

АННОТАЦИЯ
к тексту докторской диссертации
Мухитденовой Багым Максатовны
«Развитие искусства музыкальной эстрады и артистизма
исполнителей Казахстана», представленной на соискание степени доктора
философии PhD по специальности 6D041600 – Искусствоведение

Актуальность темы исследования

Искусство музыкальной эстрады – одно из наиболее доступных видов современного искусства, обращенных к широкой аудитории. Оно характеризуется тем, что, благодаря концертам, радио и телевидению, а также современным электронным носителям информации, влияет на музыкальные вкусы огромного количества людей. Жанры музыкальной эстрады отличаются общедоступностью, легкостью художественного языка, им свойственна большая мобильность, новые синтетические соединения образуются и распадаются легко и свободно, не требуя особой предварительной подготовки для их понимания.

Пути возникновения искусства эстрады в разных государствах индивидуальны. Но общим является то, что оно зарождается в городах как явление сугубо городской культуры. В Казахстане, бывшей колониальной окраине Российской империи, ставшей одной из республик нового государства – Союза Советских Социалистических республик – искусство эстрады появляется в 30-е годы XX века, когда начинается активная работа по созданию новой – социалистической культуры казахского народа.

Вектор развития новой культуры для бывшего кочевого народа был избран. Это был единый путь для всех восточных республик СССР, суть которого составляла вестернизация или европеизация. Предпосылки для закладки основ европеизированной музыкальной культуры в Казахстане уже были созданы в 1920-е годы. Решающую роль, помимо образования соответствующих социально-политических и экономических структур, сыграла седентаризация (переход на оседлость) кочевников казахов, а также деятельность российских музыкальных деятелей, таких как А.В.Затаевич, Е.Б.Брусиловский, В.Великанов, а также дирижеров, режиссеров, исполнителей на европейских музыкальных инструментах.

Искусство эстрады взаимодействует с такими сферами жизни общества как социально-политическая, экономическая и духовная. Поэтому его развитие так сильно зависит от идеологических установок, господствующих на разных исторических этапах развития страны. Самым ярким отражением меняющихся идеологических установок является сфера артистизма эстрадных музыкантов, непосредственно реализуемая на сцене. Артистизм эстрадного певца – это сложный комплекс, слагаемые которого – его индивидуальность, характер, психологические особенности, харизма и

сценическое обаяние, а также эмоционально-экспрессивные особенности исполнения песни и поведения на сцене, отработанные приемы воздействия на

аудиторию. Эти взаимосвязанные процессы – связь идеологии с границами проявления артистизма музыкантов не изучены в Казахстане с той полнотой, которую заслуживает самый массовый вид современного искусства, влияющий на сознание миллионов слушателей.

Многообразие стилей и жанров, связи с традиционной музыкой, обусловившие яркое своеобразие национальных течений в условиях расширяющихся контактов с мировой эстрадой, высокий уровень артистизма исполнителей, признанный отечественной и мировой аудиторией – таково искусство музыкальной эстрады в современном Казахстане.

Перечисленные факты, формируя актуальность данного исследования, составляют ключевое направление научного поиска.

Объект исследования – жанр музыкального искусства эстрады в Республике Казахстан.

Предмет исследования – этапы развития музыкальной эстрады в Казахстане, в связи со сменой идеологических парадигм и расширением границ артистического воздействия на публику.

Цель исследования – определить предпосылки появления искусства эстрады в Казахстане и основные этапы его развития, определить закономерности воплощения артистизма в творчестве ярких представителей этого искусства.

Задачи исследования. На пути выявления проблем исторических этапов развития музыкальной эстрады Казахстана и артистизма ее исполнителей стояли следующие задачи:

1. Выявить типологию зарождения искусства музыкальной эстрады Казахстана в контексте седентаризации и европеизации (вестернизации) культуры казахов, а также путем сравнительного изучения с зарождением и развитием искусства музыкальной эстрады в Европе и Среднеазиатском регионе;

2. Раскрыть значение «синтеза искусств» в искусстве эстрады через изучение структуры эстрадного номера и выявление жанрово-стилевого многообразия мировой и казахстанской музыкальной эстрады;

3. Изучить специфику музыкального искусства эстрады как социокультурного явления на материале Казахстана.

4. Обосновать феномен артистизма и изучить его эволюцию в Казахстане в связи с психологическими особенностями личности эстрадного певца и его подготовки к концертному выступлению.

5. Анализировать историю искусства музыкальной эстрады в Казахстане и определить этапы его развития.

6. Выявить основные тенденции синтеза традиционных казахских и современных музыкально-эстрадных жанров, отвечающих потребностям адаптации традиционной музыки на эстраде и модернизации общественного сознания.

Материал исследования обусловлен популярностью произведений казахской эстрады, их создателей и исполнителей, высоким уровнем

исполняемой музыки, признанием ведущих эстрадных исполнителей слушательской аудиторией Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Анализировались сделанные в разные годы аудио и особенно видеозаписи с концертов, что позволило дать оценку внешним проявлениям артистизма, сопоставить сценическое обаяние с индивидуальными манерами исполнителей, разнообразными способами общения с публикой в разные исторические этапы развития казахской эстрады.

Степень изученности проблемы

Роль и место эстрадного искусства, основные закономерности развития жанров популярной музыки в жизни республики рассматриваются в дипломной работе О.Ощепковой «Некоторые культурологические вопросы формирования массовой музыкальной культуры». Роль казахской музыки в искусстве музыкальной эстрады рассматривают А.Айтуарова, А.Токсанова.

Музыкальные координаты в эстрадном искусстве изучались в опоре на труды российских, а также казахстанских исследователей. Это труды Б.Ерзаковича, А. Байгаскиной, С.Елемановой, И. Кожабекова, Д.Амировой, А.Байбек А.Айтуаровой, Г.Абдрахман и др., что позволило осветить вопросы интерпретации фольклора на музыкальной эстраде, ее близости к народному мелосу.

Труды российских исследователей, воспоминания выдающихся певцов, практический материал эстрадных авторов (В.Ардов, Е. Гершун, М. Грин, Г. Териков, И.А. Богданов, Ю. Дмитриев, С. Клитина) позволили рассмотреть процесс создания эстрадного номера, драматургию эстрадного представления, роль театральных режиссеров, методологические принципы, по которым строятся вокальные номера, тесную взаимосвязь искусства театра и эстрады (Г.Товстоногов «О профессии режиссера», «Круг мыслей», «Зеркало сцены»).

Художественно-публицистический характер, присутствующий в настоящем исследовании, основан на впечатлениях от концертов, воспоминаний, записях бесед с известными музыкантами Казахстана. Еще более эмоциональны изученные диссертантом книги, рецензии, статьи, отклики выдающихся деятелей эстрады, которые не являются строго научными. Но они содержат важнейшую информацию, посвященную вокальному исполнительству на эстраде, тонкие психологические наблюдения о музыке, о становлении артиста, его духовном мире: Н. Бабкина (Душа русской песни. М.2002), Л. Утесов (С песней по жизни. 1961, Спасибо, сердце. 1976); М. Матье (Моя судьба. 1991), К. Шульженко (Когда вы спросите меня. 1981), А. Вертинский (Дорогой длиною.1991) и др.

Встречи и беседы с представителями старшего поколения музыкантов Казахстана дали много интересного материала и сведений о выдающихся отечественных певцах прошлого – Еркеке Серкебаеве, Розе Баглановой, Жамал Омаровой. Также большую роль сыграло общение с современными звездами казахской эстрады – Бибигуль Тулегеновой, Розой Рымбаевой, артистами ансамбля «Дос Мукасан», «Туран» и др.

Методологическая база исследования. Проблема развития музыкальной эстрады в Казахстане и артистизма ее деятелей впервые рассматривается в

культурно-историческом контексте, что обусловило применение методологии *комплексного* и *системного* анализа с использованием трудов историков, музыковедов, театроведов, культурологов, социологов, педагогов, психологов.

Методы исследования: анализ теоретической литературы по проблеме исследования, наблюдения, анкетирование, беседы, опытно-экспериментальная работа.

Научная новизна исследования:

1. Описано своеобразие генезиса и этапов развития искусства эстрады в Казахстане на фоне сравнительного сопоставления с развитием этого искусства в Европе и у оседлых народов Центральной Азии;

2. Раскрыта связь между кочевой культурой, менталитетом и развитием искусства эстрады в Казахстане.

3. Анализируется явление артистизма, его различные проявления на казахской эстраде

4. Проанализирована неразрывная связь эстрадного искусства с изменениями идеологии, происходившими в истории СССР и Казахстана, повлекшие расширение профессиональных и личностных проявлений артистизма и трансформации в претворении архетипических образов древнего мифологического сознания казахов в творчестве популярных исполнителей и групп казахской эстрады.

5. Дано последовательное описание этапов адаптации казахской традиционной музыки на эстраде, ее роли как основы развития и модернизации искусства казахской музыкальной эстрады.

Положения, выносимые на защиту:

1. Своеобразие генезиса искусства эстрады у народов Европы, у казахов и оседлых народов Центральной Азии обусловлено разнородностью общественно-экономических и историко-культурных предпосылок его возникновения.

2. Становление и развитие эстрады в казахском обществе обусловлено генетической связью с кочевой культурой, а также – расширяющимся взаимодействием с мировой, в основном западной, эстрадой.

3. Артистизм есть направленность исполнительского восприятия, связанная с психической активностью и эмоциональностью личности, что определяет возможности его развития у певца, обеспечивая успешность его деятельности.

4. Доминантные черты артистизма, модели сценического поведения и их изменения в творчестве солистов и отдельных групп казахской эстрады обусловлены личностным отношением к действительности в рамках свободы, допускаемой меняющимися идеологическими установками.

5. Адаптация традиционной музыки на казахской эстраде есть необходимая основа развития и модернизации искусства эстрады на различных исторических этапах ее бытования.

Теоретическая значимость исследования

Результаты исследования раскрывают генезис и этапы развития музыкальной эстрады Казахстана, расширяют научные представления о

природе и своеобразии казахской музыкальной эстрады, обусловленной ее ускоренным развитием в периоды Тоталитаризма, Оттепели, а также – Независимости. Они открывают пути дальнейшего научного освоения данной проблемы.

Феномен артистизма, а также его художественно-эстетические проявления в творческой деятельности солистов и популярных групп казахской эстрады получают проблемно-научное освещение с опорой на труды из различных сфер научного знания.

Практическая значимость исследования:

Исследование открывает пути практического и учебно-методического освоения данной проблемы. Результаты могут быть использованы в творческих вузах в учебных курсах: «История казахской музыки», «История казахстанской эстрады», «Массовая музыкальная культура», «Эстрадное исполнительство и педагогика»; «Феномен артистизма и его развитие»; «Содержание и методика формирования вокально - исполнительского мастерства музыканта эстрады средствами артистизма».

Результаты исследования найдут применение в концертной работе эстрадных исполнителей; в музыкально-исполнительской подготовке вокалиста эстрадного искусства; в работе режиссеров, операторов, звукорежиссеров концертных организаций, телевидения и организаторов массовых городских празднеств и гуляний.

Основное содержание и выводы исследования

Изучение общественно-экономических и историко-культурных предпосылок возникновения искусства эстрады в Казахстане и в других странах показало, что искусство эстрады – это явление городской жизни. Поэтому в земледельческих цивилизациях эстрада как профессиональное преподносимое искусство возникло в Европе в эпоху Возрождения, в Средней Азии – в Средние века. В Казахстане искусство эстрады как преподносимое, профессиональное, развлекательное сценическое искусство синтетического характера зародилось только в 30-е годы XX века. В городах сложилась структура концерта, как способ существования эстрадного искусства и оформился жанр эстрадного номера, отвечающего требованиям доступности, краткости, простоты и актуальной связи с событиями текущей жизни.

Генетическая связь казахской эстрады с кочевой культурой обусловила своеобразие ее становления и развития.

Казахстанская эстрада прошла три этапа развития.

1 этап - 30-50 годы XX века, становление и развитие музыкальной эстрады в период тоталитаризма. Новое искусство возникает параллельно с седентаризацией кочевого народа и курсом на европеизацию музыкального искусства. Песни нового содержания синтезируют особенности не обрядовых *кара олен* с элементами массовой советской песни. Тематика песен – реалии нового времени, прославление нового образа жизни. Исполнители – солисты, их артистизм проявляется в рамках академического канона исполнительства.

2 этап – 60-85-е годы XX века, период Оттепели. Происходит знакомство с зарубежной эстрадой, под влиянием которой возникают новые формы

музицирования, осуществляется массовое распространение казахских ВИА. Впервые появляются многоголосно-ансамблевые обработки казахских песен, а также новые песни в стиле этно-рок. Лидером этого направления, становится ансамбль «Дос Мукасан», инструментальную группу которого, помимо общепринятых для ВИА инструментов, вводятся домбра, шан кобыз, кыл кобыз. Артистизм исполнителей обогащается за счет раскованно-свободного общения со зрителями. В этот период возникают ансамбли, ориентированные на разновидности западных стилей джаза и рока.

Для 3-го этапа – с 1985 года до настоящего времени, периода Перестройки и Независимости характерно усиление тенденций, которые лежали в основе предшествующего этапа развития эстрады Казахстана. С одной стороны расширение взаимодействия с мировой эстрадой привело к созданию многочисленных групп и солистов, работающих в многообразных направлениях мировой, и, главным образом, американской, эстрады. С другой – погружение в глубины казахской культуры привело к открытию ее связей со звуковым миром тюркских народов.

Синтез искусств, присущий традиционной культуре, не был изначально перенесен на казахскую эстраду. Жизнь казахстанской эстрады в XX-XXI веке это: 1) путь расширяющихся взаимодействия с мировой, в основном западной, эстрадой. 2) погружение во все более глубокие слои казахской культуры, которое привело ее к истокам тюркской музыкальной цивилизации в целом.

Как показала история искусства эстрады Казахстана именно взаимодействие этих двух, казалось бы, столь разнонаправленных сил, явилось движущей силой ее ускоренного развития.

Артистизм есть направленность исполнительского восприятия, связанная с психической активностью и эмоциональностью личности, что определяет возможности его развития у певца, обеспечивая успешность его деятельности. В целом процесс исторического развития артистизма и моделей сценического поведения на казахской эстраде можно охарактеризовать как поэтапное расширение личностных параметров, внутреннее раскрепощение артистов. Этапы развития эстрады Казахстана – это периоды возрастающей свободы артиста на сцене, расширения палитры его воздействия на публику.

Этот процесс напрямую связан и с расширением жанрово-стилевого и состава музыкальной эстрады Казахстана в результате межкультурных влияний периода оттепели 60-70гг. XXв.; а с конца XX века демократизацией общественной и культурной жизни в период Независимости.

Адаптация традиционной музыки на казахской эстраде есть необходимая основа развития и модернизации искусства эстрады на различных исторических этапах ее бытования.

В периоды Перестройки и Независимости на эстраде Казахстана появились группы и солисты практически всех направлений современной мировой эстрады: классический джаз, фри-джаз, джаз-рок, ориентальный джаз, джаз-фолк, рок, поп-рок, поп-этно, тяжелый рок, синтеза джаза, фанка, фолк-рока, арт-рока, кроссовер, вторичное творчество по типу кальки.

Формы современного синтеза традиционной музыки с эстрадой многообразны. Расширение путей артистического воздействия на публику привело к театрализации. Пионером и лидером в этом направлении является группа «Туран».

В целом, тенденции последующего развития отечественной эстрадной музыки заключаются в усилении национальной специфики вместе с выходом на мировой музыкальный уровень.

Итак, казахстанская эстрада, отражая происходящие в обществе духовно-нравственные трансформации, ориентированная на зрителя различных этнических, возрастных и социальных групп, способного оценить и традиции и экспериментальные новшества, входит в число наиболее социально адаптированных, отзывчивых и мобильных видов искусства