

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ТИГРАНА ЧУХАДЖЯНА

МАРТУН КОСТАНДЯН

История сама поставила творчество пианиста и композитора Тиграна Чухаджяна (1837-1898) на то ключевое место, с которого начался отсчет становления и развития светского профессионального музыкального искусства Армении. Не исключено, что и до Чухаджяна музыканты-армяне, жившие в Восточной Армении, в Западной – на территории Турции, и в других странах Европы и Азии, занимались исполнительством, а кое-кто из них и сочинением музыки. Но благодаря яркой самобытности, а главное – творческому патриотическому порыву Т.Чухаджяна, его имя стало той отправной точкой, с которой началось бурное развитие армянской профессиональной композиторской школы.

По сей день образцы фортепианного и оперного творчества Т.Чухаджяна востребованы исполнителями, а комическая опера «Леблебиджи Ор-Ор ага» (иногда именуемая опереттой «Каринэ»)¹ абсолютно справедливо считается шедевром жанра и до сих пор ставится на престижных сценах, вызывая у публики восторг.

В музыкальном наследии Тиграна Чухаджяна важное место занимает симфоническое творчество. Его перу принадлежит целый ряд симфонических полотен, которые, несомненно, имеют оркестровую ценность. Симфонические композиции Чухаджяна были не только известны в Париже – музыкальном центре Европы начала XX века², но он был оценен как первый не только армянский композитор, но и композитор, который первым в музыкальной истории мира соединил в творческой органике восточный мелос и европейскую технику гармонии, контрапункта и оркестровки.

Симфоническое творчество композитора, по дошедшим до наших времен партитурам, достаточно обширно и обладает качествами высокого симфонизма.

¹ Если внимательно изучить партитуру этого полотна, то становится ясным, что оно переросло жанр легкой оперетты и является блистательным образцом комической оперы.

² К тому же, исполнялись там после смерти композитора.

В своей монографии Анна Асатрян заметила: «В балетных сценах опер Чухаджяна предначертано развитие армянского балета, а оркестровые номера заложили основы армянской симфонии»³. Иными словами, Анна Асатрян свидетельствует о том, что именно Тигран Чухаджян был первым в истории музыкального искусства Армении, заложившим основы трех монументальных жанров в национальной культуре – оперном, балетном и симфоническом.

Долго остававшееся в тени симфоническое творчество композитора в последнее время привлекает к себе серьезное внимание симфонических дирижеров и исследователей.

Объектами нашего исследования стали следующие симфонические произведения, особенности которых раскроют все грани мышления композитора. А это, в свою очередь, станет поводом для оценки симфонического стиля Т.Чухаджяна, взявшего на себя смелость создания первых образцов армянского симфонизма.

- Наиболее интересным и объемным, сопоставимым с жанрами симфонической музыки произведением Тиграна Чухаджяна можно считать «Sinfonia» – Увертюру к первой армянской опере «Аршак II», сочиненной композитором в 1868 году⁴. Нет сомнений и в том, что «Sinfonia» Т. Чухаджяна представляет собой великолепный образец симфонического творчества, созданный по всем правилам жанра и имеющий высокое художественное значение не только в качестве первого образца симфонизма в армянской музыке, но и в масштабах всего мирового музыкального искусства.
- Небольшая пьеса для симфонического оркестра – «Мелодия», достаточно оригинальный образец симфонической миниатюры, в которой есть признаки движения к исконно национальным истокам, но она

³ Ասատրյան Ա., Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը, Երևան, 2011, էջ 450: Asatryan A., Tigran Tchuohadjiani erajshtakan tatrony, Yerevan, 2011, ej 450.

⁴ Об Увертюре к опере “Аршак Второй” см.: Ասատրյան Ա., Անվերջանալի ողիսական. Տ.Չուխաճյանի «Արշակ Բ» օպերայի Նախերգանքը, Երևանսարդ հայ արվեստարանների գիտական առաջին նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 6-13: Asatryan A., Anverjanali vodisakan. T.Tchuohadjiani «Arshak B» operayi Nakherganqy, Eritasard haj arvestabanneri gitakan arajin nstashrjan, Yerevan, 2005, ej 6-13. Ասատրյան Ա., Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը, էջ 65-74: Asatryan A., Tigran Tchuohadjiani erajshtakan tatrony, Yerevan, 2011, ej 65-74.

никак не связана с явлением «ориентализма». Скорее всего, эта пьеса предназначена для циклического произведения, поскольку участие всей группы медно-духовых связано лишь с двумя аккордами и одним унисоном в заключительном кадансе, хотя без второй трубы, двух тромбонов и тубы, объявленных на первой странице в составе оркестра можно было обойтись. Эта пьеса гораздо ближе к мелодической стилистике Востока, чем “Sinfonia”, и в ней однозначно угадывается стремление композитора к освоению восточных музыкальных традиций. И несмотря на то, что полностью это желание удовлетворить Т. Чухаджяну не удалось, мелодия пьесы не только явно содержит в себе интонационность ориентального характера, но и обладает признаками типично восточных мотивных оборотов. Более того – и в ладовой системе, востребованной композитором, и в ритмоорганизации, и даже в гармонии явно ощутима природа не поддельного, а настоящего восточного колорита. «Мелодия» Т. Чухаджяна представляет собой достаточно яркий образец симфонической миниатюры, не лишенной оригинальности и сохранившей художественную ценность до наших дней. Но самое важное в том, что партитура содержит признаки движения композиторской мысли к своим национальным истокам. Очевидно, что достижение национальных идеалов давалось нелегко, но то обстоятельство, что стремление к ним инициировало создание весьма профессионального и образно яркого опуса, уже является свидетельством свершившегося факта – явления миру одного из первых образцов армянского симфонического творчества.

- «Danse Caractéristique, L'oriental», в отличие от «Мелодии», напротив, умышленно ориентален и, по сути, демонстрирует широту образного охвата замыслов композитора. Он явно отдаляет армянскую музыку от усредненно восточной, ориентальной, о чем свидетельствует и сам характер музыки, и даже название произведения. Одним из наиболее достоверных свидетельств того, что Т. Чухаджян глубоко осознавал свое творческое и историческое предназначение в качестве первооткрывателя светской армянской профессиональной музыки, является партитура «Характерного танца» («Danse Caractéristique»), имеющего в названии еще и дополнение – «L'orientale», что означает «восточный». Уже в самом названии содержится мысль о том, что танец хоть

и обладает признаками восточной мелодики, но все же представляет собой образец ориентального Востока, то есть является таким, каким видится европейцам восточная музыкальная культура. По сути, сам термин «ориентализм» является определением смысловой тенденции в музыкальном произведении – в данном случае само произведение является продуктом европейского мышления (оркестровый инструментарий, форма, система фиксации, ладовая структура в базисной основе, ряд кадансов и т. д.), но в метроритмике и интонационной графике есть признак привнесения восточной специфичности. Тот же факт, что композитор сам объявил эту направленность в своем сочинении, является явным свидетельством художественных намерений композитора, а именно – в сферу привычных для него средств выразительности умышленно вводятся элементы восточной музыкальной атрибутики.

- «*Fantaisie Orientale*» – произведение ориентального склада, в котором ориентальная стилистика, скорее всего, служит определенной формой аллегории – обращение к жанру победного марша может восприниматься как намек на сопротивление турецким гонениям на армян, резко усилившимся в конце XIX века⁵. «Восточная фантазия» Т. Чухаджяна представляет собой сложную с точки зрения формообразования композицию, состоящую из четырех разделов, в которых представлены два контрастных образа, и по параметрам развернутости музыкального материала она могла бы быть экспозицией монументальной симфонической поэмы.
- В небольшой, но очень яркой симфонической пьесе “*Canto Armeno*” ощутимо несомненное стремление Т. Чухаджяна к духовности «Земли обетованной» – Армении. К тому же, эта партитура сочинена для полного традиционно-симфонического оркестрового состава, что подтверждает факт свободного владения всеми разновидностями симфонического инструментария. Гимническое начало в музыкальной

⁵ Известно, что по случаю подписания Сан–Стефанского мира Тигран Чухаджян был награжден императором всероссийским Александром II орденом св. Станислава. Этот факт свидетельствует об участии композитора в движении сопротивления турецким гонениям армян.

характеристике пьесы представляется однозначным проявлением патриотизма композитора, посвятившего все свое творчество и общественную деятельность своей далекой Родине!⁶ Основными принципами, которыми воспользовался композитор в данной пьесе, стали ассиметричная повторность в строении мелодии и вариационность – как линий, обрамляющих мелодию, так и вариативность самой мелодии, в которой неточность мотивных повторений, с одной стороны, являлась преодолением мелодической статичности и инициировала эффект безцезурного развития, с другой же – позволяла в общих чертах реконструировать наиболее принципиальные особенности армянской мелодии. И несмотря на то, что музыка пьесы все же в значительной степени принадлежит и явлению ориентализма, Чухаджян в ней сделал важный для музыкальной истории Армении шаг – ему впервые удалось подметить наиболее характерные черты армянского мелоса, которые он воплотил в своем замечательном и высокохудожественном произведении. В сущности, это был прорыв в новое светское музыкальное искусство Армении. И композитор Т. Чухаджян понимал это: именно потому он придал своей пьесе “Canto Armeno” признак гимнического начала!

- «Mouvement Perpétuel» демонстрирует сочетание симфонического мышления композитора с его даром блистательного пианиста. По сути, это концертное полотно, приближенное к жанру одночастного фортепианного концерта, является одной из вершин творчества Т. Чухаджяна наряду с его оперными полотнами и рядом блистательных фортепианных пьес. Кстати, Анна Асатрян рассматривает данное произведение как прототип армянского фортепианного концерта⁷.

Анализ шести симфонических произведений Тиграна Чухаджяна стал достоверным свидетельством высокохудожественного качества каждой из

⁶ Впрочем, территория Турции включает в себя земли Великой Армении, и, возможно, композитор ощущал себя дома, а не на чужбине.

⁷ См: **Ասատրյան Ա.**, Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործության պատմական նշանակությունը (սիմֆոնիա է ծննդյան 175-ամյա հոբելյանին), «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 3 (6), 2012, էջ 94: Asatryan A., Tigran Tchuohadjiani steghagorcutyan patmakan nshanakutyuny, «Akunq», gitakan hodvacneri joghovacu, N 3, 2012, ej 94.

рассматриваемых партитур. Благодаря осуществленному анализу выявились весьма интересные особенности художественного мышления композитора в сферах симфонического жанра.

Так, наиболее важным качеством симфонического мышления композитора является его неумное стремление к освоению типично армянских интонационных основ. Причем Чухаджян четко разделяет сферы исконно армянского мелоса и музыкальный ориентализм, представляя слушателю музыкальные миниатюры, сочиненные и в армянской стилистике, и в восточной манере.

Два опуса – «*Fantaisie orientale*» и «*Danse Caractéristique, L'oriental*», представляют собой образцы музыки усредненного восточного толка, в то время как «*Мелодия*» и «*Canto Armeno*» по характеру мелодизма абсолютно армянские.

К числу типично армянской интонационной музыки следует причислить «*Sinfonia*» – Увертюру к опере «*Аршак II*», и феерически-концертное полотно «*Mouvement Perpétuel*» – в обоих произведениях прочно укоренились черты национально-мелодической традиции.

Т. Чухаджян блистательно владеет формой. В концертном произведении «*Mouvement Perpétuel*» реализована форма рондо, но рондо своеобразное – с признаками двойных вариаций и рондо-сонаты. То есть, это самый сложный образец синтетического формообразования, что свидетельствует о высоком владении техникой формообразования.

В миниатюрах же Т. Чухаджян предельно точен и изящен: почти всегда реализуя репризную трехчастность, он все же каждый из образцов музыки представляет в изысканно своеобразной, неповторимой версии формы.

Особого внимания требуют его инструментально-оркестровые составы: Чухаджян часто пользуется разновидностями инструментов, редко употребляемыми, но очень подходящими для его замыслов. В партитурах не редкость валторны в редко применяемых строях «*in E*», «*in Es*», кларнеты в строе «*in C*», корнеты и трубы в строях «*in A*», «*in F*» и т. д. Например, в «*Fantaisie Orientale*» в одновременности применяются два корнета в строе «*in A*», а вторая пара этой оркестровой четверки – в строе «*in F*».

Это прямое свидетельство тонкого отношения к тембровым характеристикам инструментария в соответствии с композиторским замыслом. Тембровая палитра Чухаджяна напрямую связана с приемами контрапункта – музыкальная

ткань строится так, что все тембровые сочетания прослушиваются рельефно и выразительно. Гармонический язык хоть и приближен к европейскому, но порой основан на ладовых структурах, приближенных к армянской музыкальной традиции. И несмотря на то, что композитор еще не вошел в сферы принципиально ладовых гармоний, но тенденцию к ним явно наметил.

Наконец, достаточно широк охват жанров, связанных с симфонизмом – от изысканных миниатюр до таких развернутых произведений, как «Sinfonia» и «Mouvement Perpétuel», причисляемых нами к монументальным симфоническим полотнам. При этом «Mouvement Perpétuel» представляет собой яркий концертный опус и, несомненно, является первым прообразом жанра, иницировавшим в дальнейшем целую серию сочиненных армянскими композиторами фортепианных концертов.

Таким образом, творчество Т. Чухаджяна во всей своей многогранности заложило прочные основы для наиболее важных направлений в музыкальном искусстве Армении. Речь идет об оперном жанре, балете, симфоническом жанре и жанрах, связанных с фортепианным исполнительством. При этом Т. Чухаджян был не только первооткрывателем, но и является создателем ярких, ничуть не уступающих европейским аналогам по своему качеству произведений, художественно ценных образцов армянского музыкального творчества.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена изучению симфонического творчества Тиграна Чухаджяна (1837-1898). Проанализированы симфонические произведения Т. Чухаджяна – «Sinfonia» (Увертюра к опере «Аршак II»), «Mélodie», «Danse Caractéristique, L'oriental», «Fantasie orientale», «Canto Armeno» и «Mouvement Perpétuel», выявлены музыкально-стилистические особенности, уточнены место и роль симфонического творчества композитора как в его собственном музыкальном наследии, так и в истории армянской музыки.

Ключевые слова – Тигран Чухаджян, симфоническое творчество, «Sinfonia» (Увертюра к опере «Аршак II»), «Mélodie», «Danse Caractéristique, L'oriental», «Fantasie orientale», «Canto Armeno» и «Mouvement Perpétuel», армянская классическая музыка.

ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒԽԱԾՅԱՆԻ ՍԻՄՖՈՆԻԿ ԱՍԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԱՐՏՈՒՆ ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ

Հոդվածը նվիրված է Տիգրան Չուխաճյանի (1837-1898) սիմֆոնիկ ստեղծագործության ուսումնասիրությանը: Վերլուծվել են Չուխաճյանի սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները՝ «Sinfonia» («Արշակ Բ» օպերայի նախերգանքը), «Mélodie», «Danse Caractéristique, L'oriental», «Fantasie orientale», «Canto Armeno» և «Mouvement Perpétuel», բացահայտվել են դրանց երաժրշտական-ոճական առանձնահատկությունները, ճշգրտվել կոմպոզիտորի սիմֆոնիկ ստեղծագործության տեղն ու դերն ինչպես իր ժառանգության, այնպես էլ հայ երաժշտության պատմության մեջ:

Բանալի բաներ – Տիգրան Չուխաճյան, սիմֆոնիկ ստեղծագործություն, «Sinfonia» («Արշակ Բ» օպերայի նախերգանքը), «Mélodie», «Danse Caractéristique, L'oriental», «Fantasie orientale», «Canto Armeno» և «Mouvement Perpétuel»:

DIKRAN TCHOUHADJIAN'S SYMPHONIC WORKS

MARTUN KOSTANDYAN

This article studies the symphonic compositions of Dikran Tchouhadjian (1837-1898) where «Simfonia», the overture for the opera “Arshag II”, «Mélodie», «Danse Caractéristique, L'oriental», «Fantasie orientale», «Canto Armeno» and «Mouvement Perpétuel» are considered. The characteristic features of the musical styles of these works are revealed. The status and the role of Tchouhadjian's symphonic works are specified with regard to his overall musical patrimony as well as the Armenian history of music.

Key words – Dikran Tchouhadjian, symphonic work, Simfonia, «Mélodie», «Danse Caractéristique, L'oriental», «Fantasie orientale», «Canto Armeno» & «Mouvement Perpétuel».