

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНЦЕПТ И СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ТЕХНИКИ В КВАРТЕТЕ АРТЫКА ТОКСАНБАЯ

Раушан Джуманиязова¹, Меруерт Мылтыкбаева²

^{1,2}Казахская национальная консерватория имени Курмангазы
(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Как трансформируются новые композиторские техники в казахстанской музыке XXI века, проходя через призму индивидуального авторского стиля? Предметом исследования настоящей статьи являются вопросы эволюции музыкального языка, методов композиторского письма. Одно из важных качеств современной музыки – обращение к традиционному концепту. Такие компоненты, как цитаты народно-профессионального кюя, подражание народному инструментарию, сочетаются с джазовыми элементами, полиметрией, современными композиционными техниками и приемами. В произведении Артыка Токсанбая «My respect to you Mr.Tattimbet» наглядно проявляются особенности развития камерно-инструментального жанра на современном этапе. В статье анализируется произведение Артыка Токсанбая с точки зрения взаимодействия двух полюсов: с одной стороны, важной составляющей сочинения является кюй, с другой – минимализм как композиторская техника. Минимализм в сочинении проявляется в применении паттернов развития музыкального материала. На основе анализа сочинения, прозвучавшего на одном из концертов современной музыки, актуализируется идея о том, что фигуры, жанры и концепты традиционной музыки продолжают быть источниками вдохновения для современных авторов, в процессе творческой работы над ними композиторы используют новые методы и приемы, обусловленные как новым художественным запросом, так и индивидуальными особенностями творческого почерка. Особенности произведений композитора иллюстрируют различные процессы развития новых музыкальных техник. Изучение новейших камерно-инструментальных сочинений является важнейшим этапом осмысления и более глубокого изучения характерных особенностей стилевых тенденций современной музыкальной культуры, для углубленного и осмысленного понимания процессов развития современного музыкального искусства.

Ключевые слова: Артык Токсанбай, современная ансамблевая музыка, Таттимбет, традиционный концепт, кюевость, техника письма, минимализм, паттерн, стиль, композитор.

Для цитирования: Джуманиязова, Раушан и Меруерт Мылтыкбаева. "Традиционный концепт и современные композиторские техники в квартете Артык Токсанбая". *Central Asia Journal of Art Studies*, т. 10, № 1, 2025, с. 111–128, DOI: 10.47940/cajas.v10i1.1037

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

Введение

Музыка Казахстана первых десятилетий XXI века демонстрирует следование стилевым тенденциям, ясно оформившимся в последней четверти предыдущего столетия. Сохранение базовой для композиторской школы Казахстана характеристики — интеграции элементов традиционной музыкальной культуры с принципами академической западно-европейской музыки — получает новое осмысление. Если в начале XX века, в эпоху становления композиторской школы, опора на казахскую музыку была кратчайшим путем к формированию национальной оперы и симфонии, то сегодня это почти единственный способ сохранения идентичности в условиях глобализации. Эксперименты с различными средствами выразительности, поиски нового звучания, смешение различных стилей, жанров, форм — все эти процессы являются актуальными и для современного композиторского творчества. В орбиту поисков вовлекаются также сложившиеся в мировой академической музыке техники письма.

Можно согласиться, что «... ансамблевая музыка сегодня выступает мощным генератором новых творческих идей и фокусирует в себе самые

передовые представления человека о современном музыкальном искусстве» (Макушкин 165). В камерной музыке композиторов Казахстана также можно обнаружить эксперименты с техниками письма, получившими развитие в мировой академической музыке второй половины XX века — сонорикой, алеаторикой, додекафонией и др. В анализируемом произведении, впервые вводимом в научный оборот, используется метод композиции на основе простых ячеек — «паттернов», который получил название минимализм. Очевидное родство минимализма и кюевости в композиторском творчестве до сих пор не привлекало внимания исследователей и впервые становится предметом изучения. Основная цель данной статьи: выявить особенности взаимодействия минимализма и кюевости как двух основных принципов развития в контексте неофольклорных тенденций в камерно-инструментальной музыке Казахстана.

Методы

В изучении явлений современного музыкального искусства применяются различные подходы. Исходя из общепринятого признания стилевой многосоставности современной музыки, основные методы исследования связаны с историко-стилевым подходом. Как

замечает Вячеслав Медушевский, органическим методом современной музыки становится «диалогическое миропонимание» (Медушевский 16). В произведениях Артыка Токсанбая ярко проявляется стилевая множественность, в его сочинениях соединяются самые различные стилевые компоненты, включается техника коллажа, аллюзий. При анализе произведения Артыка Токсанбая обращено внимание на особенности композиционной техники, подчеркнуто значение минимализма, который становится важным компонентом раскрытия художественного замысла содержания произведения. Базовой методологической основой послужили также труды зарубежных ученых, посвященных исследованию минималистичной музыки. В западной науке сложились методы анализа произведений, сочиненных в технике минимализма. Авторы рассматривают технику минимализма в контексте эстетических и композиционных принципов творчества, в условиях авторских стилей (Коробова Алла; Вормалд Бен; Дауер Тайсен, Нгуен Дык, Ганг Ник, Дмочовски Яцек, Бергер Джонатан, Канеширо Блэр; Шварц Роберт К.; Грушина Елизавета, Царева Надежда, Кулешов Валерий).

Минимализм в музыке на протяжении нескольких десятилетий принимал различные формы в условиях национальных культур и индивидуальных авторских стилей. У истоков минимализма, как известно, стоял американский композитор Джон Кейдж, чьи эксперименты с тишиной, повторяющимися структурами и расширением понятия музыкального времени прямо повлияли на формирование направления. Многочисленные исследования позволяют обозначить основные этапы эволюции минимализма как экспериментальный, классический, постминимализм и неоминимализм

(Bernard). Первый этап связан с так называемым «экспериментальным» минимализмом, в творчестве американских композиторов Терри Райли, Стива Райха, Филиппа Гласса развивался репетитивный минимализм, который сформировался к концу 60-х годов XX столетия. К минимализму как методу композиции обращались не только американские, но и многие европейские композиторы, в числе которых Ласло Шари, Бела Фараго, Клаус Шульце, Брайан Ино, Мередит Монк. С середины 70-х годов активно использовать технику стали композиторы Владимир Мартынов и Арво Пярт и многие другие.

Отметим, что минимализм возник в XX веке в противовес усложненным формам академической музыки. Он развивался в русле искусства постмодерна, признаками которого являются интертекстуальность, эклектика, синтез форм и другие категории. При этом, минимализм стал продолжателем некоторых музыкальных традиций предыдущих эпох. «Собственно, стиль минимализма явился своеобразной реакцией на переусложнение музыкальной ткани, перенасыщение ее диссонирующими гармониями и сверхсложными формулами, ставшее одной из характерных черт отдельно взятых стилей (авангард, футуризм), появившихся в новом столетии» (Грушина 5). Как следствие, в минимализме проявилось стремление к упрощению музыкального языка посредством использования диатоники, простых гармоний, консонансов и репетитивной техники. Однако, техника репетитивности в минимализме — есть трактовка не буквальной повторности, а, скорее, в значении вариативности и секвенцирования.

Эстетической основой минимализма является идея статического времени, что противостоит традиции европейской академической музыки, с ее идеей

активно-динамического, процессуального переживания времени («погружение», а не «переживание»). «Из-за постулируемой элементарности крайнего аскетизма (вплоть до монохромности) этого искусства критики скептически называли его «бедным» и «холодным» (Высоцкая, Григорьева 340]. Однако с течением времени эта техника завоевала признание в разных странах во второй половине XX века. Одним из примеров обращения к этой технике в казахстанской музыке является струнный квартет «My respect to you Mr.Tattimbet» Артыка Токсанбая. Произведение является свидетельством проявления ярких стилевых тенденций в современной инструментальной музыке.

Данный квартет можно рассматривать и в рамках эстетики постмодернизма. Теме постмодернизма посвящено много трудов (в философии и эстетике). В области музыкознания также можно встретить труды исследователей, которые находят признаки, позволяющие отнести произведения к постмодернистским. В самом общем виде их можно обозначить как: выбор традиционных жанров, осмысление уже известного, принцип коллажа, «игра смыслов» и другие. В таких сочинениях неприоритетным является новаторство, но присутствует эклектика, ретроспекция стилей.

Таким образом, методы исследования охватывают широкий круг вопросов, связанных с анализом стилевых особенностей произведения, его композиторской техники и эстетической направленности. Материалом для настоящего исследования послужили аудиовизуальные и письменные источники (аудиозапись, видеозапись, ноты). Выбор произведения Артыка Токсанбая для анализа обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это одно из актуальных концертных сочинений, получившее исполнение и вызвавшее реакцию слушателей. Во-вторых, в этом сочинении ярко

воплощены стилевые черты творчества композитора. И, в-третьих, это сочинение показательно с точки зрения взаимодействия традиционного концепта (кюевости) и техник композиции XX века (минимализм).

Дискуссия

Композитор Артык Токсанбай является автором различных произведений, свидетельствующих о поисках новых средств выразительности, новых форм взаимодействия компонентов музыкального языка и формы (Кунафина). Творчество композитора представлено инструментальными, камерно-инструментальными, вокальными сочинениями, музыкой к фильмам. Эксперименты с поиском стиля в творчестве Артыка Токсанбая демонстрируют основные тенденции современного композиторского творчества. В своих композициях автор смешивает различные музыкальные традиции, избегая при этом эклектичности. В процессе становления композиторского почерка автор обращался к разнообразным жанрам и стилям, используя различные технические и композиционные принципы. Одним из методов работы с музыкальным материалом традиционной казахской музыки стал минимализм.

Итак, сопоставляемые в рамках данной статьи основные концепты — это минимализм и кюевость. Развиваемые и трактованные, казалось бы, абсолютно по разному, минимализм и кюевость имеют главную общую характеристику: принципиальная сознательная лаконичность и аскетичность изложения. Кюевость исторически является ключевым элементом многих композиций казахстанских авторов. В произведениях композиторов предыдущих десятилетий проявления кюевости в разных жанрах инструментальной музыки подробно анализировались в исследованиях

Умитжан Джумаковой, Сары Кузембай, но прежде всего — в монографии Генриетты Котловой «Кюй в системе жанров композиторского творчества Казахстана». И если на ранних стадиях развития композиторской школы страны применялся принцип цитирования кюя, то в последующем авторы сочиняют кюи для камерного, симфонического и народного оркестров, развивают на основе поэмности жанр «симфонического кюя», создателем которого формально является Еркегали Рахмадиев. Одна из тенденций современного этапа — появление большого количества кюев для оркестров, созданных по моделям и формам-схемам традиционного кюя. Соединение кюевых основ с техниками письма XX века стало отражением влияния неофольклорных тенденций, в рамках которых композиторы обращаются к сонорике, алеаторике и полистилистике. В каждой из техник формируются различные приемы взаимодействия кюевости и инструментальных основ музыки европейского типа.

Есть еще один аспект, который позволяет говорить об общности эстетики минимализма и традиционного казахского кюя, и это — медитативность и бесконфликтная драматургия. Оба феномена опираются на специфическое, нелинейное восприятие времени, при котором музыкальная форма разворачивается в рамках непрерывного звукового потока, создавая эффект сосредоточенности и погружения. Так, повторяющиеся структуры минимализма с едва уловимыми изменениями создают гипнотический эффект, тяготеют к круговому восприятию времени, так сильно свойственному традиционной казахской культуре. И в минимализме, и в кюе мы наблюдаем отказ от избыточности музыкального материала в пользу концентрации на малых элементах. Взаимодействие статики и внутреннего движения формирует звуковое

пространство, структурированное по принципу постепенной эволюции, а не контрастного столкновения тем.

Одним из самых значимых сочинений, написанных в стилистике минимализма, является «My respect to you Mr. Tattimbet» для струнного квартета (2019), которое впервые прозвучало в исполнении оркестра «Marga Marga» (г. Конкон, Чили) под руководством дирижера Luis Jose Recart 13 сентября 2020 года. В 2023 году данный квартет стал частью концертной программы ансамбля Eegeru, представленной на площадке Edinburgh Festival Fringe (г. Эдинбург, Шотландия).

Само произведение носит программное название, является оммажем, отсылая к таким известным в музыке жанрам, как «Музыкальное приношение», «Посвящение». Важной музыкальной основой в произведении выступает кюй Татимбета «Саржайлау», на развитии которого построена вся композиция. Синтаксис и лексика музыкального языка этого произведения позволяет его отнести к минимализму, с его простотой структур, фактурного варьирования, диатоникой.

Творческое наследие Таттимбета представляет собой важнейшую часть казахской музыкальной традиции, объединяя элементы аркинской школы домбровой музыки с характерными чертами профессионального исполнительского искусства XIX века. Его кюй «Саржайлау», как одно из наиболее лиричных произведений, воплощает особенности песенной традиции аркинского региона, включая гибкую ритмику, мелодическую выразительность и структурную вариативность. Благодаря этим качествам кюй не только стал символом эстетики домбрового шертпе, но и приобрел особую значимость в контексте современной композиторской практики. В произведениях современных авторов мотивы «Саржайлау» интерпретируются

и перерабатываются в различных стилевых решениях, выступая не просто как цитата, а как глубинный музыкальный символ, связующий прошлое и настоящее, традиции и новаторство. В этом отношении струнный квартет «My respect to you Mr. Tattimbet» Артыка Токсанбая демонстрирует пример осмысленного диалога с традицией, в котором минималистические принципы развития музыкального материала соединяются с интонационной природой кюя, раскрывая новые грани его художественного потенциала.

В сочинении Токсанбая мы обнаруживаем новый метод обработки всем знакомого произведения, связанный с техникой минимализма — композитор использует репетитивный принцип развития сегментов. На основе кюя Таттимбета «Саржайлау» создано сочинение, с применением техники минимализма — ряд повторений мотивов кюя обращают внимание слушателя не к событийной стороне кюя, а побуждают погружаться в интонации, в звуки. Количество повторений сегментов подчинено логике прогрессирующего увеличения повторов, и это определяет общую композицию сочинения. В процессе развития материала композитор вводит новые сегменты, основанные на других элементах темы кюя «Саржайлау».

Разновидность паттерна в виде мотивов из кюя Таттимбета, принципы работы с ним (многократная повторность, различные модификации преобразования паттерна) вызывают прямые аналогии с композициями композиторов-минималистов XX века (Филиппа Гласса, Стива Райха, Терри Райли, Арво Пярта). Репетитивный принцип, основополагающий в минимализме, композитор использует на протяжении всего сочинения. Но неизменную повторность паттерна обогащают новые мотивы, голоса, ритмы, ведущие к их расширению.

Результаты

Квартет «My respect to you Mr. Tattimbet» — одночастное сочинение, состоит из трех больших разделов, в которых многократно последовательно фактурно-ритмически варьируется паттерн, основанный на главном мотиве кюя Таттимбета «Саржайлау». Он появляется как рефрен, на важных участках формы, и чередуется с эпизодами, основанными на производных элементах темы. Рассмотрим детали на конкретных примерах.

Начинаетсяopus с медленного вступления, с постепенным подключением инструментов — от нижних регистров к верхним. С самых первых тактов яркий эффект достигается противостоянием двух метров — $7/8$ в партии скрипок и альты и $2/4$ в партии виолончели. Уже первые, открывающие квартет созвучия погружают в пространство переосмысленной «современной традиции», используется типичный прием интонационного «вырастания» мотива темы, который оформляется к ц. 5 (пример № 1).

Пример 1. Токсанбай А. «My respect to You Mr. Tattimbet», «рефрен»

Вторая фаза нарастания и оформления музыкального движения в тему достаточно быстро доходит до 2-й кульминации (ц. 10). Этот раздел является продолжением линии неспешного повествования, погружения в образность кюя, статика повторяемости обновляется мелодико-ритмическими фигурациями в партии сопровождающих инструментов.

В третьей «вариации» (с ц. 12) главный мотив темы кюя Таттимбета

«Саржайлау» звучит в ритмическом увеличении в тональности D-dur. В конце первого крупного построения паттерн прорастает, достигает значительности, интонация кюя звучит выпукло, торжественно.

Пример 2. Токсанбай А. «My respect to You Mr.Tattimbet», тема в увеличении, ц.13

Дальнейшее развитие формы подчинено идее вариативного повторения темы, с различными тональными и ритмическими вариациями. В средней части опуса материал паттерна постепенно разрастается, в него включаются новые выразительные элементы (в партии скрипок) — варьирование мелодии, ритмическое обновление, динамические оттенки (пример № 3).

Во втором разделе квартета можно встретить различные фактурные ячейки, которые основаны на более коротких тематических отрывках и которые получают активное развитие:

Пример 3. Токсанбай А. «My respect to You Mr.Tattimbet», ц. 14 (а), ц. 16 (б)

Показательное стилистическое «переключение» содержится в центральном разделе сочинения: в окончаниях фраз сначала появляются гармонические и мелодические признаки джазовой музыки (пример № 4, ц. 20). Элементы джаза (блюзовые тона с понижением III, V и VII ступеней мажорного лада) органично вплетаются в гармоническую и ритмическую канву сочинения.

Пример 4. Токсанбай А. «My respect to You Mr.Tattimbet», ц. 20

В последнем разделе квартета достигается кульминация, начинается завершающая фаза движения к финалу. Тема кюя «Саржайлау» звучит полнозвучно, красочно, в ее развитии появляются новые гармонические, ритмические элементы. В повторениях паттернов можно услышать «узорчатость» музыкальной ткани: тематическое зерно получает множество вариаций, обогащенных мелодически, ритмически, фактурно, динамически. Возвращается основная тональность, тема «Саржайлау» традиционно звучит гимнично, в динамике forte. Финал является кульминацией, яркой зарисовкой с неожиданной концовкой в виде звукописи, имитации «ржания коня» (пример № 5).

Пример 5. Токсанбай А. «My respect to You Mr.Tattimbet», кода

В целом, в структуре сочинения можно заметить несколько циклов движения паттернов, отражающих идею повторности, статики, нарушаемой сменой метроритмической пульсации (схема 1):

Создание музыки на основе паттернов — одно из важнейших стилевых качеств музыки композитора. Концепция

Схема 1. Структура композиции квартета

I					II					III		
Вст.	A r	A ¹	r	A ²	B r	B ¹ r	A ³ r	A ⁴ r	A ⁵ r	A ⁶ r	A ⁷	Coda (r)
8 тт.	56тт.	64тт.	25 тт.	44 тт.	40 тт.	35 тт.	45 тт.	58 тт.	29 тт.	55 тт.	52 тт.	27 тт.
	Ц.1	Ц.6	Ц.10	Ц.12	Ц.14	Ц.16	Ц.18	Ц.21	Ц.25	Ц.28	Ц.31	Ц.35
C				D	D	e	D-B	G	D	A		C

паттернов, в свою очередь, является обязательным элементом техники минимализма, опирающейся на принцип минимального числа элементов и упрощенной связи между ними. В произведении Токсанбая повторение нескольких фигур-модулей музыкальных фраз из кюя Татимбета «Саржайлау», с различными вариациями на протяжении длительного времени, создают изменчивую и одновременно статичную форму в виде звукового потока. В паттернах музыкальный материал повторяется с разработкой отдельных элементов темы.

В сочинении происходит плавная смена тональностей, в многоголосии преобладает гетерофонный склад. Еще одна составляющая минимализма находит отражение в произведении Артыка Токсанбая — постепенное раскрытие музыкального элемента: в процессе развертывания материала могут добавляться аккорды, ритмические фигуры, гармонические образования.

Важной составляющей в единстве компонентов музыкальной ткани выступает джаз. Использование элементов джаза становится изюминкой квартета, характерной чертой стиля композитора, а также - маркером постмодернизма. Звучащие в середине композиции джазовые интонации вызывают ассоциации с игрой биг-бэнда, благодаря имитации звучания духовых инструментов, своеобразной ритм-секции с опорой на первую и третью доли такта, противопоставлению ритма одного инструмента основному метру. Стилистику джаза представляют

элементы свинга — использование триолей, с особой метрической пульсацией (в каждой группе из трех нот играет первая и третья, вторая между ними является паузой, благодаря чему появляется эффект раскачивания).

Таким образом, анализ произведения демонстрирует своеобразие творческого метода Артыка Токсанбая. Сама идея композитора соединить различные компоненты в единое целое коррелирует с идеей синтеза искусств, реализуемой в постмодернистской культуре. «Синтез рассматривается как результат творческого акта, в котором совмещаются в художественном произведении разнородные дискурсивные элементы и, казалось бы, несоединимые стороны действительности. Эстетика искусства постмодерна ориентирована на беспредельное синтезирование» (Царева, Кулешов 173). Такое соединение элементов разных культур становится основой творческого метода композитора.

Композитор излагает в партитуре не всю структуру кюя, в отличие от большинства композиторов-минималистов, предлагающих определенное количество паттернов и порядок вступления исполнителей. Последовательность фактурных смен напоминает о фазовых сдвигах в классическом минимализме. Соответственно концепту и технике минимализма, в квартете отсутствуют такие обязательные в профессиональном искусстве европейской традиции категории и элементы, как тема, контраст, драматургическая идея,

развязка, интонационное развитие или диалектическая триада «тезис — антитезис — синтез».

Принцип репризности, постоянное возвращение в качестве рефрена тематического зерна, драматургия повторов придают сочинению внутреннее единство, связность. Репетитивность как метод применяется к различным по масштабу элементам композиции. Могут повторяться аккорды, мотивы, короткие мелодические фразы. В этом произведении слушатель не ждет кульминации, так как между разделами трудно установить типичные функциональные связи, подчиненные логике музыкального высказывания. Мастерство композитора позволило избежать прямого и полного цитирования кюя Таттимбета, но через просчитанное множество повторений мотивов и фраз слушатель погружается в мир кюя, в его состояние.

Основные положения

Творчество композиторов Казахстана на современном этапе представляет собой сферу экспериментов, поисков новых выразительных форм и средств. Особую функцию в этом направлении играет камерно-инструментальное творчество. Как в Казахстане, так и во всем мире, камерно-ансамблевое искусство выполняет важную социальную роль: «Из разряда «экспериментальной лаборатории» камерно-ансамблевое искусство переросло в интереснейшую область деятельности лучших композиторских и исполнительских сил. В новых исторических условиях, с развитием всесторонних культурных взаимосвязей между различными странами и континентами, ансамблевое музицирование приобрело необыкновенную популярность и вышло на новый уровень своего развития» (Макушкин, с.162). В камерно-инструментальном жанре каждый

казахстанский композитор находит свой способ диалога с казахской традиционной музыкой.

На разных этапах развития композиторского творчества можно проследить различные формы взаимодействия автора с традиционной национальной музыкой. Вначале основным методом обращения к казахскому музыкальному наследию была обработка традиционных мелодий, предполагающая сохранение их первоначальной структуры при минимальном изменении фактурного сопровождения. Позднее композиторы стали более свободно интегрировать народные мотивы в собственный музыкальный язык, адаптируя их в соответствии с художественными задачами произведения. Современный этап характеризуется новым подходом, при котором первоисточник подвергается глубокой трансформации в контексте актуальных тенденций мировой музыки. Композиторы не стремятся сохранить его в неизменном виде, а, напротив, осмысляют и перерабатывают его элементы — мотивы, интонации, ритмические структуры — соединяя их с разными стилевыми пластами, что приводит к появлению новых, полистилистических музыкальных форм. Как, например, в творчестве Артыка Токсанбая. Творчество композитора демонстрирует сложные процессы взаимодействия традиции и современных композиторских техник. Струнный квартет «My respect to you Mr. Tattimbet» иллюстрирует не только обращение к наследию Таттимбета, но и поиск новых выразительных средств, в которых минимализм и кюевость становятся взаимосвязанными элементами художественного высказывания. Основным принципом работы композитора с музыкальным материалом является переосмысление кюя как звуковой структуры, где минималистическая техника

повторяющихся паттернов выступает не как самоцель, а как метод раскрытия интонационной природы кюя.

Кюевость и минимализм взаимодействуют на разных уровнях. Кюевость становится важнейшим драматургическим принципом в инструментальных произведениях композиторов Казахстана (Кириченко). Для тематизма кюя «...характерно равномерное распределение тематически значительных элементов по всей композиции в целом... Мелодическое развертывание предстает в виде длительного ряда интонационных «событий», проистекающих, подчас, из небольшой попевки» (Байкадамова 36). В квартете явственно проявляется свойственное кюевости развертывание образа посредством многократного вариативного повторения сегмента темы. Кюевость проявляется в применении кварто-квинтовых созвучий, имитирующих строи домбрового кюя, переменности метра, приемов имитации звучания народных инструментов (особенно, с помощью приемов *pizzicato*, *sul tasto*, *col legno ricochet*, *sul pont.*, *tremolo sul pont.*). В то же время, нужно отметить, что композитор не использует традиционную композицию кюя. Многочисленные повторения различных модификаций зерна темы Таттимбета не распределяются в соответствии с регистровыми зонами, движение носит горизонтальный характер. Видоизменения паттернов захватывают структурную (расширения и сжатия), мелодико-гармоническую (восходящее-нисходящее движение, орнаментирование) стороны. Точка соприкосновения кюевости и минимализма на уровне композиции — в вариантной повторности интонационных блоков со структурными расширениями и мелодико-ритмическими модификациями. Анализ квартета выявил, что композитор не просто цитирует традиционный материал, а преобразует его, внедряя минималистические принципы

репетитивности и постепенной трансформации. Взаимодействие традиционной мелодики, метроритмики и фактурных решений с элементами джазовой гармонии и минималистических паттернов формирует новый уровень художественного осмысления кюя. Однако минимализм в данном случае лишен монохромности: кюй Таттимбета «Саржайлау» трансформируется, меняя свою звуковую оболочку и приобретая новые интонационные, ритмические и фактурные оттенки. Таким образом, минимализм здесь выступает не только как технический прием, но и как способ интеграции традиционного материала в пространство современной академической музыки.

Рассмотрение квартета в контексте постмодернистских тенденций позволяет выявить его дополнительные особенности: использование цитат, принцип коллажа и стилистическое многослойное соединение различных музыкальных языков свидетельствуют о характерном для постмодерна стремлении к многозначности и расширению границ восприятия музыкального текста. И это — яркая черта индивидуального стиля композитора. В других сочинениях композитора также можно встретить такие характеристики индивидуального письма. Так в Поэме «Steppe sketches» (2009 г.) автор включает тоже джазовые компоненты, которые взаимодействуют с элементами кюевой фактуры, имитацией звучания традиционного казахского инструмента кыл-кобыз. Текст поэмы включает интонации народной песни «Япурай» и кюя Туркеша «Көңіл ашар». В симфоническом кюе «Бұраңбел», в трио «Дала нақыштары» также используются яркие выразительные элементы джаза.

Заключение

Недосказанность, афористичность высказывания, соединение, казалось бы, несоединимых элементов,

воплощение художественной образности в множественности культурных форм, мобильность структур, многовариативность смыслов — все эти качества наполняют современную музыку новыми оттенками, красками. Следование канонам «новой простоты», главного стилеобразующего фактора творчества многих композиторов, свидетельствует о вовлеченности композитора в актуальные тенденции современного композиторского творчества: «проблема простоты и доступности музыкального языка, остро актуальная для представителей разных поколений композиторов, является необычайно существенной, поскольку обращена к фундаментальным основаниям музыкального творчества и достаточно часто выступает критерием оценки индивидуального мастерства композитора» (Воротынцева 70).

Представленное в статье произведение свидетельствует о том, что минимализм, спустя несколько десятилетий после своего появления, продолжает вызывать интерес композиторов разных стран и принимает различные формы. Анализ «My respect to you Mr. Tattimbet» раскрывает сложную взаимосвязь между традиционным казахским музыкальным мышлением и композиторскими техниками XX—XXI веков. Исследование подтверждает, что минималистический метод не только совместим с принципами кюя, но и позволяет раскрыть его внутреннюю логику в новом контексте. Итоги исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения взаимодействия кюя и современных композиторских техник, что открывает перспективы осмысления казахской инструментальной музыки в глобальном музыкальном пространстве XXI века.

Вклад авторов:

Р.К. Джуманиязова – разработка концепции, проведение исследования, подготовка и редактирование текста, утверждение окончательного варианта статьи, разработка методологии.

М.Ш. Мылтықбаева – разработка концепции, проведение исследования, подготовка и редактирование текста, утверждение окончательного варианта статьи, сбор материала, проведение анализа.

Авторлардың үлесі:

Р.К. Жұманиязова – тұжырымдаманы әзірлеу, зерттеу жүргізу, мәтінді дайындау және редакциялау, мақаланың түпкілікті нұсқасын бекіту, әдіснаманы әзірлеу.

М.Ш. Мылтықбаева – тұжырымдаманы әзірлеу, зерттеу жүргізу, мәтінді дайындау және редакциялау, мақаланың түпкілікті нұсқасын бекіту, материал жинау, талдау жүргізу.

Contribution of the authors:

R. Jumaniyazova – concept development, research, preparation and editing of the text, approval of the final version of the article, development of methodology.

M. Myltykbayeva – concept development, research, preparation and editing of the text, approval of the final version of the article, collection of material, analysis.

Список источников

Байкадамова, Балдырган. «О тематическом стереотипе в домбровой музыке (на примере кюев Курмангазы)». *Музыкознание*, Вып. VIII–IX. Алматы: Издание КазГУ, 1976. С. 33–56.

Воротынцева, Лилия. «Явление и понятие «новой простоты» в зарубежном и отечественном музыкознании». *Проблемы музыкальной науки Music Scholarship*. 2024. № 1. С. 68–77. DOI: 10.17674/2782-3601.2024.1.068-077. EDN: DYINWQ. Дата обращения: 03 апреля 2025.

Высоцкая, Марианна, Григорьева, Галина. *Музыка XX века: от авангарда к постмодерну*: Учебное пособие. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. 440 с., нот.

Грушина, Елизавета. «Новая музыка XX века: эпоха плюрализма стилей». *CyberLeninka*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-muzyka-xx-veka-epoha-plyuralizma-stiley>. Дата обращения: 03 апреля 2025.

Кириченко, Николай. «К проблеме кюевой драматургии и её проявления в казахской симфонической музыке». *Казахская музыка: традиции и современность*. Алма-Ата, 1992. С. 227–236.

Коробова, Алла. «Минимализм в контексте музыкального постмодернизма: техника vs эстетика». *Музыка. Искусство, наука, практика*. 2021. № 3 (35). С. 39–54.

Котлова, Генриетта. *Кюй в системе жанров композиторского творчества Казахстана*. Алматы, 2004. 244 с.

Кунафина, Карлыгаш. «Артық Тоқсанбаев». *Қазақстан композиторлары. Творческие портреты*. Т. 3. Алматы: АО «Алматы-Болашақ», 2017. С. 361–375.

Макушкин, Владимир. «Современные тенденции в камерно-ансамблевой музыке». *Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение*. 2010. Вып. 42. № 11 (192). С. 161–165.

Медушевский, Вячеслав. «К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных стилей». *Музыкальный современник*. М.: Сов. композитор, 1984. Вып. 5. С. 5–17.

Царёва, Надежда и Кулешов, Валерий. «Синтез форм культуры как основная парадигма постмодерна и метамодерна». *Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship*. 2022. № 1. С. 167–178. DOI: 10.33779/2782-3598.2022.1.167-178. Дата обращения: 03 апреля 2025.

Bernard, Jonathan. (2003). «Minimalism, Postminimalism, and the Resurgence of Tonality in Recent American Music». *American Music*, 21(1), pp. 112–133. <https://doi.org/10.2307/3250558>. Дата обращения: 03 апреля 2025.

Dauer, Tysen and Nguyen, Duc and Gang, Nick, and Dmochowski, Jacek and Berger, Jonathan, and Kaneshiro, Blair. «Inter-subject Correlation While Listening to Minimalist Music: A Study of Electrophysiological and Behavioral Responses to Steve Reich's Piano Phase». *Frontiers in Neuroscience*. 2021. Vol. 15. 9 Dec. Article 702067. DOI: 10.3389/fnins.2021.702067. Дата обращения: 03 апреля 2025.

Schwarz, Robert K. *Minimalists*. London: Phaidon Press, 1996.

Wormald, Ben. «'Repeat Play': Musical Minimalism in the Processes of Samuel Beckett's Late Drama». *Journal of Beckett Studies*. 2024. Vol. 33. No. 2. P. 217–239. <https://doi.org/10.3366/jobs.2024.0432>

References

Baikadamova, Baldyrgan. "O tematicheskom stereotipe v dombrovoy muzyke (na primere kyuev Kurmangazy)" [On the Thematic Stereotype in Dombra Music (Based on the Kyuis of Kurmangazy)]. *Muzykovedenie*, vol. 8–9, KazGU, 1976, pp. 33–56. (In Russian)

Vorotyntseva, Liliya. "Yavlenie i ponyatie 'novoy prostoty' v zarubezhnom i otechestvennom muzykoznanii" [The Phenomenon and Concept of 'New Simplicity' in Foreign and Domestic Musicology]. *Problemy muzykal'noy nauki Music Scholarship*, no. 1, 2024, pp. 68–77, doi:10.17674/2782-3601.2024.1.068-077. (In Russian)

Vysotskaya, Marianna, and Grigoryeva, Galina. *Muzyka XX veka: ot avangarda k postmodernu* [20th Century Music: From Avant-Garde to Postmodernism]. Nauchnyi Izdatel'skii Tsentr "Moskovskaya Konservatoriya," 2011. 440 p. (In Russian)

Grushina, Elizaveta. "Novaya muzyka XX veka: epokha plyuralizma stilei" [New Music of the 20th Century: The Era of Style Pluralism]. *CyberLeninka*, <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-muzyka-xx-veka-epokha-plyuralizma-stiley/viewer>. Accessed 3 Mar. 2025. (In Russian)

Kirichenko, Nikolai. "K probleme kyuevoy dramaturgii i ee proyavleniya v kazakhskoy simfonicheskoy muzyke" [On the Problem of Kyui Dramaturgy and Its Manifestations in Kazakh Symphonic Music]. *Kazakhskaya Muzyka: Traditsii i Sovremennost'*, Alma-Ata, 1992, pp. 227–236. (In Russian)

Korobova, Alla. "Minimalizm v kontekste muzykal'nogo postmodernizma: tekhnika vs estetika" [Minimalism in the Context of Musical Postmodernism: Technique vs. Aesthetics]. *Muzyka. Iskustvo, nauka, praktika*, no. 3 (35), 2021, pp. 39–54. (In Russian)

Kotlova, Genrietta. *Kui v sisteme zhanrov kompozitorskogo tvorchestva Kazakhstana* [Kui in the Genre System of Kazakhstan's Compositional Creativity]. Almaty, 2004. 244 p. (In Russian)

Kunafina, Karlygash. "Artyk Toksanbaev." *Kazakhstan Kompozitory: Tvorcheskies Portrety*, vol. 3, AO "Almaty-Bolashak," 2017, pp. 361–375. (In Russian)

Makushkin, Vladimir. "Sovremennye tendentsii v kamerno-ansamblevoy muzyke" [Modern Trends in Chamber Ensemble Music]. *Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Filologiya. Iskuststvovedenie*, vol. 42, no. 11 (192), 2010, pp. 161–165. (In Russian)

Medushevskii, Vyacheslav. "K probleme sushchnosti, evolyutsii i tipologii muzykal'nykh stilei" [On the Problem of Essence, Evolution, and Typology of Musical Styles]. *Muzykal'nyi sovremennik*, vol. 5, Sovetskii Kompozitor, 1984, pp. 5–17. (In Russian)

Tsaryova, Nadezhda, and Kuleshov, Valerii. "Sintez form kultury kak osnovnaya paradigma postmoderna i metamoderna" [The Synthesis of Cultural Forms as the Main Paradigm of Postmodernism and Metamodernism]. *Problemy muzykal'noy nauki / Music Scholarship*, no. 1, 2022, pp. 167–178, doi:10.33779/2782-3598.2022.1.167-178. (In Russian)

Bernard, Jonathan. (2003). Minimalism, Postminimalism, and the Resurgence of Tonality in Recent American Music. *American Music*, 21(1), pp. 112–133. <https://doi.org/10.2307/3250558>

Dauer, Tysen and Nguyen, Duc, and Gang, Nick, and Dmochowski, Jacek, and Berger, Jonathan, and Kaneshiro, Blair. "Inter-subject Correlation While Listening to Minimalist Music: A Study of Electrophysiological and Behavioral Responses to Steve Reich's Piano Phase." *Frontiers in Neuroscience*, vol. 15, 9 Dec. 2021, article 702067, doi:10.3389/fnins.2021.702067.

Schwarz, Robert K. *Minimalists*. London: Phaidon Press, 1996.

Wormald, Ben. "'Repeat Play': Musical Minimalism in the Processes of Samuel Beckett's Late Drama." *Journal of Beckett Studies*, vol. 33, no. 2, Sept. 2024, pp. 217–239.

Жұманиязова Раушан, Мылтықбаева Меруерт

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (Алматы, Казахстан)

АРТЫК ТОКСАНБАЙ КВАРТЕТІНДЕГІ ДӘСТҮРЛІ КОНЦЕПТ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАЛАР

Аңдатпа. ХХІ ғасырдағы қазақ музыкасында жаңа композициялық техникалар жеке авторлық стиль призмасы арқылы қалай түрленеді? Бұл мақалада зерттеу нысаны ретінде музыкалық тілдің эволюциясы және композициялық жазу әдістері алынады. Қазіргі заман музыкасының маңызды сипаттарының бірі – дәстүрлі концептке жүгіну. Мұнда халықтық-кәсіби күйдің цитаталары, халық аспаптарына еліктеу, джаз элементтері, полиметрия, заманауи композициялық техникалар және тәсілдер үйлесім табады. Артық Токсанбайдың «My Respect to You, Mr. Tattimbet» шығармасы қазіргі кезеңдегі камералық-аспаптық жанрдың даму ерекшеліктерін айқын көрсетеді. Мақалада Артық Токсанбай шығармасы екі қарама-қарсы полюстің өзара әрекеттесуі тұрғысынан талданады: бір жағынан, күй – туындының маңызды құрамдас бөлігі, ал екінші жағынан, минимализм композициялық техника ретінде қолданылады. Минимализм музыкалық материалды дамытуда қолданылатын паттерндер арқылы көрініс табады. Заманауи музыка концертінде орындалған шығарманың талдауы негізінде дәстүрлі музыканың фигуралары, жанрлары және концепттері қазіргі композиторлар үшін шабыт көзі болып қала беретіні айқындалады. Композиторлар шығармашылық жұмыс барысында оларға жаңа әдістер мен тәсілдерді қолданады, бұл олардың көркемдік ізденістеріне және жеке стильдік ерекшеліктеріне байланысты. Композитор шығармаларының ерекшеліктері жаңа музыкалық техникалардың даму үдерістерін көрсетеді. Қазіргі заманғы камералық-аспаптық шығармаларды зерттеу – заманауи музыкалық мәдениеттің стильдік үрдістерін терең түсіну және пайымдау үшін маңызды кезең болып табылады.

Түйін сөздер: Артық Токсанбай, заманауи ансамбльдік музыка, Тәттімбет, дәстүрлі концепт, күйелілік, жазу техникасы, минимализм, паттерн, стиль, композитор.

Дәйексөз үшін: Жұманиязова, Раушан және Меруерт Мылтықбаева. “Артық Токсанбай квартетіндегі дәстүрлі концепт және заманауи композициялық техникалар”. *Central Asia Journal of Art Studies*, т. 10, № 1, 2025, 111–128 б., DOI: 10.47940/cajas.v10i1.1037

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып, мақұлдады және мүдделер қақтығысы жоқ екенін мәлімдейді.

Jumaniyazova Raushan, Myltykbayeva Meruert

Kurmangazy Kazakh national Conservatory (Almaty, Kazakhstan)

TRADITIONAL CONCEPT AND CONTEMPORARY COMPOSITIONAL TECHNIQUES IN ARTYK TOKSANBAY'S QUARTET

Abstract. How do new compositional techniques transform in 21st-century Kazakhstani music through the prism of individual authorial style? The subject of this research includes the evolution of musical language and compositional writing methods. One of the key characteristics of contemporary music is its reference to traditional concepts. Elements such as quotations from folk-professional kyui, imitation of folk instruments, jazz elements, polymeter, and modern compositional techniques coexist within this approach. Artyk Toksanbay's work *My Respect to You, Mr. Tattimbet* vividly illustrates the development of the chamber-instrumental genre at the present stage. The article analyzes Artyk Toksanbay's composition from the perspective of the interaction between two poles: on one hand, kyui serves as a crucial component of the piece; on the other, minimalism is employed as a compositional technique. Minimalism manifests through the use of pattern-based musical material development. Based on an analysis of the composition performed at a contemporary music concert, the study highlights how figures, genres, and concepts of traditional music continue to serve as sources of inspiration for modern composers. In the process of creative engagement with these elements, composers incorporate new methods and techniques, shaped by both evolving artistic demands and their distinctive compositional styles. The distinctive features of A. Toksanbay's compositions illustrate various processes in the development of new musical techniques. The study of contemporary chamber-instrumental works is a crucial stage in understanding and analyzing the stylistic tendencies of modern musical culture, contributing to a deeper comprehension of the processes shaping contemporary musical art.

Keywords: Artyk Toksanbay, contemporary ensemble music, Tattimbet, traditional concept, kyui-based composition, writing technique, minimalism, pattern, style, composer.

Cite: Jumaniyazova Raushan, and Meruert Myltykbayeva. "Traditional concept and contemporary compositional techniques in Artyk Toksanbay's quartet". *Central Asia Journal of Art Studies*, vol. 10, № 1, 2025, pp. 111–128, DOI: 10.47940/cajas.v10i1.1037

The authors have read and approved the final version of the manuscript and declare no conflict of interest.

Авторлар туралы мәлімет:**Сведения об авторах:****Information about the authors:**

Жұманиязова Раушан Кенесқызы — өнертану кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының «Музыкатану және композиция» кафедрасының доценті
(Алматы, Қазақстан)

Джуманиязова Раушан Кенесовна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Музыковедение и композиция» Казахской национальной консерватории имени Курмангазы
(Алматы, Казахстан)

Jumaniyazova Raushan — Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Musicology and Composition of the Kurmangazy Kazakh National Conservatory
(Almaty, Kazakhstan)

ORCID ID: 0000-0001-5191-0547
E-mail: raushanjumaniyazova@gmail.com

Мылтыкбаева Меруерт Ширакбайқызы — өнертану кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының «Музыкатану және композиция» кафедрасының доценті
(Алматы, Қазақстан)

Мылтыкбаева Меруерт Ширакбаевна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Музыковедение и композиция» Казахской национальной консерватории имени Курмангазы
(Алматы, Казахстан)

Mylytkbayeva Meruyert — Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Musicology and Composition of the Kurmangazy Kazakh National Conservatory
(Almaty, Kazakhstan)

ORCID ID: 0000-0002-0077-8803
E-mail: meruertm@mail.ru