеева, Б. Точенбаева, А.Серкебаева, Е. Канапьянова, Т.Мухамеджанова. Опираясь на зарубежные модели, они создали индивидуальные, отмеченные новаторством решения, преодолевая трудности и проблемы, возникшие исключительно в отечественной социокультурной среде.

В настоящее время мюзикл и рок-опера активно востребованы, появляются всё новые и новые сочинения, возобновляются и ставятся на различных сценах.

Одной из новинок в данном жанре на отечественной сцене является проект «Джулия», основанный на песенном репертуаре группы «А-студио», идеях отечественных режиссёрских и звуковых транскрипциях «хитов» Батырхана Шукенова, грандиозные постановки которого на протяжении двух лет позволил любителям этого жанра наслаждаться дебютами, коммерциализировать данный проект.

Настоящая работа призвана провести историко-теоретическое, искусствоведческое, аналитическое и музыковедческое исследование произведений данных жанров казахстанских композиторов.

Объект исследования: музыкально-эстрадное искусство Казахстана как целостное художественное явление;

Предмет исследования: жанрово-стилевая драматургия мюзикла и рок-оперы Казахстана.

Цель исследования на основе изучения развития отечественного мюзикла и рок-оперы во второй половине XX начале XXI столетий в Казахстане, определить исторические предпосылки возникновения синтетических жанров мюзикла и рок-оперы, их жанрово-стилевые особенности, драматургическую трактовку предмета исследования. Анализ указанных вопросов вводит нас в круг более обширной проблематики – выявление жанрового и стилового синтеза, через призму национальной специфики как базовой составляющей, имеющие важнейшее значение в современном музыкознании и художественной практике.

Задачи исследования:

- используя источники, связанные с феноменом мюзикла и рок-оперы, провести историко-теоретический анализ особенностей жанров мюзикла и рок-оперы в искусстве мировой эстрады и Казахстана, охарактеризовать их генезис, этапы развития в последней трети XX начале XXI вв;
- на основе проведенной исследовательской работы выявить закономерность процесса формирования казахстанского мюзикла и рок-оперы ;
- проанализировать мюзикл «Астана!» А.Серкебаева в сравнительно-сопоставительном аспекте с другими казахстанскими мюзиклами для определения и обоснования общих тенденций;
- через призму драматургии и жанрово-стилевых особенностей изучить рок-оперу «Жер-Уйық» Т.Мухамеджанова в целях определения масштабности и продуктивности многообразных взаимодействий рок-оперы на основе национальных объектов; в процессе изучения закономерностей тенденций

вербальных и музыкальных рядов драматургии указанных сочинений раскрыть перспективы художественных концепций.

Степень изученности проблемы. В процессе настоящего исследования был изучен значительный массив источников по изучаемой проблеме. Среди них необходимо отметить следующих музыковедов, в работах которых был дан анализ основных теоретических аспектов музыкально-сценического искусства Казахстана: Кузембаева С.А., Кетегенова Н., Мусагулова Г.Ж., Омарова А.К., Джумакова У. Являясь частью массовой культуры, эстрадный мюзикл получает сегодня большое распространение. Однако довольно незначительное количество трудов посвящено исследованию современных эстрадных жанров. Данная работа призвана восполнить этот пробел. Базовые для исследования работы посвящены изучению этапа формирования и развития жанра мюзикла, рассмотрению условий, которые оказывали влияние на его становление, а также особенностям современного бытования мюзикла. В их числе труды Э. Кампуса и В. Конен, изучению стилистики и исполнительских средств, музыкальной и сценической драматургии посвящены работы Т. Кудиновой, Сапонова М., Сигида С., Гринберг М., Тараканова М., Межибовской Р., Данько Л., Туганова О.; театроведческие, общеэстетические и социологические спектры акцентируются в труде С. Бушуевой.

В. Сыров посвящает своё исследование стилевым метаморфозам рока на пути к «третьей» музыке.

Также данные проблемы затрагиваются в исследованиях Т. Бабич, осуществляющей изучение современного французского мюзикла, интегрирующего в себе элементы шоу-бизнеса, элитарной и массовой культуры, жанровые истоки мюзикла и основные этапы его развития рассматриваются в работах Л. Гавриловой, Э. Кочуровой и И. Яськевич; Л. Данько при изучении мюзикла акцентирует внимание на музыкально-драматических особенностях спектаклей. Жанрово-стилистические особенности бродвейского мюзикла нашего столетия изучаются в работе О. Праздновой, Г. Шнеерсон исследует явления поп-культуры, а также творчество зарубежных композиторов, в том числе Дж. Гершвина и Л. Бернстайна. В своём труде И. Добровольская довольно подробно характеризует мюзиклы компании «Stage Entertainment», в том числе и обозначает деятельность компании в русле PR - продвижения. Н. Енукидзе, Е. Езерская отслеживают тенденции бытования оперетты и мюзикла в современных социокультурных условиях, В.Брейтбург не обходит вниманием и мюзиклы К. Брейтбурга.

Если западноевропейский и североамериканский мюзикл, рок-опера получили достаточно широкое освещение в музыковедческой литературе, то работы по проблемам их отечественных вариантов разрознены.

Серьёзные наблюдения и обобщения возникают при изучении работ, посвященных рок-опере (диссертационное исследование В: Ткаченко, в монографиях А. Цукера «И рок, и симфония», В. Конен о «третьем пласте» в отечественной музыке.

В исследовательском очерке М. Гринберга и М. Тараканова по-новому ставится проблема синтеза различных музыкально-театральных компонентов. Работы А. Порфирьевой в своё время стали настоящим прорывом в изучении рок-оперы, в которой представлена историческая эволюция и эстетика рока. Большое значение для раскрытия проблемы имеют труды А. Журбина, в которых рассмотрены особенности западных мюзиклов, а также его автобиографические заметки «Как это делалось в Америке», А. Зайцева и Р.Р.Будагян, в статье которых изучаются синтетические возможности жанра мюзикла, Ф. Игнатьева, изучившего в своём исследовании не только творчество английского композитора Э. Ллойд-Уэббера, но и те социокультурные и индустриальные условия, которые способствовали развитию массовых жанров.

А. Сысоева в своей статье рассматривает ревью «Follies» знаменитого американского продюсера Флоренса Зигфилда, одним из первых установившего критерии постановки шоу, которым пытаются соответствовать даже современные продюсеры. Выявлению и характеристике жанровой типологии американского мюзикла в серии постановок Принцесс-театра начала XX века занимается исследователь А. Сысоева. Д.Морозов представляет особенности постановки мюзикла Э. Ллойд-Уэббера «Кошки», И.Емельянова в своей статье рассматривает внешние аспекты формирования художественного образа главного героя мюзикла Э. Ллойд-Уэббера «Призрак оперы», Е. Андрущенко характеризует интонационно-тематическую драматургию мюзикла Э. Ллойд-Уэббера «Эвита» как отражение образно-смысловых процессов, Г.Калошина рассматривает лингвистическую специфику реализации образа Квазимодо во французском мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

При адаптации зарубежных мюзиклов важным становится знание особенностей поэтического перевода текстов мюзикла, чему посвящена статья А. Лукониной и А. Агеевой, в труде А. Колесникова представлены оперетты венгерского композитора Ф. Легара в контексте отечественного музыкально-театрального искусства. В работе С. Манько рассматривается украинский мюзикл, находящийся в пространстве кросс-культурного взаимодействия, Ш.М.К. Холмирзаева изучает процессы зарождения и развития мюзикла в театральном искусстве Узбекистана.

Определенные труды посвящены проблеме киномюзикла и вопросам экранизации театральных постановок: Е. Андрущенко, Л. Березовчук, Д. Живов, Н.Сажина, Е. Станиславская, Н. Суленёва, И. Сыса, И. Шилова, М. Ханиш.

В виду всевозрастающего интереса к жанру мюзикла, в музыковедческой науке сформировался целый банк диссертационных исследований, посвящённых изучению как творчества зарубежных композиторов, так и отечественных. В них также рассматриваются жанровые взаимосвязи мюзикла, рок-оперы, джазовой и массовой культуры, раскрываются социокультурные аспекты бытования массовых жанров: Е. Андрущенко «Мюзиклы Э. Ллойда-Уэббера конца 1960 - 1980-х годов: Сюжеты. Жанр.

Стилистика», А. Бахтин «Синтез искусств как основа мюзикла для взрослых и детей», М. Боброва «Отечественный мюзикл и рок-опера в контексте жанровых взаимодействий в музыке второй половины XX - начала XXI века», Г. Власова «Рок-культура - феномен XX века», Ф. Игнатъев «Эндрю Ллойд-Уэббер как феномен современной художественной культуры», П. Корнев «Джаз в культурном пространстве XX века», В. Лелеко «Мифопоэтика советской массовой музыкальной культуры», М. Матюхина «Влияние джаза на профессиональное композиторское творчество Западной Европы первых десятилетий XX века», Л. Михайлов «Создание современного эстрадного зрелища: принципы художественного оформления», В. Моряхин «Синтезированный музыкально-художественный проект как явление культуры рубежа XX - XXI веков», М. Муратов «Эстрада как феномен массовой культуры», Е. Мякотин «Рок-музыка. Опыт структурно-антропологического подхода», И. Набок «Рок-культура как эстетический феномен», Т. Невская «Эволюция рок-культуры в России», Я. Поляновская «Савой-опера Гилберта и Салливена», Е. Рыбакова «Развитие музыкального искусства эстрады в художественной культуре России», А. Сахарова «Музыкальный театр Эндрю Ллойд-Уэббера: жанрово-стилевые модели массовой и академической музыки», С. Севастьянова «Проблема синтеза искусств в экранном музыкальном театре», В. Сыров «Стилевые метаморфозы рока или путь к "третьей музыке"», А. Сысоева «Бродвейский мюзикл: процесс формирования жанра в 10 - 20-е годы XX века», В. Ткаченко «Проблемы рок-оперы (на примере музыкально-сценических сочинений А. Рыбникова)», А. Тугушева «Философско-культурологический аспект анализа молодёжной рок-культуры», В. Туева «Обновление жанровой традиции в советском кинематографе 30-х -40-х годов: феномен музыкальной комедии Григория Александрова», А. Цукер «Проблемы взаимодействия академических и массовых жанров в современной советской музыке», Г. Чёрная «Смешанные жанры в советском музыкальном театре 60 - 70-х годов», И. Чижова «Рок-музыка как культурно-исторический феномен», С. Шаповалов «Динамика социокультурных ценностей рок-музыки».

Сложнее дело обстоит с жанром рок-оперы, хотя существует ряд работ, анализирующих ее генезис. Пятый номер журнала «Музыкальная жизнь» за 2011 г. целиком посвящен круглому столу с обсуждением проблем и перспектив жанров мюзикла и рок-оперы ведущими композиторами, музыковедами, театроведами, журналистами. Широко представлена подобная полемика в сети Интернета, иногда нарочито скандальная или неожиданная. Авторы сайтов подчеркивают, что в настоящее время российский мюзикл проходит этап становления, формирования национальных традиций этого популярнейшего в мире музыкально-театрального жанра.

Рассмотрение жанров мюзикла и рок-оперы в контексте традиционной и современной культуры обусловило опору на культурологические и искусствоведческие труды Н.Шахановой, Ш. Тохтабаевой, а также

музыковедов М.Ахметовой, А.Мухамбетовой, Г.Бегалиновой, С. Раимбергеновой, Г.Омаровой, П.Шегебаева.

Процесс трансформации жанра мюзикла, его функционирование, взаимосвязи с рок-оперой, дефиниции понятия изложены в работе Е. Андриющенко, рок-опера в контексте рок-культуры рассмотрена в диссертации Т. Ткаченко. Важное значение в процессе работы над темой также имели статьи публицистического характера, высказывания композиторов, в которых раскрываются особенности содержания произведений, философско-эстетические взгляды авторов, через произведения А.Серкебаева и Т.Мухамеджанова показан комплексное, научно-теоретическое исследование музыкальных процессов, осуществляющихся в Казахстане через призму мюзикла и рок-оперы.

Методология исследования и методы, применяемые в диссертации.

Комплексная направленность исследования научного объекта обуславливает применение системного подхода с использованием многопрофильных методов:

Историко-сопоставительный метод, позволяющий на основе изучения мировой музыкальной практики выявить историю становления мюзикла и рок-оперы в Казахстане;

Аналитический метод, позволивший раскрыть стадии вычленения критериев, способствующих формированию смешанных жанров, при помощи этого метода проводится историографический разбор научных исследований, выявляются особенности внедрения казахских традиционных музыкальных жанров в массовую эстрадную музыку; кроме того данный метод позволил определить сюжетную привязанность к месту происходящих событий, представляющим собой урбанистический мюзикл и экологическая рок-опера.

Эмпирические методы, раскрывающие авторскую драматургию музыкальных произведений, сохранившихся в нескольких версиях;

Музыковедческий анализ драматургии, характеристики героев через интонационную фабульность метода цитирования, определение особенностей синтеза с классической музыкой при ярко выраженной национальной традиции.

Решение поставленных задач обусловило использование комплекса взаимодополняющих методов исследования, среди которых выделяются общетеоретические — синтез, сравнительно-сопоставительный (схемы, таблицы), обобщение, стадийность, систематизация.

Научная новизна исследования.

- выявлены и обоснованы этапы эволюции жанров мюзикла и рок-оперы в контексте историко-культурных процессов, рассматриваемых как целостный творческий проект в единстве художественных, социально-психологических, ментальных, коммуникативных, коммерческих характеристик, неотделимых в XXI столетии друг от друга в рамках данного жанра;

- проведенное исследование показало, что устоявшиеся элементы, характерные для европейских массово-сценических жанров (мюзикл, рок-опера) являются исторически бытовавшими в традиционной казахской музыкальной культуре;

- определены драматургические особенности произведений А.Серкебаева и Т.Мухамеджанова, связанные с традиционными казахскими музыкальными жанрами в формообразовании мюзиклов и рок-опер, а этапы разработки мюзикла и рок-оперы мыслятся как составляющие единой цепи прагматических и творческих задач;

- представлен синтез жанрово-стилевых элементов методом контрапунктически-вертикального наложения, обозначена сюжетная общность, подразумевающая интегрированность казахской культуры в мировое социокультурное пространство, рассмотренное в глобальном поле межкультурных взаимодействий, в котором «западное» и «национальное» открыты друг другу в полноте преодоления герметических кодов культур.

Положения, выносимые на защиту

- Изучение эволюции мюзикла в зарубежной и отечественной практике показало, что этот жанр, и в частности, эстрадный мюзикл, является артефактом не только музыкального театра, но и составляющей поп-культуры, искусства эстрады. Выявлены доминантные особенности предшествующего опыта. Это тенденции различных жанров и стилей: водевиль, ревю, оперетта; джаз и рок, эстрадная популярная музыка. Являясь представителями массового искусства, мюзикл и рок-опера имеет особую коммуникативную направленность, под эгидой которой создаются литературный, музыкальный материал и сценическая постановка – интересные для зрителя и доступные для него.

- Эстрадное искусство в Казахстане тесно связано с традиционным песенным и инструментальным творчеством казахов. Причиной постепенного «внедрения» и осмысления в сознании слушательской аудитории новых жанров «третьего пласта» – мюзикла и рок-оперы явилась парадигма мирового художественного процесса, показывающая, что помимо британо-американской музыкальной культуры XX века немаловажную роль сыграла казахская национальная музыка

- В жанровом аспекте мюзикл «Астана!» А.Серкебаева близок оперетте. Спецификой данного мюзикла являются джазово-стилистические особенности в инструментальной части, манерой «свинг», типичной оркестровкой биг-бэндов с превалированием медных духовых, в то время как вокальная манера сольных выступлений близка академической. В мюзикле «Астана!» нашли свое отражение жанры *бигбэнда*, *рэгтайма*, *свинга* и другие. Формообразование мюзикла «Астана!» при сопоставлении известных казахстанских мюзиклов выявляет общие константы.

- В рок-опере «Жерұйық» Т. Мухамеджанова ярко выражено национальное начало. Звуковой образ рассматриваемого музыкально-сценического спектакля обусловлен аутентичными тембрами *горлового пения*, а также *шан-кобыза*, *кобыза* и *домбры*. Данный тембровый комплекс, а также

жанры казахской устно-профессиональной традиции *терме, желдирме, айтыса, қара өлең* придают национальный колорит не только данному спектаклю, но и при сравнении с рок-оперой-балет «Такыр» показало общность драматургии, музыкального оформления, сюжетной составляющей. Проведенный исследовательский анализ показывает перспективность развития музыкально-сценических жанров на казахстанской эстраде, опираясь на предыдущий исторический опыт с использованием компонентов национальной традиции, где определяется сюжетная общность, подразумевающая вакуумное сосредоточение культурного кода и включенность казахской культуры в мировое социокультурное пространство.

Теоретическая ценность. Данная работа содержит ряд ценных наблюдений и выводов и может послужить основой для последующих работ музыковедов в дальнейших исследованиях, посвященных жанрам рок-оперы, мюзикла, жанровому синтезу произведений.

Практическая ценность. Материалы диссертации могут быть использованы в качестве методического и теоретического пособия для педагогов и студентов различных ступеней музыкального образования: в курсах истории музыки и музыкальной литературы, анализа музыкальных произведений, истории театра и мировой художественной культуры.

Апробация работы.

Положения работы были изложены на научных конференциях, в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, журналах, входящих в базу данных Scopus. Диссертация обсуждалась на кафедре «Искусство эстрады» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованной литературы.

Объем диссертации 131 с.