

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационного совета по присуждению степени доктора философии (PhD) по специальности 8D02101 – Музыковедение при РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы» Министерства культуры и информации РК по диссертации **Калибаевой Айжан Сериковны** на тему **«Универсализм творческой деятельности современного музыканта (на примере композиторов Казахстана)»**, представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D02101 – Музыковедение».

1. Актуальность темы исследования в рамках требований пп. 5,6 «Правил присуждения ученых степеней».

Универсализм творческой личности представляет собой сложный междисциплинарный феномен, вызывающий устойчивый интерес в современном музыкознании, культурологии и философии искусства. Он понимается как способность художника к органичному совмещению различных сфер деятельности – композиторской, исполнительской, педагогической, организационной, исследовательской, – а также как выражение целостного художественного мышления, объединяющего разные стилистические и жанровые аспекты. В исторической ретроспективе универсализм был неотъемлемой чертой музыкального творчества до эпохи модерна, но в условиях постмодерна вновь становится ключевым признаком профессиональной мобильности и креативной адаптивности. Современная художественная практика требует от музыканта гибкости и междисциплинарности, а универсализм выступает как критерий культурной востребованности и условие социального признания. В контексте обновления национальной музыкальной школы Казахстана в постсоветский период данная проблематика особенно актуальна.

В казахстанской музыкальной культуре универсализм глубоко укоренен в традицию. Синкретическая природа казахского искусства изначально соединяла в себе исполнительство, поэзию и импровизацию. В XX-XXI веках это качество проявилось в деятельности выдающихся музыкантов, совмещавших композиторскую, исполнительскую и педагогическую практику, таких как Газиза Жубанова, Еркегали Рахмадиев, Аида Исакова, Актоты Раимкулова, Гульжан Узенбаева и других. Творчество Гульжан Узенбаевой представляет собой особенно показательный пример художественного универсализма, объединяющего композиторское, исполнительское и педагогическое начала. Анализ её опыта позволяет рассматривать универсализм не только как индивидуальное качество, но и как устойчивую категорию музыкального стиля и формы культурной адаптации современного казахстанского музыканта.

2. В работе получены следующие новые и достоверные научные результаты:

Первый результат: *Осуществлён комплексный междисциплинарный анализ феномена универсализма творческой личности в казахстанской музыкальной культуре.* Уточнено содержание понятия «универсализм» применительно к музыкальному искусству, раскрыто его многоуровневое значение как профессиональной, когнитивной и культурно-антропологической категории.

Второй результат: *Разработана методология историко-культурного анализа универсализма творческой личности.* Определены критерии анализа источников и музыкальных практик сквозь призму специализации и трансформации ролей музыканта. Обоснована продуктивность междисциплинарного подхода, позволяющего сопоставлять устные и письменные культуры, сакральные и светские практики, академические и массовые формы.

Третий результат: *Теоретически обоснована когнитивно-психологическая природа универсализма творческой личности музыканта.* Показано, что когнитивные и нейропсихологические основания универсализма проявляются в пластичности, многозадачности и ассоциативности музыкального мышления, обеспечивающих гибкое переключение между различными видами творческой деятельности.

Четвертый результат: *Определены историко-культурные, институциональные основания универсализма в творчестве композиторов Казахстана XX-XXI веков.* Доказано, что универсализм в Казахстане имеет двойственную природу: он продолжает синкретическую модель устной традиции и одновременно формируется как стратегия многопрофильной самореализации в условиях академического образования и современной культурной среды.

Пятый результат: *Проанализирована гендерная структура казахстанской академической композиторской школы XX-XXI веков.* Установлено, что высокий уровень женского участия в профессиональном музыкальном творчестве связан с сочетанием традиционных культурных оснований, советской модели художественного образования и современной институциональной среды, обеспечивающей гендерную инклюзивность и равные возможности профессиональной реализации.

Шестой результат: *Установлено, что в творчестве Гульжан Узенбаевой универсализм проявляется как интегративная профессиональная модель, объединяющая композиторскую, исполнительскую и педагогическую деятельность.* Доказано, что их взаимосвязь обеспечивает преемственность традиций, развитие творческого мышления и формирование единой художественной системы.

Седьмой результат: *Уточнено содержание универсализма в стиле Г. Узенбаевой как целостной стратегии композиторского мышления, основанной на интеграции национальных и академических традиций.*

3. Полученные соискателем результаты отличаются высокой степенью научной обоснованности и доказательности. Это связано с тем, что диссертационное исследование выполнено на основе глубокого теоретико-библиографического анализа и практического опыта автора в педагогической и исследовательской сферах. В диссертации использован 271 источник, включая труды отечественных и зарубежных ученых, архивные документы, партитуры, интервью, критические публикации, а также современные эмпирические и статистические данные, что обеспечило комплексность и междисциплинарность исследования.

Результат первый: В исследовании проведён анализ теоретических и эмпирических источников, включающих труды по музыковедению, психологии творчества, нейропсихологии, культурологии и социологии искусства. Автором сопоставлены различные трактовки универсализма – от философских и антропологических концепций (М. Элиаде, Ю. Лотман, Н. Жуковская) до психологических и когнитивных моделей творчества (Г. Айзенк, Д. Кирнарская, С. Рубинштейн, Б. Теплов).

Пошаговое изучение этих подходов позволило выявить общие закономерности и определить универсализм как комплексную категорию, отражающую интеграцию профессиональных, когнитивных и культурных компонентов музыкальной деятельности. Анализ отечественных и зарубежных исследований показал, что универсализм в музыке проявляется как в многопрофильности профессиональной практики, так и в синтетической структуре художественного мышления. Такое обобщение источников в формате метаисследования позволило выстроить целостную методологическую модель, наглядно демонстрирующую эволюцию понятия «универсализм» – от общекультурных интерпретаций к его конкретизации в музыкальном искусстве Казахстана, что обеспечило обоснованность и доказанность полученного результата.

Результат второй: Предложена поэтапная процедура анализа, объединяющая сравнительно-исторический, источниковедческий, типологический методы, что обеспечило системность и доказательность полученных результатов. Анализ проведён в метаисследовательском формате, на основе широкого круга трудов, посвящённых проблеме музыкального универсализма в историко-культурной перспективе, включая исследования по этногенезу, устным традициям и музыкальному профессионализму (А. Сохор, Е. Турсунов, В. Басилов, Г. Орлов, В. Юнусова, Н. Шахназарова, М. Сапонов и др.). Такой подход позволил рассмотреть универсализм как многослойное явление, проявляющееся в переходах между устной и письменной культурами, сакральными и светскими практиками, индивидуальным и коллективным творчеством.

Эмпирическая база охватывает ключевые историко-культурные этапы становления музыкального универсализма – от устных форм синкретического музицирования до институционализации академических школ. Такой подход подтвердил, что универсальный тип музыканта исторически являлся

доминирующей моделью на протяжении большинства эпох, а процессы специализации лишь трансформировали, но не устранили универсальную природу музыкального мышления.

Результат третий: В рамках исследования проведён анализ трудов по когнитивной психологии, нейронауке и психологии музыкального творчества (Г. Айзенк, Д. Кирнарская, С. Рубинштейн, Б. Теплов, А. Готсдинер, Дж. Слобода, К. Сишор, Г. Ревес и др.), что позволило обосновать универсализм как когнитивно-интегративный феномен. Сравнение концепций психологии, нейрофизиологии и музыкознания показало, что универсальное музыкальное мышление опирается на согласованную работу слуховых, моторных, зрительных и эмоциональных систем и характеризуется высокой степенью межполушарного взаимодействия и пластичности мозга.

В эмпирической части применены методы наблюдения, экспериментальной педагогики и когнитивного анализа музыкального восприятия. На материале педагогического эксперимента в Венском Университете музыки и исполнительских искусств MDW (по руководством Марко Кёльбла), зафиксированы показатели универсального мышления: слуховое моделирование, импровизационная гибкость, соавторство и переход от рефлексивной к рефлекторной реализации исполнительских действий. Сопоставление теоретических положений с результатами педагогической практики подтвердило, что универсализм формируется как когнитивный механизм интеграции различных видов музыкальной деятельности и проявляется в способности музыканта гибко переключаться между ролями исполнителя, сочинителя и педагога. Комплексное сочетание теоретического, эмпирического и педагогического материала обеспечило доказательность, системность и воспроизводимость результатов исследования.

Результат четвертый: Проведён контекстуальный и сравнительно-исторический анализ формирования универсализма в казахстанской композиторской школе XX-XXI веков. На основе трудов исследователей (А. Мухамбетова, С. Елеманова, У. Джумакова, Н. Шахназарова, М. Дрожжина, В. Недлина, Т. Джумалиева и др.) прослежена эволюция универсализма как культурно обусловленного феномена, отражающего взаимодействие устной и академической традиций.

Эмпирическую базу составили творческие биографии композиторов Казахстана, а также искусствоведческие труды по истории казахской музыки. Анализ показал, что универсализм является устойчивой чертой творческой деятельности композиторов всех поколений, проявляющейся в совмещении композиторской, исполнительской, педагогической и исследовательской сфер, а также в способности к интеграции традиционных и академических форм музыкального мышления.

Применение сравнительно-исторического и контекстуального методов позволило выявить социокультурные основания универсализма – институциональное развитие музыкального образования, советскую модель «многофункционального профессионала», преемственность творческих

династий и адаптацию традиционных принципов к современным жанровым формам. Установлено, что универсализм в казахстанской академической музыке представляет собой синтетическую модель профессионального сознания, соединяющую культурную преемственность, междисциплинарную интеграцию и стратегию творческой самореализации.

Результат пятый: Результат получен на основе сравнительно-статистического, культурологического и контент-анализа, включающего данные международных и национальных источников (*Grove Music Online*, *The Living Composers Project*, *Wikipedia*), архивные материалы Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и интервью с женщинами-композиторами Казахстана. На основе сопоставительного анализа музыкальных традиций тюркоязычных народов предложена классификация жанров и исполнительских практик по признаку гендерной принадлежности (строгое разграничение, условное разграничение, нейтральность).

Применение методов статистического сопоставления, интервью и анализа биографических данных позволило доказать, что феномен активного присутствия женщин-композиторов в Казахстане носит системный характер. Он обусловлен совокупностью факторов – традиционным отношением к женской творческой активности в культуре, советской образовательной моделью, обеспечившей профессиональную доступность, и современной институциональной политикой гендерного равенства в сфере искусства. Полученные результаты подтверждают, что гендерная сбалансированность является важной составляющей универсализма казахстанской музыкальной культуры.

Результат шестой: Биография и творческий путь Г. Узенбаевой наглядно демонстрируют практическое воплощение универсализма музыканта как органичного единства композиторской, исполнительской и педагогической деятельности. Материалы исследования включают анализ партитур, концертных программ, интервью, критических публикаций и архивных данных, а также наблюдения за её педагогической практикой. Применение биографического метода позволило выявить закономерности профессионального становления и показать, как формировался универсальный тип творческой личности в условиях казахстанской музыкальной школы.

Структурно-аналитический и герменевтический методы использовались для сопоставления художественных, исполнительских и методических принципов, что позволило доказать, что универсализм Г. Узенбаевой представляет собой не простое совмещение ролей, а целостную профессиональную установку. Анализ её творчества подтвердил, что взаимодействие композиторского мышления, сценического опыта и педагогической практики формирует устойчивую модель интеграции, в которой аналитическое и эмоциональное начала, академические традиции и индивидуальные поиски взаимно обогащают друг друга, обеспечивая системность и преемственность профессионального развития.

Результат седьмой: Достоверности результата способствовал всесторонний анализ ряда сочинений Г. Узенбаевой, проведённый по методу целостного анализа В. Цуккермана в сочетании со структурно-стилистическим подходом. Исследование, охватившее произведения различных жанров – от обработок для разных составов до камерных и симфонических сочинений, – позволило выявить внутренние механизмы стилового универсализма и установить, что в её творчестве он проявляется в сочетании двух направлений: интеграции национальных интонационных структур в академические формы и полистилистической синтетичности, объединяющей барочные, классические и современные выразительные средства.

Проведённое сопоставление концертных выступлений, партитурных текстов и авторских комментариев показало, что универсализм стиля Г. Узенбаевой представляет собой не внешнее многообразие приёмов, а системообразующий принцип её творчества, объединяющий композиторское, исполнительское и педагогическое начала. Этот принцип проявляется в органичном взаимодействии традиции и новаторства, рациональной структуры и эмоциональной выразительности, национальной интонации и академической формы.

4. Полученные результаты диссертационного исследования можно квалифицировать как новое значительное научное достижение в изучении феномена универсализма творческой личности в музыкальном искусстве Казахстана. Применение междисциплинарного подхода позволило диссертанту выявить структурные и когнитивные основы универсализма, определить его культурно-исторические и социальные детерминанты, а также предложить теоретическую модель, отражающую специфику современного музыкального процесса Казахстана.

5. Для внедрения в практику. Практическая значимость диссертационного исследования подтверждается возможностью использования его результатов в образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности. Разработанные автором положения могут быть применены:

- при создании учебных курсов и методических материалов по музыкознанию, психологии творчества и культурологии;
- при проведении анализа творческой личности и формирования компетенций современного музыканта;
- при подготовке междисциплинарных исследований, направленных на изучение национального стиля, гендерных и социокультурных аспектов музыкального искусства Казахстана.

1. Характер результатов диссертации

1.2 разработка теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать, как новое крупное достижение в развитии перспективного направления в соответствующей отрасли науки.

2. Уровень новизны результатов диссертации

2.1 результаты являются новыми.

3. Ценность результатов диссертации

3.1 очень высокая.

4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями

4.2 тема входит в программу фундаментальных исследований, отраслевую программу, планы научных организаций и высших учебных заведений.

5. Уровень внедрения (использования) результатов диссертации, имеющей прикладное значение

5.2 в масштабах отрасли.

6. Рекомендации по расширенному использованию результатов диссертации, имеющей прикладное значение

6.1 требует расширенного использования.

Председатель

диссертационного совета

Казахской национальной

консерватории им. Курмангазы,

**д. иск., «Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері», профессор**

С. Утегалиева

Ученый секретарь

диссертационного совета

Казахской национальной

консерватории им. Курмангазы,

декан факультета ВнД

к. иск., и.о. профессора

А. Бултбаева

«18» ноября 2025 г.