**М.Т. Галицкая**

**ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФЕНОМЕНА МУЗЫКАЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ КАЗАХСТАНА**

**Аннотация**

В данной статье феномен музыкальности исследуется как многокомпонентный комплекс, оказывающий влияние на формирование стилистической составляющей эстрадного музыкального искусства Казахстана. Как основные мы предлагаем выделить исторический, композиционный, исполнительский, психологический, нейробиологический и этнокультурный компоненты, которые находятся в непрерывном взаимодействии и оказывают влияние на развитие музыкального пространства в целом. Кроме того мы выделяем наиболее яркие составные части каждого из компонентов и рассматриваем их во взаимовлиянии. В ходе работы мы выдвигаем предположение о том, что сохранение музыкальных корней является важным фактором для приобретения конкурентоспособности отечественного музыкального продукта на международном рынке в эпоху глобализации.

**Ключевые слова:** *Музыкальность, стилевые течения (направления), исторический компонент, композиционный компонент, исполнительский компонент, психологический компонент, нейробиологический компонент, этнокультурный компонент.*

Музыкальность, как качественная особенность восприятия музыки, есть феномен комплексный и многосоставный, оказывающий заметное влияние на стилевое формирование музыкального пространства. В данной работе мы выделим компоненты (или формы) музыкальности, которые примем за основные.

1. **Исторический** (на базе нынешней обстановки в музыкальной индустрии Казахстана)
2. **Композиционный** (мелодия, гармония, ритм, инструментарий)
3. **Исполнительский** (фразировка, агогика, динамика, акценты, (штрихи), культура исполнения, техническая подготовка, исполнительский стиль, исполнительская манера, грув)
4. **Психологический** (отношение музыканта к музыке и реакции публики, культура исполнения и культура восприятия)
5. **Нейробиологический** (формирование музыкальности мозга)
6. **Этнокультурный** (использование национального колорита в музыке)

При рассмотрении данного феномена важно учитывать взаимовлияние компонентов, а также важно отметить, что в данной статье мы будем рассматривать стилистику вокально-инструментальной музыки.

Эстрадная музыка Казахстана в нынешнее время расцветает и обогащается новыми красками. Происходит это преимущественно с помощью заимствования музыкальных приёмов из американской, европейской, центральноазиатской и ближневосточной музыки. С одной стороны, это является неутешительным фактом отхода от корней, с другой - обогащает стилевой диапазон отечественного музыкального пространства, т.к. благодаря смешению стилей зарубежных и исконных появляются совершенно новые музыкальные тенденции, которые вносят разнообразие в музыкальный мир Казахстана.

В данной работе мы видим смысл рассматривать **исторический компонент** музыкальности на базе нынешней обстановки в эстрадной музыкальной индустрии. В настоящее время музыканты создающие музыку преимущественно разделились на два лагеря или две группы. Первая из групп заимствует с максимально возможной точностью фонемы, ритмы, специфику фразировки, конструкции мелодии у Америки, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Вторая же сохраняет уникальный отечественный стиль вокализации слов и исполнения мелодии и аккомпанемента, аккуратно и точечно внося стилевые детали зарубежной музыки.

Можно сказать, что первая группа, использует более коммерческий подход, исходя из того, что в последнее время отечественный слушатель ориентирован на продукцию поступающую из Америки и Европы, а также с Востока и такую музыку, возможно легче монетизировать в Казахстане. Но если пытаться реализовать её за рубежом, то можно обнаружить, что она не конкурентоспособна, т.к. зачастую лишена индивидуальности. И

Вторая же группа, использует больше национальных подходов в производстве музыки и сохраняет уникальность. Важно также отметить, что не смотря на то, что данной группе достаточно сложно пробиться в рамках отечественного рынка, в рамках мирового рынка она гипотетически может занять своё исключительное почётное место в силу своей уникальности.

В рамках данной статьи возможно высказать предположение о том, что сохранение музыкальных корней является важным фактором для перспектив развития отечественной эстрады, т.к. во-во первых, потеря связи с музыкальным первоисточником может привести в итоге к циркуляции отечественного музыкального продукта исключительно в Казахстане; во-вторых, потеря корней обедняет вкусовые пристрастия отечественной публики и со временем публика может предпочесть, зачастую более качественный американский, европейский или восточный вариант музыки.

Анализируя нынешнюю ситуацию в музыкальной индустрии Казахстана, сложно переоценить влияние **композиционного** **компонента** феномена музыкальности на формирование отечественного музыкального продукта. В данной работе мы рассматриваем композиционный компонент как симбиоз мелодии, гармонии, ритма и задействованного при аранжировке инструментария.

Создание **мелодии**, с композиционной точки зрения, напрямую связано с оперированием различными мелодическими ходами. Отход от использования традиционных для казахской музыки мелодических ходов и частое применение зарубежных композиционных приёмов при создании мелодии, ведёт к потере национального колорита. Казахский же мелос имеет уникальную мелодическую организацию, которая хранит в себе огромный потенциал для создания уникальных эстрадных композиций.

При рассмотрении **гармонической** составляющей отечественной музыки мы можем наблюдать аналогичные тенденции. Превалирует использование европейских, американских и восточных гармонических последовательностей, однако есть авторы, которым удаётся смешивать яркую казахскую интервальную структуру аккомпанемента с гармоническими ходами Америки, Европы и Востока. Данный подход способствует сохранению отечественного колорита музыкального сопровождения и дарит возможность подчеркнуть уникальность казахского мелоса

**Ритмическая** организация эстрадной музыки по нашему мнению является фундаментальным фактором. Данный пласт композиционного компонента феномена музыкальности включает в себя такие понятия как ритмический рисунок, метрическую пульсацию и темп. Эстрадная музыка в силу смешения стилей приобрела богатейшую палитру ритмических рисунков, которая дополнительно окрашена различными подходами к ритмической пульсации в различных темпах. В песенных жанрах ритмическая организация мелодии, гармонии и поэтического текста находятся в неразрывной связи. «Ритм, метр, различного типа фонические повторы, как известно, коррелируют с типом языка» [1, с. 39-42]. Ввиду данного фактора, заимствование мелодии, гармонии или рифа из зарубежной музыки, зачастую происходит к смене фонических составляющих словесного текста, что представляет текстовый языковой блок в несколько искажённом виде. Соблюдение же фонической составляющей языка текста песни (в данном случае казахского), не всегда допускает свободу использования всех возможностей ритмической палитры мирового эстрадного пространства. Гипотетически при подробном анализе и творческом подходе к созданию композиций можно преодолеть часть этих сложностей с помощью комбинирования исконно казахских и зарубежных способов ритмической организации компонентов песни и создать музыкальный материал, который не искажает текстовый блок, но при этом более синтетичен и разнообразен в ритмическом плане.

* Исследуя композиционный блок феномена музыкальности, важно упомянуть об **инструментарии**, который задействуется в композициях. Преимущественно применяются ударная установка в различных конфигурациях, перкуссия, бас гитара, клавишные, как электронные (синтезаторы), так и аналоговые (рояль, форте-пиано), гитары (электронные, акустические), реже струнные и духовые, также в эпоху компьютеризации применяется масса звуковых эффектов и синтезированных звуков, которые существуют в готовом виде (семплы), дополнительно их возможно моделировать самостоятельно с помощью компьютерных программ и плагинов. Казахские традиционные инструменты (домбра, кобыз, кыл кобыз, шан кобыз, сыбызгы, жетыген и др.) также применяются при создании отечественной эстрадной музыки. Данный вид инструментов требует особого отношения, т.к. при создании композиций необходим кропотливый творческий подход к поиску гармонических, мелодических и ритмических решений в силу специфики их строя и аппликатурных особенностей. С точки зрения феномена музыкальности, качество и состав выбранного инструментария играет немаловажную роль в звучании произведения и в восприятии его публикой, т.к. отсутствие или участие каждого из инструментов вносит изменения в характер композиции и её стилистические музыкальные характеристики.

Эстрадная композиция, как самостоятельное произведение не может быть отделена от исполнителей, которые играют немаловажную роль в воплощении в жизнь замысла автора, а также вносят особенности своей индивидуальной манеры игры, которая в свою очередь напрямую связана с диапазоном стилей, в которых работает исполнитель. Зачастую в эстрадной музыке исполнители придумывают или дорабатывают часть партий в процессе записи или репетиций. Важно отметить роль музыкальных продюсеров и режиссёров в работе над качеством и характером исполнения произведений. Музыкальные продюсеры работают с инструменталистами и режиссёрами над общим концептом звучания композиции как в записи так и в живом исполнении. Технологический (музыкальное продюсирование) и технический (режиссура звука) процессы в настоящее время также можно отнести к исполнительским, исходя из того, что музыкальный продюсер, моделируя общий музыкальный концепт звучания и звукорежиссёр, который помогает реализовать характер композиции с помощью оборудования, также являются музыкантами и играют немаловажную роль в общем исполнении эстрадного произведения как в живом звуке, так и в записи. Т.о. **исполнительский компонент** феномена музыкальности является одним из ключевых при создании и реализации музыкального продукта.

Данный компонент мы рассматриваем как совокупность качественных подходов к музыкальному исполнению, включающую в себя следующие элементы: фразировка, агогика, динамика, акценты (штрихи), техническая подготовка музыканта, исполнение в стиле, исполнительская манера, грув.

Построение фраз в музыке играет важную роль. В различных стилевых направлениях работают различные механизмы построения музыкальных фраз. В данной работе мы рассматриваем понятие «музыкальная **фразировка**» как средство музыкальной выразительности, которое определяет художественно-смысловое разграничения построения на составные части (мотивы, фразы, предложения, периоды, разделы, части), установление и исполнение цезур, а также выразительное исполнение динамических, агогических, штриховых и интонационных элементов музыки.

**Агогика и динамика** понятия взаимодополняющие. Темповые (агогика), как и громкостные (динамика) отклонения в большинстве случаев взаимно компенсируются, чем обеспечиваются целостность, слитность музыкального движения. Взаимная компенсация темповых и динамических отклонений является важным моментом в обеспечении целостности, слитности музыкального движения.

* Немаловажную роль в качественном аспекте звучания произведения играет **культура исполнения**. В узком смысле это комплекс, включающий в себя тембр (красоту звучания), интонацию (чистоту звучания с точки зрения звуковысотности), точный ритм и соответствующие штрихи. Способность же музыканта тонко прочувствовать и исполнить тембральные, интонационные, ритмические и штриховые нюансы напрямую связана с феноменом музыкальности.
* **Техническая подготовка** музыканта – это его виртуозные возможности. Техника способна расширить границы репертуара исполнителя. Важно, чтобы она не стала самоцелью, что часто происходит в рамках эстрадного искусства.
* Понятия **«исполнение в стиле»** и **«исполнительская манера»** являются неотъемлемой частью эстрадного музыкального искусства. Под термином «исполнение в стиле» в данной работе мы подразумеваем способность музыканта в рамках своего стилевого диапазона исполнить характерные для того или иного музыкального стиля штрихи, акценты, детали, нюансы и владение необходимой палитрой технических приёмов. В эстрадной музыке в связи с частым смешением музыкальных стилей, музыкант зачастую должен обладать достаточно богатым стилевым диапазоном. Под «исполнительской манерой» мы подразумеваем индивидуальную манеру исполнения, комплекс музыкальных подходов, которые применяет исполнитель работая над произведением. Также исполнительская манера отражает личность и самодостаточность исполнителя, те качества, которые могу его выделить из массы конкурентов, при условии, что музыкант обладает достаточно яркой исполнительской манерой.
* **Грув** можно охарактеризовать как повторность ритмических акцентов, имеющий прямую связь с музыкальностью и оказывающий прямое влияние на стиль. Исходя из подходов зарубежной школы грув в ритме достигается чёткостью и стабильностью исполнения, плюс особенным музыкальным чувством времени и подъёмов и спадов в музыкальном материале.
* Нельзя упускать из виду тот факт, что в настоящее время музыка изобилует множеством компьютерных эффектов. **Компьютеризация** музыки часто приводит к тому, что музыканты, владеющие искусством живого исполнения, а также звукозаписывающие студии аналогового типа уходят на второй план. В силу возможности радикальной редакции исполнения в записи зачастую изменяются подходы к созданию и исполнению музыки. Ключевые элементы исполнительского компонента музыкальности уходят на второй план, как и подходы к феномену музыкальности у музыкантов.
* Компьютеризация – как бесспорная возможность сделать продукт проще, быстрее и дешевле, часто лишает живых музыкантов работы, а также расхолаживает их технически. Многие исполнители инструменталисты и вокалисты перестают видеть смысл в оттачивании техники и в формировании правильного отношения к музыке. Хотя в мировой музыкальной практике бесспорно есть подходы, в которых возможности компьютера применены исключительно музыкально.
* Подводя итог вышесказанному об исполнительском компоненте феномена музыкальности, важно отметить, что каждый из элементов несёт на себе важную функцию и общая сбалансированность в подходе и качестве исполнения каждого музыканта, будь то инструменталист, вокалист, продюсер или звукорежиссёр, играет огромную роль в звучании эстрадной музыки Казахстана. Воспитание творческих единиц в рамках исполнительства, является важным фактором для формирования эстрадной музыкальной индустрии.

**Психологический компонент** феномена музыкальности играет важную роль в формировании музыкального пространства. В силу того, что музыкальность как качественный аспект творчества, находится в неразрывной связи с развитием личностных качеств, мышлением и чувственностью, на практике возникает масса препятствий, как результат качественной разницы данных характеристик у каждого отдельного музыканта. Для того, чтобы добиться положительных результатов в совместной работе, музыканты должны совпадать психологически, а также понимать друг друга на уровне чувственном. Предположительно, существующую проблему можно решить с помощью продуктивного музыкального продюсирования. Психологической задачей музыкального продюсера в данном случае, является анализ характеристик восприятия каждого из выбранных исполнителей с точки зрения музыкальности, а также анализ реакций публики с точки зрения «коллективной… реальности в которой рождается музыка» [2, с. 260].

Восприятие музыки напрямую связано с работой мозга, в силу данного фактора мы считаем важным рассмотреть **нейробиологический компонент** музыкальности в данной работе. Нейробиологами установлено, «что реакции человеческого мозга на музыку зависят от опыта и подготовленности слушателя». В них могут «происходить изменения» даже под влиянием «кратковременного обучения. Настройка клеток мозга может меняться: некоторые нейроны становятся «сверхчувствительными к звукам, привлекающим внимание и хранящимся у них в памяти». Обучение вызывает «перенастройку мозга», в результате которой «увеличивается число нейронов, отвечающих максимальными реакциями» на поведенчески значимые звуки [3, с. 75-77].

Реакции головного мозга профессиональных музыкантов существенно отличаются от реакций немузыкантов, а некоторые области их мозга развиты чрезмерно. У детей, в чьих домах постоянно звучала музыка, выявлена более высокая активность слуховых областей мозга, чем у тех, которые были на три года старше, но музыку слушали мало. Таким образом, музыкальный мир который окружает нас влияет также на состояние мозга как слушателей, так и музыкантов. Музыкантам важно создать качественную базу для получения хорошего музыкального опыта, чтобы они сами, осознавая себя формирующим музыкальное пространство звеном, приобрели должное отношение к звучанию и музыкальности исполнения. Данное стремление может являться залогом создания музыкального пространства в котором музыка будет способствовать динамичному развитию общества.

**Этнокультурный компонент** феномена музыкальности вносит множество ярких красок в формирование эстрадной музыкальной индустрии. Под этнокультурным компонентом мы подразумеваем совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей представителей различных культур и этносов, которые воплощаются в эстрадном музыкальном искусстве. Казахстан многонациональная страна, богатство культуры которой, играет особую роль в формировании музыкального пространства, т.к. оказывает влияние на содержание музыки, её качество и диапазон стилистических подходов. Историческая социодинамика и этническая направленность музыкальной культуры при смешении стилей по нашему мнению напрямую связана с феноменом музыкальности, т.к. этнофилологический, художественно-творческий, поведенческий, мировоззренческий этнокультурные аспекты оказывают огромное влияние на качественные характеристики эстрадного музыкального продукта и успех его реализации. Мы выступаем в поддержку идей «стремления ориентироваться на традиционные этнокультурные институты и механизмы при оценке действительности» в рамках музыкальной индустрии [4, с. 47].

Развитие каждого из компонентов феномена музыкальности, по нашему мнению, должно оказать благотворное влияние на качественный уровень отечественной музыкальной индустрии, а также подчеркнуть несравненно богатый красками мир музыки Казахстана, сохранить его уникальность, обогатить его новыми стилями и вывести отечественный музыкальный продукт на мировой рынок.

Список использованной литературы:

1. Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, Е.С. Новик.

Статус слова и понятие жанра в фольклоре.

Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Отв. ред. П.А.Гринцер. М.: Наследие, 1994. 39-42 с.

2. Г. Орлов. Дерево музыки. Советский композитор. Вашингтон — Санкт-Петербург, 1992. ББК 85.31. Редактор Л. Ковнацкая. 260 с.

3. Н. Уэйнбергер. Музыка и мозг. Журнал В мире науки. Изд. Российский новый университет. Москва, 2005. 75-77 с.

4. Ц37. Ценности и идеалы независимого Казахстана. Коллективная монография / Под общ. ред. Шаукеновой З.К. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2015. с. 47

**ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЗАМАНАУИ ЭСТРАДА ӨНЕРІНЕ МУЗЫКАЛЫЛЫҚ ФЕНОМЕНІНІҢ КОМПОНЕННТЕРІНІҢ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ.**

**Түйіндеме**

Мақалада музыкалылықтың феномені көп компонентті комплекс ретінде қарастырылып, оның қазақстанның эстрада музыкалық өнерінің стилистикалық негізінің қалыптасуына беретін әсері кеңінен айқындалған. Бұл жерде бір-бірімен үнемі тығыз байланыста болатын, әрі жалпы музыкалық кеңістіктің дамуына өз ықпалын беретін тарихи, композициялық, орындаушылық, психологиялық, нейробиологиялық және этномәдени компоненттер айрықша белгіленген. Сонымен қатар, олардың әрқайсысының негіздері айқындалып, өзара әрекеттесуі көрсетілген. Жұмыс барысында мақала авторы келесі түйіндемеге келді: жаһандану кезеңінде отандық музыкалық шығармашылықтың әлемдік деңгейде бәсекеге жарамдылығы негізгі рухани түптамырдың сақталуымен тығыз байланысты.

**Кілттік сөздер:** *Музыкалылық, стильдік бағыттар (ағымдар), тарихи компонент, композициялық компонент, орындаушылық компонент, психологиялық компонент, нейробиологиялық компонент, этномәдени компонент.*

**ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФЕНОМЕНА МУЗЫКАЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ КАЗАХСТАНА**

**Аннотация**

В данной статье феномен музыкальности исследуется как многокомпонентный комплекс, оказывающий влияние на формирование стилистической составляющей эстрадного музыкального искусства Казахстана. Как основные мы предлагаем выделить исторический, композиционный, исполнительский, психологический, нейробиологический и этнокультурный компоненты, которые находятся в непрерывном взаимодействии и оказывают влияние на развитие музыкального пространства в целом. Кроме того мы выделяем наиболее яркие составные части каждого из компонентов и рассматриваем их во взаимовлиянии. В ходе работы мы выдвигаем предположение о том, что сохранение музыкальных корней является важным фактором для приобретения конкурентоспособности отечественного музыкального продукта на международном рынке в эпоху глобализации.

**Ключевые слова:** *Музыкальность, стилевые течения (направления), исторический компонент, композиционный компонент, исполнительский компонент, психологический компонент, нейробиологический компонент, этнокультурный компонент.*

**EFFECT COMPONENT MUSICAL PHENOMENON IN THE CONTEMPORARY MUSICAL VARIETY ART OF KAZAKHSTAN**

**Abstract:**

This article explores the phenomenon of musicality as a multi-component complex, which influences the formation of the stylistic elements of Kazakhstan musical art varieties. We propose to allocate the historical, composite, performing, psychological, neurobiological, and ethno-cultural components as basic which are in constant interaction and influence on the development of musical space as a whole. Besides, we make accent at the most striking components of each of the components and see them in mutual influence. During the work we make assumption that the preservation roots of music is important factor to purchase the competitiveness of the domestic music product on the international market in the globalization era.

**Keywords:** *musicality , stylistic trends ( directions ) , the historical component , the music composition component, a psychological component , the neurobiological component, ethno-cultural component .*

Автор: Галицкая Мария Таубалдиевна

Магистрант 2 курса КазНАИ им. Т. Жургенова,

факультет «музыкальное искусство».

e-mail: [mariya.galitskaya@mail.ru](mailto:mariya.galitskaya@mail.ru)

tel.: +7 705 111 6424

Научный руководитель:Мусагулова Гульмира Жаксыбековна

Кандидат искусствоведения, доцент ВАК