

АННА ХАЧАТРЯН

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ И СТРУННОГО ОРКЕСТРА Т.
МАНСУРЯНА КАК ИСПОВЕДЬ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ
НАЧАЛА 80 ГГ. XX СТОЛЕТИЯ

Т.Мансурян - один из известных композиторов Армении, композитор, творчество которого отличается яркой индивидуальностью стиля, музыкального языка. Мансурян - пытливый художник, для почерка которого характерен широкий спектр выразительных средств, употребление разнообразных приёмов современной композиторской техники, благодаря чему каждое произведение автора всегда звучит ново и современно.

В богатой творческой биографии композитора жанр инструментального концерта занимает особое место: Концерт для альты и струнного оркестра, Концерты для виолончели и оркестра и т.д. К жанру скрипичного концерта композитор обратился в 1981 году, посвятив его первому исполнителю О. Кагану.

Все концерты Мансуряна по своим жанровым признакам отличаются от традиционной трактовки жанра. Концерт как таковой, в характерном виртуозно-праздничном облике, переосмысливается, наделяется глубинным содержанием. Вследствие этого концерт трансформируется в "драму". Естественно, что такая тенденция определила идейно-драматургическую концепцию данного сочинения.

Произведение построено в форме проникновенного монолога (в исполнении солирующей скрипки), раскрывающего внутренний мир лирического героя, для которого каждое воспоминание становится олицетворением надежды, возникающей и внезапно исчезающей в его хаотичном сознании. "Если рассматривать склонность к монологизму, камернизации более широко, - отмечает С.Саркисян, - то в ней можно обнаружить своеобразное отражение популярной ныне монистической позиции, видение мира как бы в одном ракурсе, в одном измерении, при этом с обязательным условием предельной концентрации сознания на феномене личностного, исповедального. Одним из следствий этой тенденции стало использование нетрадиционных для инструментальных концертов преиму-

ственно умеренных и медленных темпов, спокойный тон высказывания.¹

Драматургия концерта, как следствие эмоционального состояния "действующего лица", зиждется на противопоставлении контрастных образов. Размышления героя, в мыслях которого стирается грань между прошлым и настоящим, крушение надежд, трагедия личности - "девиз" романтической эпохи, стал основой в целом неоромантической концепции данного сочинения.

Обилие сольных эпизодов, трактуемых как исповедь героя, сквозное интонационное тематическое развитие материала, одночастная структура свидетельствует о чертах поэмности, проникающих в жанр скрипичного концерта.

Концерт представляет собой одночастную форму с ярко выраженной внутренней трёхчастностью (А В А). Крайние разделы композиции лирико-психологического характера обрамляют эмоционально напряжённый, драматический средний эпизод.

Несмотря на контрастность образов, тематизм концерта имеет единую интонационную природу. Тема, выполняющая роль вступления, в исполнении виолончели, становится идейно-драматургическим стержнем всей композиции. Интонационно-тематическим же зерном концерта является начальный мотив основной темы первого раздела, согласно автору, мотив креста, который зиждется на секундовых опеваниях, основанных на пунктирном ритмическом рисунке и создающих визуально-акустические ассоциации с крестом. Как справедливо отмечено А.Аревшатын, Мансурян "прибегает к излюбленному методу зашифрованности - музыкальные символы проявляют себя в определённых интервальных построениях, графических рисунках в масштабах целой партитуры, которые насыщают произведения особым подтекстом"².

Интересно заметить, что в моментах наивысшего напряжения динамических кульминаций возникает звучание виолончели, а не скрипки, которая определяет душевное состояние героя, его безысходность.

Виолончель, по словам автора, берёт на себя всю смысловую нагрузку и определяет художественно-образную атмосферу концерта.

Концерт открывается скорбно-трагической темой в проведении виолончели. Она отличается повествовательно-монологичным характером, благо-

¹ Саркисян С. Армянская музыка в контексте XX века. Исследование. М., 2002 стр. 39г.

² Аревшатын А. Раздел " Армения" в сб. "История музыки народов СССР" т.7 вып 3., М., 1997., стр.173

даря плавному хроматическому восходящему движению (см. ц.1 партии*). Монолог виолончели предвосхищает появление темы-тезиса концерта - образ несбыточной мечты, утраченных иллюзий. Тема строится на основе повторяющихся оборотов в изложении оркестра (см.ц.5). Она используется в контексте композиции как "цитата" (эпизод), которая не имеет дальнейшего развития.

После повторного показа темы вступления появляется основная тема концерта, в исполнении скрипки. Звук В воспринимающийся как своего рода предыкт к теме, берет на себя ведущую роль (см. ц. 20). Он символизирует некую преграду, мешающую герою выйти за пределы своего микромира, "поймать" мечту, стереть границы между реальным и нереальным. На протяжении всего произведения слушатель становится как бы свидетелем этой борьбы, которая разрешается лишь в конце, позволяя герою обрести долгожданный покой.

Начальный мотив темы основывается на секундовых интонациях, пунктирном ритмическом рисунке, характеризуется мотивностью структуры. Данный мотив, олицетворяющий символ креста, содержит интонации плача (см. ц.24). Мотив креста служит интонационно-тематической основой крайних разделов композиции. Вместе с этим, он является и музыкальным материалом почти всех драматургически акцентируемых эпизодов концерта.

Голоса оркестра в экспозиционной части распределены автором своеобразно. Каждая тема в проведении либо одного инструмента, либо всей группы, повторяется дважды, создавая тем самым принцип имитационного развития музыкального полотна.

Первый раздел завершается проведением двух тем - вступления и темы "утраченных иллюзий". Небольшой сольный эпизод, основанный на постоянном повторении звука В, открывает совершенно иной мир - мир активного действия.

Если в крайних эпизодах вырисовывается образ размышляющего героя, то в среднем - действующего. Для данного раздела характерна эмоциональность высказывания, динамичность развития, своеобразие оркестровой фактуры. Партия оркестра основывается на продолжительных педалях, многочисленных нисходящих глиссандо, прерываемых паузами, что создаёт ощущение "разорванности" (раздроблённости) фактуры.

* Мансурян Т. Концерт для скрипки и струнного оркестра в сб. Три струнных концерта. Ереван, изд. "Хорурдаин грох"1990.

Тема среднего эпизода, в изложении солиста, ритмо-интонационно вырастает из мотива креста. Для неё характерно стремительное восходящее движение, цементирующее вычлененные мотивы (см. ц.160). Скрипка выступает в роли действующего лица, тогда как оркестр создаёт эмоционально-образную атмосферу. В ходе развития фактура оркестра насыщается, драматизируется, приводя к генеральной кульминации концерта (токкатная ритмоформула у tutti оркестра). Проведение темы в оркестровой партии и завершает средний эпизод.

Последний раздел одночастной композиции воспринимается как динамическая реприза. Его начало знаменует появление темы вступления в исполнении виолончели. Следующая тема, основанная на мотиве креста в изложении солирующей скрипки, трансформируется, приобретая трагично-динамические черты. Этому способствует в её развитии использование интонаций элегического по характеру известного романса "Ur lwr" Романоса Меликяна.

В данном разделе идейно-смысловую нагрузку берёт на себя солирующий инструмент. Герой, которого олицетворяет скрипка, сумел выйти за пределы своего микромира, навстречу своим мечтам (звук В в партии скрипки уже не является непокорённой интонационной точкой).

Фактура становится всё более прозрачной. На педальном фоне оркестра (фактурный принцип среднего раздела) трагично поёт солирующая скрипка. Интонации плача, которые кроются в мотиве креста, придают теме скорбно-трагичный оттенок. После небольшого сольного эпизода, в партии оркестра появляется тема "утраченных иллюзий", как напоминание о минутах счастья. Завершающий монолог скрипки, основанный на квинтовых, секстовых скачках по четвертям, воспринимается как мольба, последний крик. Повторяющийся звук В в партии солиста, на педальном фоне оркестра, завершает концерт.

Тихое прощание героя, крах его надежд, нереализованность идей, ностальгия по прошлому - явились итогом идейно-философской концепции скрипичного концерта Т. Мансуряна.

Рассматриваемый концерт отличается глубоко национальной самобытностью интонационного строя, музыкального языка в целом, что является характерной особенностью стиля композитора. Художественно убедительным и органичным представляется включение (в репризной части) начального ритмо-интонационного мотива романса "Ur lwr" Р.Меликяна, указывающее на определенные генетические истоки произведения.

Тематизм концерта отличается мелодической рельефностью, сочетая в себе черты напевности и монологичной повествовательности. Нередко в развитие тематизма проникают полифонические приёмы, особенно в первом разделе (имитационный принцип). Каждый голос оркестра предельно индивидуализирован, что и создаёт богатство полифонической фактуры. Иногда интонационно-родственные темы меняют свой характерный облик, благодаря их ритмическим преобразованиям. Важную роль в произведении играют вычлененные ритмо-интонационные ячейки, обороты, мотивы, которые приобретают в контексте концерта значение символа (мотив креста).

Весьма своеобразно композитор трактует партии солирующего инструмента и оркестра. В первой и третьей части они становятся неразрывными участниками "драмы", помогая наиболее разносторонне раскрыть душевное состояние героя. Во второй же - являются антиподами, с ярким разграничением рельефа (скрипка) и фона (оркестр).

Скрипка предстаёт в концерте во всём своём многообразии. Композитор использует эмоционально-выразительные, виртуозно-технические возможности инструмента. Кантиленная природа скрипки выявляется в развёрнутых сольных эпизодах, виртуозная же - в драматическом среднем разделе.

Трансформация самой идеи жанра повлекла за собой переосмысление виртуозного раздела - каденции. Она заменяется многочисленными сольными эпизодами монологично-исповедального характера.

Партия оркестра, несмотря на обильное применение *divisi*, отличается прозрачностью фактуры, с характерной инструментально-тембровой индивидуализацией тематических линий.

Тенденция к предельной образной концентрации, монологичности высказывания, субъективизации жанра - стала характерной особенностью Концерта для скрипки и струнного оркестра Т. Мансуряна, который, являясь одним из знаковых произведений данного периода, наметил пути развития жанра армянского скрипичного концерта 80-ых годов XX столетия.

Использованная литература

1. Аревшатян А. Рухлян Р., Армения в сб. "История музыки народов СССР" т.7., вып 3.М. 1997. В сб. Армянское советское искусство на современном этапе. Ереван, 1987.
2. Саркисян С. Армянская музыка в контексте XX века. Исследование. М., 2002.