

ОТ БАХА К КОМИТАСУ

КАРИНЕ ДЖАГАЦПАНЯН

В Германии, в предместье Берлина (Протзель) с 2011 г. проводится ежегодный международный фестиваль-конкурс, посвященный Комитасу (организатор – В.Екавян, худ. руководитель – К.Гиланян). Географический ареал участников конкурса довольно широк. Лауреатами конкурса-фестиваля стали кроме исполнителей из Армении также музыканты из России, Японии, Америки, стран Европы (см. сайт [komitas-fest](http://komitas-fest.com)). Однако в задачи данного материала не входит подробное описание результатов проведенных конкурсов, а разъяснение объявленной темы конкурса, воодушевившей музыкантов из разных стран на новые творческие и исполнительские открытия.

Итак, в 2014 г. в качестве девиза фестиваля были взяты имена двух знаковых фигур немецкого и армянского народов - И.С.Баха и Комитаса. Сразу же может возникнуть вопрос: каковы же параллели? Ведь творчество Комитаса (жившего совершенно в другой эпохе) принято сравнивать скорее с творчеством Б.Бартока, учитывая схожую их деятельность, связанную в основном с собиранием, изучением и пропагандой, в одном случае, венгерской народной музыки, в другом - армянской. Тем не менее, заинтересовавшись самой идеей, мы попытались рассмотреть жизненный и творческий путь двух гениальных композиторов в новом, неожиданном ракурсе, что помогло найти некоторые, возможно и отдаленные, однако весьма примечательные аналогии.

- Итак И.С.Бах (1685-1750). Творчество его, как известно, во многом завершило эпоху барокко и одновременно заложило фундаментальные основы эпохи классицизма.

Комитас (1869-1935) в результате своего необыкновенно сложного жизненного и творческого пути явился во многом первопроходцем и в итоге основателем армянской классической музыки и классической армянской композиторской школы.

- Жизнь Баха, в немалой степени связанная с церковью (он долгие годы работал церковным органистом), дала творческие всходы в виде великолепных сочинений духовной музыки – пассионов, литургических и хоральных произведений, кантат, ораторий и т.д.

Комитас в этом плане был, можно сказать, теснее связан с церковью, он стал священнослужителем, учась, а в дальнейшем и работая в духовной семинарии Эчмиадзина, являющейся главной резиденцией армянского католикоса. Здесь он имел возможность ознакомиться, собрать, сконпоновать и использовать в творческих целях древнейшие, широкому кругу слушателей порой неизвестные образцы армянских церковных монодий (некоторые из которых берут начало с V века н.э.). Комитас по-разному обрабатывал эти псалмы и шараканы, писал литургические произведения, вскоре, после нескольких вариантов появился и его знаменитый Патарак (Литургия).

- Наряду с созданием духовной музыки Бах является автором произведений самых различных жанров, за исключением оперы. Это и инструментальные концерты, ансамбли, и арии, и песни. В музыке Баха специалисты зачастую отмечают проникновение интонаций народной немецкой, австрийской, французской и даже итальянской музыки.

Комитас - автор огромного количества собранных им и обработанных для голоса или хорового исполнения народных песен и инструментальных танцев. Причем композитор собирал не только армянские, но и персидские, арабские, турецкие и курдские народные песни, тем самым раскрывая возможности для их самостоятельного музыкального развития. Как и Бах, он не написал опер, хотя и планировал их (в рукописях композитора найдены сцены к операм «Ануш», «Жертвы деликатности», «Сасунские богатыри»). Трагическая судьба не позволила осуществиться многим его планам. (Как известно, она прервалась в результате геноцида армян, осуществленного младотурками в 1915 г., очевидцем которого оказался и Комитас, потерявший душевное равновесие. И это длилось последние 20 лет жизни композитора, прошедшей в одной из психиатрических лечебниц Парижа).

- Баха по праву называют величайшим мастером полифонического письма. Его сочинения в контексте мировой музыки являются эталонами этого стиля письма.

Комитас считается первым армянским композитором, который проложил путь к полифоническому многоголосию в армянской музыке, используя основные элементы этого вида письма и согласуя их с особенностями национального музыкального мышления.

- При жизни Баха церковные власти нередко ставили ему в вину проникновение светских, драматически страстных интонаций в его духовную музыку, чрезмерное очеловечивание духовной, по природе своей отреченной от реальной жизни музыки.

Нечто подобное происходило и с Комитасом. Его обвиняли в чрезмерном увлечении народной музыкой, противоречащей церковным постулатам. Основное противоречие с церковными властями заключалось в том, что Комитас не ставил границ между духовной и народной музыкой, а считал их братом и сестрой. Этот конфликт послужил по сути главной причиной того, что композитор уехал из Эчмиадзина в Константинополь, дабы быть свободным – решение, которое оказалось трагически судьбоносным в его жизни.

- Баха считают не только величайшим полифонистом, но и некоторые музыковеды справедливо относят его и к мастерам гармонического письма. Первым об этом сказал другой великий немецкий композитор – Бетховен, назвав Баха «отцом классической гармонии». Действительно, его музыкальная фантазия и дерзкая философская мысль устремлялась вперед, не зная временных преград. Поэтому в его гармониях можно найти не только все виды аккордообразований, в дальнейшем, естественно, проявившихся с большей очевидностью в классической музыке, но и (исходя хотя бы из наших собственных анализов) наглядные новаторские задатки более поздних периодов развития гармонии, вплоть до музыки XX-XXI веков (полиобразований, кластерных звуко сочетаний). Недаром те же церковные власти порою критиковали непонятные, резкие для их уха и не свойственные той эпохе гармонические сопровождения многих хоральных сочинений Баха.

Комитас также оказался новатором в области гармоний армянской музыки, основанной на им же изученной и разработанной системе образования национальных ладов. Будучи не только композитором, великолепным певцом-исполнителем народных песен, но и музыкальным теоретиком-исследователем, Комитас на практике сумел искусно объединить последние достижения европейской классической гармонии с особенностями музыкально-интонационного мышления своего народа. Эти необычные гармонические образования оказались удивительно современными в музыке композиторов XX-XXI веков. Кстати, созвучность композиторского письма Комитаса с далеко идущими тен-

денциями, получившими большое распространение к 60-ым годам прошлого века, проявилась также в том, что в его сочинениях, в частности, в фортепианных сопровождениях песен особо подчеркивается тембровое качество отдельных звуков, как будто специально разбросанных по разным, отдаленным друг от друга регистрам инструмента. Это своеобразный вид претворения в то время еще неизвестных методов композиции - пуантилизма и сонористики, а лаконичность использования музыкально-выразительных средств говорит также о тяге Комитаса к минимализму – течению, получившему большое распространение в особенности в музыке второй половины XX века .

И если мировая слава Баха неоспорима и получила после его кончины новый всплеск признания, начало которому положил Ф.Мендельсон, организовав публичное исполнение «Страстей по Матфею» в Берлине в 1829 г., по сути через 100 лет после его создания, то судьба Комитаса оказалась в этом плане иной. Несмотря на то, что имя Комитаса упоминается во всех существующих музыкальных энциклопедиях мира, музыка его пока остается, пожалуй, своего рода вещью в себе. Она познается представителями других культур несколько осторожно (возможно, не последнюю роль сыграла в этом и жестоко прерванная жизнь композитора, о которой не всем хотелось громко заявлять). Тем не менее музыка Комитаса постепенно набирает силу признания через творчество исполнителей-энтузиастов разных стран – вокалистов, хоровых дирижеров, инструменталистов. Она проникла и в сферу интересов иностранного киноискусства, к примеру, не раз прозвучав в престижных голливудских фильмах, одним из инициаторов чего был известный продюсер, композитор и певец Питер Гэбриэл. Такому, в частности, распространению армянской музыки, собранной и отшлифованной Комитасом, во многом способствовало искусство интерпретации известного армянского дудукиста Дживана Гаспаряна, которого, собственно, и пригласили сотрудничать с американскими режиссерами (в дальнейшем и с музыкантами и режиссерами других стран). Проникновенно-трогательное исполнение Гаспаряном через бархатные, интимные интонации дудука, к примеру, песни «Дле яман» получило поистине международное признание, звуча повсеместно по радио- и телеканалам не только России и стран бывшего Советского Союза, но и Европы, Америки, Японии.

И наконец, при всем вышесказанном нужно признать, что оба композитора своей внешне несколько аскетичной, сурово самоуглубленной, од-

нако эмоционально насыщенной музыкой и по сей день одинаково пронительно поражают внушительной силой воздействия на слушателя. Искусство этих двух мастеров с заложенным в них неисчерпаемым потенциалом выразительных возможностей и философско осмысленным, жизнеутверждающим мировоззрением является ярким свидетельством их актуальности, примером подражания и источником постоянного вдохновения для многочисленных поклонников их творчества.

РЕЗЮМЕ

В Германии с 2011 года проводится ежегодный международный фестиваль-конкурс, посвященный Комитасу (организатор - В.Екавян, худ. руководитель - К.Гиланян). В 2014 г. в качестве девиза фестиваля были взяты имена знаковых фигур немецкого и армянского народов - И.С.Баха и Комитаса. Эта неожиданно предложенная параллель заставила найти весьма примечательные аналогии между двумя творцами, жившими в совершенно разных эпохах. Отметим некоторые из них.

Оба композитора связаны с возникновением классической музыки. Бах заложил ее фундаментальные основы, а Комитас стал основателем классической армянской музыки. Оба композитора в одной из сфер своей деятельности были связаны с духовной музыкой.

Они являются авторами многочисленных духовных сочинений, в том числе литургических. Оба композитора по-своему отразили в своем творчестве национальные особенности музыкального искусства разных народов. В то же время они явились большими новаторами, предвосхитив некоторые основополагающие веяния музыки последующих веков.

Искусство этих двух мастеров с заложенным в них неисчерпаемым потенциалом выразительных возможностей и философски осмысленным жизнеутверждающим мировоззрением является ярким свидетельством их актуальности, примером подражания и источником постоянного вдохновения.

Ключевые слова - фестиваль-конкурс, эпоха классицизма, церковная музыка, новаторство Баха, полифонический метод письма, новаторство Комитаса, «отец классической гармонии», кластерные звуко сочетания, пуантилизм, минимализм, источники постоянного вдохновения.

ԲԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԿՈՄԻՏԱՍ

ԿԱՐԻՆԵ ԶԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ

Գերմանիայում 2011-ից անց է կացվում ամենամյա միջազգային փառատոն-մրցույթ՝ նվիրված Կոմիտասին (կազմակերպիչ՝ Վ.Եկավյան, գեղ. դեկավար՝ Կ.Գիլանյան): 2014-ից փառատոնի նշանաբան ընտրվեցին գերմանացի ու հայ ժողովուրդների երկու հատկանշական դեմքերի անունները՝ Բախի և Կոմիտասի: Առաջարկված այս անակնկալ զուգահեռը բացահայտեց զարմանալի նմանություն տարբեր դարաշրջաններում ապրած երկու ստեղծագործողների միջև: Նշենք այդ զուգահեռներից մի քանիսը:

Երկու կոմպոզիտորներն էլ կապված են դասական երաժշտության կազմավորման հետ. Բախը հիմնադրել է նրա ֆունդամենտալ սկզբունքները, Կոմիտասը՝ հայկական դասական երաժշտությունը: Երկու կոմպոզիտորներն էլ իրենց գործունեության ոլորտներից մեկում սերտ կապված էին հոգևոր երաժշտության հետ: Նրանք հեղինակ են բազմաթիվ հոգևոր ստեղծագործությունների, այդ թվում՝ պատարագների: Երկուսն էլ յուրօրինակ ձևով օգտագործել և բացահայտել են արվեստում տարբեր ժողովուրդների ազգային երաժշտությունը: Դրա հետ մեկտեղ նրանք մեծ նորարարներ էին, որոնք կանխատեսեցին գալիք դարերի երաժշտության որոշ հիմնադրույթներ:

Այս երկու վարպետների արվեստը, որ լի է արտահայտչական հզոր հնարավորությունների ներուժով, փիլիսոփայական խորքով ու յուրատիպ կենսահաստատ աշխարհայացքով, վառ վկայությունն է նրանց երաժշտության անխախտելի արդիականության, դրանով իսկ ոգեշնչման անսպառ աղբյուր:

Բանալի բաներ – փառատոն-մրցույթ, կլասիցիզմի դարաշրջան, եկեղեցական երաժշտություն, Բախի նորարարությունը, պոլիֆոնիկ գրելաոճ, Կոմիտասի նորարարությունը, «դասական հարմոնիայի հայր», կլաստերային համահնչյուններ, պուանտիլիզմ, մինիմալիզմ, ոգեշնչման մշտական աղբյուրներ:

FROM BACH TO KOMITAS

KARINE JAGHATSPANYAN

Every year, beginning 2011, international festival-contests devoted to Komitas are being held in Germany (organizer - V. Yekavyan; art manager – K. Gilanyan). In 2014 the names of J. S. Bach and Komitas, two of the foremost composers and musicians of Germany and Armenia were chosen as motto for all the future festivals. The setting of these prominent composers of two different eras in tandem brought about an inspiration to explore the analogy between their works.

It was discerned that both composers are associated with the formation and establishment of classical music. Bach has formed one of the cornerstones of the classic music concepts while Komitas is the founder of Armenian classic music. Being closely related to sacred music both composers have created numerous ecclesiastical works and full masses as well. They have in special ways developed a musical style, in which the influences of different folk music combined with intensified version of their national musical language could be singled out. They are great innovators. They have anticipated some future conceptual tendencies in music.

The art of these great artists rich with intensified energetic expression potentials, philosophical wisdom and exceptionally vibrant world-views is the testament of their musical topicality and a source of permanent inspiration.

Key words - Festival-contest, classic music epoch, sacred music, innovations by Bach, polyphonic style, innovation by Komitas, “father of the classical harmony”, cluster sound combinations, pointillism, minimalism, source of permanent inspiration.