

ԱՂԱՎՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԴԵՐԸ ԽԱԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶԻՆ ՄԵԶ

այ կրաժշտութեան զարգացումը զուգընթաց է եղած հայ գեղարվեստի մյուս ճյուղերուն: Մեր անցյալի մշակութիւնն ունինք շոշափելի կոթողներ, իսկ երաժշտութեանը իր անցյալը ներկայացնող գեղջուկ երգերն ու հայ եկեղեցական եղանակները միայն տնիւ Այդ եղանակները բոլորովին անծանօթ պիտի մնային, եթէ չգտնվեր անոնց բանալին՝ խաղերգութեան գաղտնիքը:

Թեև 4-րդ դարու սկիզբն էր, որ քրիստոնեւութիւնը Հայաստանի մեջ դարձաւ պետական կրօնը, բայց մեկ ու կես դաշ մեր ժամերգութիւնները կատարվեցան օտար լեզուով: Սակայն հետզհետ օտար ձեւը տեղի տվաւ Հայ Եկեղեցիի հարազատ ծխակատարութեան առջև: Այդ շրջանն է, Կորյունն է Ազաթանգեղոսն է կճիշովին «հոգևոր երգեր», «սաղմոսներգութիւններ»:

Երկար դարեր մեր հին վանքերը եղեր են նաև երաժշտանոցներ: Երգը վանքերու մեջ առաջ միայն հիշողութեամբ կտրվեր: Հետագային աղալաղումներու առաջքը աննկոյ համար խաչատուր Տարոնեցիին կճորինն հայկական խաղաղութիւնը, որով գրի կաննվին մեր եկեղեցական երգերը: Այս մասին կարևոր և հմտալից աշխատութիւն մըն է Կոմիտասի «Հայոց հին եկեղեցական երաժշտութիւնը»: Կոմիտասի գիտական-տեսարանական պրոպոսիաներուն մեջ ամենակարևորներն ենք հայ խաղաղութեան հետազոտութիւնն է:

«Խաչ» համարժեք է լատիներէն *numa*-ին (նեումա): Այս խաղերը նախ կնմանին արգի աղաղակական գիրերուն, բայց 10-րդ դարէն սկսյալ արևմտյան ժողովուրդները գործածեցին քառակուսի խաղեր՝ երկու կամ

չորս զուգահեռական գիծերու վրա: Հետո քառակուսի լիւրջները փոխվեցան բոլորածեի, և գիծերն ալ, երկուքի կամ չորսի տեղ՝ հինգի:

Արեւելքը մինչև 16-րդ դար պահեր է այդ խաղերը, որոնք սակայն քաղաքական աննպաստ պայմաններու բերումով մոռացութեան մատնվեցան: Հետո հույներուն և ասորիներուն պես հայերն ալ դադարեցան որոշ ժամանակով իրենց սեփական խաղաղութիւնը դործածելի:

Կիրակոս Քանձակեցի պատմիչը, խոսելով հայկական խաղաղութեան մասին, կճիշատակե խաչատուր Տարոնեցիի անունը, որ հայկական խաղաղութիւն կտրվեցներ ամեն կողմ շրջելով: Վիեննայի համալսարանի արևելյան խաղերու մասնագետ պրոֆեսոր Վիշել կճաստատե, թէ հայկական խաղաղութիւնը ավելի հին է քան բյուզանդականը և թէ վերջինս իրր հիմք ունի հայկականը: Հայկական խաղաղութիւնը ծագում կանն յոթներորդ դարէն: Կկարծվի, թէ մեր խաղաղութեան սկզբնական ձևը կազմած են քերականութեան մեջ դործածվող առողանութեան նշանները՝ բուլբ (°), շեշտը (°) և պարուլը (°)՝ ձայնաստիճանի, իսկ երկայնն (°) ու սուղը (°)՝ տեղութեան համար: Այս առողանութեան խաղերը արևելյան ծագում ունին: Հայկական այս խաղաղութեան մասին հիշատակարան մագաղաթներ կան հնագույն շրջանն:

Հայկական խաղաղութիւնը մինչև 16-րդ դար մոռացութեան մատնված էր, բայց 19-րդ դարուն պրոսպեր Պապա Համարածում կիմոնճյան (1768—1839-ին) վերակենդանացուց զայն և քստ Կոմիտասի, 198 խաղերն քնարեց միայն 7 հատ (փուշ, էկորճ, վերնախաղ, բնկորճ, խոսրովային, ներքնա-

X

խաղ և պարույկ), որոնցմով ստեղծեց հայկական ժանոթ ձայնագրությունը՝ բե, խո, նե, պա, պո, նե, վե, բե: Հետո անոր աշակերտները՝ Ություճյան, Գարբիել Երամյան, Օհաննեսյան և մասնավանդ Նիկողոս Թաշճյան¹ կշարունակեն անոր գործը և կկատարելագործեն զայն:

Խաղագիրները շատ հարգանքով կմոտենային երաժշտության խաղանշաններուն, այդ պատճառով ալ պատարագի երգեցողությունը, ժամագիրքն ու շարականոցները գրչագրած ու զարդանկարած են: Անոնք մեղեդիական արվեստի նկատմամբ անհուն սեր մը ունեին և անհուն երկյուղածություն մը: Այս պատճառով է, որ հինեն մնացած խաղերը գրված են մեծ խնամքով, ծիրանի, կապույտ, կանաչ և այլազան գույներով պայծառացած, ոսկիի և արծաթի շողշողումներով գեղազարդված և զարդարված:

Սակայն, երկար ժամանակ, անհնար էր դարձեր թափանցել խաղերու գաղտնիքին, քանի որ, բյուզանդական և ասորական խաղագրություններուն պես, հայկականն ալ մատնված էր մոռացության:

Ձեռնարկելով հայ գեղջուկ երգի պատմական ակունքները գտնելու և հարևան ժողովուրդներու երաժշտության հետ զանոնք բաղդատելու դժվարին գործին, Կոմիտաս վարդապետի համար առաջնահերթ խնդիր էր դարձեր գտնել հայկական խաղագրության գաղտնիքը: Կոմիտաս իր ստեղծագործական կյանքի ամբողջ ընթացքին անընդհատ աշխատեցավ այդ ուղղությամբ: Այդ տեսակետով հատկանշական է Մակար Նկյալյանի պատարագի մասին ըրած իր քննադատությունը. «... Նշանակն ու տաղաչափությունը ուղղելիս, առաջնորդ ունենալ ձեռագիր պատարագամատուցները և հին խաղերը, որոնք անշո՛ւշտ ավելի խոստն են՝ մեռած լինելով, քան մեր արդի կենդանի մեռած ձայնանիշերը»: Կոմիտաս, իր երաժշտական պրպտումներուն և ուսումնասիրություններուն ընթացքին՝ կգիմեր իր շնչավորած հայկական խաղագրության: Ուրեմն ան գտած էր խաղագրության գաղտնիքը—մտերիմներու վկայությամբ, ինք ըսած էր արդեն, թե հայկական խաղագրության տառերեն 132 հատը գտած ու վերծանած էր ու մտադրած էր մոտ ատենեն հրատարակել:

1915 թվականի աղետի հետևանքով Կոմիտաս չկարողացավ ավարտել նաև այդ խոշոր աշխատությունը, և հակառակ իր փափակին՝ չկարողացավ հրատարակել զայն: Այսօր Երևանի երաժշտական գիտահետա-

գոտական՝ Կոմիտասի դիվանին մեջ գրտնրվող ներքոհիշյալ նյութերը² կպարունակեն նաև այդ ասպարեզին մեջ Կոմիտասի ձեռք բերած այն հաջողությունները, որոնք կոչված են բավական լույս սփռելու հայկական խաղագրության հիմնական խնդիրներու վրա և հիմք ծառայելու այդ ասպարեզին մեջ հետագա գիտահետազոտական աշխատություններու:

Կոմիտասի դիվանին մեջ գեղեղված նոր նյութերու ցանկը հետևյալն է.

1. Ժողովրդական երգեր, նոտագրված հայկական ձայնանիշերով, 236 էջ:

2. Հեքյարի և Մշո շորոր, դաշնամուրի համար, 18 էջ:

3. Ծարական, հին եղանակ, 1905 թ., Ս. էջմիածին, 140 էջ:

4. Արևելյան թյուրքական եղանակներ:

5. Ձայնամարդություն, Ֆրից Ալբերտի, թարգմանություն Կոմիտաս վարդապետի, Ս. էջմիածին, 1904 թ., 64 էջ:

6. «Նկարագիր երգոցս Հայաստանեայց եկեղեցւոյ», Ն. Մ. Տոտոյանի, տպագիր, որուն մեջ կան Կոմիտասի նշումները և որուն հետ կազմված է նաև Ն. Շ. Թաշճյանի «Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց»:

7. Խաղարանություն, բառերը՝ հանված հին հայկական ձեռագիրներեն և տպագրյալ գիրքերեն:

8. Անտիպ երգեր, Կոմիտաս վարդապետի, 65 էջ, ընդօրինակված բնագրեն:

9. Տարրական երաժշտություն, սևագրություն, պակասավոր:

10. Տեսրակ, էջումներ, խաղեր և անոնց նշանակությունը, գրված միայն սկիզբեն, 3 էջ:

11. Հոգևոր եղանակներ, 34 էջ, գրված են միայն սկիզբի 15 էջերը:

12. Խառն նյութեր, որոնց մեջ կան երգերու բառեր, քարոզներ, մանկական խաղեր,

1. Թաշճյան եղած է հորս ուսուցիչը 1870-ական թվականներուն, Գում-գարուի Պեղճյան մայր վարժարանին մեջ:

2. 1951 թվականին պատվարժան պրոֆ. Աշոտ Աբրահամյանի միջոցով Բելյուսին ուղարկված Կոմիտասի նոր նյութերու դիվանական ծրարը արդեն կգտնվի Երևանի երաժշտական գիտահետազոտական կարիսենտի Կոմիտասյան դիվանային բաժնին մեջ: Տողերս Կրողը 1952 թվականի հոկտեմբերին մեծ հետաքրքրությամբ պրպտեցի այդ նոր նյութերը, որոնք եկած են զդալիտեն հարստացնելու հանձարեղ Կոմիտասի անվան հետ կապված ազգագրական, երաժշտական, գիտահետազոտական ուսումնասիրություններու, երաժշտական ստեղծագործություններու այն ձեռագրերն ու դիվանական նյութերը, որոնք մեծ խնամքով կպահպին Հայկական ՍՍՌ Գիտություններու ակադեմիայի Արվեստի պատմության ու տեսության բաժանմունքին մեջ:

հանելուկներ, մանկական դաստիարակութեան խորհրդավոր զրույցներ, խրատներ և հայոց նշանագրեր:

13. Անջատ թերթիբու ծրար մը, 53 էջ:

14. Օծթա ըսելով ի՞նչ կը հասկնանք», 3 պրականոց տետրակ մը:

Հայտնագործելով հայ երգի երաժշտական առանձնահատկությունները, Կոմիտաս նշեր է, որ հայ եկեղեցական երաժշտությունն ու գեղջուկ երաժշտությունը նույն հիմքերն ունին:

Կոմիտաս հայ գեղջուկ երգի ուսումնասիրության և մշակման զուգընթաց, առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձուցրել նաև հայ երաժշտության վրա, զայն համարելով հայ երաժշտական մշակույթի կարևորագույն նվաճումներեն մեկը:

Հայ եկեղեցական երաժշտության նկատմամբ Կոմիտասի ցուցաբերած մասնավոր հետաքրքրությունը կակի ձեռարանի ուսանողական տարիներին:

Կոմիտաս հայ գեղջուկ երաժշտության ուսումնասիրության սկսել էր դեռ Բեռլինի իր ուսանողական տարիներին:

1899 մայիս 10-ին Բեռլինի երաժշտական միջազգային համագումարին մեջ Կոմիտաս կատարեց իր անդրանիկ դասախոսությունը, դերմաներեն լեզվով, նյութ ունենալով «Հայ ժողովրդական և եկեղեցական երաժշտությունը»: Այս ընկերության հիմնադիր անգամներեն մեկն էր ինք: Բեռլինի իր այդ դասախոսության մասին կզրեն, «Հայր Կոմիտաս համառոտապես նկարագրեց Հայոց եկեղեցու «Ո՛վ դարմանալի», «Տէ՛ր, ողորմե՛ա» և ժողովրդական երգերից «Սոնսյար», «Անձրեն Եկավ», «Ա՛յ տղա», «Հովարեք»: Կոմիտաս վարդապետ երգեց քրեբեն, պարսկերեն և տաճկերեն երգեր, ցույց տալու համար նրանց և հայկական եղանակների միջև եղած տարբերությունը: Նա ցույց տվեց, թե ինչպես է կարդացվում Հայոց եկեղեցում Ավետարանը, դրա համար նա կարդաց «Ի սկզբանէ էր բանն»: Ապա Հին Կտակարանի մարգարեների գրվածները, կամ սաղմոսները ինչպես են կարդացվում: Սրգեց զանազան շարականներ և հայ ժողովրդական երգեր, նրանց համեմատությունն արավ: Այդ առթիվ գերման նշանավոր պրոֆ. Օսկար Յլայշերը գրում է. «Բեռլինի միջազգային երաժշտության ընկերակցության արահին մեջ Կոմիտասի արտասանած դասախոսությունը հայ հոգևոր և ժողովրդական երաժշտության մասին պիտի մնա անչնչելի մեր ամենքնուս մտքերուն մեջ: Առաջին անգամն էր, որ Բեռլինի մեջ կունկնդրվել նման դասախոսություն մը և թերևս մինչև հիմա այ Փարիզի երաժշտական կա-

ճառին մեջ անգամ չէ լաված այնպիսի պերճ ու ճոխ դասախոսություն մը»:

1914 թվականին Փարիզի միջազգային երաժշտական համագումարին մեջ Կոմիտասի ելույթը՝ հայ գեղջուկ և եկեղեցական երաժշտության մասին՝ ծափողջունվեցավ: Բացի այդ հայտնի է, որ Կոմիտաս ո՛չ միայն ձայնագրեր ու մշակեր էր հայ եկեղեցական երաժշտության գոհարները, այլև բաղմամբային վերածելով անոնցմե շատերը, դանոնք իր համերգային հայտագրերուն մեջ մտցուցեր էր:

Հատկապես ուշագրավ է Կոմիտասի մշակած ու բաղմամբայնած պատարագը: Մեր մեջ պատարագի երգեցողությունը ներդաշնակողներեն առաջինը եղավ Կարա-Մուրզան (1854—1905): Ան ջանք շինայից իր քառաձայն պատարագը տարածելու, հակառակ համառ ընդդիմադիրներն ունենալուն: Կարա-Մուրզայի այդ գործը ունի գեղարվեստական նախնական բնույթ: Կարա-Մուրզային հետո պատարագը խառն խումբի համար քառաձայն է Գեորգ վարդապետ Չորեքյան (Ամենայն Հայոց Վեհափառ Գեորգ Զ, Կաթողիկոս), որուն աշխատանքը բարձրորեն գնահատվել է Պետերբուրգի երաժշտանոցի վարչուիներեն, բայց դժբախտաբար նյութական պատճառներով մնացել է անտիպ:

Հետո սուրբ պատարագը դաշնավորողը եղավ Կարա-Մուրզայի ժամանակակից Մակար Եկմալյան, որ ավարտած ըլլալով Պետերբուրգի երաժշտանոցը, իբր հմուտ երաժիշտ դաշնավորեց պատարագը՝ երեք տեսակ. ա) եռաձայն՝ արական խումբի համար, բ) քառաձայն՝ արական խումբի համար, գ) քառաձայն՝ խառն խումբի համար: Սրեքն ալ, 1896 թվականին կայացրի մեջ տպագրվեցան Գրիգոր Միլունյանի մեկնաստվյամբ:

Արևմտահայոց մեջ առաջին անգամ սուրբ պատարագը բաղմամբայնեց Չուհանյանի և Թաշճյանի աշակերտ Լևոն Չիլինկիրյան, երկու տեսակ. ա) եռաձայն՝ արական խումբի համար և բ) եռաձայն՝ խառն խումբի համար:

Կան տակավին հնդկահայոց քառաձայն պատարագը՝ օրիորդ էմի Աբգարյանի, Չուհանյանի միեյոթ քառաձայնն ու Մխիթարյան հրատարակությունը՝ Հ. Մովսես վարդապետ Արապյանի:

Պատարագի բոլոր այդ դաշնավորումներու հիմնական թերությունն այն է, որ, ինչպես Կոմիտաս կնշել, անոնք չեն գոհացներ հայ

3. Վեհափառի մեջ տված տեղեկության համաձայն առաջիկային լույս պիտի ընծայվի իր քառաձայն պատարագը, խթարությունը երաժշտագետ գիտնական Մուշեղ Աղաջանի:

երաժշտութիւնի յուրահատուկ պահանջները: Այս պահանջները գոհացնելը անհրաժեշտ խնդիր է հայ եկեղեցական երաժշտութիւնի համար, քանի որ այնտեղ յուրաքանչյուր հղանակ ունի տարբեր բնույթ ու տարբեր բովանդակութիւն: Թե՛ն ո՛րքան խստապահանջ էր Կոմիտաս այդ տեսակետեն՝ այդ կերևա այն գրախոսականներէն, որ ան ժամանակին գրեր է Լեոն Զիլինկիրյանի և Մակար Եկմալյանի բաղմամաձայնած պատարագներու մասին:

Զիլինկիրյանի եռաձայն պատարագը երբ Կոմիտասի կղրկվի որպէսզի իր դիտողութիւններն ընէ, ան կգրէ. «Այս բոլորի մեջ, եթէ կա, հայկական տարրն այնքան շնչին է, որ առանց ցաւելու, կարելի է մեկ կողմ դնել, ոչինչ կորցրած չենք լինի»:

Եկմալյանի դաշնավորած պատարագի հրատարակութիւնն առթիվ Կոմիտաս Բեռլինէն գրած է խիստ քննադատական մը («Արարատ», 1898, էջ 111—117), ուր, ի միջի այլոց, կրտսէ, թէ «Բաղմամաձայնութիւնը ձայների ծեփ չէ»: Եկմալյան պատասխանած է Կոմիտասին համակ կիրք եղող բաց նամակով մը: Կոմիտաս իր այդ հողմածին մեջ կգրէ. «Մի՛ մոռանաք և այն, որ ճշմարիտ արվեստագետը օրենքների ստրուկ չպիտի լինի. օրենքը կարող է ծառայել միայն իբրև ուղեցույց, ստեղծագործութիւններն օրենքից չեն բխում, օրենքն է բխում նրանցից»:

Մոտենալով հայ եկեղեցական երաժշտութիւնի ստեղծագործողի հմտութիւնները, Կոմիտաս նախ կբացահայտե արդ երաժշտութիւնի օրենքները և ապա անոնց վրա կկառուցէ իր յուրաքանչյուր բաղմամաձայն դաշնավորումը: Կոմիտաս խորապէս զգացեր էր ու գիտակցեր այդ գործի լրջութիւնը, և տարիներ շարունակ անձնուրաց կերպով կաշխատե իր պատարագի մշակման ու վերամշակման վրա: Պատարագը ան քառաձայններ էր իր էջմիածնական տարիներէն և երգել կուտար զայն հանդիսավոր օրերուն, սակայն անդադար փոփոխութիւններու կենթարկեր:

Կոմիտաս դեռ իր վերջին խոսքը չէր ըսած իր պատարագի մասին, երբ 1915-ի աղետը

եկավ վերջ տալու իր մշակած ծրագիրներուն:

Կոմիտասի թերաւարտ քառաձայն պատարագը փորձեց ամբողջացնել իր աշակերտներէն Վարդան Սարգիսյան, հրատարակելով զայն 1933 թվականին Փարիզի մեջ, Հայկազուն Վարդանյանի մեկենասութեամբ:

Կոմիտաս, իր «Երգեցողութիւնք սրբոյ պատարագի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ» գործին մեջ, հայկական երգին տալով եվրոպական կանոնավոր շափ, պահած է անոր հատկանիշները ամբողջութեամբ, գործածած է հայկական միջոց, ուր կիսաձայնամիջոցները կտարբերին եվրոպականէն: Մեղեդիական կշռույթներու պեսպիսութեամբ, հայկական ոճի գունագեղութեամբ հարուստ և ամեն մի քայլափոխի անակնկալ քաղցրութիւններով կրկնապէս գրավիչ հոյակապ գործ մըն է Կոմիտասի քառաձայն պատարագը⁴:

4. Պոլսահայ ժողովուրդը, 1911-էն սկսելով, ազգային-եկեղեցական մեծ տոներու առթիվ հաճախ վայելի է Կոմիտասի քառաձայն պատարագը՝ հեղինակի խմբավարութեամբ և երգակցութեամբ: Հիշողութիւնս մեջ թարմ է անոր վերջին պատարագը: Կոմիտաս, արտրեն վերադարձին, 1915-ի ամառը, կիրակի օր մը, իր վերջին պատարագը կմտտուցաներ Գոս-Գարուի Մայր Եկեղեցիին մեջ: Կոստանդնուպոլսո ամեն թաղերէն այնտեղ խնդած հավատացյալներուն մեջ կային հարյուրավոր հայ և օտարազգի ախանավոր երաժշտագետներ, որոնք եկած էին Կոմիտասի ներդաշնակած քառաձայն պատարագը լսելու: Այդ օրվան Կոմիտասյան քառաձայն պատարագը, նամանավանդ «Հայր մեր»ը և «Տէ՛ր, ողորմեա՛՛ն առհասկե սնմոտանալի պիտի մնան»: Գոս-Գարուի Մայր Տաճարին մեջ հանդիսավոր սուրբ պատարագ կմտտուցվեր: Կպատարագի խնրը՝ Կոմիտաս, արտրեն վերջ իր առաջին ու դժբախտաբար վերջին պատարագը, որը եղավ անոր կարսպի երգը: Վարը, դասեն, դպիրներու բաժինը կերգեր անոր 60 հոգինոց երկսես երգչախումբը...: Այդ օրվան Կոմիտասի քառաձայն պատարագի դմալելի երաժշտութիւնը եկավ անգամ մը ևս վկայելու, որ անոր քառաձայն սուրբ պատարագը ո՛չ միայն անկրկնելի գեղեցկութիւն մըն է հայ երաժշտական արվեստի մեջ, այլ նաև չգերադանցված նվաճումներէն մեկը հայ եկեղեցական երաժշտութիւն:

