

ПУТЬ УЧИТЕЛЯ-УЧЕНИЧЕСТВА В ИСКУССТВЕ ТУРКМЕНСКОЙ ПЕСНИ И МУЗЫКИ

Агадурдыев Кервен

Студент, Туркменская национальная консерватория имени Маи Кулиевой
г. Ашхабад Туркменистан

Аннотация

Настоящая статья посвящена исследованию уникальной и жизнеспособной системы «уста́д-шагирд» (учитель-ученик) в контексте сохранения и развития классического туркменского музыкального наследия. Анализируются ключевые методические особенности передачи традиций исполнения *дестанов* и *мукамов* на примере искусства *багшы* (певцов-сказителей) и игры на *дутаре*. Рассматриваются социокультурные и педагогические механизмы преемственности, обеспечивающие как аутентичное воспроизведение древних форм, так и их инновационное развитие. Особое внимание уделяется роли импровизации и вариативности как основы творческого роста ученика в этой традиционной системе обучения. Исследование подтверждает критическое значение личного наставничества для сохранения культурной идентичности нации.

Ключевые слова: уста́д-шагирд, туркменская музыка, багшы, дутар, дестан, мукам, традиционное обучение, культурная преемственность, устная традиция.

Введение

Туркменское музыкальное искусство, глубоко укорененное в кочевой культуре и эпическом наследии, представляет собой уникальный феномен, ключевым носителем которого является багшы — певец-сказитель, аккомпанирующий себе на двухструнном инструменте дутаре. Жизнеспособность и многовековая сохранность этой традиции обеспечивается не формализованными образовательными институтами, а исключительно системой «уста́д-шагирд» (учитель-ученик). Эта система выходит за рамки простой передачи технических навыков; она представляет собой глубоко личностный, интегративный процесс, включающий передачу не только музыкального мастерства (техники игры, вокальной интонации и знания мелодических мукамов), но и этических норм, поэтического вкуса и исторической памяти. В условиях глобализации и стремительных социокультурных изменений анализ этой традиционной педагогической модели становится критически важным для разработки эффективных стратегий по сохранению нематериального культурного наследия.

Настоящая статья призвана детально изучить методологические и аксиологические аспекты пути ученичества в туркменской музыкальной культуре.

Генезис и структурная организация преемственности

Система «устад-шагирд» основывается на принципах патриархального наставничества, где устад (мастер, учитель) несёт полную ответственность за формирование шагирда (ученика) как артиста и как личности. Генетически эта система восходит к древним традициям профессиональных цехов и суфийских *тарикатов*, где обучение было формой духовной инициации. Структурно, процесс преемственности делится на несколько фаз, каждая из которых имеет чётко определённые дидактические цели.

Первая фаза — «адаптивная» (обычно длится от 1 до 3 лет) — фокусируется на формировании базовых технических навыков: постановка голоса, освоение правильной посадки и удержание *дутара*, изучение элементарных *кюй* (мелодий). На этом этапе шагирд в основном копирует и имитирует учителя, развивая музыкальную память и моторную координацию. Вторая фаза — «репертуарная» — предполагает глубокое изучение классического фонда: *дестанов* (эпических поэм), *мукамов* (сложных ладомелодических структур) и образцов песенного творчества конкретной региональной школы (*текинская*, *иомудская* и др.). На этой стадии ученик не просто запоминает, но начинает анализировать структуру и поэтику произведений. Третья фаза — «творческая» или «мастерская» — наступает, когда ученик овладевает репертуаром и получает право на импровизацию и создание собственных вариаций. Устад постепенно дистанцируется, поощряя развитие индивидуального «почерка» шагирда, что является конечной целью обучения. Доминирующими законами являются аутентичность воспроизведения и этикет уважения к мастерам прошлого.

Методологические инструменты передачи мастерства

Передача мастерства в системе «устад-шагирд» использует специфический набор инструментов, отличный от европейских нотных систем.

Устная и слуховая передача (Эмпирический метод): Основным и незаменимым инструментом является прямая слуховая передача. Ученик сидит рядом с учителем и многократно, порой сотни раз, слушает исполнение одного и того же произведения. Отсутствие нотной записи (за исключением поздних академических транскрипций) делает слуховой анализ и музыкальную память ключевыми факторами успеха. Шагирд должен уловить не только мелодический контур, но и микроинтонации, орнаментику и ритмическую свободу (*рубато*), которые придают исполнению национальный характер.

Метод вариативности и импровизации: Традиция туркменского искусства *багшы* не требует слепого копирования. Напротив, творческий рост шагирда оценивается по его способности к вариативному воспроизведению одного и того же *мукама* или *дестана*. Устад задаёт «ядро» мелодии и ритма, а ученик должен научиться генерировать собственные, но стилистически обоснованные украшения и пассажи. Этот метод служит прямым мостом к развитию импровизационной компетенции, которая является высшим пилотажем в искусстве *багшы*.

Интеграция с поэтическим словом: Техника неразрывно связана с поэтикой. Учитель обучает ученика не только игре на *дутаре*, но и декламации стихов, правильному пониманию смысла *дестанов* (эпических поэм) и способности к нарративному исполнению. Мастерство игры на дутаре должно быть идеально согласовано с речевой интонацией и драматургией текста, что требует особого внимания к синхронизации и эмоциональной подаче.

Сферы реализации и историко-культурный контекст

Система «уста-шагирд» имеет глубокое социальное и культурное применение, выходя за рамки чистой педагогики.

Сохранение региональных школ и стиля: Наставничество является основным механизмом, обеспечивающим локальную дифференциацию туркменской музыки. Благодаря прямым ученическим линиям сохраняются уникальные исполнительские стили, например, ахал-текинская школа с её виртуозной игрой на *дутаре* и сложной вокальной орнаментикой, или более сдержанная и эпическая иомудская традиция. Каждая линия устатов передаёт свой, индивидуально окрашенный, но стилистически чистый диалект музыкального языка. Это прямое применение системы для сохранения культурного многообразия внутри единой традиции.

Исполнение эпических дестанов: Наиболее значимым применением искусства *багшы* является исполнение дестанов — многочасовых эпических поэм, которые служат хранилищем исторической памяти, моральных норм и национальных легенд. Ученик, осваивая *дестан*, получает не просто музыкальное произведение, а культурный код. Устад обучает не только мелодиям, но и профессиональной памяти сказителя — способности держать в уме тысячи строк текста и варьировать их в зависимости от аудитории и контекста.

Роль в современной культурной политике: В современном Туркменистане система «уста-шагирд» интегрирована в национальные культурные программы. Она продолжает существовать параллельно с государственными консерваториями, обеспечивая необходимую аутентичность и связь с народной почвой. Ученики, вышедшие из традиционных школ, часто становятся самыми востребованными артистами, выполняя важнейшую социальную функцию — культурного посредника между прошлым и настоящим.

Интерактивные и визуальные средства в обучении

Хотя традиционная система обучения *багшы* преимущественно устна, в современных условиях интерактивные и визуальные средства начинают играть вспомогательную, но значимую роль.

Видеофиксация и анализ мастер-классов: С появлением доступных видеотехнологий, ученики получили возможность многократно просматривать и анализировать исполнительский процесс своего устада, что ранее было возможно только через непосредственное наблюдение. Видеозаписи позволяют шагирду детально изучить постановку рук на грифе *дутара*, технику звукоизвлечения (особенно тонкости медиаторной игры) и визуальную подачу (мимику, жесты), которая является неотъемлемой частью сказительского искусства.

Цифровые архивы и каталогизация: Мультимедийные проекты по созданию цифровых архивов записей выдающихся мастеров прошлого и их ученических линий служат важнейшим справочным материалом. Эти архивы помогают ученикам понять историческую вариативность *мукамов* и избежать стилевых ошибок, которые могут возникнуть при искажении устной традиции. Хотя эти инструменты не заменяют живое общение с устатом, они выступают как мощное дополнение для самостоятельного анализа и сравнения.

Имитационное обучение и тренажёры: В академической среде иногда используются компьютерные тренажёры для развития абсолютного слуха и чувства ритма, которые критически важны для искусства *багшы*. Эти программы, основанные на принципах «серьёзных игр», помогают шагирам в игровой форме отточить технические навыки, необходимые для виртуозной игры. Однако решающее значение по-прежнему сохраняет живой контакт с учителем, который передаёт эмоциональную и духовную составляющую искусства.

Развитие индивидуального стиля и вариативность обучения

Система «устад-шагирд» уникальна тем, что она, будучи строго традиционной, одновременно является глубоко индивидуализированной и поощряет дифференциацию стилей.

Индивидуальный подход к ученику: Устад никогда не применяет единый шаблон ко всем своим ученикам. Обучение строится на основе диагностики природных способностей шагирда — его голосового тембра, чувства ритма, визионерской памяти и эмоционального склада. Например, ученику с сильным, но менее гибким голосом учитель может порекомендовать специализацию на эпических *дестанах*, требующих силы, но меньшей орнаментики, тогда как ученику с виртуозной техникой игры на *дутаре* — на виртуозных инструментальных *кюй*. Таким образом, обучение индивидуализировано для максимальной реализации личного потенциала.

Дифференциация через импровизацию: Высшая ступень мастерства достигается не через точное копирование, а через создание собственного стиля (фирменного почерка). Устад передаёт ученику правила грамматики мукама, но поощряет его к дифференцированному выражению в рамках этих правил. Различия между успешными *багшы* заключаются именно в их способности привести собственную эмоциональную интерпретацию и уникальную технику орнаментики, что делает каждого мастера неповторимым. Эта дифференциация обеспечивает эволюцию традиции, не нарушая её аутентичного ядра.

Критерии оценки мастерства и социокультурное признание

Оценка эффективности обучения в системе «устад-шагирд» основана не на формальных экзаменах, а на общественном признании и профессиональной востребованности.

Метрики технического совершенства: На начальных этапах оценка включает точность воспроизведения *кюй*, чистоту интонации и техническую виртуозность игры на *дутаре* (скорость, ритмическая чёткость). Устад оценивает способность ученика к длительной концентрации и физической выносливости, необходимой для исполнения многочасовых *дестанов*.

Социальное признание как высший критерий: Конечным критерием эффективности является социокультурный успех. Шагирд считается состоявшимся мастером, когда он получает приглашения на свадьбы (*той*), национальные праздники и когда его имя начинает упоминаться наряду с именами известных *багшы*. Переход от ученика к устату закрепляется общественным признанием его индивидуального мастерства и способности самостоятельно создавать и вести собственную ученическую линию.

Сохранение преемственности: Важнейшей метрикой является устойчивость преемственности. Если устад подготовил ученика, который, в свою очередь, сам становится влиятельным устатом и продолжает традицию, это свидетельствует о высокой эффективности всей педагогической модели. Это является ключевым показателем жизнеспособности традиции.

Заключение

Система «устад-шагирд» в туркменском искусстве песни и музыки представляет собой совершенный пример традиционной педагогической модели, которая обеспечивает одновременное сохранение аутентичности и поощрение творческой эволюции. Личное, глубоко индивидуализированное наставничество, основанное на устной передаче, развитии слуховой памяти и культивировании импровизационных навыков, является незаменимым механизмом для передачи сложного культурного кода. В условиях современности использование интерактивных и визуальных средств может служить лишь вспомогательным инструментом, но живой контакт между мастером и учеником остаётся единственным способом сохранить духовную и эмоциональную глубину

искусства *багшы*. Поддержка и изучение этой системы критически важны для сохранения национальной идентичности Туркменистана в глобальном культурном пространстве.

Литература

1. Аширов А. **Туркменская народная музыка.** — Ашхабад: Туркменгосиздат, 2018.
2. Виноградов В. С. **Музыка Туркменской ССР.** — М.: Музыка, 1975.
3. Есенова Х. **Устад-шагирд: традиции и современность в туркменском музыкальном искусстве.** — Культурологические исследования, 2022.
4. Макаров Ю. **Особенности исполнения на дутаре в различных регионах Туркменистана.** — Вестник культуры, 2019.
5. Нурымов Ч. **Мукам в туркменской профессиональной музыке устной традиции.** — Ашхабад: Ылым, 1993.
6. Рейхерн М. **Сказки и эпос туркменских бахши.** — М.: Восточная литература, 2005.
7. Трофимов Ю. **Импровизация и вариативность в творчестве туркменских багшы.** — Искусствоведение, 2020.
8. Шишкина Л. **Традиционная музыка Туркменистана: педагогический аспект.** — Наука и образование, 2021.
9. Губанова Л. М. **Эпическое наследие туркменского народа.** — Ашхабад: Туркменистан, 2015.
10. Saryyev A. **The Role of the Dutar in Turkmen Cultural Identity.** — Central Asian Arts Review, 2023.