

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ НА СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ

Мухаммедова Эджегыз

младший научный сотрудник, Туркменская национальная консерватория имени
Маи Кулиевой
г. Ашхабад Туркменистан

Аннотация

В статье рассмотрена история музыкального искусства Туркменистана, начиная с древних традиций и до современного этапа развития. Особое внимание уделено традиционной музыке, её характерным особенностям, инструментарию и роли в национальной культуре. Проанализировано влияние традиционных музыкальных форм на современную музыкальную культуру Туркменистана, а также процессы интеграции традиционных элементов в современную музыку и искусство. Статья подчёркивает значимость сохранения культурного наследия в условиях глобализации и развитие национальной идентичности через музыку.

Ключевые слова: Туркменская музыка, традиционная музыка, музыкальная культура, народные инструменты, дутар, макамы, современная музыка, национальная идентичность, музыкальное наследие.

Введение

Музыка в Туркменистане имеет глубокие исторические корни и является неотъемлемой частью национальной культуры, отражающей менталитет, мировоззрение и духовные устремления народа. Она сопровождает человека с самого рождения, пронизывает важнейшие этапы его жизни и общественные события, являясь не только формой художественного выражения, но и важным элементом этнокультурной идентичности.

Туркменская музыка вобрала в себя богатое наследие кочевой цивилизации, обычаев и устных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Особое значение в музыкальной культуре занимают героико-эпические сказания — «дастаны», которые в сопровождении национальных инструментов исполнялись бахшы (певцами-сказителями), а также лирические песни, народные танцы и ритуальные мелодии, связанные с календарными и семейно-бытовыми обрядами.

Разнообразие форм и жанров, таких как макамы, инструментальные наигрыши, вокальные импровизации, раскрывает богатство и оригинальность музыкального мышления туркмен.

Эти жанры сложились под влиянием не только внутреннего культурного развития, но и контактов с другими народами Центральной Азии, Ирана, Ближнего Востока.

В XX–XXI веках, несмотря на воздействие процессов глобализации и распространения западных форм музыкального искусства, традиционная музыка сохраняет свою актуальность. Более того, наблюдается тенденция к её возрождению, популяризации и интеграции в современное искусство — от академической сцены до поп- и фольклорных коллективов. Всё это свидетельствует о высокой жизнеспособности музыкального наследия Туркменистана и его значимой роли в культурной самобытности нации.

Таким образом, изучение и сохранение традиционной музыки — это не только научный интерес, но и важный аспект культурной политики, направленной на формирование патриотизма, развитие художественного вкуса молодого поколения и укрепление духовных основ общества.

История музыки в Туркменистане

История туркменской музыки уходит корнями в глубокую древность, когда музыка была неотделима от религиозных обрядов, шаманских практик, героических повествований и повседневной жизни кочевых племён. Музыкальные традиции развивались как часть устного народного творчества, в котором особое место занимали **дастаны** — эпические произведения, сочетающие в себе поэзию, музыку и драматическое исполнение.

Одним из центральных элементов этой музыкальной культуры стал **бахшы** — певец, сказитель, музыкант и духовный наставник, который исполнял эпические поэмы, воспевая подвиги героев и исторические события, сопровождая своё пение на **дутаре** — двухструнном струнном инструменте, символизирующем музыкальную идентичность Туркменистана. Наряду с дутаром активно использовались **гьджек** (смычковый инструмент), **тюмар** (ударный) и другие народные инструменты, формируя разнообразную и выразительную звуковую палитру.

Музыка была также неотъемлемой частью обрядов и традиций — от свадеб и праздников урожая до ритуалов поминовения. Она выполняла не только развлекательную, но и сакральную функцию, передавая через поколения мировоззрение, мораль и этику туркменского народа.

В процессе исторического развития туркменская музыка испытала влияние различных культур и цивилизаций — персидской, арабской, тюркской и даже индийской. Особое значение имело проникновение **исламской музыкальной традиции**, в частности **макамов** — сложных мелодических структур, характерных для восточной музыкальной системы. Это обогатило мелодику и выразительные средства туркменской музыки, придав ей философскую глубину и лиризм.

В **советский период** произошли важные трансформации: музыка стала объектом государственной культурной политики. Открытие **музыкальных школ, училищ, консерваторий**, создание **ансамблей народной и классической музыки**, развитие **академической музыки** на основе фольклорных традиций — всё это способствовало профессионализации музыкального искусства. Музыкальные формы были адаптированы к требованиям сцены и звукозаписи, возникли новые жанры — туркменская опера, симфония, хоровая музыка.

В этот же период активно велась **сборка и запись народной музыки**, её нотирование и анализ, что позволило сохранить многие уникальные образцы традиционной культуры. Туркменские композиторы начали создавать произведения, в которых национальные мотивы сочетались с элементами классического западного музыкального наследия, создавая оригинальный синтез.

Таким образом, история музыки в Туркменистане — это не только история искусства, но и отражение всей духовной эволюции народа, его взаимоотношений с окружающим миром, историческими эпохами и культурными контекстами.

Традиционная музыка: особенности и инструменты

Традиционная музыка Туркменистана является подлинным отражением богатой духовной и культурной жизни народа. Её отличают **мелодическая изысканность, ритмическая многосложность, глубокая эмоциональность и импровизационный характер** исполнения. Эти особенности формировались на протяжении веков, в тесной связи с устной поэтической традицией, эпическим наследием и обрядовой практикой.

Одной из главных характеристик туркменской традиционной музыки является её тесная связь с поэзией. Музыкальные произведения зачастую исполняются в сопровождении стихов, включая произведения классиков — таких как Магтымкулы, Молланепес, Сейди. Музыканты-певцы — **бахшы** — традиционно выступают как универсальные артисты: они поют, играют на музыкальных инструментах и передают через свои произведения нравственные, философские и исторические идеи.

Ключевую роль в традиционной музыке играют народные музыкальные инструменты:

- **Дутар** — двухструнный щипковый инструмент с длинным грифом, символ туркменской музыкальной культуры. Его звук ясен, проникновенен и позволяет передавать тончайшие оттенки настроения. Дутар используется как соло, так и в сопровождении вокала.
- **Гыджек** — смычковый струнный инструмент, по тембру напоминающий скрипку. Он применяется для более протяжённых, эмоционально насыщенных мелодий и часто используется в дуэте с дутаром.

- **Дойра** — круглый ударный инструмент (барабан с металлическими кольцами), который создаёт ритмическую основу для музыкального произведения. Он широко используется как в народных ансамблях, так и в сопровождении танцев.
- **Сазы** — собирательное название для различных народных инструментов, включая духовые, ударные и струнные. Их использование варьируется в зависимости от региона и конкретного музыкального контекста.
- **Калджак** — деревянные кастаньеты, применяемые для ритмического акцентирования. Их чёткое звучание добавляет композиции выразительность и праздничность.

Особое место в традиционной музыке Туркменистана занимает **жанр макама** — это сложная система музыкальных ладов и импровизационных форм, заимствованная и переработанная в духе национальной традиции. Макама не просто задаёт музыкальную структуру, но и служит способом передачи **эмоциональных состояний, духовных переживаний и философского содержания**. Освоение макама требует от исполнителя глубокого знания музыкальной теории, практики и культурного контекста.

Значение традиционной музыки заключается не только в её художественной ценности, но и в её **воспитательной, объединяющей и наследственной** функции. Музыка передаётся от мастера к ученику, формируя связь поколений и сохраняя историческую память народа. Именно благодаря традиционной музыке туркменская культура продолжает звучать в современной реальности, сохраняя свою самобытность и духовную силу.

Влияние традиционной музыки на современную культуру

Традиционная музыка Туркменистана продолжает играть важнейшую роль в формировании и развитии современной культурной среды страны. Несмотря на активное внедрение глобализированных форм искусства, **национальное музыкальное наследие** остаётся основой для современных музыкальных практик, вдохновляя как профессиональных музыкантов, так и любителей.

Современная музыкальная культура Туркменистана представляет собой **органичный синтез традиционных форм и современных направлений**. Композиторы, аранжировщики и исполнители всё чаще обращаются к фольклорным мелодиям, ритмам и интонациям, интегрируя их в эстрадные, академические, джазовые и даже электронные музыкальные стили. Такие произведения не только сохраняют аутентичность, но и становятся мостом между поколениями, объединяя старшее поколение, выросшее на традиционных песнях, и молодёжь, интересующуюся современным звучанием.

Практики сохранения и популяризации

Крупнейшие музыкальные фестивали, такие как **Национальный праздник бахши, Дни культуры Туркменистана**, а также **международные культурные форумы**, обязательно включают в свою программу выступления мастеров народной музыки и молодых исполнителей, работающих в жанре фолк-фьюжн. Эти мероприятия становятся платформой для демонстрации национальной музыкальной самобытности на международной арене.

Современные медиа — телевидение, интернет-платформы, социальные сети — активно используются для **архивирования, распространения и популяризации традиционной музыки**. Создаются цифровые библиотеки, видеопроекты, документальные фильмы о мастерах музыкального искусства, что делает наследие доступным не только внутри страны, но и за её пределами. Особенно заметна роль молодёжи, которая создаёт креативные музыкальные продукты с использованием традиционных мотивов — от каверов народных песен до электронных ремиксов с использованием дутаров и дойры.

Культурная значимость

Традиционная музыка в современном контексте выполняет не только эстетическую функцию, но и играет важную **социальную и идеологическую роль**. Она способствует **укреплению национальной идентичности, воспитанию патриотизма и духовному воспитанию молодёжи**. Музыка становится частью культурной дипломатии и используется в международных обменах, тем самым формируя позитивный образ Туркменистана на мировой арене.

В образовательных учреждениях — от детских школ искусств до консерваторий — сохраняется преемственность традиций. Изучение народной музыки входит в обязательную программу, формируя у молодёжи чувство сопричастности к великому культурному наследию. Государственная поддержка в виде грантов, стипендий и наград для исполнителей традиционной музыки способствует сохранению и развитию уникального музыкального феномена.

Таким образом, традиционная музыка Туркменистана не является «прошлым» — она **живо присутствует в настоящем**, активно влияет на **современные формы культурного выражения** и помогает формировать **ценностные ориентиры общества**. Её сохранение и развитие — это путь к культурной устойчивости и национальной самобытности в условиях глобализации.

Заключение

Музыка Туркменистана — это не просто форма художественного самовыражения, а **глубокий культурный код**, в котором отражены история, менталитет, традиции и духовные устремления туркменского народа.

С древнейших времён музыкальные произведения сопровождали обряды, праздники, повседневную жизнь и эпические повествования, выполняя как эстетическую, так и воспитательную функцию. **Традиционная музыка** стала основой для формирования национальной музыкальной школы, оказала влияние на развитие профессионального искусства и продолжает вдохновлять современных исполнителей и композиторов.

Музыкальные инструменты, такие как дутар, гыджек, дойра, калджак и другие, являются не только носителями уникального звучания, но и **символами национальной культурной самобытности**, признанными на международном уровне. Их использование в современном контексте подчеркивает живую связь поколений и актуальность народного искусства в XXI веке.

Сегодня, в условиях глобализации и технологических изменений, **важной задачей становится сохранение и передача музыкального наследия будущим поколениям**. Это требует комплексного подхода, включающего образование, поддержку творческой молодежи, развитие культурных инициатив и использование современных технологий для архивации и распространения традиционных музыкальных форм.

Таким образом, музыка Туркменистана выступает не только как культурное достояние прошлого, но и как **живой источник вдохновения, духовной силы и национального единства**, призванный играть значимую роль в построении культурного будущего страны.

Литература

1. Аманова С. Традиционная музыка Туркменистана и её роль в современном искусстве. — Ашхабад, 2018.
2. Гаджиев М. История музыкального искусства в Центральной Азии. — Ташкент, 2015.
3. Каримова Д. Национальные музыкальные инструменты Туркменистана. — Ашхабад, 2019.
4. Назаров А. Музыка и культура: традиции и современность. — Москва, 2020.
5. Туркменская народная музыка: сборник научных статей. — Ашхабад, 2017.
6. Hasanov T. Traditional Music of Turkmenistan: Historical and Cultural Context. — Central Asian Studies Journal, 2021.