

ОТЗЫВ
официального рецензента
Джумаковой Умитжан Рахметуллиной,
доктора искусствоведения, профессора Казахского национального
университета искусств им. К. Байсеитовой на диссертационную работу
Калибаевой Айжан Сериковны
«УНИВЕРСАЛИЗМ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАНТА
(на примере композиторов Казахстана)»,
представленную на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности «D02101 – Музыковедение»

1. Тема диссертации соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам.

1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам. Тема диссертации «Универсализм творческой деятельности современного музыканта (на примере композиторов Казахстана)» Калибаевой А.С. соответствует приоритетному направлению развития науки в области искусства и культуры. Диссертация выполнена в рамках государственной программы «Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)».

2. Важность для науки. Работа вносит существенный вклад в изучение современного музыкального творчества. Ее важность раскрыта в характеристике возрастающей роли универсального типа личности в условиях межкультурной интеграции, глобализации и стирания границ между видами искусств и других форм деятельности. Исследование расширяет предметную область казахстанского музыковедения комплексным, междисциплинарным пониманием универсальности, обоснованием гендерного и образовательного аспектов универсальности в деятельности женщин-музыкантов и значения универсального типа музыканта в современной культуре Казахстана.

3. Принцип самостоятельности. Высокий уровень самостоятельности диссертации Калибаевой А.С. показывает координация между использованными автором знаниями и сформулированными им собственными выводам. В первом разделе на основе понятийного анализа универсализма в разных научных областях предлагается рассматривать его в отношении творчества музыкантов как интегративную профессиональную деятельность и как культурный, социологический и когнитивно обусловленный феномен.

Во второй главе автор углубляется в исторический, социальный и гендерный аспекты универсализма. Самостоятельность и уникальность в разработке проблемы универсализма демонстрирует предложенный автором путь доказательства особой роли женщин в композиторском творчестве Казахстана. На основе справочной литературы и общих исторических фактов

деятельность женщин показана в статистических измерениях, социологические опросы и интервью с казахстанскими женщинами-композиторами показали роль советской системы образования в реализации творческих устремлений личности.

В третьей главе самостоятельным решением в обосновании универсализма в деятельности композитора и в его музыке явился выбор творчества Г. Узенбаевой в качестве примера целостного портрета универсального типа современной женщины композитора.

4. Принцип внутреннего единства.

4.1 Обоснование актуальности диссертации всестороннее и убедительное, выполнено на высоком уровне. Раскрывается универсализм как ключевая характеристика профессиональной мобильности и креативной адаптивности в условиях стремительно меняющейся социокультурной среды XXI века и повышенной востребованности в музыкантах, способных к переходу между различными творческими ролями, к интеграции разнородных знаний и навыков в создании новых художественных продуктов. Выделяется актуальность идеи универсализма для современного Казахстана, взявшего направление на переосмысление культурных стратегий, обновление национальной музыкальной школы и формирование нового поколения композиторов и исполнителей, ориентированных на синтез локального и глобального, традиционного и современного.

4.2 Содержание диссертации полностью соответствует теме диссертации. В первом разделе универсализм в творческой деятельности музыканта рассматривается на понятийном уровне. Второй раздел посвящен исторической социологической и гендерной характеристике музыканта-универсала в культуре Казахстана. В третьем разделе в аспекте универсализма предлагается творческий портрет композитора Г. Узенбаевой, представляющего современное поколение музыкантов Казахстана.

4.3. Цель и задачи соответствуют теме исследования. Целью поставлено выявление форм универсализма в музыкальном искусстве и их проявление в истории культуры Казахстана и в творчестве отдельной личности. В работе решаются следующие задачи: установление сущностных свойств универсализма в области художественной культуры постмодерна, определение роли универсальной творческой личности в развитии музыкального искусства Казахстана, характеристика творческой деятельности и произведений Г. Узенбаевой в аспекте проявления универсализма.

4.4 Все разделы и положения диссертации полностью взаимосвязаны.

В первом разделе обосновывается универсализм как сложный многоаспектный феномен, включающий нейропсихологические характеристики музыкального мышления и целостность различных ролей в музыкальной деятельности и трансформирующийся в историко-культурной проекции от интуитивной многозадачности к осознанной профессиональной стратегии, закреплённой в институциональных структурах.

Во втором разделе утверждается положение об универсализме творческой личности в казахстанской музыке как результате взаимодействия традиционной культуры, советской образовательной модели и современной художественной практики. Установлено, что активная женская вовлечённость в композиторское творчество в Казахстане имеет социально-политические предпосылки и этнокультурные основания.

В третьем разделе положение об универсализме современного музыканта подтверждается на примере многогранной деятельности композитора Гульжан Узенбаевой, целостной модели ее музыкального мышления и произведений, основанных на межкультурном диалоге, жанровом многообразии и стилевом синтезе.

4.5 В предложенных автором новых решениях в достаточной степени присутствует критический анализ литературы. Особенно это относится к первым двум разделам. В первом разделе по сравнению с известными решениями вопроса универсализма в философии, социологии, истории и других областях науки на основе междисциплинарных музыковедческих исследований предлагается комплексная трактовка универсализма, учитывающая профессию музыканта в разных исторических и культурных контекстах. Во втором разделе автор творчески подходит к сложившимся знаниям об истории казахской культуры, об опыте музыкального образования и находит доказательства о разных причинах и формах проявления универсализма. Критический подход к статистическим выборкам и результатам проявился в признании автором относительности сделанных выводов в силу ограниченности информации в энциклопедических словарях и справочниках.

5. Принцип научной новизны.

5.1 Научные результаты и положения являются частично новыми (75%). Понятие универсализма известно в разных областях науки, в данной работе оно трактуется комплексно с учетом концепций музыкознания, психологии творчества, нейропсихологии и социологии, в исторической динамике и в разных контекстах культуры, что позволило представить универсализм как многофункциональность деятельности музыканта в казахской традиционной культуре и в академическом музыкальном искусстве Казахстана, как специфическое свойство мышления творческой личности и как свойство стиля композитора. Новизну междисциплинарного исследования подтверждает статистический метод, предоставивший результаты гендерного соотношения в профессии композитора. Предложена классификация музыкальных жанров и исполнительских практик тюркоязычных народов по признаку гендерной принадлежности, но она имеет косвенное отношение к типологии универсализма и к творчеству современного композитора.

5.2 Выводы диссертации являются частично новыми (75%).

Выводы по каждому разделу не прописаны или не представлены полно. В первом разделе вывод состоит в том, что «универсализм предстает как

феномен, требующий междисциплинарного анализа и отражающий глубинные процессы формирования творческой идентичности в условиях эволюции музыкальной культуры и профессионального сознания».

Во втором разделе гендерный баланс в сфере композиторского творчества Казахстана признается как уникальный для азиатского региона.

В третьем разделе вывод об универсализме композиторского мышления Гульжан Узенбаевой состоит в утверждении органичного синтеза «национальной интонационной традиции и западноевропейских жанровых моделей», в творческой «способности к пластичному переходу между различными культурными кодами», в значении полистилистики, что имеет косвенное отношение к универсализму. Вывод об универсализме музыкальной деятельности Гульжан Узенбаевой является предсказуемым.

5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения не предусмотрены темой междисциплинарного, сугубо гуманитарного и искусствоведческого направления.

6. Обоснованность основных выводов. Все основные выводы достаточно хорошо обоснованы. Для уточнения понятия универсальности применительно к практике деятельности музыканта и с учетом специфики историкокультурного контекста Казахстана привлекается обширная междисциплинарная доказательная база. Значение музыканта-универсала в социокультурном пространстве Казахстана доказано путем представления национальных традиций в историческом развитии, а также на основе статистических данных о вовлеченности в профессиональную деятельность женщин-музыкантов. Универсализм как установка личности Г. Узенбаевой обоснованы в характеристике взаимосвязанных между собой композиторской, исполнительской и педагогической деятельности, в определении свойств творческого мышления и в анализах произведений (инструментальные обработки казахских народных песен, балетная сюита «Миржан» для симфонического оркестра и ряд фортепианных пьес).

7. Основные положения, выносимые на защиту. Во введении сформулировано семь положений, выносимых на защиту. Они охватывают основную научную проблематику трех разделов, но сформулированы некорректно. Необходимо убрать вводные слова (обосновано, прослежено, выявлено, определено, установлено, охарактеризовано, показано) и дать утвердительные предложения с обоснованием параметров в сравнении с прежними знаниями.

Первое положение об универсализме творческой личности как сложном многоаспектном феномене, включающим многофункциональность профессиональной деятельности и структурные особенности мышления, основанные на способности интегрировать различные виды музыкального опыта является доказанным, не тривиальным, с широким уровнем применения и доказанным в статье.

Второе положение об историко-культурной трансформации универсализма в музыкальном искусстве доказано в установлении перехода

от интуитивной многозадачности к осознанной профессиональной стратегии в институциональных формах, является тривиальным, не новым, имеет широкий уровень применения, в статье не доказано.

Третье положение о когнитивной основе универсализма творческой личности скорее доказано на основе общих нейropsихологических характеристик мышления, свойственных не только музыкантам, является тривиальным, не новым, имеет широкий уровень применения, в статье не доказано.

Четвертое положение об универсализме творческой личности в казахстанской музыке сформировался как результате взаимодействия традиционной культуры, советской образовательной модели и современной художественной практики является скорее доказанным, тривиальным, не новым, имеет широкий уровень применения, доказано в статье о национальной идентичности.

Пятое положение о женской вовлечённости в композиторское творчество в Казахстане как уникальном социокультурном явлении доказано высокими показателями профессиональной реализации, институциональными традициями и этнокультурными представлениями о роли женщин в художественном творчестве, является нетривиальным, новым, имеет широкий уровень применения, доказано в статье.

Шестое положение о художественном универсализме творчества Гульжан Узенбаевой доказано в характеристике трех областей деятельности и их интегративном соединении в целостную модель музыкального мышления, является тривиальным, новым относительно научного обобщения композитора, имеет средний уровень применения, доказано в статье.

Седьмое положение о том, что стиль музыки Г. Узенбаевой основан на принципах межкультурного диалога опосредованно может быть признаком универсализма, парадигма доказательств находится в системе «фольклор и композитор», «национальный тематизм и формы академической европейской музыки». Характеристики жанрового многообразия, стилевого синтеза и образного мира произведений Г. Узенбаевой тривиальны и являются новыми относительно научного представления композитора, имеют средний уровень применения, доказаны в статье.

8. Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации.

8.1 Выбор методологии обоснован и подробно описан. Междисциплинарный и комплексный подход обосновывается общезначимостью понятия «универсализм» и необходимостью его адаптации к области музыкального искусства, к закономерностям его исторического развития, психологии музыкального мышления и социокультурными контекстами его существования. Описаны результаты каждого примененного метода из большого числа общенаучных, специальных, частно-научных методов. В подразделе 3.2.2 «Полистилистика и трансформация жанров» автор попытался метод целостного анализа использовать в характеристике

заявленной в названии полистилистики, под которой, видимо, имелись в виду национальные интонационные истоки.

8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Во втором разделе панорама гендерного представительства в композиторском творчестве ряда стран и Казахстана во временных срезах осуществлена на основе статистического метода, сбора информации из нейросетей и графической иллюстрации с применением инструментов компьютерного моделирования.

8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены обобщениями научных положений из музыковедения, культурологии, психологии и других областей наук, анализами музыкальных произведений Г. Узенбаевой.

8.4 Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу. Обнаружена неточность формулировки «Музыка Третьего пласта» в Глоссарии и ее трактовки на с. 92, которую необходимо исправить, так как дается неверное представление о концепции трех музык и типов творчества В. Дж. Конен, а также о предложенном ею термине «третий пласт», обозначающем самостоятельное, не переходное и не пограничное, явление.

8.5 Используемые источники литературы в количестве 271 наименования статей и монографий, в том числе на английском языке, в международных научных журналах и на интернет-ресурсах, достаточны для литературного обзора степени изученности темы исследования.

9. Принцип практической ценности.

9.1 Диссертация Калибаевой А.С. имеет теоретическое значение. Типология универсализма и классификация музыкальных жанров и практик по параметру их гендерной принадлежности могут быть использованы в дальнейшем изучении исторических и теоретических вопросов музыкального творчества относительно «стратегии художественной самореализации в условиях многомерной и изменчивой современной культурной среды».

9.2 Диссертация Калибаевой А.С. имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике. В образовательной практике идея универсализма в творчестве музыканта может быть положена в основу формирования интегрированных программ обучения и разработки новых дисциплин, направленных на развитие креативности, междисциплинарного мышления и культурной рефлексии и подготовку более конкурентоспособных специалистов в сфере музыкального искусства. Материалы по творчеству Г. Узенбаевой могут быть использованы в курсах по истории казахской музыки, музыкальной педагогике, истории исполнительского искусства.

9.3 Предложения для практики являются частично новыми (75%).

10. Недостатки и вопросы.

Предельно широкая, универсальная, трактовка понятия «универсализм» привела к размыванию границ между близкими, но не тождественными понятиями «синкретизм» (раздел 1), «синтетизм» (разделы 2-3), «интеграция» (с. 149). Это особенно сказалось на характеристике творчества современных композиторов (с. 133 и далее) и Г. Узенбаевой, в которой общее видение синтеза жанровых и стилевых норм рассматривается как устойчивая парадигма универсальности. Если приглядеться более целенаправленно, то можно отметить, что есть целый ряд композиторов, придерживающихся одной жанровой области и относительного стилевого единства (Н. Тлендиев, А. Молодов).

Издержками обобщенности воспринимается избыточность перечислений, в которых объединяются композиторы и исполнители разного значения. Встречаются свободные, не подкрепленные анализом суждения. Так, в Токкате выразительные и формообразующие свойства жанра определяются как отражение логики «казахской инструментальной драматургии». Жанр токкаты, как известно, предполагает использование принципов контрастно-составной формы, которые как раз сопоставимы с кюевым принципом формообразования. Поэтому казахские композиторы обращаются не только к токкатности как свойству темообразования, но и к самому жанру.

В тексте встречаются спорные суждения. Так, отмеченный автором парадокс восприятия универсальной личности как узкого специалиста без приведения конкретных примеров не убеждает, а, напротив, вызывает желание показать, как личность, функционально проявившая себя только в исполнительском творчестве, воспринимается универсалом в своем искусстве. Утверждение, что «универсализм оказывается значим не только в контексте ранней музыкальной подготовки, но и в рамках зрелого профессионального самоопределения» логически некорректен, особенно в контексте цитаты Г. Кремера о динамическом и гипотетическом характере универсализма.

В орбиту рассуждений автора втягивается обсуждение других не менее дискуссионных вопросов, при этом дается противоречивое толкование. Так, на С. 52 категория произведения однозначно связывается с композиторским творчеством и с записанной изначально музыкой и подчеркивается, что «отмена хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов неизбежно приводит к разрушению понятия «композитор». Почему же тогда мы признаем, что Курмангазы композитор? И почему Кейдж, которому принадлежит опус без записи и без звучания, является композитором. И далее есть спорные рассуждения по поводу джаза.

Автор особое внимание уделяет этническим истокам универсальности и делает вывод, что все казахстанские композиторы XX века в четырех поколенческих периодах тяготеют к универсализму. В список композиторов

включены композиторы разного масштаба творчества, разного значения, в разных контекстах культуры (А. Исакова, Н. Мендыгалиев).

Для целостного представления универсализма необходимо в дальнейшем исследовании творчества музыкантов Казахстана включить аксиологический аспект. Предложенному автором дискурсу оценки явлений с позиции универсальности не хватает представления деятельности и творчества музыкантов в аспекте смысла и ценности. Чтобы доказать относительно одинаковое положение Г. Жубановой, Н. Мендыгалиева, А. Исаковой по отношению к типу универсального музыканта необходимо было хотя бы начать с количественных характеристик универсальности. В обобщенной характеристике исполнительского творчества Г. Узенбаевой упоминается С. Рихтер (с.145). Его универсализм при предельной личной ограниченности областей деятельности показан в Диалогах Б. Монсенжона с помощью разнообразных графиков и таблиц репертуара и концертирования по странам, городам, композиторам, стилям, произведениям. Думаю, что такого рода конкретные доказательства исполнительской деятельности Г. Узенбаевой выявили бы универсализм как качество, как смысл и ценность личности музыканта.

В связи с отмеченными недостатками прошу ответить на следующие вопросы:

1. На с. 27 перечисляется группа универсалов из мировой практики традиционного искусства. Из представителей казахских музыкантов можно ли назвать Курмангазы универсалом? И далее в разделе 3 упоминаются в качестве универсалов Леонардо да Винчи, Рихтер и в том же абзаце Г. Узенбаева. Есть ли все-таки различия между их универсальностью?

2. Почему Вы придаете особую роль универсальности четвертому поколению композиторов Казахстана? Чем они так выделились?

3. На с. 134 цитирую «Сочетание этих элементов (имеется в виду национальное интонирование, современный пласт выразительных средств и техник, классические формы и жанры) обеспечивает индивидуальность стиля, в котором этнокультурная аутентичность соединяется с новаторскими поисками и структурной чёткостью академической формы». Можно ли на сегодняшнем уровне музыкознания, особенно принимая во внимание методологические заветы И. Земцовского в изучении темы «фольклор и композитор», видеть в этом сочетании индивидуальность стиля?

4. На с. 160 цитирую «Г. Узенбаева формирует оригинальную модель художественного синтеза, в которой кюй и европейская традиция соединяются в единую форму». Чем конкретно оригинальна ее модель синтеза, известного по многим сочинениям 1950–1980-х годов и позже.

5. На с. 161 есть определение «сонатное аллюзирование», что обозначает этот термин и в какой работе он упоминается? Дальше по тексту дается перечисление основных разделов сонатной формы, что свидетельствует о наличии ее формальных признаков.

6. На с. 163 Г. Узенбаева характеризуется как композитор, работающий в технике полистилистики. Приводится ряд композиторов, имеющих отношение к полистилистике. Назовите показательные произведения этой техники, не относящиеся к работе с фольклором, у Г. Жубановой, учителя Г. Узенбаевой.

11. Качество написания и оформления.

Качество академического письма высокое. Научный стиль и требования к использованию источников информации соблюдается. В тексте используются различные способы донесения научной мысли: эпиграфы, диалоги с композиторами, нотные иллюстрации, таблицы.

Диссертация Калибаевой А.С. «Универсализм творческой деятельности современного музыканта (на примере композиторов Казахстана)» является законченным, самостоятельно выполненным академическим и ценным научным исследованием в области музыковедения и выполнена в соответствии с требованиями, представленными в Правилах присуждения степеней, утвержденных Министерством науки и высшего образования и Республики Казахстан. Диссертационному совету предлагается решение присудить Калибаевой Айжан Сериковне степень доктора философии (PhD) по специальности «D02101 – Музыковедение».

Официальный рецензент:

доктор искусствоведения, профессор (ВАК РК),
профессор кафедры музыковедения и композиции
РГУ «Казахский национальный
университет искусств им. К. Байсеитовой»

У. Джумакова

«23» октября 2025 года

