

ՀՏԴ.78.072

Արվեստ

Наира МЕЛИКЯН*Преподаватель Ереванского государственного колледжа эстрадно– джазового искусства (специальное фортепиано)**г. Ереван, Республика Армения. Тел. 098401310**E-mail: naira.melikyan11@gmail.com*

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КОНСТАНТИНА ОРБЕЛЯНА

Статья «Песенное творчество К.Орбеляна» посвящена песенному наследию армянского композитора, руководителя Государственного эстрадного оркестра Армении - Константина Агапароновича Орбеляна. Дан анализ феномена песенного творчества, благодаря которому песни композитора имели широкую популярность, завоевали народную любовь и стали шлягерами эпохи.

Ключевые слова: эстрада, Государственный эстрадный оркестр Армении, шлягер, К.Орбелян, эстрадно джазовая песня.

Ն. Մելիքյան

ՎՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ ԵՐԳԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ

«Վ.Օրբելյանի երգային արվեստը» հոդվածը նվիրված է կոմպոզիտորի երգերի ժառանգությանը: Այն երևույթի վերլուծությանը, որի շնորհիվ երգերը սիրված էին և դարաշրջանի հիթ էին համարվում:

Բանալի իրաւոյթ` հիթ, Վ.Օրբելյան, ջազ-փոփ, երգեր :

N. Melikyan

SONG CREATIVITY BY KONSTANTIN ORBELIAN

The article “Song Creativity” by K. Orbelian is dedicated to the song heritage of the composer. The analysis of the phenomenon, due to which the songs were popular, loved, were hits of the era.

Keywords: hit, K. Orbelian, pop-jazz song

Вторая половина XX века и первые десятилетия XXI века – это время серьезной трансформации армянской песенной культуры, которая характеризуется синкретизмом, синтезом различных направлений и течений. Междисциплинарный подход к изучению явлений, происходящих в это время в армянской художественной культуре, особо актуален сегодня, так как в 90-е годы XX века произошел слом не только государственной идеологической системы, но и как следствие – всей социокультурной жизни армянского общества.

Некоторый анализ советской эпохи и изучение происходящих процессов, говорит о предпосылках к созданию новых форм, жанров, стилей в художественной и, в частности, в музыкальной культуре Армении. Появлению джаза, рока в культуре Армении предшествовала сформировавшаяся в начале XXв. культура переходного периода. Здесь обнаруживаются тенденции к поиску и восприятию новых культурных жанров и форм, среди которых – городской романс (Р.Меликян, А.Тигранян, Н.Тигранян..) Советизация Армении способствовали внедрению новых музыкальных форм, отвечавшим идеологическим установкам молодой Советской республики. Появляются и получают развитие такие формы как: массовая песня, патриотическая песня, лирическая песня с проникновением стилистики джаза. В середине XX века джаз воспринимается в основном, как особая ритмическая музыка. В процессе укоренения и рефлексии профессионалами музыкальной культуры Армении, проникновения в гармоническую, импровизационную, свинговую основу, начинается институционализация джаза и претворение его в феномен армянского джаза. В дальнейшем армянский джаз (А.Айвазяна, К. Орбеляна и др.) начинает оказывать влияние на всю советскую массовую культуру, проникая как в киноиндустрию, театр так и песенное искусство, которое постепенно превращается в феномен советской эстрадной песни. В культурном пространстве СССР середины XX столетия в результате взаимодействия различных художественных стилей, течений и форм (театр, кино, песенное и танцевальное искусство), появляется уникальный, присущий исключительно советской культуре феномен эстрадно-джазовой музыки. Об этом свидетельствует пресса конца 40х-50х лет. «С 19-21 августа (1949г) в летнем зале театра Арм. Филармонии пройдет концерт Государственного эстрадного оркестра Арм. Филармонии с новой программой. Худ. Руководитель А. Айвазян, дирижер оркестра К. Орбелян. В новую программу включены армянские народные песни, танцы, произведения современных армянских и русских композиторов, также сатира, пародия, конферансье и т.д. После концертов в столице республики, Эстрадный оркестр поедет в другие города для показа новой программы».¹ Или буклет- пригласительный билет на концерт в столице Белорусской ССР: «1мая 1951г. Минский окружной дом офицеров. Вечер отдыха генералов, офицеров и членов их семей. В программе-Государственный эстрадный оркестр Армении. Худ.рук.- заслуженный деятель искусств Арм.ССР, композитор Артемий Айвазян, дирижер- К. Орбелян, постановщик танцев Б.Ордоян. Солисты А.Малхасян, Б.Гаспарян, засл. артист Арм.ССР Роберт Еолчан....др... Ведущий

¹ТАСС-«Էստրադային նվագախմբի համերգ» Գազ. «Սովետական Հայաստան» 18 օգոստ 1949, 1949г.на армянском языке.

ТАСС-«Էստրադային համերգ» Գազ. «Սովետական Հայաստան» 20 օգոստ №196 1949год. На арм. яз.

программы Арташес Араратян и засл. артист Арм.ССР Роберт Еолчян.»¹ Массовые песни, посвященные социалистическому труду, отражающие время и высокий патриотизм принадлежат перу уже знаменитых в то время армянских композиторов и авторов песен: А. Хачатуряна, А. Айвазяна, А. Сатунца, А. Арутюняна, Э. Оганесяна, Э. Мирзояна. Стены домов, специальные стенды были увешаны плакатами с изображением счастливых советских тружеников. Социалистический реализм наступал как в литературном, так и художественном творчестве. Мечта о счастливой жизни захватила практически все общество и люди воспринимали эти картины в реальном времени. Этому также были посвящены и исполняемые гимны, песни; счастливая жизнь советского человека, запечатленная на картинах, буквально «лилась» из грамофонов и патефонов. «Вчера в летнем зале театра Арм Филармонии с новой программой Эстрадный оркестр исполнил песни про Сталина, Лауреатов Сталинской премии А.Арутюняна и А.Бабаджаняна. Песню Лауреата Сталинской премии А.Хачатуряна «Ереван», А.Айвазяна «Песня про Москву», Марш-шествие дирижера, пианиста оркестра К. Орбеляна, гусанские песни гусана Ашота и др.»²

Гармоническая основа джазовой музыки, с обязательными атрибутами свинга и импровизации, еще небыли основательно усвоены армянскими музыкантам. Они продолжали видеть в джазе лишь ритмическую основу и эксцентрику. Однако, именно ритмическая основа и эксцентрика положили основу армянской эстрадной песне. Этому способствовала, как утверждает А. Тутунджян³ в своей работе, «наличие генетических общностей между важнейшими элементами джаза и элементами армянской национальной музыки». Еще до войны в Ленинградском отделении Союза советских композиторов, тезис о необходимости создания джазового репертуара был самым острым и звучал во многих выступлениях. Уже никто не заявлял, что джаз не нужен и противников джаза уже не было. Однако «джазу буржуазному должен быть противопоставлен джаз советский»⁴, – настаивал известный музыковед М.С. Друскин. В каком-то смысле, К.Орбелян стал тем композитором, который воспринял новый стиль музыки и переработал его в советскую эстрадно-джазовую музыку. Армянская Советская эстрадно-джазовая музыка большей частью шла по пути песенного искусства. На гармонической основе джаза, свинга, импровизационности, ритмики, используя армянский фольклор, русский романс, К.Орбелян создавал феномен советской песни, армянской эстрадно-джазовой музыки.

¹ *Фонд № 78 Гос.эстр.оркестр Армении. Музей литературы и искусства Армении ,музыкальный отдел.*

² *Թաղևորյան Ալ. Պետական Էստրադային նվագախմբի նոր ծրագիրը» Գազ. «Սովետական Հայաստան» 03 сентября, №208 1949г..на арм.яз.*

³ *Тутунджян А.Г. «Джаз в Армении» ИИ НАН РА стр 4. 2013г.*

⁴ *Скорородов Г. Три влечения Клавдии Шульженко. М., 2007. С. 41.*

Как уже говорилось, важность развития массовой песни обуславливалась тем, что в ней доступно и непринужденно воспевалась идея служения Родине, что способствовало решению задачи духовного единения всей страны. Небывалая по масштабам популярность К. Орбеляна объясняется, во-первых, приоритетом в его наследии песенного жанра – знакового для советского времени, а во-вторых, присутствием в песнях раннего периода достаточно ярко выраженной опоры на маршевость, которая в послевоенные годы – в силу ее коммуникативно-организующей функции – была своего рода отправной точкой для приобретения песнями массового признания. Также необходимо помнить, что марши-шествия были тесно связаны с политической жизнью советского государства, будучи обязательным атрибутом парадов, спортивных мероприятий и празднеств.

Песенные произведения К. Орбеляна объединяет высокий эмоциональный тонус, особая интонационная энергия, яркие запоминающиеся обороты, выводящие песни на высокий художественный уровень. Опора на устойчивые вербальные и интонационные обороты оказывает огромное значение для приобретения песнями черт шлягера, хита. Рассмотрим их функционирование в песенном творчестве К. Орбеляна. При анализе словесных текстов становится очевидным, что они, направленные на единение народа, воспевание Родины и любимых городов, прославление патриотических чувств, любовные и лирические темы, образы природы, родных просторов, увековечивание силы, славы и могущества трудового народа, в синтезе с яркими и колоритными армянскими интонационными оборотами, песни К. Орбеляна не только не теряли своей важности от частого повторения, но и начинали приобретать статус неких гипнотически воздействующих вербально-интонационных символов, ясных и любимых каждым советским человеком. Важным в понимании специфики песен К. Орбеляна как шлягеров является их интонационно-аккумулятивная способность. Небезызвестным является тот факт, что композитор активно и целенаправленно пополнял свой слуховой «багаж», в том числе и благодаря прослушиванию зарубежных радиопередач, посещение концертов во время гастролей, что позволило ему охватить музыкальный опыт прошлого и настоящего и создать подлинные шедевры в сфере советской массовой песни. Важный фактор в этом плане – синтезирующее, обобщающее качество таланта К. Орбеляна, позволившее сплавить в его творчестве, помимо западноевропейских, элементы армянского народного, других интонационных фондов, а также стилистику джаза. В своем интервью К. Орбелян говорил: «Слепое подражание Западу приводит к забвению национального начала в музыке, при этом коверкается и искажается народный вкус, настроенный на тысячелетнем бытии»¹ Помимо вербальных устойчивых оборотов, огромную роль для обретения песнями К. Орбеляна статуса символов эпохи имеет введение «смыслово-волнующих,

¹ *Вердиян И.* «Товарищ песня» Газета «Коммунист» №243, 19 октября 1979г.

общедоступных интонаций-обобщений».¹ Умелое владение интонационным багажом своей и предыдущих эпох, способствовало широкому применению в своих песнях интонационных оборотов-символов, составивших своего рода «лексикон» советской эпохи. Огромное значение при отборе и применении интонационных элементов имела изначальная установка массовой песни на доступность и легкую запоминаемость. Как следствие, устойчивые интонационные обороты, безусловно, должны были сочетаться с особым типом организации материала, которым выступила так называемая «линия скрытого лада» (термин В. Зака, ЛСЛ)². Под данным определением исследователь трактует «драматургию акцентов, то есть последовательность метрических иктов в масштабах всей песни, которая помогает слушателю запечатлеть в сознании ладофункциональные пути мелодии».³ Следовательно, ясность структурного членения мелодики песен К.Орбеляна оказывала огромное значение в процессе быстрого и качественного ее запоминания. Опираясь на труд В. Зака и анализируя песни К.Орбеляна выделим наиболее существенные способы: «сцепление с ударением», «комплекс мечты» и опора на звуки тонического трезвучия. («Галисес».) Помимо традиционных для музыковедения принципов, новые специфические методы организации материала, первый из которых - «сцепление с ударением», связан со структурной устойчивостью, где наиболее важный звук фразы (чаще всего, начальной) становится неким катализатором для следующих фраз и всей песни в целом. Второй из указанных принципов организации материала («комплекс мечты»), отражает связь плагальных интонационных оборотов армянской народной песни: в кульминационной зоне, в апогее интонационной волны, на вершину приходится квинта субдоминанты. Благодаря тонкому наитию, используя различные варианты соединения, К.Орбелян создавал наиболее благоприятные условия для запоминания слушателем песенных мелодий, которые превращались в шлягеры. Рассмотрим, как функционируют названные виды ЛСЛ в песне К.Орбеляна «Аревик» и «Գալիսէ Էս». Активная нисходящая арочная секвенционная композиция из трех нот, несет в себе потенциальную интонационную энергетику, что является основным козырем в столь популярном шлягере «Գալիսէ Էս». Аналогичная структура «сцеплений с ударением» присуща другой не менее популярной песне «Արևիկ» опевающие ямбические обороты вокруг основных тонов, секвенционные обороты.

И.Вердиян в своей статье про К.Орбеляна «Товарищ песня» (1979г.) в газете «Коммунист»⁴ с эпиграфом «Есть хлеб – будет и песня», ярко охарактеризовал значение песни в контексте истории, времени и в частности

¹ Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс / Б. Асафьев – Л. : Музыка, 1971. – 376 с., стр. 268

² Зак В. О мелодике массовой песни: Опыт анализа / В. Зак – М. : Советский композитор, 1979. – 356 с.,

³ Там же, стр 70

⁴ Вердиян И. «Товарищ песня». Газета «Коммунист» №243, 19 октября 1979г.

в творчестве К.Орбеляна. «Портрет эпохи можно сложить из песенных строк. Прозвучит в эфире или с эстрадной сцены строка, и в памяти высветится былая история, незабываемые годы, бег дня полного свершений». «С песней растет человек. И, хорошо когда она товарищ, когда она поддерживает в нас созидательный дух, оптимистичный настрой, когда песня вдохновляет, утешает, возвышает». Отмечая в статье достижения К.Орбеляна, автор пишет: «Прежде всего, примечателен прорыв в сферу неведомых ранее интонаций и ритмов, обновлением, которое продиктовано скоростным движением времени, энергичным пульсом активной жизни», ...«ощущением полноты жизни, оптимизмом времени».

«Первые песенные опыты К.Орбеляна датированы в пятидесятых годах («Марш приветствие») Однако композитор неохотно вспоминал свои опусы 50-х 60-х годов, когда он сочинял в достаточно апробированной манере того периода»¹. В его лучших песнях была индивидуальность, привлекавшая массы слушателей. Эти песни звучали светло, в них чувствовалась подлинная, невымученная жизнерадостность, в них проявлялся настоящий артистический талант превращать будни в праздник. «Люблю тебя, моя Москва», «Мой Ереван», «Ереван и весна в моем сердце» (издана пластинкой известной французской фирмой Шарль дю Мон), «Мир влюбленный и танцующий», «Петь – значит жить» и некоторые другие написаны именно орбеляновским почерком. Особенно популярны песни к кинофильмам, ярко выражая стиль армянской киномузыки 50-60 г. («Путь на арену», «2-Леонид-2», «Сердце поет» вместе с А.Арутюняном). Во второй половине 70-х-80-х годов появляются песни «Сто часов счастья» на сл. В. Тушновой, «Шум берез» (сл. В. Лазарева), «Спасибо жизнь» (сл. Е. Евтушенко), «Любовь не стареет» (сл. Л.Дуряна – поэта, с которым композитор сотрудничал особенно часто), «Ты не тот, кто нужен мне» (сл.И.Резника), «Помните!» (сл. Р.Рождественского). Песни К.Орбеляна как вокальные джазовые стандарты лирически прочувствованы и эмоциональны. Это песни баллады, где благодаря новым выразительным средствам, правдивым интонациям чутко выделяется главная поэтическая мысль. В вокальных партиях большое место занимает речитатив, музыкальная декламация. Композиция разворачивается вслед за текстом и отражает его поэтическое развитие. Вместе с тем композитор к каждой песне находит яркую, запоминающуюся мелодическую фразу. «Сто часов счастья»- это и радость надежды, и горечь сомнений, и смирение. Риторический вопрос «сто часов счастья, разве этого мало?»- является лейтмотивом песни, несет в себе сильную смысловую энергетику. «Шум берез»- это песня-романс в стиле русской народной песни, с глубоко поэтичной и задушевной музыкой. Песня «Помните» как и его балет «Бессмертие» посвящена теме войны. Композитор назвал ее Реквием. Многократным рефреном звучит слово-восклицание – «Помните!». Очень разнохарактерно звучит на протяжении всей песни этот лейтмотив: грозно, неумолимо, наступательно, траурно, жалобно, с надеждой

¹ Берко М. Константин Орбелян.-Ереван; Луйс, 1990г., 128с., стр. 47

и мольбой. Особо была отмечена песня «Любовь не стареет» композитором А.Эшпаем: «Дорогой Котик! Я в совершенном очаровании от твоей песни. Это лучшее, что за последние годы я слышал. Она все время у меня в ушах. Мелодия эта-синоним самой музыки. Ведь, изящество, ее «единственность» - свойство подлинного творчества. Когда слышу – замираю от восторга. Был рад, что Бог надоумил тебя. Дело это очень нелегкое. Желаю всего самого хорошего. – твой А.Эшпай»¹

Если в начале творческого пути песни К.Орбеляна были маршевые, танцевальные, жизнеутверждающие, (в формате, который был описан выше) с достаточно стереотипными образами: любовь, весна, любимый город и т.д., то в дальнейшем появляются интересные формы и образы вокальных произведений. Это песни-баллады, песни – монологи с психологически правдивыми и содержательными поэтическими текстами. Песни К.Орбеляна были одними из самых популярных не только в Армении, но и по всему СССР и зарубежом. Песни Орбеляна неоднократно удостоивались звания лауреата на известном телевизионном конкурсе в СССР «Песня года». Исполнителями его песен были самые известные артисты эстрады Алла Пугачева, София Ротару, Розы Армен, Белла Дарбинян, Левон Севан, Эльвина Макарян, Арташес Авитян, Дмитрий Хворостовский, Арамо, Артур Испирян, Гаяне Оганесян, Татевик Оганесян и др... Это песни «Сто часов счастья»- А.Пугачева, «Шум берез»- Г.Ненашева, Д.Хворостовский, «Аревик»- Г. Минасян, «Галис ес»- Л.Севан, .. «Вокализ»-Т. Оганесян. Международными премиями отмечены песни «Люблю тебя, моя Москва» (Венгрия), «Галис ес» (лауреат шлягерского фестиваля в Чехославакии и в ГДР. Под названием «Шум берез» вышла пластинка популярных песен советских композиторов в Чехославакии. Феноменом песен К.Орбеляна является их интонационная изюминка, которая передает главное настроение песни. И в этом часто заключается заслуга инструментального сопровождения. Именно благодаря богатому аккомпонементу, который на равных с вокальной партией участвует в создании образа и драматургии песни. Это и ритмический стержень передающий драйв, настроение, и типично «орбеляноовские» гармонически насыщенные блок-аккорды, контрапунктические мелодические линии: все говорит об универсальности композитора, применять как джазовые так симфонические приемы. Песни Орбеляна любимы и востребованы до сих пор: звучат по радио, телевидению в новой интерпретации часто звучат «Երգ ճանապարհի», «Երևանյան մեղեդի», «Գալիս Էս», «Արևիկ» и др.

Հոդվածը տպագրության է նրաշխարհում խմբագրական կոլեգիայի անդամ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, Գ.Մուրադյանը:

¹Там же стр 49