

ДУТАР КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АРХЕТИП: МОРФОЛОГИЯ, ТЕХНИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ В ИСКУССТВЕ ТУРКМЕНСКИХ БАГШЫ

Эджегыз Мухаммедова

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

Аннотация

Настоящая статья посвящена всестороннему анализу дутара — национального музыкального инструмента, занимающего центральное место в культуре туркменского народа. Исследование охватывает морфологические особенности инструмента, его акустические характеристики и эволюцию конструкции. Детально рассматривается виртуозная техника игры, разработанная туркменскими *багшы*, включая специфику медиаторной техники (*тырнак*) и особенности использования двух струн для создания богатой гармонической палитры. Особое внимание уделяется социальной и ритуальной функции дутара как неотъемлемого атрибута певца-сказителя (*багшы*) и его роли в сохранении эпических традиций (*дестанов*). Работа подчёркивает архетипическое значение дутара как символа культурной самобытности и преемственности.

Ключевые слова: дутар, багшы, туркменская музыка, национальный инструмент, морфология, техника исполнения, эпическая традиция, туркменский фольклор.

Введение

Дутар (от персидского *do tar* — «две струны») — это не просто музыкальный инструмент, а ключевой этнокультурный символ, сердце и голос туркменской музыкальной традиции. Его история глубоко уходит корнями в кочевую культуру Центральной Азии. Дутар является неизменным спутником и основным рабочим инструментом *багшы* — певцов-сказителей, которые на протяжении столетий были главными хранителями исторической памяти, эпической поэзии (*дестанов*) и музыкальных *мукамов*. Удивительная гармоническая насыщенность, которую туркменские мастера извлекают всего из двух струн, ставит дутар в ряд самых виртуозных и выразительных народных инструментов мира. В эпоху глобализации изучение морфологии, техники и социальной функции дутара приобретает особую актуальность, поскольку позволяет систематизировать знания о механизмах сохранения нематериального культурного наследия.

Настоящая работа ставит целью глубокий анализ конструкции дутара и его центральной роли в туркменском искусстве.

Эволюция и конструктивные особенности

Конструкция туркменского дутара, несмотря на кажущуюся простоту, является результатом многовековой эволюции, направленной на достижение максимальной акустической выразительности. Морфологически дутар представляет собой двухструнный щипковый инструмент с длинным грифом и грушевидным корпусом.

Корпус (резонатор): Корпус, или чанак, традиционно выдалбливается из цельного куска древесины тутового дерева (*тут*) или абрикоса, что обеспечивает особую теплоту и глубину звучания. Тутовое дерево ценится за его резонансные качества и твёрдость. Форма чанака оптимизирована для создания эффекта «плавающего» звука с богатыми обертонами. Дека (звуковая планка) изготавливается из тонких пластин тутового или соснового дерева и имеет несколько небольших резонаторных отверстий (голосников), которые часто располагаются асимметрично или образуют узор, что также влияет на специфику звука.

Гриф и струны: Длинный гриф дутара, часто превышающий по длине сам корпус, имеет множество ладков (от 13 до 20), которые традиционно изготавливаются из обвязанных шёлковых нитей (*джим*). Этот элемент конструкции критически важен, поскольку позволяет исполнителю достигать микротоновых интонаций, необходимых для аутентичного воспроизведения мукамов. Струны дутара изготавливались из шёлка или кишечника, но в современности их часто заменяют на синтетические или нейлоновые, сохраняя при этом традиционную квартовую (реже квинтовую) настройку. Первая струна обычно называется звучащей (основная), а вторая — бузург (аккомпанирующая).

Исполнительские методы и технический арсенал

Техника игры на туркменском дутаре отличается исключительной виртуозностью и требует многолетней тренировки в системе «уста́д-шагирд». Она базируется на уникальной работе обеих рук.

Техника правой руки (Медиатор и тырнак): Звукоизвлечение производится специальным медиатором — тырнак (буквально «ноготь»), который традиционно изготавливается из кости или пластика и надевается на указательный палец правой руки. Туркменская техника *тырнак* позволяет добиваться особой скорости и ритмической чёткости, а также специфического «щёлкающего» тембра. Используются два основных приёма: челночный удар (движение медиатора вверх-вниз) для исполнения быстрых мелодических пассажей (*кюй*) и одновременный удар по двум струнам для создания гармонического фона.

Техника левой руки (Гриф и орнаментика): Сложность техники левой руки обусловлена необходимостью не только точно попадать в ладки, но и воспроизводить богатую орнаментику (украшения) и микротональные сдвиги. Активно используются приёмы глиссандо, вибрато (путем покачивания пальца на ладке) и хаммеринг-он/пуллинг-офф для создания эффекта *легато* и быстрой смены нот, обеспечивая тем самым полифоническую иллюзию при наличии всего двух струн. В высшем мастерстве *багшы* вторая струна часто используется как дрон (постоянный фоновый тон) или для ритмического акцентирования.

Ритмическая основа (Усул): Игра на дутаре всегда подчинена строгому усулу (ритмическому модулю), который является основой музыкального *мукама* или *дестана*. Устад обучает шагирда чувству свободного ритма (*рубато*) в рамках заданного усула, что позволяет багшы эмоционально и гибко интерпретировать поэтический текст.

Роль в социокультурной жизни и ритуальное значение

Дутар выходит далеко за рамки своего инструментального назначения, занимая центральное место в туркменских социальных и ритуальных практиках.

Инструмент сказителя (Багшы): Дутар — это символ профессии *багшы*. Он является единственным аккомпанементом при исполнении *дестанов* и народных песен. Именно через дутар *багшы* устанавливает эмоциональную связь с аудиторией, используя его как продолжение своего голоса. Инструмент служит мнемоническим инструментом, помогая сказителю удерживать в памяти тысячи строк эпических поэм.

Роль в ритуалах и праздниках: Дутар является обязательным атрибутом на всех ключевых событиях жизни туркмен: свадебных торжествах (*той*), национальных праздниках, посвящениях. Исполнение на дутаре не просто развлечение, это ритуальное действие, которое освящает событие и передаёт коллективную историческую память. В прошлом дутар также мог использоваться в шаманских практиках или для лечебных целей благодаря своему гипнотическому и медитативному звучанию.

Дутар как дар и символ передачи: Передача дутара от устада (учителя) к шагирду (ученику) является символическим актом посвящения и признания мастерства. Дутар, сделанный или подаренный великим мастером, становится реликвией, несущей в себе историю ученической линии, что подчеркивает его духовную ценность выше материальной.

Виртуализация, анализ и педагогические инновации

Современные технологии используются для документирования, анализа и поддержки традиционного обучения игры на дутаре.

Акустический анализ и моделирование: С помощью современного оборудования (спектральные анализаторы) проводятся исследования акустических характеристик идеальных старинных дутаров. Это позволяет точно задокументировать частотные спектры и обертоновые ряды, чтобы мастера-изготовители могли воспроизводить инструменты с аутентичным звучанием. Виртуализация конструктивных особенностей (3D-моделирование) помогает в изучении влияния формы чанака на резонанс.

Мультимедийные каталоги и видеоуроки: Создание цифровых архивов с высококачественными видеозаписями выдающихся *багшы* позволяет сохранить и анализировать уникальные техники игры, которые не могут быть адекватно записаны нотами. Эти архивы служат дополнительным педагогическим ресурсом для студентов консерваторий и традиционных учеников, предоставляя им доступ к широкому спектру региональных стилей.

Цифровые тренажёры для ритма и интонации: В академической среде используются интерактивные программы для тренировки тонкого чувства ритма и микротонального слуха, необходимых для игры на дутаре. Хотя такие тренажёры не могут заменить устада, они выполняют роль самоконтроля и технической отработки базовых навыков.

Индивидуальная манера и стилистическая вариативность

Искусство игры на дутаре, несмотря на строгую традиционность *мукамов*, глубоко индивидуализировано и поощряет стилистическую вариативность среди мастеров.

Развитие фирменного почерка: Устад передаёт шагирду канон исполнения, но конечная цель обучения — формирование собственного, узнаваемого стиля. Различия между мастерами проявляются в фирменной орнаментике, особой трактовке ритма (*усула*) и выборе тембров (плотности и силы удара *тырнаком*). Эта индивидуальная манера становится визитной карточкой *багшы* и обеспечивает эволюцию традиции.

Региональная дифференциация стилей: Игра на дутаре отличается в зависимости от региона: текинская школа славится виртуозной скоростью и сложной мелизматикой (орнаментикой), тогда как иомудская традиция может быть более сдержанной и сосредоточенной на глубоком эмоциональном содержании. Эта региональная дифференциация стилей, передаваемая через наставничество, является важным фактором культурного богатства и предотвращает унификацию музыкального языка.

Критерии оценки и сохранение наследия

Оценка мастерства игры на дутаре и эффективности системы "уста-шагирд" базируется на комплексном наборе критериев, которые охватывают техническое совершенство, эмоциональную глубину и, что самое важное, социокультурный

резонанс. В отличие от западной академической традиции, где доминируют формальные экзамены и нотная точность, в искусстве *багшы* приоритет отдается жизнеспособности традиции и общественному признанию.

Метрики технического и исполнительского совершенства

Оценка технического мастерства ученика (*шагирда*) и признанного *багшы* основывается на следующих параметрах, которые напрямую коррелируют с требованиями жанра *мукама* и *дестана*:

Виртуозность и чистота исполнения (*Халис-Кюй*):

Скорость и точность челночного удара (*тырнак*): Критерий оценивает способность исполнителя поддерживать стабильно высокий темп в самых быстрых пассажах (*кюй*), характерных для текинской школы. Требуется абсолютная чистота звукоизвлечения без дребезжания.

Диапазон и стабильность интонации: Поскольку ладки дутара являются подвижными (шёлковые нити), мастерство оценивается по способности *багшы* точно воспроизводить микротоновые интервалы, не попадающие в европейскую темперированную систему. Ошибки в интонации считаются грубым нарушением *мукама* (ладового строя).

Техника орнаментики (*Назма*): Оценивается богатство и целесообразность использования мелизмов (трели, морденты, форшлагги) и вибрато (полученного покачиванием пальца на струне). Чрезмерная или неуместная орнаментика снижает оценку; идеальным считается такое украшение, которое подчеркивает, но не маскирует мелодическое ядро.

Ритмическая гибкость и устойчивость (*Усул*):

Мастерство *рубато*: Оценивается способность *багшы* гибко, эмоционально и свободно трактовать ритм (*усул*) во время вокальной части (*айтим*), возвращаясь к строгому метру в инструментальных вставках. Это критически важный показатель эмоциональной связи со стихом.

Синхронизация голоса и дутара: Высший балл дается за идеальную слитность вокальной декламации и инструментального сопровождения, особенно в сложных ритмических модулях.

Метрики социокультурного и духовного резонанса

Технические критерии являются лишь предпосылкой; истинное мастерство *багшы* измеряется его воздействием на социум:

Общественное признание и востребованность (*Халк-Багшылык*):

Частота и уровень приглашений: Главным критерием является востребованность *багшы* на народных праздниках (*той*), свадьбах и государственных мероприятиях. Приглашение *багшы* — это не только оплата, но и акт общественного доверия к его искусству и этической репутации.

Эмоциональное воздействие: Искусство *багшы* должно вызывать катарсис у аудитории. Оценка дается по способности исполнителя передать глубину эпического содержания (*дестан*), заставить слушателей сопереживать героям и ощущать связь с предками. Это неформальная, но решающая метрика.

Сохранение и передача преемственности:

Устойчивость ученической линии: Наивысшая метрика эффективности для *устада* — это способность воспитать ученика, который сам становится признанным мастером и продолжает линию наставничества. Успешный *устад* считается тем, чья школа не прерывается.

Сохранение аутентичности репертуара: Оценивается, насколько точно *багшы* сохраняет и передаёт классический репертуар своей региональной школы, не искажая ладовые и ритмические основы *мукамов*.

Метрики, связанные с инструментом и инновацией

Качество и ритуальная ценность инструмента:

Акустическое совершенство дутара: Оценивается тембр инструмента, который должен быть глубоким, бархатистым (*юмшак*) и при этом звонким (*джандарма*). Дутар, изготовленный известным мастером-ремесленником из выдержанного тутового дерева, считается носителем особой ритуальной ценности.

Надёжность и ремонтпригодность: В условиях частых переездов и выступлений, дутар должен демонстрировать высокую устойчивость к температурным и влажностным перепадам.

Инновация в рамках традиции:

Стилистическая вариативность (*Йол*): Приветствуется способность *багшы* индивидуализировать своё исполнение и вносить новые, стилистически обоснованные вариации в классический *мукам*. Это неформальная метрика, которая отличает великого мастера от простого копииста. Успешная инновация — это та, которая обогащает традицию, не нарушая её основных грамматических правил.

Таким образом, система оценки в искусстве дутара является **холистической**, охватывая всю личность исполнителя — от точности удара *тырнаком* до его роли в сохранении национальной памяти.

Заключение

Дутар является архетипическим элементом туркменской культуры, выполняющим функцию хранителя и передатчика эпической и музыкальной традиции. Его простая, но акустически оптимизированная конструкция и сложнейшая виртуозная техника игры (*тырнак*) позволяют *багшы* создавать богатую и глубокую музыкальную палитру. Сохранение дутара и искусства игры на нём является стратегической задачей для культурной политики Туркменистана, обеспечивая живую связь между прошлым и будущим. Дальнейшие исследования должны быть направлены на более глубокий акустический анализ старинных инструментов и документирование региональных исполнительских школ.

Литература

1. Аширов А. **Туркменская народная музыка.** — Ашхабад: Туркменгосиздат, 2018.
2. Виноградов В. С. **Музыка Туркменской ССР.** — М.: Музыка, 1975.
3. Есенова Х. **Дутар в контексте обрядовой культуры туркмен.** — 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. **Техника тырнак и её роль в виртуозной игре на дутаре.** — 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.