

САЗ —

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ АШУГОВ

Саадет АБДУЛЛАЕВА

доктор искусствоведения, профессор

Саз - один из любимых струнных плекторных музыкальных инструментов азербайджанского народа. Играют на сазе прежде всего ашуги, продолжатели традиций их предшественников – озанов, напевавших под аккомпанемент гопуза. В искусстве ашугов сливаются воедино ашугские напевы (число которых превышает 100), исполняемые исключительно на сазе, и песни, слагаемые в особой стихотворной форме (*гошма, гёзеллеме, мухаммес, диваны, теджнис* и др.) самим ашугом. Важное место в ашугском репертуаре занимают *дастаны* (героико-этические сказания), *устаднаме* (песни-наравоучения), лирические и героические песни. Устраиваются *дейишме* – состязания с участием двух, трех или четырех ашугов, которые предлагают друг другу загадки в стихах.

На сазе играют как при сольном исполнении ашугских мелодий, так и в составе ашугских ансамблей. Нередко инструментальные варианты напевов исполняются маститыми музыкантами, которые наиболее ярко и тонко передают всю красоту ашугского мелоса.

Следует подчеркнуть, что ашугское искусство наряду с мугамом является богатой и разносторонней ветвью азербайджанской народной музыки, основанной на старинных традициях, и издавна бытует в различных регионах Азербайджана. Отнюдь не случайно оно **внесено в**

Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Саз, его происхождение и развитие, особенности строения, обучения игре - излюбленный объект исследований музыковедов и фольклористов, занимающихся вопросами взаимосвязей ашугской поэзии и музыки [1-10]. Этот инструмент считается символом всего тюркского мира, выражающим дух его народов. Слушая саз, нельзя не восхищаться его необычно нежным и звонким звучанием.

Ввиду широкого распространения ашугского искусства у многих тюркоязычных и других народов саз является одним из немногих инструментов, известных под одним названием на огромной территории, охватывающей Кавказ, Иран, Афганистан, Сирию, Турцию и Балканы. В Турции этот инструмент также называют «баглама».

В средние века слово «саз» использовалось в большинстве случаев для обозначения музыкальных инструментов в целом. Такой смысл сохраняется в наши дни в Турции. Со временем этим словом стал обозначаться инструмент, на котором играют ашуги. Другое значение слова «саз» – исправный, находящийся в хорошем состоянии, и поэтому в отношении инструмента его можно интерпретировать в смысле «настроенный», «отлаженный».

Упоминание музыкального инструмента саза широко распространено в средневековой классической азербайджанской поэзии.

«Азербайджанские сказки». Зумруд Мамедова, 2006

Упоминание музыкального инструмента саза широко распространено в средневековой классической азербайджанской поэзии. В различных произведениях речь идет о звучании, строении и разновидностях саза. Например, Хагани говорит об однострунном сазе, Низами – его разновидности джуре-сазе. Исмаил Хатаи в одном из своих стихотворений так воспеваает саз:

*Сегодня я не взял свой саз,
Не тронет более мой глас.
Четыре важных дела есть для каждого из нас:
Наука, слово, пение и саз.*

По единогласным свидетельствам ашуггов, первоначально сазы были небольшими. Они снабжались тремя струнами из волос конского хвоста или шелковых нитей. Появление новых форм ашугской поэзии и влияние мугамов требовало совершенствования технических и художественных возможностей саза. Это привело к увеличению корпуса, длины шейки, количества струн и ладков. Расширение звукового ряда саза обеспечивало исполнение всех известных ашугских напевов и соответственно дальнейшее распространение инструмента.

Современные сазы различаются по размерам, числу струн и ладков. Инструменты боль-

шого размера (длиной до 1000-1100 мм) называются *тавар* или *бёюк саз*, средние (800-900 мм) – *орта саз*, а небольшие (540-700 мм) – *джуре* (малый), *голтуг* (подмышечный) саз. Число струн у тавара 8-11, среднего саза – 8-9, джуре – 4-5. **Большие сазы используются ашугами, а небольшие – в оркестрах и ансамблях, а также при обучении ашугами учеников.** Раньше бытовали также сазы более крупного размера – *баш тавар* или *ана саз*, длиной до 1500 мм, с 12 струнами. В настоящее время ашуги называют термином *ана саз* 9- или 11-струнные инструменты.

В состав оркестров и ансамблей азербайджанских народных инструментов входит так называемый оркестровый саз (*оркестр сазы*), длиной до 800 мм, с 5-6 струнами и 17 ладками.

К деревянным частям саза относятся глубокий корпус (*чанаг, чёмчэ, гобул, гёвда*), длинная шейка (*гол, билэк*), приклад (*кюп, бэче, богаз*), дека (*синэ, дёш, гапаг*), головка (*кэллэ*) с колками (*ашых, гулаг, бургу*) и подставка (*хэрэк*). Корпус изготавливается преимущественно из срезанного осенью и выдержанного 2-3 месяца тутового дерева, имеет длину 450-500 мм, ширину 300-450 мм и глубину 200-300 мм. В одних сазах нижний контур корпуса выглядит выпуклым (*гарпызы* – арбузообразный), а в других немного сплюснутым (*емиши* – дынеобразный). В настоящее время большое распространение получил так

называемый *товузский саз* (названный по месту изготовления), по форме корпуса занимающий среднее положение между вышеназванными разновидностями. Раньше, выдолбив пенек с внешней и внутренней сторон, придавали ему форму корпуса (именно таким был саз знаменитого ашуга Алескера). Позже для лучшего звучания и облегчения изготовления корпус начали делать из деревянных клепок (*дилим, бугум, габырга, ярнаг*) длиной 420-450 мм. Количество клепок варьирует от 5 до 11, чаще всего - 9.

Шейка длиной 650-700 мм делается, как правило, из орехового дерева. Чтобы инструмент звучал хорошо, шейку иногда делают пустотелой. Такие сазы называются *хатабенди* или *хакебенд*. Гриф шейки снимают, шейку выдалбливают, бросают туда несколько маленьких дробинок (*гырма*), после чего наклеивают гриф на прежнее место. На головке длиной 120 мм, которая служит непосредственным продолжением шейки, в зависимости от числа струн просверливаются отверстия для колок. Приклад длиной 90-120 мм изготавливается из тутового, абрикосового или орехового дерева. К нему прикрепляются корпус и шейка.

Дека толщиной 3-4 мм выпиливается из туовника или дуба и выравнивается. Чтобы средняя часть дека не оседала, ее обжигают на огне. Для лучшего и сильного звучания саза под струнами

на деке проделывают 5-6 небольших резонаторных отверстий (*сеслик*). Колки изготавливаются из орехового, абрикосового, грушевого или букового деревьев и надеваются на отверстия, проделанные в головной части саза на верхней и боковой сторонах шейки. На расстоянии в четыре пальца (приблизительно 70-80 мм) от нижнего конца дека располагается нижняя подставка из абрикосового или грушевого дерева, а на шейке ближе к колкам - невысокая верхняя подставка из бычьих или буйволовых рогов.

На задней части корпуса для закрепления нижних концов струн размещается небольшая планка (*аяг, дараг*) из кости, металла или дерева. На шейку навязываются ладки (*пэрдэ*) из тонкой кишки барана (*кириш*). В настоящее время жильные ладки заменены капроновой нитью.

Большинство ашугских сазов прежде имело восемь ладков. Одиннадцатую ладками можно было сыграть все ашугские напевы. Теперь их число обычно составляет 14-15. Каждый из ладков, в свою очередь, имеет названия, передаваемые из поколения в поколения и характеризующие их положение на шейке, звуковой ряд саза, высоту звука и устных ашугских напевов (*баш пэрдэ, орта пэрдэ, шах пэрдэ, дивани пэрдэ, баты пэрдэ, бэчэ пэрдэ* и др.) Причем в каждой ашугской среде укоренились свои названия.

Ашуги натягивают на саз 8-9 или 11 струн

Саз, инкрустированный перламутром.
Б.Балабеков. 1999

(тел), но в большинстве случаев применяются девятиструнные сазы. Струны имеют небольшую одинаковую толщину и изготавливаются из сплава стали и серебра. В девятиструнном сазе верхние концы трех нижних и одной верхней струн на-матываются на верхние колки, а трех средних и двух верхних струн – на боковые колки.

Играют на сазе плектром (*тэээнэ*) из коры кислой черешни или вишневого дерева. Чтобы рука, удерживающая плектр, свободно двигалась, и исполнитель не уставал, саз удерживается у груди при помощи ремня (*гайыш, гайтан, ашырма*), перекинутого через плечо и закрепленного к крючкам на прикладе к задней части корпуса.

Как правило, корпус, шейка, приклад, края деки и головка колок украшаются орнаментами из перламутра (*ширга-сэдэф*) и кости (*ширмайы*), имеющими определенные геометрические формы, известные под названиями "*чилик*", "*айпара*", "*дараг*", "*дырнаг*", "*питик*", "*пахлава*", "*зенджирвари*", "*бута*", "*дама*" и "*джидабурну*". Саз обычно хранят в темном матерчатом чехле (*кёйнэк*), закрываемом тонкой веревкой в головной части.

Во время игры саз держат горизонтально, корпус прижимают к верхней части груди и поддерживают левой рукой и ремнем, перекинутым

через плечо. Плектр, находящийся между кончиками указательного и большого пальцев правой руки, над корпусом, ударяется по струнам, а пальцы левой руки (указательный, средний и безымянный), двигаясь вдоль шейки, прижимают струны к ладкам. Ашуг поет и аккомпанирует себе на сазе стоя.

Струны объединяются в три группы: а) 3+2+3; б) 3+3+3 и в) 4+3+4, настроенные в унисон. По регистру 3-4 нижние (*аяг, бармаг, элалты, данышан*) струны называются *зиллэр* (высокие), 2-3 средние – *бэмлэр* (низкие), а 3-4 верхние – *дэмлэр* (бурдонные). Образующие органной пункт бурдонные струны настраиваются в унисон и по высоте немного ниже по сравнению с высокими струнами. Всегда открытые средние - настроенные струны по высоте звука самые низкие. Вместе с бурдонными они являются аккомпанирующими – настраиваются в унисон в отношении октавы или кварты - квинты. В отличие от верхних струн, высота их звучания меняется. Как видно, вне зависимости от числа струн на сазе существуют три тона (звука). Поэтому обычно, инструмент именуют *уч телли саз* (трехструнный саз).

Относительно высоты звучания низких струн существует семь видов настроек сазы (*ана кёк, дилгэми, урфаны, аяг дивани* и др.). Строй высоких и бурдонных струн во всех видах настройки

С права: Ашуг Пери.
Марал Рахманзаде,
1974

постоянен - соответственно настраиваются на ноты "до" первой и "си бемоль" малой октавы. Строй низких струн изменяется в зависимости от ладово-гармонических особенностей исполняемого произведения. Относительно верхних и бурдонных струн они обычно настраиваются в интервале квинты-кварты, т.е. оответствуют ноте "фа" первой октавы. Это основная настройка (ана кёк) саза.

Ашуг, используя перестраивающиеся низкие струны, достигает большого разнообразия их созвучий с неперестраивающимися бурдонными струнами. Кроме того, ашуги мастерски используют струны мелодической группы; прижимают пальцами к ладку только одну, две или три струны, и тем самым выделяют мелодическую линию тремоллированием и ударами плектра сверху вниз или, наоборот, снизу вверх по группе струн, или же динамикой. Таким образом, временами ашуги добиваются **четырёхголосных созвучий, достигая широкого спектра динамических оттенков.** Часто используется штрих, получаемый чередованием бряцания – ведения плектром по всем струнам сверху вниз и снизу вверх. Нередко удары плектром по всем струнам сверху вниз чередуются с ударами по определенной группе струн.

Во время выступления ашуги часто используют также пальцы левой руки для достижения нюансировки и определенных тембровых эф-

фектов (басма, сюрютмэ, вурма и др.). Во время игры применяют также вибрацию (титрэтмэ), получаемую путем прижатия мелодических струн пальцем (указательным, средним или безымянным) к ладку и быстрым колебанием пальца вверх и вниз, щелчками (чиртыг) по деке, а также мягкими ударами пальцев по струнам – у грифа и подставки, над серединой деки, встряхиванием инструмента вниз и вверх над грудью несколько раз. Верхний и нижний удары плектром по струнам, их чередование – основная особенность игры на сазе.

При исполнении ашугских напевов в сопровождении саза большое значение приобретают как внутренний мир, чувства и эмоциональное состояние исполнителя, так и его **умение передать разнохарактерные по созвучию и ритму мелодии. Они всегда должны составлять единое целое.** Только в этом случае сольное выступление ашуга на сазе достигает уровня подлинного исполнительского мастерства.

Близкое знакомство с ашугским творчеством послужило великому Узеиру Гаджибекову стимулом к созданию "Ашыгсаягы" для скрипки, виолончели и фортепиано, Акшину Ализаде – одноименной пьесы для камерного оркестра и "Пятой симфонии", Джангиру Джангирову – кантаты "Ашыг Алы", Рашиду Эфендиеву – цикла "Пьес" на темы ашыгских мелодий для саза, фортепиано и ударных инструментов, Рашиду Шафагу – песни-

При исполнении ашугских напевов в сопровождении саза большое значение приобретают как внутренний мир, чувства и эмоциональное состояние исполнителя, так и его умение передать разнохарактерные по созвучию и ритму мелодии.

«Песня весны» Багир Маратлы, 1967

сценки "Ашыг Алы баба" для саза, солиста и детского хора, Айдыну Азимову - вокальных циклов «Глас озанов» для голоса, саза, тара и уда, Севде Ибрагимовой - кантаты "Шехиды", Эльнаре Дадашевой - гимна "Слава вашему мужеству" для саза и хора, в которых саз используется как ведущий инструмент.

Художественные и технические возможности саза хорошо раскрываются в сюите "Ашыг-вари" Сулеймана Алескерова, написанного для саза, певца и оркестра народных инструментов. Джаваншир Кулиев сочинил Сонату для саза и альты, Сонатину для саза и квартета духовых инструментов и трио (флейта, виолончель и саз) "Карван".

В сюите "Азербайджан" (1-я часть) Саида Рустамова, "Египетских картинах" (3-я часть) Джангира Джангирова, "Праздничной сюите" (1-я часть) Гаджи Ханмамедова саз ведет основную мелодическую линию и, сочетаясь с духовыми инструментами - свирелью и балабаном, доставляет слушателям истинное наслаждение.

Звуки саза поднимают воинственный дух, украшают свадебные пиршества, духовно обогащают людей, помогают познать окружающий мир, еще раз давая почувствовать всю несравненную красоту азербайджанской народной музыки. 🌱

Литература

1. Абдуллаева Саадет. Народный музыкальный инструментарий Азербайджана. Баку, Элм, 2000.
2. Bunyadov Teymur. Əsrlərdən gələn səslər. Bakı, Azərənəşr, 1993, s. 181- 200.
3. Qasimli Məhərrəm. Ozan-aşıq sənəti. Bakı, Uğur, 2007.
4. Kərim Məcnun. Azərbaycan musiqi alətləri. Bakı, İNDİGO, 2010, s. 120-126.
5. Kərimi Səyavuş, Quliyev Akif, Əliyev Mübariz. Saz məktəbi. Bakı, Qarabağ, 2007.
6. Мамедов Тариель. Традиционные напевы азербайджанских ашыгов. Баку, Ишыг, 1988.
7. Намазов Кара. Азербайджанское ашыгское искусство. Баку, Язычы, 1984.
8. Xəlilov Nizami. Qopuzdan saza, ozandan aşığa // Dədə Qorqud, 2002 /III, s. 83-104.
9. Həkimov Mürsəl. Azərbaycan sazı // Dədə Qorqud, 2003 /I, s. 17-30.
10. Эльдарова Эмина. Искусство ашыгов Азербайджана. Баку, Ишыг, 1984.

The article provides information about the Saz, one of the key Azerbaijani folk instruments broadly used by folk narrators, the Ashugs, as well as its origin, structure, musical features and the role of the Saz in folk music and professional composing