

1869

Комитас

1949

Народные истоки творчества

Комитас является одним из наиболее ярких, многогранных деятелей армянской музыкальной культуры. Композитор, педагог, этнограф, ученый, исполнитель, — вот те основные сферы деятельности, которым посвящает он свою жизнь.

Начало формирования творческой деятельности Комитаса совпало с тем временем, когда под влиянием передовой русской культуры в прогрессивных кругах армянской интеллигенции начинает проявляться большой интерес к народному творчеству, в частности, к собиранию и творческой разработке богатейшего музыкального наследия армянского народа.

Комитас, являясь человеком прогрессивного, демократического склада, испытывавший на себе благотворное влияние передовых течений общественной мысли, был одним из пионеров в деле записи народных песен и, тем самым, сохранил для потомков жемчужины народного творчества.

Именно приобщение к живительным истокам музыки, созданной творческим гением народа, предельно ясным языком выражающего свои думы и чаяния, сыграло огромную роль в формировании творческой личности Комитаса. В силу этого его песни и музыка глубоко реалистичны, передает ли он личные переживания человека, рассказывает ли о трагедии бедного крестьянина, — все проникнуто мелодичностью, искренностью и жизненностью. Отношение композитора к угнетенному в прошлом народу нашло отражение в одном из лучших произведений Комитаса — «Ангуни», которое по глубине содержания и музыкально-художественного воплощения является шедевром армянской вокальной музыки.

Непосредственно соприкасаясь с народом, внимательно прислушиваясь к народным песням, записывая их в селах, Комитас изучал и чрезвычайно интересный процесс создания народом песен, в частности, хороших. Своими произведениями, опирающимися главным образом на народно-песенный материал, Комитас заложил основы самобытного армянского многоголосия как гармонического, так и полифонического характера. Ценнейшее достоинство музыки Комитаса в том, что, как гармония, так и полифония в его произведениях исходят из содержания народной песни, складываются из заветов многоголосия, заложенных в самой народной музыке. Поэтому и обработки народных песен Комитасом так естественны и красивы. Каждый образ первоисточника по-новому углубляется под мастерским пером Комитаса, воплощаются контуры и краски, в результате народная жизнь, живая «творческой жизнью», предстает в виде законченного произведения. Обработки Комитасом народной песни далеки от преемственного этнографического «смирования» и являются совершенными художественными произведениями.

То обстоятельство, что армянская народная музыка преимущественно вокальна, дала Комитасу возможность блестяще изучать особенности народной вокальной музыки, она помогла Комитасу заложить основы армянской вокальной школы.

Весьма примечательно, что Комитас был близок с Ованесом Туманяном, стоявшим в своих произведениях на позициях народности. Именно «Ангу» Ов. Туманяна вдохновила Комитаса на создание одно-

именной оперы. Однако эта работа Комитаса, к сожалению, не дошла до нас.

Следуя традициям и опыту своих предшественников Екмалиана и Кара-Мура в работе над хором, Комитас с присущей ему энергией организует хорные коллективы, выступает с концертами, исполняя армянские народные песни.

Однако деятельность Комитаса, выражавшаяся в пропаганде и исполнении многоголосой музыки, в пробуждении любви и интереса к родной музыкальной культуре, нередко встречала ожесточенное сопротивление со стороны реакционных патристических-клерикальных кругов. Но ничто не могло воспрепятствовать целеустремленной деятельности Комитаса — большого патриота и художника.

Комитас — первый профессиональный музыкант, работавший над исследованием армянской музыкальной культуры. Он явился основателем современного армянского музыковедения. И в этой области Комитас в основу своей научно-исследовательской деятельности ставит проблему изучения музыкального фольклора. Труды Комитаса богаты ценными наблюдениями и мыслями.

Комитас, с присущей ему последовательностью, обоснованно и убедительно избирал тех реакционных деятелей, которые пытались доказать, что не существует самобытной армянской музыки. В своей статье «Армянин имеет свою самобытную музыку» Комитас обрушивается на антинационалистические и космополитические тонкости, против неверия в создательные силы народа. Из отрицания взаимовлияния культур различных народов вообще, Комитас на основе долголетнего своего опыта блестяще доказал самобытность и оригинальность армянской народной музыки.

Комитас — создатель армянской профессиональной музыкальной школы. Ему принадлежат замечательные образцы музыкального творчества, являющиеся примерами не только армянской, но и мировой музыкальной культуры.

Специального рассмотрения требует вопрос исполнительского мастерства Комитаса-певица. Оставшиеся немногочисленные грамзаписи и отзывы современников свидетельствуют об изумительном мастерстве — Комитаса-певца — непревзойденного исполнителя армянских народных песен.

Произведения Комитаса и его замечательные обработки народных песен любимы нашим народом, исполняются во всех уголках нашей республики.

В своем выступлении на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) тов. А. А. Жданов говорил, что «развитие музыки должно идти на основе взаимодействия, на почве обогащения музыки «лучшей музыкой народной!» В свете этих слов творческое наследие Комитаса приобретает особое значение, как образец для советских композиторов, имеющих все условия для создания произведений, достойных великой сталинской эпохи.

Имя Комитаса близко и дорого трудящимся нашей страны, так как в течение всей своей творческой деятельности он был близок к народу, к его творчеству.

В основе многогранной творческой деятельности Комитаса лежал один основной принцип, выраженный им в следующих словах: «Величайшим творцом является народ, идите и учитесь у него».

М. АРУТЮНЯН.

Классик армянской музыки

Восемьдесят лет назад, в 1869 году, в бедной семье ремесленника родился Согомон Согомомян — будущий великий армянский композитор Комитас. Рано лишившись матери, а затем и отца, он попадает в Египадзю и определяется в духовную академию.

Обладая редкими музыкальными способностями и замечательным голосом, Согомон выделяется среди товарищей и вскоре записывается в хор. Будучи основательно знакомым с историей и литературой, он приобретает к русской культуре, изучает произведения русских и европейских классиков. У одного из первых своих учителей Макара Екмалиана Комитас обучается основам гармонии и полифонии.

По окончании Египадзюнской академии Комитас, после кратковременного пребывания в Тифлисе, едет в Берлин и поступает в частную консерваторию. Одновременно он слушает лекции по философии в университете.

Окончив в 1899 году консерваторию по специальности композиции, Комитас выступает перед научно-музыкальной общественностью с докладом на тему об армянской музыке. Вернувшись на родину, Комитас целиком отдается научно-музыкальной деятельности: собиранию и записи армянского музыкального фольклора, обработке народных песен. Он изучает народное творчество, исследует древнеармянские музыкальные знаки (хазы-немы), занимается педагогической деятельностью, одновременно выступает с концертами хора. Комитас становится страстным пропагандистом армянской народной музыки. Примечательно в этом отношении письмо в 1905 году египадзюнского хора во главе с Комитасом в Тифлис, а в последующие годы — в Баку. Эти концерты имели колоссальный успех.

Начиная с 1906 года, Комитас периодически выезжает в Париж, Берлин, Женеву и другие города Западной Европы, выступая с докладами и концертами.

Плодотворная, кипучая деятельность великого композитора оборвалась в годы первой мировой войны.

В 1915 году армяне, проживавшие в Турции, насильственно были высланы в глубь Малой Азии, в пустыни Месопотамии. Инициаторами этого жестокого изгнания были немецкий кайзер Вильгельм II и кровавое турецкое правительство.

Комитас вместе с другими представителями армянской интеллигенции подвергается пыткам и мучениям. Истязания и физическое истощение десятков тысяч армян туркменами приводят к массовому голоду и эпидемиям.

И хотя ему случайно удалось освободиться и вернуться в Константинополь, но пережитое оставило неизгладимый след. Попытки вернуться к привычному духовному образу жизни, в Париже, в психиатрической больнице, Комитас 22 октября 1935 года умирает. В 1936 году останки Комитаса были перевезены в Советскую Армению и погребены в Ереване, в пантеоне деятелей науки и искусства.

Комитас дорог нам, как классик армянской музыки. Его знает и ценит музыкальная общественность всего великого Союза Советских Социалистических республик.

Служение народной музыке явилось содержанием жизни Комитаса, неутомимого исследователя народного песенного творчества. Огромный талант, знания и творческие взгляды Комитаса выдвинули его как борца за новое направление в армянской музыке.

Отдавая своему любимому делу, музыкальному искусству, Комитас наталкивался на огромные трудности. Он захлебнулся в душевной атмосфере египадзюнского пер-

Комитас. Рисунок худ. Р. Рухьяна.

Мысли Комитаса

«Народная песня — бесконечный словарь явлений и образов природы».

«Величайшим творцом является народ, идите и учитесь у него».

«Своим долголетним трудом я проложил себе прямую дорогу, по которой я шел до сего времени и буду идти в дальнейшем, насколько хватит сил. Никакое препятствие не может сбить меня с этого пути, в правдивость которого я верю всей душой».

В дни юбилея

В Государственной публичной библиотеке им. Маршала открылась выставка, отображающая жизнь и творчество Комитаса. Среди экспонатов — сборники отдельных произведений, исследования по армянской музыке, первые издания его песен Комитаса, книги и фотоснимки, рассказывающие о жизни и деятельности композитора.

Музыкальная школа гор. Египадзю отмечает 80-летие со дня рождения великого армянского композитора Комитаса. В школе состоится торжественный вечер для учащихся и родителей. После доклада о великом композиторе силами учащихся будет дан концерт из произведений Комитаса.

Артиллерия проводит цикл концертов из произведений Комитаса. Уже состоялись первые концерты.

В концертах принимают участие: Государственный квартет им. Спендиарова, народные артисты республики Шара Талю, Т. Сазандарян, заслуженный артист республики А. Тер-Абрамян, солистка Государственного театра оперы и балета им. А. Спендиарова Гоар Гаспарян.

23 сентября в клубе консервного заво-

да для рабочих и служащих был организован торжественный вечер памяти Комитаса. С докладом о великом композиторе выступил заслуженный деятель искусств С. Гаспарян. В концерте приняли участие заслуженный артист республики А. Тер-Абрамян, скрипач Р. Богданян и пианист О. Хараджян, исполнившие произведения композитора.

Вечера памяти Комитаса состоялись также на заводе «Арагат» и на машиностроительном заводе.

Во всех классах музыкальной десятилетки им. П. Чайковского проводятся беседы о жизни и деятельности классика армянской музыки Комитаса.

Организуется экскурсия школьников в Государственную публичную библиотеку им. А. Маршала, на выставку, посвященную Комитасу.

28 сентября в школе состоится юбилейный вечер, на котором с докладом на тему «Роль Комитаса в развитии армянской музыки» выступит заслуженный деятель искусств С. Гаспарян. Затем учащиеся и педагоги вокального отделения исполнят произведения композитора.

Комитас. Запись армянской народной песни. Фото репродукция А. Погоса.

воинских. Реакционное духовенство не могло примириться с демократическим направлением в музыке, создаваемой Комитасом. Отсюда тот конфликт, который возник и все углублялся между Комитасом и духовенством.

Результатом плодотворной деятельности Комитаса, обработки армянских народных песен явился: первый сборник «Армянская лира», изданный в 1907 году, последующие два — сборники «Армянские крестьянские песни», «Ло-ло» и другие сборники.

Вооруженный знаниями, музыкальной техникой, обладавший исключительным талантом, будучи редким знатоком армянской народной песни, ее ладо-ритмических и мелодических особенностей, Комитас раскрыл содержание, глубочайшие истоки армянской народной песни, поднял ее на высокую ступень профессионального мастерства.

Как замечательный исполнитель армянской народной песни, он умел передать ее внутреннее содержание, органическую связь слова и мелодии. Так он исполнил «Молад Мирза», «Ангуни», «Крунк» и

другие песни, вошедшие в золотой фонд армянской музыкальной культуры.

Обработанные Комитасом для фортепиано армянские народные танцы показывали, сколь правдиво передает он их характерные особенности, ритм.

Полифонизм Комитаса основывается на сочетании интонационных и ритмических особенностей армянской народной песни (свадебная «Аравоту барн дус»). Мелодическая линия является преобладающей в песнях Комитаса.

Другим характерным моментом в обработке народной песни у Комитаса является то, что он соединяет отдельные песни в одно целое, исходя из средств их содержания и мелодического и ритмического строя. Таким образом им созданы песни «Кэли ерг» (для четырехголосного хора и соло), «Шираши пар» и др.

Однако творчество Комитаса не ограничивалось лишь обработками. Великий композитор создал ряд таких оригинальных произведений, как «Каканки» («Куропаточка»), «Алазиз барн сарис» («На высокой горе Алазиз»). Первое из них написано на стихотворение Ованеса Ту-

Великий подвиг

Комитас — мой современник; долгие годы прожили мы вместе, встречались, бездельничали, вместе путешествовали. Но все это теперь кажется таким далеким. Комитас для меня как легенда, а его жизнь и славное дело — прекрасная сказка.

В школьные годы мы, ученики, шутили о нем: «Его павоственное уху отырыто для аруков мира». И действительно, музыка для него становилась жизнью. Он внимательно прислушивался и записывал каждую песню, которую слышал.

Комитас — гордость нашего народа. Чем же заслужил он высокие признания? Тем, что нашел путь к национальной песне, положил начало армянской национальной музыкальной культуре.

Труд Комитаса, его неутомимый труд показал всему миру глубочайшие корни армянской музыки, корни, которые имеют многовековую давность. Он обратился к истокам армянской песни — к песне труженика, крестьянина, обратил к народной песне Арагатской долины, Ширака, Вана и Муша.

Комитас собрал тысячи песен. Будучи высоко образованным человеком с большой музыкальной эрудицией, Комитас с энтузиазмом и свойственным ему величайшим терпением стал сравнивать, анализировать, изучать в отдельности каждый вариант песенного материала. Он очистил армянскую песню от всего наносного, выкристаллизовал и во всей ее самобытности показал всему миру.

В произведениях Комитаса яро прозвучали мотивы труда, любви, радости и мужества. Музыкальное наследие его стало родом с величайшими национальными сокровищами нашего народа, с его архитектурой и эпосом о Давиде Сасунском.

Овладев, ясным днем, гостил я в Египадзю у Комитаса. Мы сидели вдвоем в саду, под ветвистым деревом. Комитас был увлечен обработкой мужественной армянской песни «Молад Мирза». Восторженный

Комитас спел ее с неподражаемым мастерством. С упоением слушал я его задумчивый голос, который и сейчас свеж в моей памяти.

— Посмотри, — сказал он, — как слитны слова и мелодия. Она родилась на высоких горах, в гремящих потоках... Она родилась в душе храброго и такого кривая, что ее, вероятно, несл Дзенов Оган, а Давид Сасунский слушал».

Глаза Комитаса сверкали от радости. С благодарностью возвращал Комитас народу гармонизированную песню. И крылатая песня вскоре облетела город, подлилась на плечу, победно прозвучала на концертах.

Творчество Комитаса помогло народу еще лучше осознать себя, провозгласить горе и радость армянского трудового народа, пафос его труда, его любовь к родной земле.

Через песню Комитас показал протест и гнев всеми притеснявшегося народа, против гнета и насилия, его тяжкое горе и неутолимую веру в лучшее будущее.

Комитас пал жертвой варварства турецких палачей. Он видел, как веши на смерть женщин, детей, стариков, тысячи и тысячи амян и горячее сердце его не выдержало раи, надломилось, поскелося.

Велико было наше горе, тяжела утрата. Как много неизвестных сокровищ он унес с собой!.. Он мог и сегодня быть с нами в нашей освободенной стране, мог бы создать новые творения. С какой радостью он увидел бы наше талантливое молодое музыкальное поколение, которое чтит его.

Дорогой Комитас, ты с нами сегодня, — со своими великодушными песнями, высоким искусством, со своим великим подвигом. Ты бессмертен. И пока жив народ, будет жить и твоя песня.

Над твоей родной землей звучат твои песни и вместе с ними звучат новые, победные песни труда и свободы.

Аветик ИСААКЯН,

поэт, действительный член Академии наук Армянской ССР.

Незабываемая встреча

Мне, как гусану, в своей жизни пришлось встречаться со многими людьми различных профессий и возрастов. Но встреча с Комитасом произвела на меня неизгладимое впечатление. Это было летом 1912 года, когда Комитас приехал в Кавнафар (ныне село Арагач, Апаранского района).

С восторгом вошел я в дом, где остановился Комитас. Он встретил меня радушно. Узнал, что я гусан, заинтересовался, начал беседовать, сказав, что и он тоже гусан, подражая под этим идею служению народу.

Он живо интересовался, какие песни популярны в народе, любил им. Комитас попросил меня спеть, что я охотно исполнил. Услыхав, он сам спел «Молад Мирза»; пел он удивительно мягко, проникновенно; до сих пор еще в памяти у меня сохранились нежные перепады его голоса.

Ушел я от дорогого Комитаса поздно вечером, сговорившись, что утром мы встретимся вновь. Ночь показала мне очень долгую. На рассвете я направился к Комитасу. Он уже бодрствовал, азял меня за руку, и мы пошли в поле — послушать песни пастухов и подпасков. Солнце уже стояло высоко, когда мы вернулись домой.

В дороге мы встречали крестьянских летчиков, босых в оборванных. Комитас проявлял к ним удивительную нежность: брал их на руки, даскал, расспрашивал.

Он очень интересовался содержанием песен, распевавшихся юношами и девуш-

ками, просил меня после его отъезда отмечать все новое и сообщать ему.

Турецкие злодеи оборвали светлую деятельность Комитаса — нашей национальной гордости. Но оставленное им наследие вечно будет жить, ибо его творчество питалось глубокими истоками народности.

Светлой памяти Комитаса посвящаю я следующие строки:

Народом всей страны любим
Отныне нашей соловей.
Возрождена твоя страна,
Жаль, ты не видишь этих дней!

Умолк навеки голос твой,
В застенках Турции глухих,
Но востану слыша звук живой
В мотивах сладостных твоих.

В них зовы родины слышны,
В них слово правды и добра,
Звучащее из напоены
В отчизне нашей вечно.

По нашим селам, горела
Советский радостный народ
Внимает музыке твоей
И песни все твои поет.

Ты соловей страны родной,
Твоя известность велика,
Бессмертен дневных песен строй,
И в них ты будешь жить века.

Гусан АНХУЖ.

*) Стихи приводятся в переводе Н. Адамья.

малина (из народных мотивов), вторю — на слова И. Иоаннисяна. Все песни своим содержанием, мелодическим строем не только сходны с народными, но их даже трудно отличить от подлинных народных песен.

В рукописях Комитаса сохранились партитуры неотпечатанных его симфоний. Известно также из писем Комитаса, что он собирался написать оперу-трилогию «Давид Сасунский».

В своих замечательных исследованиях, статьях и докладах Комитас раскрывает богатое музыкальное сокровище армянского народа.

Близкий помощник его в деле собирания текстов армянских народных песен был Манук Абеян. Совместно они проделали большую работу и с помощью учащихся Египадзюнской академии собрали около 25 тысяч четверостиший — текстов армянских народных песен. Прочие связанные со своим народом, он брал у него песни и возвращал их ему в творчески переработанном виде.

Комитас поддерживал дружескую связь с передовыми армянскими общественными деятелями — коммунистами, артистами, писателями, художниками. Творчество Ов. Туманяна вдохновило композитора на создание оперы «Ангу», партитура которой, к сожалению, до сих пор не найдена. Портрет Комитаса писали художники П. Терлемезян и Е. Такевский. Композитор был в большой дружбе с художником Г. Баланджяном, с поэтом И. Иоаннисяном.

Интересны воспоминания композитора М. Ф. Гнесина о встрече с Комитасом в 1914 году. Он пишет:

«Узнав, что я был учеником Римского-Корсакова, Комитас сказал мне, что приспешив огромного уважения к этому художнику, и указал на книгу нот и книг по стилю».

«Некоторые суждения Римского-Корсакова и его учебник гармонии — мои настольные книги».

Далее М. Ф. Гнесин замечает:

из нас, что мир накануне страшной войны и что через несколько месяцев армянский народ постигнет страшную трагедию, катастрофа, что творческие мысли Комитаса — композитора и последователя, как гостеприимно встретили меня и дружески беседовали со мной, — оканчиваются его последними творческими мыслями».

Лишь гораздо позже я познакомился с сочинениями Комитаса, убеившись в том, какой это был крупный композитор и талант, какой своеобразный и интересный мастер композиции и как велика его роль в развитии армянской музыки XX века».

Комитас — основатель армянской национальной музыкальной школы. Он внес неопенимый вклад в армянскую музыкальную мысль. Одним из замечательных образцов его научной работы является исследование «Армянские трудовые песни». Комитас борется за переворот демократическое направление в музыке, подвергает критике всякого рода лженаучные взгляды на музыку.

Обладая поэтическим даром, Комитас при обработке текста народных песен оттачивал каждую фразу, не изменяя, однако, народного склада и характера речи. Советские композиторы в своем творчестве неизменно обращаются к народным истокам музыки, к богатому классическому наследию.

«Зачем заключаются в том, — говорил товарищ А. А. Жданов, — чтобы утвердить превосходство советской музыки, создать ноту советскую музыку, включающую в себя все лучшее из прошлого развития музыки, которая отобразила бы сегодняшний день советского общества и могла бы еще выше поднять культуру нашего народа и его коммунистическую сознательность».

Решению этой задачи советские композиторы отдают свои силы, творческое рвение.

М. АГАЯН,

заслуженный деятель искусств Армянской ССР.