

ԱՅՎԱԶՈՎԱԿԻ

(1817 – 1900)

Անմահութիւնը յախտենական գործեր
արտադրելուն մէջն է:

ՈՒՆԱՆ

Այվազովսկիի ծննդեան 125ամեակին առթիւ գրի առնուած այս
տողերը, յարգանքի ու պարձանքի տուրք մըն են, զոր կը պարտինք
մեր նկարիչներուն ամէնէն մեծին եւ ամէնէն ամբողջին:

Այվազովսկի երեւոյթ մըն էր մեր մէջ իր կեանքով եւ իր մեծ
տաղանդով: Հակառակ իր անունին օտար ձեւին եւ իր իշխանական
կենցաղին, Այվազովսկի մնաց հայ որտին ամէնէն մօտ եւ հայ հը-
պարտութեան ամէնէն արդար անդրչիրիմեան անուններէն մին:

Իր արուեստին շուրջ հիւսուած բազմաթիւ պատմութիւնները
ցոյց կուտան թէ, որքան մեծ ու համազային է ժողովրդականու-
թիւնը զոր կը վայելէր; բոլորովին միջազգային նիւթեր նկարելով
հանդերձ:

Ժողովրդականութիւնները երախտագիտութեան եւ համակրանքի
ձեւեր են, զորս կուտան ազգերը իրենց արժանաւոր զաւակներուն:

Այվազովսկի մարմաւորեց հայ վրձինին մեծութիւնը, եւ անով՝
հայ ժողովուրդին մէջ արթնցուց արուեստի ճշմարիս գիտակցու-
թիւնը: Հայը Այվազովսկիով սկսաւ նկարաշական արուեստը սիրել,
ինչպէս կոմիտաս վարդապետով՝ գեղջկական երաժշտութիւնը: Եր-
կու նուիրական անուններ, որոնք բացին երկու տարբեր ճամբաններ
իրենց յաջորդող սերունդներուն:

Կոմիտաս աւելի շուտ կրնար ժողովրդականութիւն շահիլ իր նիւ-
թին բերումով: Մինչդեռ Այվազովսկիին նիւթը հասարակաց ծովն
էր, ալիքներուն դէմ մարտնչող ու ապա խորտակուող նաւերը՝
մարդկային ողբերգութիւններով: Բոլորն ալ ազգային զգացումներու
հետ կապ չունեցող նիւթեր, որոնք դիւրաւ կրնային Այվազովսկին
մեզմէ հեռացնել, եթէ ան չունենար այն անբացատրելի հմայքը, ո-
րով ծով չտեսնող գաւառի տղաքն իսկ իրենց ընդունակութեան փոր-

նաւանդ այլասէր:

Իր մահէն քանի մը ամիս վերջը, շիջեցաւ նաեւ իր կեանքի աղ-
նիւ ընկերունին, որ ենթակայ նոյն տառապանքներուն, և միայն քա-
ջութեամբ տարաւ զանոնք, այլեւ իր հոգածութեամբ կրցաւ շատ քան
թեթեւցնել իր մեծանուն ամուսնին վիճակած ամենաղաւն վիշտերէն:

ԲԺ. ՊՕՂՈՍ ՔՕԼՕԼԵԱՆ

ձերը կը կատարէին, ծովուն վրայ լուսնակ գիշերներ նկարելով։

Այլազովսկիի արուեստին ազդեցութիւնը այնքան մեծ եղաւ, որ, իրմէ վերջ նկող գրեթէ բոլոր հայ նկարիչները ծովով սկսան։ Ծովը պայման դարձաւ ապագայ հայ նկարիչներու նախափորձերուն։ Ումանք իրենց սկիզբը շարունակեցին, մնալով զուտ ծովանկարիչներ, ինչպէս ողբացեալ Մամոխեան։ Հայ ժողովուրդին նկարչական արուեստին ընդունակութիւնը աւելի անկեղծ ու աւելի ինքնատիպ է ծովուն մէջ։ Ծովը մեզի տուաւ աւելի նկարիչներ ու տաղանդներ քան դաշտը։ Այս հասարակաց ջրածաւալը մեր ցեղային արտայայտութեան մուսան եղաւ։ Աղջային զգացումներէն բան մը կայ կարծէք անոր մէջ, հայրենի սահմաններէն դուրս գտնուելով հանդերձ։ Տակաւին մինչեւ այսօր ալ, հայ ժողովուրդը նկարչութիւնը կը սիրէ ծովուն մէջ։ Ոչ մէկ նիւթ այնքան կը խօսի իրեն որքան ծովը, որ չնորհիւ Այլազովսկիի հայացաւ։ Ահա թէ ինչո՞ւ հայ ժողովուրդը տուաւ Այլազովսկիին համբաւէն ալ մեծ բան մը՝ ժողովրդականութիւնը, եւ նուիրագործեց իր օտարածեւ անունը, դնելով զինքը երամէնէն հայանոյշ անուններուն քով։

X

Ծովը, ըստ մթնոլորտի փոփոխութեան, մերթ սիրերդ է ու մերթ ողբերդ։ Մանուկ Այլազովսկի կը տարուի ծովուն պէս պէս երեւոյթներով։ Բնութեան հետ ունեցած հաղորդութիւնը իր մէջ կը դառնայ զղայնութիւն, մտածում ու գործունէութիւն։ Բնութեան գաղտնիքներուն թափանցելու համար կը խրէ իր խուզարկու աչքերը ծովուն գիշերին ու ցերեկին մէջ։ Յափշտակութեամբ կը հետեւի ամպերուն մէջէն լուսնին ճամբորդութեան, ալիքներու կազմութեան ու պայթումին։ Այսպէս է մանուկենրու հետաքրքրութիւնը, յամառ ու անյագ՝ երբ այդ մանկութեան մէջ մարդ մը կայ։

Այլազովսկիի պատանի հասակին՝ մէջ յայտնաբերած չնորհալի հասունութիւնը՝ իր ծննդավայրի (Թէոդոսիա) քաղաքամետին ու շադրութիւնը կը գրաւէ։ Քաղաքապետը զինք Գեղարուեստեաց վարժարան կը զնէ, ուր պատանեկութեան մէջ գուշակուած դէմքը քանի մը տարիէն արժէքի մեծութիւն պիտի ստանար, եւ ուր, փառքի ու պատիւներու մէջ հասակ նետող արուեստագէտներուն լաւագոյն ճակատագիրը պիտի ունենար։

Սակայն Այլազովսկիի իրական վարժարանը բնութիւնը եղաւ։ Ան կոհակներու շառաչին, ծովուն մեղեդիին ու ցայգալոյսին միապական գեղեցկութեան մէջ տեսաւ իր մեծագոյն ուառուցիչը։ Զուրին ու ամպերուն հետ գլուխ գլխի խօսակցութիւններէն ստացաւ իր արուեստին գաղտնիքը, որ է պարզութիւնը մեծութեան մէջ ու ճշմարտութիւնը ազնուականութեան մէջ։

Այլազովսկի խորապէս զգաց ծովուն յուզումները։ Անոր մէջ սպառեց իր գեղագիտական մտածումին ու ներշնչումին կենսունակութիւնները։ Երբեք արուեստագէտ մը այնքան հաւատարիմ չէ մասցած բնութեան մէջ նախասիրած այս կամ այն անկիւնին, եւ զայն զգալու եւ ըմբռնելու ձեւին, որքան «ծովու կախարդը»՝ ծովուն։

Այլազովսկի անունը այլեւս նոյնացած էր ծովի բառին հետ։ Իր մահուան գոյժը ամբողջ թէոդոսիոյ բնակչութիւնը սուգի մատնած պահուն իսկ, ծանօթ անձնաւորութիւն մը ինքնատիպ գաղափարը կ'ունենար Սեւ ծովը Այլազովսկի ծով կոչելու։ Որովհետեւ նկարիչը սիրեց ծովը մինչեւ իր բնազանցական հութեանը մէջ։ Ու այդ սիրելին սորբեցաւ թէ, սէրը արուեստագէտին հոգեկան չնչառութիւնն է, թէ սէրէն զատ չկայ որ եւ է ուժ՝ որ կարենայ հրաշագործել արուեստագէտին մէջ։

X

Այլազովսկի հիացող մըն էր գասական ողբերգութեան։ Ամէնէն աւելի իր խառնուածքին կը համապատասխանէր Փրանսականը։ Անոր ողբերգութիւնները վոխադրեց հեղուկ գետնի վրայ, որ փոթորիկի ատեն կը դառնայ ձոր ու լեռ՝ ձիւնանման գաղաթիւներով։

Խասին ամբողջ ողբերգութիւն մը մտածելէ ու մտքին մէջ դասաւրելէ վերջ կ'ըսէր։ — «Հիմա կը մնայ միայն գրի առնել»։ Նոյն բանը կ'ըսէր հաւանօրէն ջուրերու վրայ ողբերգող Այլազովսկին, որուն վառ երեւակայութիւնն ու ակնային հրաշալի յիշողութիւնը, քանի մը ժամուան մէջ կը ստեղծէին ամպերուն վրայ կենացութիւններ, ջուրերու վրայ կոխներ՝ ալիքներուն ու պարտուղ նաւերուն միջեւ, լաստերու վրայ նետուած մարդոց յուսահատ շարժումներ ու «Ալ մօտ ըլլամ քեզի»ներ։ : Այս բոլորը կը ստեղծուէին հրաշալի նկարչութեամբ մը։ Եթէ Այլազովսկի կը յղանար իբրեւ եղերերգակ բանաստեղծ, կը զգար իբրեւ նկարիչ։ Իր գործերուն մէջ բանաստեղծութիւնն ու երաժշտութիւնը կը կազմեն ներդաշնակ ամրողջութիւն մը, ճշմարիտ ստեղծողի կարողութեանց հետ։ «Քապուը» տիպար օրինակն է, որուն գիծերը յստակօրէն կը հետեւին մտածման շարժումին։

Այլազովսկիի արագութեան գլխաւոր պատճառը իր տեսողութեան անըմբռնելի յիշողութիւնն էր։ «Կը մտածէ, կը զգայ և խօսքը կը հետեւի», — Պոսիւէի պերճախօսութիւնը սահմանող ֆէնըլոնի այս խօսքը Այլազովսկիի համար ըսուած ըլլալ կը թուի։ Անոր յանպատրաստից (improvisation) արտադրութիւնները կը սքանչացնէին ուսուալատականները։ Ցարը օրէ օր կը կապուէր իր պաշտպանեալին։ Այլազովսկիի համբաւը իր երիտասարդ տարիքին մէջ շնուած էր արդէն։ Իր արուեստին բարձրութեան վկաներ են թագաւորչներէ, իշ-

խաններէ ու գեղարուեստական ընկերութիւններէ ստացած տիտղոսները, պատուանշաններն ու ոսկի շքանշանները, որոնք կը կազմեն իր գործերուն շօշափելի պատմութիւնը:

Արուեստը ունի իր կշռոյթի եւ զեղեցիկ կարգաւորութեան (eurythmie) օրէնքները, որոնց կ'ենթարկուի բնութիւնը արուեստի դործ դառնալէ առաջ: Ներդաշնակութիւնը խառնակութեան վրայ, խորհրդածութիւնը քնազդին վրայ՝ կը կազմեն արուեստին հիմնաքարը: Այս բոլորը շատ լաւ ուսումնասիրած էր Այվազովսկի: Կը բաւէ դիտել «Նախոլիի Փարոսը», «Քուրզուֆի գիշերները» եւ կամ «Իններորդ ալիքը» նկարները: Այս իրապաշտ գործերուն մէջ Այվազովսկի քնարերգակ է, կ'երգէ ջուրն ու ամպերը փոխանակ իրարուդէմ հանելու, ինչպէս «Մեծն Պետրոս փոթորիկին դէմ»ին կամ «Նաւարեկութիւնը»ին մէջ, որոնք անցնելով մարդկային տաղանդի սահմանները, կ'երթան բախելու հանճարին դոները:

Այվազովսկի շատ լաւ կը զգար ծովուն թաւալող կշռոյթը, անոր երաժշտութիւնն ու յարաշարժ մարմնին մարդակազմութեան գաղտնիքները: Ծովով լեցուած իր ամբողջ էութիւնը անմիջապէս կը խանդավառուէր, երբ լսէր կամ կարդար ծովային մինոլորտի մէջ կատարուած պատմական գրուագ մը: Իր ողբերգակի մտածումներուն տարօրինակ խաղը քանի մը ժամուան մէջ կուտար անոր ձեւակերպ եւ կենդանութիւն: Որովհետեւ Այվազովսկի օժտուած էր ոգիով մը՝ որուն բարձր ներշնչումը երիտասարդ տարիքին մէջ իսկ ստացած էր հասունութեան հաւասարակշռութիւն:

Այվազովսկիի մէջ ապրեցան միշտ երկու մարդ, իրապաշտն ու գաղափարապաշտը: Երկու մրցորդներ, բայց յաղթանակը, կ'իյնար միշտ իրապաշտին՝ զուտ նկարչութեան: Երբ կը նկարէր վերացական նիւթ մը, ինչպէս «Ստեղծագործութիւնը», որ ամպերէն անդին Ստեղծողին գործունէութիւնը կը պատկերացնէ, նկարչութիւնը չէր ստորագասեր գաղափարին, ընդհակառակն, գաղափարին կուտար տեսակ մը իրապաշտական երեւոյթ:

Ինչ որ տկար էր Այվազովսկիի մէջ, դիմանկարչութիւնն է: Այնքան ատեն որ կը նկարէ հեռաւորութեան վրայ ձգուած դէմքեր, այդ տկարութիւնը կը դառնայ աննշմարելի, բայց երբ դէմքեր կը նկարէ դիմանկարչութեան համար, ինչպէս իր կենդանագերը, կը մնայ միջակ:

Այվազովսկի ծովով միայն պիտի անմահանար ու ծովը պիտի անմահացնէր: Ան մեծ ծովանկարիչի հատիկ մըն է հայկական դաշտին մէջ ծնած:

Այվազովսկի իր գործերուն մէջ երաժշտական է ու բանաստեղծական, պարզ է ու անկեղծ: Կը նկարէ գունագէտի (coloriste) հրաշ-

Մի բնաղըով ու առանց ճիգի: Աւելորդ վրձնումներով չէր ծանրաբեռներ կտաւը, ոչ աւելորդ գոյներով: Գիտէր թէ ճշմարտութիւնը քիչ բաներով կ'ըսուի: Խւրաքանչիւր կտաւ հոգեկան վիճակի ճշգրիտ արտայայտութիւն մըն է, ուր կը տեսնուին Այլաղովակիի ապրումները, յոյզերն ու պատիւներու մէջ անցած 83 տարուան կեանքի ելեւէջները, որոնց ուղղուած այս համառօտ ուսումնասիրութիւնը, իր փառքի ճամբէն անցք մըն է պարզապէս:

Մշակուած մարդ մըն էր Այլաղովակի: Կը սիրէր ընթերցումներ ընել Թոլութոյէն: Բայց «Պատերազմ եւ Խաղաղութիւն» գործին սատողերը իր ստեղծագործութեան պայմաններուն հակաղորութիւններն են — «Արուեստը արհեստ մը չէ, ճշմարիտ զգացումի մը արտայայտութիւնն է: Արդ, արուեստագէտը չի կնրար ապացուցանել ճշմարիտ զգացում մը առանց մեկուսացումի, առանց մարդուն բնական զոյութեան մէջ ապրելու: Ու ճիշդ ասոր համար, ան որ կը գտնուի կեանքի պերճանքին մէջ, վատ պայմաններու մէջ կը գտնուի ստեղծելու համար»: Թոլութոյի տեսակէտը տեսականորէն միայն ճիշդ է: Զեն պակսիր արուեստագէտներ որոնք ստեղծած են հարստութեան, պերճանքին մէջ: Այլաղովակի, ճիշդ է, չունեցաւ Թոլութոյի ըմբռնած արուեստագէտին սրբազն տառապանքը, չունեցաւ զրկանքներով երկնելու պահը: Բայց, իր սրտին մէջ կը կրէր ինչ որ չէր կրեր կեանքին մէջ: Իր կտաները սրտին ամէնէն գեղեցիկ եւ խտացած արտայայտութիւնները կրող ծովալսարհներ են, որոնք ընդհանրապէս կը ներկայացնեն նաւամարտերու, ջրհեղեղներու, նաւաբեկութիւններու եւ խեղդուղներու ողբեր, ամենի ալիքներուն ծոցը վերջացող կեանքերու յուսահատական շարժումներ: Այս բոլորը նկարեց հողին վրայ կոխողի անտարբերութեամբ եւ պալատի մէջ ապրողի զեղին կեանքով:

X

Ինչպէս բոլոր մեծերը, Այլաղովակի ալ համակ գութ էր ու բարեար: Իր ծննդավայրին մէջ փողոցներ, թանգարաններ, արուեստի տուններ ու աղբիւրներ իր անունը կը կրեն: Անոնք ժողովրդական երախտիքի ու մեծարանքի ձեւ ստացած արտայայտութիւններ են:

Մարդկային բնապանցական գեղեցկութեան այս ազնուագոյն համաղրութիւնը, բարութեան հրեշտակ մըն էր, որուն թեւերը հաւաքուած են դէմքին աջ ու ձախ կողմէրը:

ԶԱՐԵՀ ՄՈՒԹԱՑԵԱՆ