

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЭСТРАДНЫХ ПЕСЕН ТОЛЕГЕНА МУХАМЕДЖАНОВА В ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Айзада Булбаева¹, Коркем Сейсенбеков²

¹Казахская национальная консерватория имени Курмангазы,
(Алматы, Казахстан)

²Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова
(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Казахстанская песенная эстрада, отражая социально-политическую действительность страны, в то же время формирует ее историко-культурный облик. В советский период эстрадная песня несла печать ее идеологии. С эпохой Независимости государства меняется ее статус, принципы функционирования. В смене историко-культурных парадигм находится творчество известного композитора Толегена Мухамеджанова, которое, как отмечает музыковед Джумакова Умитжан Рахметулловна «очень точно и ярко передает силу влияния духа этого времени». В научной литературе эстрадные песни Толегена Мухамеджанова, составляющие значительный пласт творчества композитора, освещены в малой степени. Попытка анализа музыкального языка песен с позиции историко-культурного процесса проводится впервые, что определяет актуальность исследования. Цель исследования – рассмотреть музыкальный язык эстрадных песен Толегена Мухамеджанова в историко-культурном контексте. Методы. Применение исторического метода, как одного из основополагающих в музыковедении, позволяет рассмотреть эстрадно-песенное творчество Толегена Мухамеджанова в единстве претворения традиций и современности. Культурологический метод, расширяет представление об эстрадной песне как объекте музыкальной культуры. Музыкально-аналитический метод помог выявить компоненты музыкального языка эстрадных песен композитора и раскрыть их образно-смысловое содержание. В ходе анализа имело место акцентирование на образе новой столицы, что позволило отметить новое мироощущение композитора, проявившегося в сфере лирики. Также в работе применяется метод сравнительного анализа. Результаты исследования. Сделан вывод о преемственности и трансформации творчества композитора, связанного с крахом тоталитарного советского строя и поиском новых образов и средств выразительности, связанных с новым жизненным содержанием. Причем, преемственность проявилась в продолжении музыкальной стилистики советской эстрадной песни. Трансформация исходит из музыкального мышления академического и национального композитора, его индивидуальности, а также связана с глубокими мировоззренческими изменениями эпохи. Статья дополняет существующие представления об

эстрадно-песенном творчестве Толегена Мухамеджанова и расширяют научное знание об этой сфере искусства.

Ключевые слова: эстрадная песня, творчество, композитор Толеген Мухамеджанов, музыкальный язык, образное содержание.

Для цитирования: Бултбаева, Айзада, и Сейсенбеков Коркем. «Особенности музыкального языка эстрадно-песенного творчества Толегена Мухамеджанова». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 9, № 2, 2024, с. 227–243, DOI:10.47940/cajas.v9i1.803

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

Введение

Стремительное развитие эстрадного искусства в Казахстане в 70-е годы прошлого столетия отмечалось не только среди исполнителей, но и среди композиторов. В этом виде творчества пробовали свои силы композиторы, получившие академическое профессиональное образование. Среди них особое место занимает Толеген Мухамеджанов – композитор, государственный деятель, профессор, Лауреат Государственной премии РК. Круг музыкальных жанров композиторского творчества необычайно широк: симфонии, оперы, инструментальная, сценическая, камерно-вокальная музыка, эстрадные песни, музыка к кино.

Главное значение в творчестве Т. Мухамеджанова приобрели песни, широкая известность и неугасающая популярность которых способствовала тому, что они стали неотъемлемой частью музыкальной культуры Казахстана. На сегодняшний день изучение эстрадно-песенного творчества композитора получило незначительное освещение в ряде статей, в основном публицистического характера (Бейсенова, Вареник, Майсеитова, Крылов), магистерских работах (Сегізбай). Наиболее полное раскрытие творческого облика композитора нашло

в статье Умитжан Рахметулловны Джумаковой (Джумакова).

Современные исследования показали, что эстрадная песня стала объектом комплексных дисциплинарных исследований ввиду того, что она «функционирует не просто как музыкальный жанр, но и «как особое социально-культурное действие» (Дружкин), отражающее исторические, культурные и социальные процессы, происходящие в обществе» (Бурматов 85).

В связи с этим обозначим круг проблем, по которым были изучены научные труды в контексте раскрытия цели работы: специфика эстрадной песни (Бурматов, Маевская), развитие казахстанской эстрады (Кайсиди, Mukhitdenova et al.), композиция и музыкальный язык (Бонфельд, Абдрахман, Babizhan B. et al.).

Методы

В настоящем исследовании использованы исторический, культурологический, музыкально-аналитический, сравнительный методы.

Дискуссия

Как известно, эстрадная песня представляет собой вокально-инструментальную композицию, для

которой характерно: «массовость (предназначена для самого широкого круга людей), доступность (понятна для слушателя), умеренная простота (достаточно легка для слухового восприятия)...» (Айдамирова). Далее исследователь отмечает «наличие типизированных музыкальных интонаций, преобладание вокала» (Айдамирова).

Будучи профессиональным композитором, Т. Мухамеджанов придерживается этих прописных истин, при этом сочетая академическое направление и элементы песенных традиций казахской культуры.

Лирика, отражая в песнях чувства и переживания людей, является вершиной народно-песенного искусства казахского народа. В эстрадных песнях Т. Мухамеджанова лирика становится основным жанром. Одна из лучших песен композитора, написанная на заре его творчества — «Құс жолы» (дословный перевод «путь птиц»), что означает «Млечный путь». О создании песни известно из воспоминаний композитора. «Для песни «Құс жолы» мелодию я «собирал» два месяца. Начал писать ее в конце первого курса, когда более или менее овладел инструментом» (Майсеитова). Как известно, Т. Мухамеджанов начал профессионально обучаться музыке в 25 лет на подготовительном отделении Алматинской консерватории и как вспоминает далее композитор, он продолжил работу над песней после приезда домой, в село Бегень Бескарагайского района Семипалатинской области. «Мама продала единственную корову и купила мне пианино. На каникулах наигрывал мелодию и наконец сочинил ее. Это был 1974 год. Вышел из дома, сел на бревна, заготовленные на зиму, и заплакал от счастья, что написал мелодию, которой обнял весь земной шар. Долго еще, играя ее, уходил в какой-то транс. Через 8 лет она стала песней» (Майсеитова).

Песня впервые прозвучала в 1990 году и в течение многих лет не сходит с эстрады. Глубокий поэтический текст, написанный поэтом Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет, не связан с мифологическим содержанием «Млечный путь». Это песня о любви, которая ассоциируется с возлюбленной, родными степями, родиной, птицей счастья. В ней выражаются простые человеческие чувства, окрашенные эмоциональным состоянием радости, мечты, любви, которые символизируются со звездами, как спутниками души.

Интересна песня в отношении формы. Внешне она имеет черты куплетно-припевной структуры. При этом, типичная для эстрадной песни куплетность, благодаря динамическому развитию, преобразуется в трехчастность. Характерный для эстрадной песни инструментальный отыгрыш вместо третьего куплета завершается припевом.

Интонационный остов мелодии песни — сдержанное декламационное повторение тоники (двухсложное слово Аспан) с ритмическим торможением. Казалось бы, начало с затакта должно задать импульс для дальнейшего движения, однако внутренняя сдержанность и даже «суровость» способствуют повествовательности звучания. Последующее мелодическое поступенное нисходящее движение на слова «Аспан шайдай...» с терцового тона завершается остановкой на восходящей сексте. Вторая фраза носит ответный характер, благодаря похожему ритмическому рисунку и обратному мелодическому направлению. Однако, завершение фразы восходящей октавой на 5 ступени вновь вносит неустойчивость развитию. 3 и 4 фразы объединены общим развитием и начинаются движением к верхней тонике, хотя в гармоническом сопровождении звучит параллельный минор. Этому утверждению способствует и временная

остановка на 6 ступени, в последующем движении приводящая к срединной каденции на доминанте.

Куплет повторяется дважды на другой поэтический текст. Имеются и изменения в мелодическом развитии 3 и 4 фразы. Начинаясь с восходящего движения к верхней тонике, общее мелодическое движение расширяется за счет мотивного развития. Естественное завершение куплета дополнено резюмирующей фразой нисходящего движения, в общее развитие которой вносится контраст восходящим октавным скачком на тонике и заполнением в обратном движении. Завершается куплет остановкой на доминанте.

По канонам эстрадной песни должен начаться припев. Но он представлен новым витком развития запева. Мелодическая фраза набирает новый разбег: от 3 ступени мажорного лада в поступенном движении к терции через октаву и далее к 5 ступени в ритмическом торможении. Такой взлет символизирует кульминацию, приходящуюся на точку золотого сечения. Постепенный спуск через небольшие мотивы завершается резюмирующей фразой, звучащей в конце второго куплета.

Таким образом, образуется трехчастная структура, целостность которой придает единое эмоциональное поле, пронизывающее всю песню. Также необходимо отметить отсутствие контраста между куплетом и припевом, о чем свидетельствует тесная спаянность этих разделов формы.

Необходимо отметить, что ритм стиха растворяется в ритме музыкальном. Гармонический язык песни относится к классико-романтическим традициям и помогает передать внутреннее психологическое состояние. Сопоставление параллельных тональностей (Ми бемоль мажор — до минор), использование побочных аккордов (II, III), аккордов с побочными тонами, введение нетипичных оборотов Д-III.

Лирическому содержанию песни, несмотря на гражданско-патриотические черты, способствует камерность высказывания, сдержанность, тесная связь поэтического текста и мелодии, интонационное подчеркивание ключевых слов (аспан, жұлдыз, құс жолы и др.). В целом умеренный темп, широкий диапазон мелодии, наличие широких скачков позволил одной из лучших исполнительниц этой песни Розе Рымбаевой передать неторопливость общего развертывания мелодии, в которой выражены мечты и любовь композитора-романтика. Именно в этой песне мы видим характерные черты и свойства, которые составляют песенный стиль композитора. Это круг музыкально-выразительных средств эстрадной советской лирики вкупе с национальной песенностью, близкие эмоциональной индивидуальности композитора.

В эстрадно-песенном творчестве композитора, на уровне формообразования, распространена куплетно-припевная структура. Эта форма отвечает эстраднему жанру своей простотой и доступностью. Часто в песне, как и в традиционной казахской, заключается ее специфика — ключевая фраза, представленная в названии песни — «Кездестім», «Мен деп ойда», «Ақ желкен», «Аққу арман», «Аяулым» и другие. Это песни-откровения, передающие богатый эмоциональный мир композитора, наполненный радостью, счастьем, любовью, жизнью. Лирическая тема, ставшая центральной в эстрадно-песенном творчестве Т. Мухамеджанова выражена разными градациями: от строгой лирики, через трогательную грусть, чувствительность, восторг, до печали, раздумья, страданий.

Таким образом, песни Т. Мухамеджанова выдержаны в стилистике советской эстрады, своеобразный музыкальный язык которой оказал влияние на лирическую сферу творчества. Это не только его песни,

но и инструментальные композиции «Детство», «Мелодия любви», «Станция любви» и другие.

Особое место в творчестве композитора занимает песня «Заман-ай», написанная на стихи Ұлықбека Есдәулет. Это гимн-протест антиядерного движения «Невада-Семей», написанный дуэтом высоких мастеров — поэтом и композитором. Они сердцем передали трагедию народа, его страдания, образно отразив весь накал чувств и протест против античеловечности ядерных испытаний. Слова поэта, подчиненные музыке Т. Мухамеджанова, проникали в сознание слушателей, а само слово «заман-ай» звучало как набат. Патетика жанра этой песни исходит из мощного поэтического текста, который составит ее внемузыкальную составляющую. О таком внемузыкальном контексте в рамках жанров популярной музыки упоминается в статье Mark Shevy: «Popular music genre can be considered as a culturally shared cognitive schema consisting of associations between the sound of the music and extramusical concepts» (478).

Композитор, обратившись к интонационному ряду народной песни «Елім-ай», соединил в своем произведении духовность и ментальность национального с языком современной музыки. Благодаря композиторскому мастерству, тонкости выстраивания песенной структуры, исполнительскому дару Розы Рымбаевой, песня оказалась созвучна трагедийному осмыслению прошлого в мировом масштабе. Не случайно ее исполнили в Японии на японском языке.

Как пишет Джумакова Умитжан Рахметулловна: «Песня, начинаясь как общенародный плач, в последнем звучании припева становится очищающим гимном-протестом. Таким художественным решением песня «Заман-ай» выразила идею преодоления зла, насилия и несправедливости,

животрепещущую в то незабываемое историческое время на рубеже 1980-х и 1990-х годов — время крушения прошлого и начала созидания нового» (Джумакова 22).

Отдельная страница творчества композитора — песни, посвященные новой столице — «Город мой» на слова Нурсултана Назарбаева, «Астана кеші» на слова Конысбая Абилова. «Город мой» на слова Нурсултана Назарбаева написан в куплетно-припевной форме в тональности до минор. Тематическое ядро куплета представлено восходяще-нисходящим движением в небольшом диапазоне (квинты). Вопросо-ответная структура начальных фраз завершается резюмирующими мелодическими оборотами, расширенными за счет секстового скачка с последующим заполнением.

Повторение четырёх мелодических фраз переходит в припев, который начинается с декламационного выделения ритмически мелодического оборота на слова «Город мой». Дальнейшее волнообразное движение расширяется секвенционным развитием, отклонениями в субдоминанту, VI ступень, расширением диапазона. Все это ведет к кульминационной зоне, ритмическому торможению, скандированию на слово «Столица». Вместе с тем, композитору удалось простым языком эстрадной песни выразить возвышенные чувства, рожденные величием происходящих событий — создание новой столицы Независимого Казахстана.

В той же тональности до минор написана «Астана кеші» на слова Конысбая Абилова. Владение минорными красками приближают их к стилистике советской эстрады, при этом применение гармонии натуральной доминанты приближают их к восприятию традиций казахской песни.

Написанная в куплетно-припевной форме, в ней присутствуют все компоненты эстрадных песен: простая

гармония, мелодия куплета построена на фразах небольшого диапазона (квинта) вопросо-ответной структуры, расширение диапазона мелодии в припеве, обилии секвенций. Припев начинается с восходящей интонации в ритмическом торможении на слово «Астана». В целом тесситура повышается, происходят отклонения в субдоминанту, III ступень, образуя мелодические волны, секвенцируемые на секундовый шаг. Использование трезвучий с побочными тонами придают изысканность и терпкость звучанию. Интересно в песне фактурное изложение аккордов. Композитор применяет мелодизированную линию баса, что образует контрапункт с мелодией.

Новые песни о новой столице, по сути, явились вкладом в создание новых музыкально-культурных традиции столицы – Астаны. В этом видится его активная общественная позиция государственного деятеля – формирование духовного пространства нового Казахстана. «Он изнутри культуры знает важность сохранения и развития национальной самобытности, как музыканту ему в высшей степени понятны сегодняшние стремления к единению, взаимному терпению, любви и состраданию» (Джумакова 22).

Результаты. Рассмотрение музыкального языка эстрадных песен Толегена Мухамеджанова в историко-культурном контексте привело к следующим результатам.

Определено, что эстрадные песни Т. Мухамеджанова, отражая историко-культурные парадигмы общества, продемонстрировали преемственность стиля советской песни и претерпели трансформацию. Песни, написанные композитором в советскую эпоху, отразили идейные убеждения общества и нравственные качества того времени. Несмотря на идеологический пафос того времени, в них композитор предстает как лирик, романтик, мечтатель. А создание

богатой палитры лирических образов, несли в себе высокую нравственность, душевность, теплоту, добро, любовь.

Таким образом, в советский период в творчестве Т. Мухамеджанова преобладают поэтические образы, окрашенные лирико-романтическими чертами, что проявилось в музыкальном языке песен. Они просты по форме, окрашены мягкими доверительными интонациями, душевными и выразительными мелодиями. Это лирико-романтическое направление, исходящее из социальной реальности того времени, отражало мир чувствований советского человека.

На основе анализа песни «Заманай» показана трансформация музыкального языка, исходящая от новых веяний и новых процессов историко-политического значения начала 1990-х годов. Обостренная трагичность музыкально-поэтических образов, мощный голос Р. Рымбаевой произвели сильное впечатление на слушателей. Это толгау, раскрытое музыкальным языком эстрадно-песенного искусства вскрыло трагедию историко-социальной летописи нашей страны значительно сильнее, чем акции, протесты и демонстрации антиядерного движения.

В качестве новой образной сферы, были выделены песни, посвященные городу Астана. Отражая новую политическую, социальную, историческую атмосферу независимого Казахстана, они написаны в стилистике советской эстрадной песни. Осмысление ее знакомых для слушателя выразительных элементов музыкального языка в контексте нового времени демонстрирует мастерство композитора. Сегодня, за рубежом разрабатываются различные подходы для исторического анализа творческой личности, работающей на стыке музыки и политики: «...proposes a heuristic and multidimensional approach, based on a radical historicist analysis (Rockhill)

of musical and political practices as an alternative model for the creative practitioner working at the intersection of music and politics» (Reuben, 232)

Новая столица в песнях представляет новые откровения, исходящие из личностного отношения к уже ставшему родным городом. Образное содержание песен передает не только душевное звучание, но и любовь автора к нему.

Тенденции, заложенные в советской эстрадной песне, были продолжены на новом этапе творчества Т. Мухамеджанова в эпоху независимого Казахстана, когда композитор совмещал работу государственного деятеля с творческим процессом. Образная сфера продолжает превалировать: лирика становится областью лирической исповеди. Это песни, наполненные ностальгией, любовью к земле, любовью к близким, любовью к родному городу, родине.

И наконец, результатом являются выявленные особенности музыкального языка эстрадных песен Т. Мухамеджанова. Для музыкального языка эстрадно-песенного творчества характерны минорный лад (как видно из представленных анализов песен, большая часть написана в миноре, что соответствует лирическому образному строю), сдержанный, неторопливый темп, мелодические фразы вопросо-ответной структуры, сочетание мелодической распевности и выразительной декламации. Мелодии яркие, красивые, точно передающие те или иные настроения и чувства. При этом они, начинаясь короткими фразами небольшого диапазона, набирают силу и полноту в припеве. Для некоторых песен композитора характерен гармонический тип мелодии, частое использование квартовых интонаций, небольшие скачки. Для драматических песен характерен декламационный тип интонирования, близкий к национальной песенности и речитации. В этом заключается

чуткое взаимодействие элементов академического композиторского письма и традиций казахской песенной культуры, проявленные в эстрадно-песенном искусстве.

В гармонии можно обнаружить атрибуты гармонического стиля романтиков, преобладание побочных аккордов, отклонения в побочные тональности II, III ступеней, арпеджированные аккорды. Также, встречается у композитора тяготение к «переменности», основанной на двух тональных центрах (параллельных тональностей). В зарубежных исследованиях также указывается о том, что популярная музыка редко выходит за 12-ти тоновую темперацию. Об этом мы находим в статье Адама Харта «While numerous contemporary composers have explored the endless possibilities afforded by microtonal tuning systems, Western popular music has hitherto rarely ventured from the harmonic comfort zone of 12-tone equal temperament» (Hart, 243).

В песнях видится гармония поэтического текста и музыкального языка композитора, который обращается к таким стихам, которые близки ему по мироощущению, богаты яркостью образов, конкретностью. При этом важным для композитора представляется смысловая сдержанность текста, высокий поэтический слог и художественное достоинство. По сути, сам Т. Мухамеджанов как поэт обладал этими характеристиками, став автором ряда поэтических сборников: «Объяснение в любви», «Лирика», «Пастораль», «Морские мотивы», «Зимняя сказка», «Свой путь».

Композитор обращается к поэтическим текстам, написанным как на казахском, так и на русском языке. Среди поэтов — авторов стихов его песен — Мукагали Макатаев, Кадыр Мырзалиев, Бакир Тажибаев, Конысбай Абилов, Шомишбай Сариев, Улыкбек Есдаulet и другие.

Итак, в музыкальном языке обнаруживается использование устойчивых элементов стилистики советской эстрадной музыки и трансформации ее в песне «Заман-ай», репрезентирующей крупные социально-политические процессы, происходящие в стране в эпоху перестройки и первых лет независимости Казахстана. Эта песня, выражающая протест против антиядерного движения «Невада-Семей» с необычайной остротой эмоционального порыва автора, вошла в сердца не только казахстанцев, но и других народов, переживших подобные трагедии.

Также из представленного обсуждения сделан важный вывод, заключающийся в том, что образно-смысловое содержание эстрадных песен Толегена Мухамеджанова и их музыкального языка обусловлены дискретностью историко-культурной парадигмы.

Основные положения

В ходе исследования разработаны и сформулированы следующие научные результаты:

1. Впервые проведен анализ музыкального языка песен Толегена Мухамеджанова с позиции историко-культурного процесса;
2. Сделан вывод о преемственности и трансформации творчества композитора, поиском новых образов и средств выразительности, связанных с новым жизненным содержанием.
3. Определен песенный стиль композитора, основу которого составляют такие характерные черты и свойства, как круг музыкально-выразительных средств эстрадной советской лирики вкупе с национальной песенностью, близкие эмоциональной индивидуальности композитора;
4. Потребность отзываться на значимые события истории и культуры нашей страны, определило пафос и гражданственность многих песен

Толегена Мухамеджанова;

5. Трансформация музыкального языка композитора стала очевидной при анализе песни «Заман-ай».

6. На примере лишь одной песни Т. Мухамеджанова можно утверждать — трагичность музыкально-поэтических образов и уровень мастерства исполнителя песни способно вскрыть трагедию историко-социальной летописи нашей страны значительно сильнее, чем акции, протесты и демонстрации антиядерного движения.

7. Песни Т. Мухамеджанова — неотъемлемая часть музыкальной культуры Казахстана; Именно они функционируют не просто как музыкальный жанр, но и «как особое социально-культурное действие» (Дружкин), отражающее исторические, культурные и социальные процессы, происходящие в обществе» (Бурматов, 85).

Заключение

Творчество Т. Мухамеджанова можно назвать достоянием казахстанской культуры. Многие звезды современной эстрады начинали свой путь в искусстве с его песен. Сегодня они не просто известные исполнители, но музыканты, создающие современные эстрадные традиции.

Трудно представить без песен Т. Мухамеджанова фестивали, в организации которых он принял непосредственное участие. Это первые международные песенные фестивали независимого Казахстана — «Азия дауысы», «Жас қанат». Благодаря композитору в международный фестиваль «Шабьт» была включена номинация эстрадное искусство.

Можно констатировать, что одно из ключевых проявлений эстрадных песен композитора — лирика, которая проходит красной нитью через все творчество композитора. Пронзительная грусть,

одиночество, в купе с надежной, верой в истинность, любовь выразилась в общих чертах музыкального языка советской эстрады: мягкость, душевная щедрость, простота форм, ясная мелодика. Они, рассчитанные на сольное эстрадное исполнительство, быстро завоевали внимание и любовь слушателей.

Толеген Мухамеджанов, сказавший свое яркое слово в разных жанрах академической и массовой музыки, всегда откликается на важнейшие события истории и культуры нашей страны. Потребность отзываться на значимые из них, определило пафос и гражданственность многих его песен.

Это песни, обладающие декламационностью, лаконизмом и незримой связью с национальными музыкальными традициями. Высокий профессионализм композитора, зрелость, талант позволили создать опусы, наполненные яркими образами и идеями. Его песни, следуя за вехами историко-культурного развития нашей страны, во многом способствуют формированию духовного и национального менталитета современного общества.

Трагическим выражением мощных историко-общественных событий крушения советской эпохи, которая обнажила кризис в социальной жизни и национальной картине мира стала песня «Заман-ай». Она в полной мере выразила стремление общества с высокой трибуны заявлять о трагедии народа, смысле жизни, утерянных духовных ориентиров. Соединив в себе публицистическое начало с новым содержанием эпохи, песня трансформировала музыкальный язык эстрадного песенного творчества композитора. Усиленному социально-трагедийному звучанию способствовало выражение образно-смыслового содержания песни через национальный жанр толгау. Обращение к песне «Елім-ай», как средоточию исторической памяти о трагических событиях народной

судьбы 18 века, создало «поле» ее высокого социально-исторического смысла. Выявление особенностей музыкального языка в историко-культурном контексте, явилось основанием для закрепления за песней «Заман-ай» статуса музыкально-поэтического памятника эпохи.

Анализ музыкального языка эстрадных песен Т.Мухамеджанова в историко-культурном контексте показал отражение тем и образов, связанных с социально-политическими процессами и духовными переменами жизни Казахстана. Вместе с тем, в его эстрадно-песенном творчестве основное место занимает лирика, наполненная романтическими образами любви и внутренним благородством. При этом композитор продолжает основы советской песенности, заключающиеся в искренности, правдивости, задушевности музыкально-поэтического высказывания. Благодаря высокой гражданственности, философской глубине, песни Т.Мухамеджанова сразу привлекали широкую слушательскую аудиторию и даже могли всколыхнуть народ.

В музыкальном языке эстрадных песен преобладает ориентация на казахскую народную песенность, проявившуюся в обращении к ее жанрам (толгау), цитатам и речитативно-декламационному стилю. Последнее стало приметой интонационного характера песен, которая богато взаимодействует с другими сферами, идущими из романтики советской песни. Мелодика песен, близкая духу казахской лирики, вырастая из коротких мотивов, постепенно и неспешно набирающих силу и полноту, достигает более высоких вершин. Композитор, развивая исходный тематизм песни, преобразовывает первоначальные мотивы, используя различные повторы, секвенции, расширения. Находясь в орбите образной бесконфликтности, композитор создает целостные формы, даже при широком динамическом развитии куплетно-

припевной структуры. Жанр эстрадной песни, отвечающий требованиям доступности, простоте, послужили возможности художественному выражению новой образности. Таким образом, эстрадно-песенное творчество Т. Мухамеджанова исходит из социально-исторических и культурных особенностей эпохи, показателем чему является их музыкальный язык.

Эстрадные песни Т. Мухамеджанова, успешная жизнь которых обусловлена высоким профессионализмом композитора, поэтов и исполнителей,

составляют значительную часть музыкальной культуры Казахстана. В них откристаллизовалась тематика, образно-смысловое содержание, особенности музыкального языка, выявлению чего способствовало проведение настоящего исследования с позиции отражения в них историко-культурного контекста эпохи.

Исследование эстрадно-песенного творчества Толегена Мухамеджанова с новых позиций и на новом этапе осмысления дополнит представления об отечественной музыкальной культуре и наметит перспективные пути дальнейшей работы над поставленной проблемой.

Вклад авторов:

А.З. Бултбаева – постановка проблемы и формирование выводов исследования; доработка научной статьи.

К. Д. Сейсенбеков – сбор материала; обзор научной и методической литературы; написание статьи.

Авторлардың үлесі:

А. З. Бултбаева – зерттеу мәселесі мен қорытындыларды қалыптастыру; мақаланы пысықтау.

К. Д. Сейсенбеков – материалдарды жинақтау; ғылыми және әдістемелік әдебиеттерге шолу жасау; мақаланы жазу.

Contribution of authors:

A. Z. Bultbayeva – problem statement and formation of research conclusions; revision of the scientific article.

K. D. Seisenbekov – collecting material; reviewing scientific and methodological literature; writing an article.

Список источников:

- Абдрахман, Гульнар. *Современное самодеятельное песнетворчество в казахской музыкальной культуре*. Алматы, Фонд Сорос-Казахстана, 2002.
- Adam, Hart. «Microtonal Tunings in Electronic Dance Music: A Survey of Precedent and Potential». *Contemporary Music Review*, no 35(2), 2016, pp.242-262. DOI: 10.1080/07494467.2016.1221635.
- Айдамирова, Иман. «Отечественная эстрадная песня: определение, разновидности». *Вестник Краснодарского государственного института культуры: Электронный научный журнал*, № 3(11), 2017. URL: vestnikkguki.esrae.ru/12-228. www.elibrary.ru. Дата доступа 15 марта 2023.
- Babizhan, Baglan, et al. «Contemporary Song Folklore of the Kazakhs of the South-West Zhetysu: The Experience of Musical and Regional Research» *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol 10, 2021, pp. 120-132. DOI: doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.16
- Бейсенова, Айгуль. «Толеген Мухамеджанов: «Музыка, которой дышу...»», dknews.kz/ru/eksklyuziv-dk/267489-tolegen-muhamedzhanov-muzyka-kotoroy-dyshu. Дата доступа 23 декабря 2022.
- Бурматов, Максим. «Эстрадная песня: к проблеме трактовки жанра в музыкальной науке». *Актуальные проблемы высшего музыкального образования*, №3 (49), 2018, с.82-86. eLIBRARY ID: 35670510
- Бонфельд, Морис. *Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства*. Санкт-Петербург, Композитор 2006.
- Вареник, Наталья. «Миры Толегена Мухаметжанова». *Литературная студия «Писатель в Интернет-пространстве»*, pisateli.co.ua/index.php/nashi-avtory/, Дата доступа 26 января 2023.
- Джумакова, Умитжан. «Толеген Мухамеджанов». *Очерки о композиторах Казахстана*. Составитель, ответственный редактор Айзада Нусупова, Алматы, Алматы-Болашак, 2013, с. 5-27.
- Federico, Reuben. «Imaginary Musical Radicalism and the Entanglement of Music and Emancipatory Politics», *Contemporary Music Review*, no 34(2), 2016, pp.232-246. DOI: 10.1080/07494467.2015.1094221.
- Кайсиди, Иоаннис. *Становление вокально-эстрадного исполнительства в современном искусстве Казахстана*. РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова», диссертация доктора философии PhD, https://nabr.kz/Documents/DiserCand/kaisidi_dissertation.pdf. Дата доступа 13 февраля 2020.

Крылов, Артем. «Толеген Мухамеджанов. Возможно, я утопист». *Караван*, 09 ноября 2012, www.caravan.kz/gazeta/tolegen-mukhamedzhanov-vozmozhno-ya-utopist. Дата доступа 2 февраля 2023

Маевская, Ирина. *Жанрово-стилевые аспекты отечественной эстрадной песни второй половины 20 века*. 2020. ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватории им. С. В. Рахманинова», кандидатская диссертация, rostcons.ru/assets/disser/2020/maevskaya-dis.pdf/Documents/DiserCand/maevskaya_dissertation.pdf. Дата доступа 17 ноября 2020.

Майсеитова, Алия. «В песне – душа народа», *Казахстанская правда*, 24 октября 2018, <https://kazpravda.kz/>. Дата доступа 24 октября 2018.

Mukhitdenova, Bagym, et al. «Artistry as a phenomenon of artistic creativity». *Fontes. Artis Musicat*. Vol. 64/3, July-September, 2017. pp.222-234. www.researchgate.net. (In English)

Серізбай, Нұрхат. Қазақстанның музыка өнері контекстіндегі Т.Мұхамеджановтың ән шығармашылығы. РММ «Т.К Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы», магистрлік диссертациясы, Алматы, 2020, 16 б.

Shevy, Mark. «Music genre as cognitive schema: extramusical associations with country and hip-hop music». *Psychology of Music*, no 36(4), 2008, pp. 477–498, doi. [org/10.1177/0305735608089384](https://doi.org/10.1177/0305735608089384).

References

- Abdraxman, Gulnar. *Sovremennoe samodeyatel'noe pesnetvorchestvo v kazaxskoj muzykal'noj kul'ture* [Modern amateur songwriting in the Kazakh musical culture]. Almaty, Fond Soros-Kazakhstan, 2002. (In Russian)
- Adam, Hart. «Microtonal Tunings in Electronic Dance Music: A Survey of Precedent and Potential». *Contemporary Music Review*, no35(2), 2016, pp.242-262. DOI: 10.1080/07494467.2016.1221635.
- Aidamirova, Iman. «Otechestvennaya e'stradnaya pesnya: opredelenie, raznovidnosti» [Homeland pop song: definition, varieties]. *Vestnik Krasnodarskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury: E'lektronny'j nauchny'j zhurnal*, № 3(11), 2017. URL: vestnikkguki.esrae.ru/12-228. www.elibrary.ru. Access date March 15, 2023. (In Russian)
- Babizhan, Baglan, et al. «Contemporary Song Folklore of the Kazakhs of the South-West Zhetysu: The Experience of Musical and Regional Research» *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol 10, 2021, pp. 120-132. DOI: doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.16
- Beisenova, Ajgul. «Tolegen Muxamedzhanov: «Muzy'ka, kotoroj dy'shu...» [«Tolegen Mukhamedzhanov: "The music I breathe»] dknews.kz/ru/eksklyuziv-dk/267489-tolegen-muhamedzhanov-muzyka-kotoroy-dyshu. Access date December 23, 2022. (In Russian)
- Burmatov, Maksim. «E'stradnaya pesnya: k probleme traktovki zhanra v muzykal'noj nauke» [«Pop Song: on the problem of genre interpretation in Music Science»]. *Aktual'ny'e problemy' vy'sshego muzykal'nogo obrazovaniya*, №3 (49), 2018, s.82-86. eLIBRARY ID: 35670510. (In Russian)
- Bonfeld, Moris. *Muzy'ka: Yazy'k. Rech'. My'shlenie. Opy't sistemnogo issledovaniya muzykal'nogo iskusstva* [«Music: Language. Speech. Mind. Experience of systematic research of musical art»] Sankt-Peterburg, Kompozitor 2006. (In Russian)
- Varenik, Natalya. «Miry' Tolegena Muxametzhanova» [«The world of Tolegen Mukhametzhanov»] *Literaturnaya studiya «Pisatel' v Internet-prostranstve»*, pisateli.co.ua/index.php/nashi-avtory. Access date January 26, 2023. (In Russian)
- Dzhumakova, Umizhan. «Tolegen Muxamedzhanov». *Ocherki o kompozitorax Kazaxstana*. [Tolegen Mukhametzhanov. Essays on composers of Kazakhstan]. Sostavitel', otvetstvenny'j redaktor Ajzada Nusupova, Almaty, Almaty'-Bolashak, 2013, s. 5-27. (In Russian)
- Federico, Reuben. «Imaginary Musical Radicalism and the Entanglement of Music and Emancipatory Politics», *Contemporary Music Review*, no 34(2), 2016, pp.232-246. DOI: 10.1080/07494467.2015.1094221.

Kaisidi, Ioannis. *Stanovlenie vokal'no-e'stradnogo ispolnitel'stva v sovremennom iskusstve Kazaxstana* [The formation of vocal and pop performance in the contemporary art of Kazakhstan] 2018. Almaty, RGU «Kazaxskaya nacional'naya akademiya iskusstv imeni T.K.Zhurgenova», dissertaciya doktora filosofii PhD, https://nabr.kz/ /Documents/ DiserCand/ kaisidi _dissertation.pdf. Access date February 13, 2020 (In Russian)

Krylov, Artem. «Tolegen Muxamedzhanov. Vozmozhno, ya utopist» [«Tolegen Mukhamedzhanov. Maybe I'm a Utopian»] Karavan, 09 noyabrya 2012, www.caravan.kz/gazeta/tolegen-mukhamedzhanov-vozmozhno-ya-utopist. Access date February 2, 2023. (In Russian)

Maevskaya, Irina. *Zhanrovo-stilevy'e aspekty' otechestvennoj e'stradnoj pesni vtoroj poloviny' 20 veka* [Genre and style aspects of the Russian pop song of the second half of the 20th century] 2020. Rostov-on-Don, FGBOU VO «Rostovskaya gosudarstvennaya konservatorii im. S. V. Raxmaninova», kandidatskaya dissertaciya, rostcons.ru/assets/disser/2020/mayevskaya-dis.pdf. /Documents/ DiserCand/ Maevskaya _dissertation.pdf. Access date November 17, 2020. (In Russian)

Maiseitova, Aliya. «V pesne – dusha naroda», [«The soul of the people is in the song»]. *Kazaxstanskaya pravda*, 24 oktyabrya 2018, <https://kazpravda.kz/>. Accessed October 24, 2018. (In Russian)

Mukhitdenova, Bagym, et al. «Artistry as a phenomenon of artistic creativity». *Fontes. Artis Musicat*. Vol. 64/3, July-September, 2017. pp.222-234. www.researchgate.net. (In English)

Segizbaj, Nurhat. *Qazaqstanny'ң muzy'ka өneri kontekstindegi T.Muxamedzhanovty'ң әn shy'farmashy'ly'fy'* [Songwriting of T. Mukhamedzhanov in the context of musical art of Kazakhstan]. «T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts», Master's Thesis, Almaty, 2020, p.16. (in Kazakh)

Shevy, Mark. «Music genre as cognitive schema: extramusical associations with country and hip-hop music». *Psychology of Music*, no 36(4), 2008, pp. 477-498, doi. [org/10.1177/0305735608089384](https://doi.org/10.1177/0305735608089384).

Бултбаева Айзада

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы
(Алматы, Қазақстан)

Сейсенбеков Көркем

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
(Алматы, Қазақстан)

ТӨЛЕГЕН МҰХАМЕДЖАНОВТЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ КОНТЕКСТЕГІ ЭСТРАДАЛЫҚ ӘНДЕРІНІҢ МУЗЫКАЛЫҚ ТІЛІ

Аңдатпа. Қазақстанның ән эстрадасы елдің әлеуметтік-саяси шындығын айқындай отырып, оның тарихи-мәдени келбетін қалыптастырады. Кеңестік кезеңде эстрадалық ән сол кезеңнің идеологиясын насихаттады. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін эстрадалық әннің мәртебесі мен қызмет принциптері өзгерді. Белгілі композитор Төлеген Мұхамеджановтың шығармашылығы сол тарихи-мәдени парадигмалардың өзгеру кезеңіне дәл келді. Музыкатанушы Үмітжан Рахметулловна Жұмакова композитордың шығармашылығы «осы заман рухының ықпалының күшін өте дәл және айқын жеткізеді» деп атап өткен. Төлеген Мұхамеджановтың шығармашылығында ерекше орынға ие болатын эстрадалық әндері ғылыми зерттеулерде аз дәрежеде қамтылған. Сол себептен, бұл мақалада әндердің музыкалық тілін талдау тарихи-мәдени процесс тұрғысынан алғаш рет жүргізіліп, зерттеудің өзектілігін айқындап тұр. Зерттеудің мақсаты – Төлеген Мұхамеджановтың эстрадалық әндерінің музыкалық тілін тарихи-мәдени тұрғыдан қарастыру. Әдістері. Музыкатану ғылымының негізгі әдістерінің бірі ретінде тарихи әдісті қолдану – Төлеген Мұхамеджановтың эстрадалық ән шығармашылығын дәстүр мен заманауи бағытта қарастыруға мүмкіндік береді. Мәдениеттану әдісі – эстрадалық әнді музыкалық мәдениеттің объектісі ретінде кеңінен қарастыруға итермелейді. Музыкалық-аналитикалық әдіс композитордың эстрадалық әндерінің музыкалық тілінің компоненттерін анықтауға және олардың бейнелі-семантикалық мазмұнын ашуға көмектесті. Талдау барысында жаңа астананың бейнесіне баса назар аударылды, бұл композитордың лирика саласында пайда болған жаңа дүниетанымын атап өтуге ықпалын тигізді. Жұмыста салыстырмалы талдау әдісі де қолданылады. Зерттеу нәтижелері. Композитор шығармашылығының сабақтастығы мен өзгеруі туралы қорытынды жасалды. Ол, әрине, өз алдына, тоталитарлық кеңестік жүйенің күйреуі барысында жаңа өмірлік мазмұнға қол жеткізіп, жаңа образдар мен жаңа әдіс-құралдарды іздеуімен байланысты. Сонымен қатар, композитор шығармашылығының сабақтастығы кеңестік заманындағы эстрадалық әннің музыкалық стилінің жалғасынан көрінді. Трансформация академиялық және ұлттық композитордың музыкалық ойлауы мен даралығынан туындайды және дәуір санасының терең дүниетанымдық өзгерістерімен байланысты жүреді. Мақала Төлеген Мұхамеджановтың эстрадалық ән шығармашылығы туралы бар мәліметтерді толықтырады және өнердің осы саласы туралы ғылыми білімді кеңейтеді.

Түйін сөздер: эстрадалық ән, шығармашылық, композитор Төлеген Мұхамеджанов, музыкалық тіл, бейнелі мазмұн.

Дәйексөз үшін: Бултбаева, Айзада, және Сейсенбеков Көркем. «Төлеген Мұхамеджановтың эстрадалық ән шығармашылығындағы музыкалық тіл ерекшеліктері». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 9, № 2, 2024, 227–243 б., DOI:10.47940/cajas.v9i1.803

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып, мақұлдады және мүдделер қайшылығы жоқ екендігін мәлімдейді.

Bultbayeva Aizada

Kurmangazy Kazakh National Conservatory
(Almaty, Kazakhstan)

Seisenbekov Korkem

Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
(Almaty, Kazakhstan)

THE MUSICAL LANGUAGE OF TOLEGEN MUKHAMEDZHANOV'S POP SONGS IN A HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT

Abstract. The Kazakh song stage, reflecting the socio-political reality of the country, at the same time forms its historical and cultural image. During the Soviet period, the pop song bore the stamp of its ideology. With the state's Independence era, its status and functioning principles changed. In the change of historical and cultural paradigms is the work of the famous composer Tolegen Mukhamedzhanov, which, as the musicologist Umizhan Rakhmetullovna Dzhumakova notes, "very accurately and vividly conveys the power of the influence of the spirit of this time". In the scientific literature, the pop songs of Tolegen Mukhamedzhanov, which make up a significant layer of the composer's creativity, are covered to a small extent. The attempt to analyze the musical language of songs from the perspective of the historical and cultural process is being carried out for the first time, which determines the study's relevance. The purpose of the study is to consider the musical language of Tolegen Mukhamedzhanov's pop songs in a historical and cultural context.

Methods. The application of the historical method, as one of the fundamental principles in musicology, allows us to consider the pop-song creativity of Tolegen Mukhamedzhanov in the unity of the implementation of traditions and modernity. The culturological method expands the idea of a pop song as an object of musical culture. The musical-analytical method helped to identify the components of the musical language of the composer's pop songs and reveal their figurative and semantic content. During the analysis, there was an emphasis on the image of the new capital, which made it possible to note the composer's new worldview, manifested in the lyrics field. The method of comparative analysis is also used in the work.

The results of the study. The conclusion is made about the continuity and transformation of the composer's creativity associated with the collapse of the totalitarian Soviet system and the search for new images and means of expression related to new life content. Moreover, continuity was manifested in the continuation of the musical style of the Soviet pop song. The transformation comes from the musical thinking of the academic and national composer, his individuality, and is also associated with profound ideological changes of the era. The article complements the existing ideas about the pop-song creativity of Tolegen Mukhamedzhanov and expands scientific knowledge about this field of art.

Keywords: pop song, creativity, composer Tolegen Mukhamedzhanov, musical language, symbolic content.

Cite: Bultbayeva, Aizada, and Seisenbekov, Korkem. "Features of the musical language of the pop-song creativity of Tolegen Mukhamedzhanov". *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 9, no. 2, 2024, pp. 227–243, DOI:10.47940/cajas.v9i1.803

The authors have read and approved the final version of the manuscript and declare no conflicts of interests.

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

Булбаева Айзада Зейкеновна — Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының «Музыкатану және композиция» кафедрасының доценті, өнертану ғылымдарының кандидаты, доцент.

Булбаева Айзада Зейкеновна — доцент кафедры «Музыковедение и композиция» Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, кандидат искусствоведения, доцент.

Bultbayeva Aizada Z. — Associate Professor of the Department of Musicology and Composition at the Kurmangazy Kazakh National Conservatory, Candidate of Art History, Associate Professor.

ORCID ID: 0000-0002-1615-267X

E-mail: aizada-bultbayeva@mail.ru

Сейсенбеков Көркем Диханұлы — Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының докторанты.

Сейсенбеков Көркем Диханович — докторант Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. (Алматы, Қазақстан)

Seisenbekov Korkem D. — doctoral student of the Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov.

ORCID ID: 0000-0002-7186-3132

E-mail: kokonya.84@mail.ru