
АЛЕКСАНДР АРУТЮНЯН: ЧЕРТЫ КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ

КОКЖАЕВ М. А.

Невозможно переоценить значение творчества Александра Арутюняна как в русле развития музыкальной культуры Армении, так и в мировом масштабе. Уже сейчас очевидно, что востребованность его произведений вышла далеко за пределы Армении, и очень часто его сочинения исполняются лучшими дирижерами и всемирно известными солистами. Целый ряд камерно-ансамблевых и фортепианных произведений вошел в программы обучения в музыкальных вузах России, Европы, Америки и Азии.

Творчество Александра Арутюняна наряду с музыкой Арама Хачатуряна являет собой важнейшую веху в процессе становления и развития армянской композиторской школы, у истоков которой – наследие великого Комитаса.

Александр Арутюнян принадлежит к тому поколению композиторов, которое внесло свою неоценимую лепту в развитие музыкального искусства Советского Союза, вместе с тем приумножив мировую славу национального музыкального искусства.

В его музыке нашли отражение те высокие нравственные ориентиры, которые формируют личность, поскольку объектом искусства всегда является человек, его эмоциональный и нравственный отклик на процессы, протекающие в социуме. Композитор находит самые точные средства выразительности для передачи тончайших нюансов духовного состояния человека – от нежнейшей лирики до вселенской скорби.

Совершенно очевидно, что музыка Александра Арутюняна обращена к слушателю – и не только эстетствующему ценителю композиторского мастерства. Она демократична в истинном значении этого понятия и пронизана идеей объединения общества под эгидой высокой духовности и христианской любви к ближнему.

Можно выявить интересную закономерность, связанную с жанровым многообразием творчества А. Арутюняна: все избранные композитором модели музыкальных форм повторяются в иной инструментальной или оркестровой версии. Так, Тема с вариациями для фортепиано перекликается с Темой и вариациями для трубы и симфонического оркестра. И если фортепианная версия жанра представляет собой ряд изящных инструментальных миниатюр, то второе произведение – грандиозное концертно-симфоническое полотно. Симфония и Симфониетта жанрово похожи, причем Симфониетта – изысканное барочное «дополнение» к идее симфонизма, реализованной в Симфонии. В несколько ином ракурсе можно охарактеризовать жанровую арочность в концертной серии музыкальных полотен А. Арутюняна. Принцип арочности присутствует и внутри каждой из композиций, и это следует отнести к особенности композиторского мышления, к умению управлять музыкальным временем и вызывать у слушателя те эстетические ассоциативные связи в драматургии формы, которые и становятся сущностью концепции произведения.

Одним из важнейших качеств мышления А. Арутюняна можно считать его музыкальную многокрасочность. Композитор удивительно точно ощущает природу инструмента – будь то партия солиста – она всегда царственно величественна и выступает в качестве голоса автора – или же голос в ансамбле или оркестре – в этом случае тембр и специфический ресурс инструмента занимают соответствующее им место в фактуре. Фактурная «вязь» у А. Арутюняна невероятно подвижна и объемна; оркестр всегда ярок, «цветист» и многомерен, пластика контрапункта создает ощущение бездонной пространственности, и в то же время все линии великолепно прослушиваются и сплетаются в «дышащую» живую ткань, над которой парит интонационно чрезвычайно выразительная мелодия.

Всматриваясь и вслушиваясь в технические особенности любого из исследуемых нами творений композитора, нельзя не заметить признаков филигранной работы над каждой, даже самой

мелкой деталью, над логикой композиционной совместимости составляющих целое фрагментов, наконец, над формообразованием, в котором нет ничего лишнего, а есть только то, что необходимо для звуковой реконструкции возникших в сознании творца художественных образов.

Принято считать, что национальная школа композиции развивалась в условиях последовательных эволюционных завоеваний. Тигран Чухаджян – основатель первых образцов армянского оперного искусства – и Комитас, заложивший основу целого ряда фундаментальных принципов национального светского и церковного музыкального творчества, открыли первые «страницы» этого исторического процесса, протекавшего в последние полтора столетия и определяемого как новый этап в искусстве Армении.

Признавая факт становления и развития армянского искусства, мы ставим под сомнение присутствие в этих понятиях элемента эволюции – историко-философской категории, предполагающей диалектику накопления и лишь затем прорыва в новое качество. Напротив, любое новое произведение искусства даже в рамках творческого пути одного композитора является прорывом, масштаб которого определяем художественным уровнем его качественных составляющих. Ни одно произведение искусства за всю историю человечества не являлось результатом накопления каких-то творческих наработок с последующим прорывом в новое качество.

Каждое произведение искусства – это новое творческое слово, ставшее непредсказуемым открытием и в этом качестве запечатлевшее как духовное состояние творца музыки, так и всего социума в тот или иной период чело-веческой истории.

В этом смысле творчество Александра Арутюняна – это глобальное открытие множества граней новейшего музыкального искусства Армении, а в музыкальном наследии выдающегося композитора каждое его произведение является локальным открытием, несущим новое авторское слово слушателю, то самое

слово, которое никогда прежде не «произносилось», а прозвучав, стало явлением эталонным, ключевым.

Говоря о творческом пути Александра Арутюняна, следует отметить, что все этапы его творчества – будь то ранний, средний или поздний – совершенны: первые же образцы его композиторской мысли, такие как «Праздничная Увертюра», «Симфониетта» для струнных или «Симфония» являются примерами художественного мастерства. В свете сказанного все наследие композитора представляется вереницей жанровых и композиторских открытий, пополнивших сокровищницу армянского музыкального искусства.

Нет ни единого музыкального жанра, в котором не работал бы Александр Арутюнян. Его камерное творчество охватило все существующие сольные и ансамблевые жанры. То же самое можно сказать и о жанрах монументальных: концерты практически для всех инструментов, востребованных на сегодняшний день в мире музыки. причем некоторые его сочинения на протяжении многих десятилетий не сходят с престижных мировых сцен; кантаты Александра Арутюняна и его хоровая симфония с ударными являются непревзойденными образцами кантатно-ораториального и хорового жанров; опера «Саят – Нова», представляющая собой уникальное сценическое полотно, героем которого является великий армянский певец, – это настоящий музыкальный обелиск, соответствующий величию и значимости человека, жизнь и судьба которого подобна судьбе армянского народа.

Следует оговориться, что полностью проникнуть в таинство творческого процесса невозможно, поскольку это промысел Божий, да и не следует, так как природа самого искусства непостижима на уровне психологии композиторского подсознания. Но отследить детали, присущие уникальному композиторскому стилю, возможно посредством метода определения способа технологического достижения задуманного композитором художественного результата. Поэтому, когда речь идет о взаимосвязи образа и композиционного приема, то имеется

в виду творческий процесс, протекающий в контролируемой части человеческого сознания. Но не секрет, что в композиторском сознании есть и иной уровень, своеобразный «Ящик Пандорры», неконтролируемый личностью процесс, называемый интуицией. Этот уровень композиторского мышления, имеющий, возможно, несколько подуровней, не поддается анализу. Да и не следует вторгаться в эту сферу деятельности композитора, результатом которой является прозрение.

Творческий язык Александра Арутюняна столь многогранен, многоцветен и вместе с тем парадоксален, что попытка классифицировать его композиционные приемы, а тем более тенденции привели бы к выхолащиванию их художественной содержательности. А это означает, что любой прием следует рассматривать лишь в музыкальной процессуальности конкретного произведения, а не в группе ему подобных. Именно поэтому автор отказался от классификационных обобщений, по сути, отнюдь не являющихся целью данного исследования. Анализ музыкального произведения должен быть ориентирован на его абсолютную уникальность, поскольку всякое высокохудожественное явление в искусстве по сути неповторимо, а технология достижения его образно-сущностного содержания есть лишь средство, а не цель. И рассмотрение творческого наследия Александра Арутюняна в этом аспекте является тому прямым доказательством.

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՑԱՆ. ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐԱԿԱՆ
ՈՃԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԿՈԿԺԱԵՎ Մ. Ա.

Ամփոփում

Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործությունը, Արամ Խաչատրյանի երաժշտության հետ միասին, հայ կոմպոզիտորական դպրոցի (որի ակունքներում է հանճարեղ Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգությունը) կայացման և զարգացման կարևորագույն առանցքներից է:

Ալեքսանդր Հարությունյանը պատկանում է կոմպոզիտորների այն սերնդին, որն իր անգնահատելի ներդրումն է ունեցել Խորհրդային Միության երաժշտական արվեստի զարգացման մեջ՝ այս հզոր պետության միջոցով XX դ. ընդլայնելով ազգային երաժշտական արվեստի համաշխարհային փառքը:

Ա. Հարությունյանի մտածողության կարևոր հատկանիշներից է երա-ժրշտական բազմերանգությունը: Կոմպոզիտորը զարմանալի ճշգրտությամբ է զգում գործիքի բնույթը, լինի դա մենակատարի, անսամբլային թե նվագախմբային նվագամաս: Հարությունյանի երաժշտության ամենատպալոքիչ կողմերից են արտահայտիչ մեղեդային մտածողությունը և թեմաներ ստեղծելու արվեստը: Նրա թեմաների տիպաբանությունը խիստ բազմազան է՝ ժամանակի և տարածության մեջ անվերջ և առանց ցեզուրայի զարգացող թեմաներից մինչև հակիրճ, դասական կառուցվածքի թեմաները, որոնք երաժշտական ինքնատիպ պարբերականության են ենթարկվում:

Հարությունյանի երաժշտության կարևորագույն կողմերից է ստեղծագործական անթերի հորինվածքը, այն է՝ ստեղծագործության կառուց-վածքային բոլոր բաղադրիչների՝ ժամանակի և երաժշտական տարածականության մեջ բացարձակապես ճշգրիտ և համաչափ տեղաբաշխումը, տարրական ինտոնացիաներից և ֆակտուրային-հարմոնիկ միկրոմոդուսներից մինչև մասշտաբային մակրոկառուցվածքներ:

**ALEKSANDER HARUTYUNIAN.
THE PECULIARITIES OF HIS COMPOSITION**

M. KOKZHAEV

Abstract

A. Harutyunian's music plays an important role in the process of formation and development of the Armenian compositional school, the roots of which can be traced to Komitas' legacy.

A. Harutyunian belongs to a prominent generation of composers. That generation made its invaluable contribution to the development of arts in the Soviet Union.

It is worth mentioning the richness of colours in A. Harutyunian's music. The composer with amazing accuracy feels the nature of the instrument, whether it is a solo part, a part of an ensemble or orchestra. The range of the composer's subjects is quite wide: from endless themes to short, classically exact ones, which correspond to original musical periodicals.