

18 октября 1969 г.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМИТАСА

Великий художник и мыслитель

ВЫДАЮЩИЙСЯ деятель до-революционной армянской музыки, создатель прогрессивных традиций армянской музыкальной культуры, Комитас является основоположником новой армянской классической музыки. Его творчество оставило неизгладимый след во всех областях армянской музыкальной культуры. В историю музыки Комитас вошел как выдающийся композитор, теоретик-исследователь, выдающийся певец, дирижер, хормейстер, педагог, публицист, просветитель, собиратель народных песен.

Верный сын своего народа, передовой мыслитель эпохи, Комитас всегда был в центре общественной жизни Армении. В письме от 14 июля 1909 года к известному армянскому литератору и общественному деятелю Аршаку Чобаняну Комитас, обеспокоенный судьбой своего народа, пишет: «Уже беззубая ныне дашнакская клика весьма недовольна католикозом, но не смеет открыто выступать. Да и не будет, с них, — хватит уж, сколько поломали и поналечили нашу внутреннюю и внешнюю жизнь бессмысленным хвастовством и несуществующей силой. Однако нас безмерно радует то, что наши армяне в турецкой Армении уже хорошо поняли всю гибельную линию этих партий и приложили и прилагают все силы, чтобы освободиться от их гнета и чтобы не прибавилась в их жизни еще одна бездарная опера».

Разоблачая реакционную сущность партии дашнаков, Комитас пишет статью «Судьба нации» (1914—1915). Пронизанная вдохновенным пафосом большого художника-публициста, статья эта представляет собой своеобразный приговор всем армянским националистическим партиям.

Как великий художник и передовой мыслитель своей эпохи, Комитас боролся за объединение армянского народа с Россией. «Нашего спасения мы можем достигнуть лишь у стен Петербурга...» — пишет он в письме к А. Чобаняну. — Необходимо, чтобы все армяне могли объединиться под рукой одного государства, под одним законом, поднялись и развивались, и нравственно и материально, а потом само время принесет нам великую свободу».

Истинный художник-гражданин, Комитас был озабочен судьбой своего многогосударственного народа. И это закономерное явление для всех великих художников, связывающих свою жизнь и творческую деятельность с народом, от имени которого они выполняют свою историческую миссию.

«Народная песня призвана сыграть великую роль в начертании путей истинной музыки будущего». Это убеждение Комитаса.

Многие деятели армянской музыкальной культуры собирали, записывали и обрабатывали народные и гусанские песни. Интерес к народному творчеству проявился во второй половине XIX века, когда создавались благоприятные общественно-политические условия для развития профессиональной музыки. Но только Комитасу было суждено стать создателем армянской классической национально-композиторской школы.

В армянской народной музыке имеется несколько ветвей. Это крестьянские песни, которые наиболее ярко отражают жизнь народа, его горести, радости, чаяния, его труд и быт; городские бытовые песни, песни-романсы; национально-патриотические песни, инструментальные и вокально-инструментальные произведения и ашуто-гусанская песня как профессиональная ветвь народной музыки.

Больше всего привлекали Комитаса крестьянские народные песни. Армянское песенное искусство в записях Комитаса предстает как одна из богатейших ветвей фольклора, как высший образец монодического искусства.

Обращение Комитаса к песенному творчеству трудового крестьянства объясняется тем, что крестьянство составляло огромное большинство тогдашней трудовой массы армянской нации и являлось основным хранителем самобытных традиций, языка и искусства. Он понимал, что крестьянская музыка, в отличие от городской и гусанской, сохранившаяся без каких-либо влияний, может послужить надежной основой в профессиональной музыке для утверждения нового музыкального языка и нового национально-музыкального стиля.

Собирательская деятельность Комитаса была исключительно успешной, так как он не был равнодушным регистратором и коллекционером, он был мыслителем и ученым, который анализировал музыку, был великим художником, ощущавшим силу народно-песенных мелодий. И как верно отмечает музыковед Шавердян, огромное значение Комитаса в том и заключается, что этнографическая научно-исследовательская и композиторская сфера его деятельности неразрывно связаны друг с другом, подкрепляют друг друга.

Этнографические труды Комита-

са — свыше трех тысяч записей народных песен, аналитические статьи и исследования — являются основой армянского музыкального фольклора.

Центральное место в этнографическом наследии Комитаса занимает «Этнографический сборник» (1904), состоящий из 255 записей крестьянских песен. Этот сборник представляет собой огромный материал для изучения основных жанров армянской народной песни.

Среди известных нам законченных сочинений Комитаса главное место занимают сольные и хоровые произведения, почти исключительно основанные на обработке народно-песенного материала.

Комитас — глубокий знаток всех самобытных особенностей армянской народной музыки. В своих произведениях он стремился сохранить самобытный характер и национальную чистоту стиля искусства армянской деревни (такой подход к обработке народной песни, как первое и важнейшее требование, Комитас не раз выдвигал в своих трудах). Он органически сочетал средства современной композиторской техники с национальным мелосом. Эта органичность выявляется не только в том, что гармонические, полифонические средства обработки, фактура его произведений сливаются с народными мелодиями, но и в том, что эти средства помогают конкретизировать, усилить и развить, сделать более глубоким и впечатляющим народный первообраз, и в результате всего этого создать подлинно профессиональное творение.

В песнях и хоровых произведениях Комитас выступал как тонкий художник, хорошо знающий ладовое, интонационное и ритмическое своеобразие и особенности армянских народных песен, владеющий всем арсеналом современной музыкальной техники и умеющий подчинить основному — выделению глубоких музыкальных образов.

Вокальные произведения Комитаса собирают в себя все жанровое разнообразие армянской народной песни и отражают глубокие реалистические картины народной жизни. Здесь имеются песни эпические и трудовые, лирически-любовные и обрядовые, героические и песни-антунги (бездомных), а также парерги (хороводные).

Большая часть этих песен — лирические песни. В них выявляется богатство и многообразие духовной жизни народа, его переживания и настроения.

Лирические песни Комитаса захватывают слушателя своей простотой, ясностью, искренностью и непосредственностью. В большой жизненностью, человечностью и психологическим воздействием. Многие из них приобрели широкую популярность. Таковы «Келер, целер» («Ходил, косил»), «Келе, келе» («Шествуй»), «Чинар эс» («Ты — чинара»), «Гарун а» («Весна»), «Кужн ара» («Взяла я кувшин») и другие, обработанные для голоса с фортепьяно.

Наряду с лирическими песнями Комитас писал и песни, в которых сильно звучит социальная тема. С трагическим величием в них запечатлены те бедствия, которые преследовали трудовое крестьянство, обрекая его на разорение и нищету. Таковы песни «Антуни» («Бездомный»), «Крунк» («Журавль»), «Циран цар» («Абрикосовое дерево»), «Канче крунк» («Кричи, журавль!»).

Эти песни воспринимаются слушателями как большие драматические монологи, психологически насыщенные, воссоздающие величавые портреты народных ситальцев.

В центре этого жанра стоит песня «Антуни». В песне «Антуни» Комитас достигает сурово величественного звучания и создает цельный, могучий образ. В этом сила подлинно трагического, глубоко содержательного произведения.

«Если бы Комитас написал только свое «Антуни», — сказал Дебюсси, — то и этого было бы достаточно, чтобы признать его великим музыкантом».

Превосходно зная принципы классической гармонии и полифонии, он сумел своеобразно использовать эти средства выражения, исходя из специфических особенностей армянской народной музыки, и создать самобытный, оригинальный музыкальный язык. Таким образом, полифоническое искусство Комитаса поистине явилось новой, высшей ступенью армянской профессиональной музыки.

Для полного представления о творчестве композитора отметим также, что Комитас часто обращался к городскому музыкальному творчеству, создавая значительные произведения. К числу городских национально-патриотических песен относятся «Горе той нации» (на слова Хачатура Абовяна), «По берегам Аракеа» (Р. Патканяна), «Услышал я тот милый голос» (С. Шахазиз), «О, как сладок» (М. Пешикташлян), «Пусть не поет уж соловей», «О, как чудесно», «Айастан», «Сипанские храбры» и, наконец, все-

народно известный «Цицернак» («Ласточка»). С точки зрения музыкального языка, стиля, средств выразительности песни этой группы очень заметно отличаются от основных произведений, столь характерных для его творчества. Несмотря на некоторые отклонения от стиля армянских народных песен, в городских произведениях Комитас также достигает определенных вершин.

Кроме вокальной музыки, которая в творческом наследии Комитаса занимает значительное место, им созданы также фортепьянные произведения.

Подлинное творческое лицо Комитаса в инструментальной музыке проявляется в шести фортепьянных танцах, объединенных в цикл миниатюр, представляющих интересные образцы танцевальных мелодий, бытующих в различных районах Армении. В этом цикле композитор ставит перед собой важное творческое задание — на основе этнографического материала создать единственный в своем роде музыкально-поэтический рассказ. Композитор воспроизводит яркое, образное содержание народно-танцевальных сцен, их поэтическое настроение, нежный грациозный облик и характер пластических движений танцующих.

На основании недавно обнаруженных черновых набросков и других документов видно, что опыты Комитаса в области оперной драматургии вовсе не носили преходящего или случайного характера: они вытекали из природы его творчества и требований времени.

Создавшиеся неблагоприятные условия жизни Комитаса не позволили ему полностью осуществить свои замыслы опер «Вардан» («Ануш»), «Сасунские богатыри» и «Жертвы деликатности». Опера «Вардан» о прославленном в борьбе против персидских завоевателей армянском полководце V века Вардане Мамиконяне — историческая опера «Сасунские богатыри» — эпопея-героическая, «Жертвы деликатности» представляет собой комедийные музыкальные сцены, написанные по одноименному произведению А. Пароняна, где даны сатирические зарисовки константинопольских армян — представителей различных слоев общества. Лирическая опера «Ануш» была задумана на сюжет известной поэмы О. Туманяна.

Произведением крупной формы, написанным в полифоническом стиле, можно отнести знаменитый «Патараг» («Литургия») Комитаса. «Патараг» Комитаса не был опубликован при его жизни. Лишь в 1933 году ученик Комитаса Вардан Саргосян восстановил, дополнил и подготовил к печати его произведение.

В музыке «Патарага» привлекает тонкий отбор лучших динамических и близких к народной основе мелодий, умеющих свободно импровизировать характер, разнообразную ритмическую основу, подлинно ритмическую основу, внутреннее интонационно-мелодическое родство самостоятельно и рельефно очерченных голосов.

О вокальном искусстве Комитаса восторженно отзывались виднейшие европейские композиторы, теоретики-музыканты (К. Дебюсси, Р. Шмидт, О. Флейшер, Луи Лалуа), которые видели в Комитасе исключительно талантливого художника.

Пропагандируя армянскую музыкальную культуру, Комитас в 1905—1906 годах едет в Париж с лекциями и концертами. Неутомимый ученый и артист своими концертами и высокой культурой хормейстерского искусства оставил неизгладимое впечатление. Впечатление это было настолько велико, что французские певцы стали принимать непосредственное участие в концертах Комитаса, причем дели они на армянском языке. 1 декабря 1906 года состоялся концерт, в котором пели исключительно французы на армянском языке. На этот концерт откликнулись почти все музыкальные издательства Парижа. Концерт принес новую славу Комитасу и армянской музыке.

Известный французский музыкальный критик Луи Лалуа пишет по поводу концертов Комитаса: «Никто не может меня обвинить в преувеличении, если я скажу, что этот концерт был переворотом в моем появлении удивил нас. Никто из присутствующих, за исключением знатоков (специалистов) не может себе представить красоту этого искусства, которое по существу не европейское и не восточное, а единственное в своем роде. Прекрасные, глубоко волнующие, заложенные и изысканные».

Комитас — многогранный художник и гражданин, оставил грядущим поколениям воспитательное, реалистическое и демократическое искусство, искусство профессиональное, драгоценное культурное наследие, на котором большими буквами начертано светлое имя его бессмертного создателя.

С. ГАСПАРЯН,
заслуженный деятель искусств
Армянской ССР.