

**ՄՈՆՈԴԻԱՅԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍԱԿԱՆ
ՎԵՐԱԴՐՍԵՒՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՆԹԱՑՔԸ
ՍՈՎԵՏԱՀԱՅ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ
ԱՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՄ
(1960-70ԱԿԱՆՆԵՐ)**

ԺԱՆՆԱ ԶՈՒՐԱԲԵԱՆ
jasmin3636@mail.ru

ՄՈՒՏՔ

Սոյն յօդուածում բացայայտում է 1960-70ականներին հայ գործիքային երաժշտութեան մէջ ազգային մոնողիայի¹ ստեղծագործական վերադրսեւորումների ընթացքը՝ ի. դարի երաժշտութեան նոր արտայայտչաձեւերի իւրացման, ժանրային, թեմատիկ, ձեւակառուցուածքային, լեզուառնական նոր «խմորումների» ընդհանուր ուղղուածութեան մէջ: Կարեւորում է դիտուող ժամանակաշրջանում սկիզբ առած հայ միջնադարեան մոնողիաների նորովի բացայայտման գործընթացը եւ դրանց լայն ընդգրկումը գործիքային ստեղծագործութիւններում՝ մշակումների, կամ քաղուածային մէջբերումների ձեւով: Նշում է նաև նոյն ժամանակահատուածում դիտուող աճող հետաքրքրութիւնը՝ հայ աշուղական երաժշտութեան, մասնաւորապէս՝ Սայեաթ Նովայի երգերի նկատմամբ: Հնարաւորինս լայն ընդգրկմամբ յիշատակում են մոնողիկ յենքով գրուած ստեղծագործութիւնները Առնօ Բաբաջանեանի (1921-1983), Ղազարոս Սարեանի (1920-1998), Էղուարդ Բաղդասարեանի (1922-1988), Էղգար Յովհաննիսեանի (1930-1998), Աւետ Տէրտիսրեանի (1929-1994), Լեւոն Աստուածատրեանի (1922-2002), Սերգէյ Աղաջանեանի (1929-2006), Ռոբերտ Անդրէասեանի (1912-1971), Գէորգի Սարաջեւի (Սարաջեան, 1916-1986), առաւել երիտասարդ կոմպոզիտորներ՝ Ռուբէն Սարգսեանի (1945-2013), Երուանդ Երկանեանի (1951), Սիմոն Յովհաննիսեանի (1940) եւ ուրիշների կողմից: Ընդհանուր գծերով ընութագրում են մոնողիայի վերադրսեւորման տարբեր տեսակները (մշակում, մէջբերում, կառուցուածքային սկզբունքի կիրառումը եւն.) Նրանց ստեղծագործութիւններում: Առանձնայատուկ ընդգծում է մոնողիկ շերտերի ներթափանցման նշանակութիւնը արդի երաժշտամտածողութեամբ գրուած ստեղծագործութիւնների թեմատիզմում, որպէս ազգային բնոյթն ու բովանդակութիւնը պահպանող կարեւոր գործօնի²:

Այստեղ ընդգրկուած են Սովետական Հայաստանում գործող կոմպոզիտորների ստեղծագործութիւնները, որպէս լուսաբանուող գիտա-

կան ինդրի համար գործնականօրէն մատչելի, բոււած եւ վերապրած երաժշտական նիւթ։ Անկասկած նման նիւթեր կան եւ կը գտնուեն նաեւ Սփիւռքի երաժիշտների ստեղծագործութիւններում, որոնց ընդգրկումը կարող էր ամբողջացնել յօդուածում ներկայացուղ հարցերի բացայտման շրջանակը։ Յուսով ենք որ այդ պակասը կը լրացնենք յետագայում, անդրադառնալով նրանց, երբ համապատասխան բաւարար նիւթ ունենանք։

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ

Հայ կոմպոզիտորական արուեստի զարգացման տարրեր շրջաններում տարրեր է եղել մօտեցումը ազգային մոնողիայի ստեղծագործական վերադրսեւորումներին։

Այսօր, Հայ կոմպոզիտորական արուեստի աւելի քան հարիւրամեայ զարգացման բարձունքից կարելի է տեսնել, որ նրա կապը մոնողիկ շերտերի հետ եղել է բնականոն եւ մշտատեւ։ Տարրեր ժամանակներում այն բացայատուել է տարրեր ձեւով, առաւել կամ պակաս գործուն, տարրեր ստեղծագործական ինդիրների իրազործման նպատակներով, տարրեր գեղարուեստական ձեռքբերումներով, որոնք բոլորն էլ կոչուած են եղել նպաստելու հայ նոր մասնագիտական երաժշտութեան կայացման, զարգացման եւ նրա ազգային ինքնատիպութեան պահպանման գործին։

Ուսումնասիրութիւնը ցոյց է տալիս, որ մօտեցումը զնացել է պարզից դէպի բարդ։ Այսինքն՝ սկզբնական շրջանում լայն տեղ են գրաւել բազմաձայնում, ներդաշնակում մօտեցումները, որոնց գործուն ստեղծագործական վերադրսեւորման տեսակը բնորոշուել է որպէս «մշկում»։

«Մշակումը» ենթադրում է մոնողիկ նիւթի ամբողջական ընդգրկում, որպէս առանձին աւարտուն ստեղծագործութիւն։ Այս տեսակի մէջ մոնողիայի ստեղծագործական վերաիմաստաւորման եւ գեղարուեստական նոր արդիւնքի չափանիշներից մէկն այն է, որ մոնողիկ նիւթը դուրս է գալիս միաձայն հնչողութեան, կենցաղային-կիրառական նշանակութեան շրջանակներից եւ դառնում է դասական երաժշտական ձեւի մէջ ամփոփուած գեղարուեստական երկ։

Մոնողիայի ստեղծագործական վերադրսեւորման աւելի բարդ տեսակը մոնողիայի մէջբերումն է, որպէս թեմատիկ նիւթ՝ տարրեր սեռի խոշոր կտաւի ստեղծագործութիւններում։ Մէջբերումը եւս իր տարտեսակներն ունի՝ ամբողջական եւ հատուածային մէջբերում։

Մոնողիայի գեղարուեստական վերադրսեւորումների այս պարզից բարդ գնացող հիմնական տեսակները հայ կոմպոզիտորական արուեստում հանդէս են եկել եւ հիմնաւորուել կոմպոզիտորական հնարների իրացման, ստեղծագործական հմտութիւնների ձեռքբերման ու

յղկման, գեղարուեստական մտայղացումների բարդացման, նորարարական միտումների ընդլայնման, ոճական բազմազանութեան եւ գեղադիտական այլ մղումների առաջընթացով պայմանաւորուած:

Սակայն, ուշագրաւ է այն հանգամանքը, որ նշուած օրինաչափութիւններով հանդերձ, ժամանակի ընթացքում առաւել բարդ ստեղծագործական մօտեցումները դուրս չմղեցին պարզ ձեւերին, եւ մոնողիայի բոլոր տեսակի վերադրսեւորումները՝ «մշակումներից» մինչեւ «հատուածային», մոտիւային մէջբերումները մնացին կիրառելի տարբեր ժամանակների, տարբեր սերնդի եւ տարբեր նախասիրութիւնների տէր կոմպոզիտորների արուեստում, ընդհուպ մինչեւ մեր օրերը:

ՄԻԶՆԱԴԱՐԵԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՀԱՅ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՒՐԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏՈՒՄ

1960-70ականները հայ մշակոյթի տարբեր բնագաւառներում նշանաւորուեցին որպէս զարգացման մի նոր շրջան՝ արտաքին հաղորդակցութեան ընդհանուր վերելքն արտացոլող ազգային մտածողութեան նոր դրսեւորումներով։ Դա, մի կողմից հայ ստեղծագործական մտքի ամենահամարձակ փորձարարութեան շրջանն էր՝ իր մնայուն եւ թռուցիկ արժէքներով, միւս կողմից՝ սեփական արմատներն ու դրանց իմաստային խորքն ըմբռնելու մի նոր փուլ, որը տարաւ ստեղծագործական միտքն ու գործողութիւնը ազգային մշակոյթի հնագոյն շերտերը բացայայտելու եւ վերահմաստաւորելու ուղղութեամբ։

Հայ երաժշտական ստեղծագործութեան մէջ արեւմտաեւրոպական նոր փորձարարական գրելաձեւի ներթափանցման ու իւրացման հետ մէկտեղ շատ կարեւոր եղաւ հայ միջնադարեան մշակութային գանձերի ձերբազատումը խորհրդային քաղաքական փականքներից։ Այս դարձաւ հոգեւոր վերելքի ու ստեղծագործական ուժերի ծաղկման նոր շրջան, բերելով ազգային արժէքների գիտակցման ու գնահատութեան մի հզօր ալիք։ Ստեղծագործողների ուշադրութիւնը, բնականաբար ուղղուեց հայկական միջնադարի իւրացման ու ստեղծագործաբար վերահմաստաւորման գործին։ Լայն ու բազմաշեղ ուղղուածութեամբ կոմպոզիտորական արուեստ ներթափանցեց միջնադարեան մոնողիան՝ իր հոգեւոր ու աշխարհիկ սեռերով, բովանդակային, կառուցուածքային ու լեզուառնական առանձնայատկութիւններով։

Տեղի ունեցաւ երկու, արտաքուստ տարբեր երեւոյթների՝ հնի ու նորի հետաքրքիր համատեղում, ազգային հնագոյն շերտերի ու արդիական նորագոյն արտայայտչամիջոցների միաձուլում, որն առաջ բերեց ի. դարի երաժշտութեան մէջ զարգացած եւ հայ կոմպոզիտորական արուեստ ներթափանցած «նորդասականութեան» մի իւրօրինակ տե-

սակ հայ մասնագիտական երաժշտութեան մէջ: Այն բացեց նոր ու թարմ շնչառութիւն նրա յիտագայ զարգացման համար:

Ազգային մոնողիայի «Հորայայո» շերտերի բացայալումամբ զգալիօրէն նորոգուեց այդ ժամանակաշրջանի երաժշտութեան երաժշտապոգանական կառոյցը: Հայ միջնադարեան մոնողիան իր հետ բերեց նոր զոյներ, նոր յուզական լարուածք, նոր ձեւակազմական, ձայնակարգային-մեղեդիական, ձայնակարգային-ներդաշնակ բնորոշ կողմեր:

1960-70ականների հայ զործիքային երաժշտութիւնը տարբեր սերնդի կոմպոզիտորների ստեղծագործական աշխատանքի արդիւնքն էր: Նրանում տարբեր ձեւերով էր դրսեւորւում ազգայինի ու համագոյայինի, աւանդականի ու նորարականի յարաբերակցութիւնը:

Աւագ եւ միջին սերնդի կոմպոզիտորներից շատերի մօտ նորագոյն արտայայտչամիջոցները ներդաշնակօրէն համատեղուում էին աւանդականօրէն կայունացած ազգային կոմպոզիտորական երաժշտամտածողութեան հետ: Դրա վառ օրինակ կարող են ծառայել՝ Առնօ Բարաջանեանի «Կոնցերտ»ը՝ թաւջութակի ու նուագախմբի համար (1962), «Վեց Պատկերներ»ը եւ «Պոչմուը՝ դաշնամուրի համար (1965), Սարեանի «Հայաստան» սիմֆոնիկ պանօն (1966), Տիգրան Մանսուրեանի (1939) «Պարտիտ»ը սիմֆոնիկ նուագախմբի համար (1965), Գրիգոր Հախինեանի (1926-1991) «Երկրորդ Սիմֆոնիա»ն (1962), Ալեքսանդր Աճեմեանի (1925-1987) «Երկրորդ Սիմֆոնիա»ն (1963), Գեղունի Զթշեանի (1929) կոնցերտները՝ ձայնի եւ նուագախմբի, ջութակի ու նուագախմբի համար (1964, 1976), Զիվան Տէր-Թաղէսսեանի «Երկրորդ Լարային Կուլարտէտ»ը (1967), Էդ. Յովհաննիսեանի «Սոնատ-էպիտաֆիա»ն՝ թաւջութակի եւ դաշնամուրի համար (1975), Էմին Արիստակէսսեանի (1936-1996) «Երկրորդ», «Երրորդ» սիմֆոնիաները (1976, 1980), Գագիկ Հովունցի (1930) ինվնացիաները տարբեր զործիքային կազմերի համար (1970-75), Լեւոն Աստուածատրեանի «Պարախտ»ը, «Պրոլոգը եւ Մոտէտ»ը (1964, 1970):

Սրանցում նորարական միտումները՝ տասերկուտոնանոց գրելառնի կիրառման, թեմատիզմի ձեւառքման ու զարդացման եւ երաժշտալեզուական միջոցների կիրառման նոր սկզբունքների, նաեւ՝ նորդասական միտումներից բխող հնագոյն սեռերի կիրառման, շարային դրամատուրգիայի նոր մեկնութիւնների առնչութեամբ, չեն խաթարում ստեղծագործութեան գեղարուեստական մտայդացքի, նրա յուզական-կերպարային որոշակիութեան տպաւորչութիւնը:

Դրա կողքին, 1970ականներին ստեղծագործական ասպարէզ ելած կոմպոզիտորների այն սերունդը, որի հետաքրքրութիւնները առաւել աշխուժօրէն կապուեցին ի. զարի նոր զեղագիտական ուղղութիւնների հետ, մի նոր հարթութեան վրայ երագործեց նորամուծութիւնների իւրացման ու դրսեւորման ընթացքը:

Այդ ընթացքը տարբեր ուղղուածութեամբ գլխաւորեցին Տիգրան Մանսուրեանը, եւ Աւետ Տէրտէրեանը եւ նրանց նախասիրութիւնները կիսող կոմպոզիտորներ Մարտուն Խարայէլեանը (1938), Աշոտ Զոհրաբ-եանը (1945), Լեւոն Չառչեանը (1945), Ռուբէն Ալթունեանը (1939), Եր-ուանդ Երկանեանը, Ռուբէն Սարգսեանը, Վահրամ Բաբայեանը (1948), Արամ Սաթեանը (1947), Վարդան Աճէմեանը (1956), Աշոտ Բաբայեանը (1952), Էդուարդ Հայրապետեանը (1945), Ստեփան Ռոստոմեանը (1956) եւ ուրիշներ, ինչպէս նաև՝ թէկուզ տարիքով մեծ, բայց իր հետաքրք-րութիւններով այս սերնդին յարող Լեւոն Աստուածատրեանը:

Ստեղծագործական օժտուածութեան ու մտածողութեան տարրե-րութիւններով հանդերձ նորը՝ որպէս ընդհանուր երեւոյթ այս կոմպո-զիտորների արուեստում արտայայտուեց ամէնից առաջ թեմատիկ-րո-վանդակային ոլորտում, որտեղ նկատելի տեղ գրաւեցին անձնականու-թեան, ենթազգայական աշխարհընկալման դրսեւորումները թէ՛ քնա-րական-հոգեբանական, թէ՛ հայրենասիրական բնոյթի ստեղծագործու-թիւններում:

Գեղարուեստական մտայլացքի առարկայական կենսականութիւնը տեղը զիջեց ներհայեցողական խոհականութեանը՝ ներքին հակամար-տութեամբ, ջղածիզ յուզականութեամբ, կամ «վերացական» տարածա-կանութեան մէջ ամփոփուած ինքնակենտրոնացած տրամադրութիւն-ներին:

Ինչպէս նկատում է Սվետլանա Սարգսեանը «... նրանց ստեղծա-գործութիւններում տեղի է ունենում շրջադարձ՝ արտարին տարածու-թիւնից դեպի ներքին որտեղ կարեւորում է միայն մէկ հոգեվիճակ, մէկ խորհրդանշական կերպար, ներամփոփ և անջատ սպորական միջա-վայրի միատրող կապերից»³:

Նորարական միտումները զգալի փոփոխութիւններ առաջացրին երաժտական աւանդական սեռերի ու ձեւերի մէջ, յանգեցնելով նրանց նոր բմբոնումներին ու փոխակերպումներին, ու դրանից բխող՝ երաժ-տական նիւթի կառուցման ու զարգացման նոր սկզբունքներին:

Փոխուեց թեմատիզմի բնոյթը, նրա նշանակութեան կարեւորու-թիւնը, որպէս գեղարուեստական կերպարի ներկայացման կարեւոր գործօնի:

Աւանդաբար ընդունուած առնուազն պարբերութեան շրջանակնե-րում շարադրուող թեմատիկ նիւթին փոխարինելու եկան փոքրիշատէ աւարտուն դարձուածքներ՝ ձայնակարգային-ձայնամիջոցային առո-դանական արտայայտչութեամբ, գլխաւորապէս կվարտ-սեկունդ-սեպ-տիմային, նոնա-եռատոնային եւ այլ սուր ձայնամիջոցային կապակցու-թիւններով, շեշտակի կշռոյթներով, շարժուն հակադրութիւններով, բազմատոնալ կամ ոչ տոնայնական յենքով, բազմակշռոյթ ու բազ-մահնչերանգային բազմաչերտ հիւսուածքով, ծայրադիր ձայնասահ-

մանների համադրումներով, մի հնչիւնի, դարձուածքի, կամ համահնչիւնի յամառ ու շեշտուած կրկնութիւններով եւն։ Թեմատիզմը դարձաւ մի դէպքում սուր ու լարուած, այլ դէպքում՝ փխրուն ու «անորսալի», անկայուն ու «անդիմագիծ», ձեւի մէջ տարածուն, հիւսուածքի անսպասելի փոխակերպումներով, եւ այդ ամէնով, մեծ մասամբ յուզականօրէն լարուած ու մռայլ, պիրկ ու ներգործուն։

Այս պարագայում գերակշռող դարձաւ «հիւսուածքալին» թեմատիզմը՝ կարճ դարձուածքներով, կտրուկ կշռութա-ելեւէջալին քայլերով՝ զրանց հպանցիկ զարդանախչալին շրջազարդումներով, հնչիւնի ու դադարի փոխյարաբերութեան որոշակի յուզական լարուածքով, որոնք ստեղծում են հնչիւնալին «ժայթքումների» ու լիքքաթափող «վայրէջքների» լարուած շղթայումներ։ Որպէս համընդհանուր երեւոյթ ի. դարի երաժշտութեան մէջ այն բնորոշուեց որպէս «մոտիւալին թեմատիզմ», կամ առանց թեմատիզմի զրելառն։ Զեւաւրուեց նաեւ «հնչերանդալին դրամատուրգիա» հասկացութիւնը որպէս ստեղծագործական սկզբունք՝ թէ՛ երաժշտական նիւթի կազմաւորման, թէ՛ նրա կառուցուածքալին բաղադրամասերի փոխկապակցուածութեան եւ ողջ կտաւի դրամատուրգիական զարդացման հարցում։

Հետաքրքիր է այն, որ այս նորարարութեան հիմքում ընկած շէօնրերգեան տասներկուտոնայոց համակարգի ու վերէոնեան կէտադրական սկզբունքի անբարեհունչ ու անձգողական վերացականութեան, ինչպէս նաեւ՝ բուլէզ-մեսիանական «նոր տպաւորապաշտութեան» նուրբ տարածականութեան տարրերը զարմանալիօրէն համաձուլուեցին հայ ազգալին երաժշտամտածողութեան կշռութա-ելեւէջալին, ձայնակարգալին-ներդաշնակ արտարայտչամիջոցների հետ։

Ինչ վերաբերւում է «մեղեղալին» թեմատիզմին, ապա ինքնուրոյն յօրինուածքի «մեղեղալին» թեմատիզմի օրինակները նկատելիօրէն նուազեցին, եւ նրա նորոգման ուղիները կապուեցին մոնողիաների, մասնաւորապէս միջնադարեան մասնագիտացուած երգասացութիւնների մէջբերման, կամ նրանց բնորոշ դարձուածքներով ինքնուրոյն թեմաների ստեղծման հետ։

Միջնադարեան մոնողիաների ներթափանցման շնորհիւ վերը բնութագրուած սուր անբարեհունչ ելեւէջալին բառարանը լուսաւորւում էր զինջ ու յստակ ելեւէջներով, հանդարտ «ժամանակաչափական» կշռութիւններով (եզրը՝ Վ.Խորապովալի)⁶ եւ հարուստ ձայնակարգալին յենքով ծաւալուող «վերհայեցողական» գուսակ ու հոյակապ հնչողական շերտերով, որը եւ դառնում էր ժամանակի երաժշտութեան ազգալին բնոյթն ու բովանդակալին որոշակիութիւնը պահպանող կարեւոր գործօն։

Հայ կոմպոզիտորները տարբեր ձեւով արտայայտեցին իրենց հետաքրքրութիւնը միջնադարի նկատմամբ: Երաժշտական նիւթին համազօր, նրանց գրաւում էր նաև հայ միջնադարեան բանաստեղծութիւնը: Առաջին ստեղծագործութիւնները ծնուեցին հենց միջնադարի բանաստեղծական տողերի գրաբարով հնչող իւրայատուկ երանգախաղերի ներշնչանքով, որը ենթադրում էր նաև այդ տողերին համապատասխանող երաժշտամտածողութիւն:

Դրա առաջին վառ արտայայտութիւններից եղան՝ Մանսուրեանի «Չորս Հայրէններ»ը՝ Նահապետ Քուչակի խօսքերով երգաշարը (1967), «Տետր Ողբագին Տաղերգութեան» երգեցիկ-գործիքային շարքը՝ Խաչատուր Կեչառեցու խօսքերով (1967), Աճէմեանի «Խոհեր» երգեցիկ-գործիքային շարքը՝ Յովհաննէս Թլկուրանցու խօսքերով (1969), Մարտուն Խորայէլեանի «Նարեկացու Չորս Տաղերը» ձայնի եւ գործիքային կազմի համար (1972), Երկանեանի «Դիւանի» երգեցիկ շարքը՝ Ֆրիկի բանաստեղծութիւններով (1971), «Կանտիկը»՝ չորս սոպրանոյի, վեց սրինգի, դաշնամուրի եւ հարուածայինների համար՝ Ներսէս Շնորհալու «Առաւոտ Լուսոյ» շարականի ներշնչանքով (1975), Էղուարդ Սադոյեանի (1938) «Միրոյ Հայրէնները»՝ ըստ Քուչակի (1974), Հրաչեայ Մելիքեանի (1947-2006) խմբերգերը՝ Գրիգոր Նարեկացու բանաստեղծութիւններով եւն..: Սրանց յաջորդեցին շարականների ու տաղերի մշակում-ներդաշնակումները, այդ թւում էմին Արիստակէսեանի «Մահակ Պարթեւի Հինգ Շարականներ» (1972), Ռոբերտ Աժմայեանի (1915-1994) «Հայ Միջնադարեան Տաղեր» (վեց տաղի մշակում - 1972), Գէորգ Արմէնեանի (1920-2005) «Մ. Մաշտոցի Շարականներ»ը (1970) եւն..:

Գործիքային երաժշտութեան մէջ առաջին աչքի ընկնող գործերից էր՝ Սարեանի «Հայաստան» սիմֆոնիկ պաննօն, որի առաջին մասի թեմատիզմի հիմքում («Գառնի») – կոմպոզիտորը օգտագործել է «Տիրամայր» տաղի սկզբնական ամենաբնորոշ դարձուածքները:

Շատ ինքնատիպ պոլիֆոնիկ մշակումներ ստեղծեց Սերգէյ Աղաջանեանը՝ լարային նուագախմբի համար Նարեկացու «Հաւուն-Հաւուն», «Հաւիկ» տաղերի եւ Շնորհալու «Ստեղծող Մանկանց» եւ «Տէր Ցերկնից» շարականների հիման վրայ, շարքը վերնագրելով «Պոլիմոնոդիաներ» (1972):

Լեւոն Աստուածատրեանը գրեց «Հաւիկ» պրոլոգը լարային նուագախմբի համար (1967)⁷, Էղուարդ Բաղդասարեանը միջնադարեան մոնողիաների մէջըերումներով գրեց «Երեք Միջնադարեան Մեղեղի» ջութակի եւ երգեհոնի համար (1973), Սիմոն Յովհաննիսեանը Ալտի մենանուագ սոնատի թեմատիզմը կառուցեց «Յորժամ» շարականի հիման վրայ (1978) եւ յետագայ տարիներին ստեղծուած գործերում եւս շարունակեց միջնադարեան հոգեւոր մոնողիաների մէջըերումները՝ որպէս թեմատիկ առանցք:

Ռուբէն Սարգսեանը իր առաջին իսկ նշանակալից ստեղծագործութիւններում որոշակի հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց միջնադարեան մշակութի նկատմամբ, գրելով «Ներսէս Շնորհալի» պոէմը՝ սրինգի, դաշնամուրի եւ ասմունքողի համար (1975), եւ մէջրերելով «Առաւոտ Լուսոյ» եւ «Տարածեալ» Ներսէս Շնորհալու հոգեւոր երգերը, իսկ «Գրիգոր Աստուածաբան» շարականը օգտագործեց որպէս մէջրերում՝ թաւզութակի եւ դաշնամուրի սոնատում (1977):

Հոգեւոր մոնողիային դիմեցին՝ Աւետ Տէրտէչեանը «Առաջին Սիմֆոնիա»յում (1969), Արամ Սաթեանը «Տարական» սիմֆոնիկ վարիացիաներում (տարբերակումներում) (1967), Էմին Արիատակէսեանը Ակնայ Հնագոյն մեղեդին օգտագործեց «Երկրորդ Սիմֆոնիա»յում (1976) եւ ուրիշներ:

Ինչպէս տեսնում ենք, միջնադարեան մոնողիան հայ գործիքային երաժշտութիւն էր ներթափանցում իր ժանրային տարատեսակներով (շարական, տաղ, հոգեւոր երգ, կանոն եւն.), եւ տարբեր ստեղծագործական մօտեցումներով (մշակում, ամրողական կամ հատուածային մէջրերումներ եւն.):

Կարեւոր է, որ ինչ ձեւով էլ օգտագործուէին այդ մոնողիաները, կամ նրանց բնորոշ դարձուածքները, գրանք պատմական ժամանակաշրջանի շունչն էին հաղորդում կոմպոզիտորական ստեղծագործութեան, խորհրդանշելով անցեալի ներդաշնակութեան, ազգային հոգեւոր կերտուածքի երթեմնի զուսպ ու փսեմ տեսակը:

Ու, եթէ ժողովրդական, ժողովրդա-մասնագիտական շերաերից վերցուած երգանմուշների բովանդակութիւնն ու երաժշտական լեզուն անմիջականօրէն միահիւսուում էր կոմպոզիտորական ստեղծագործութեան մտքերի ու յոյզերի կենդանի ընթացքին, ապա միջնադարեան երգասացութիւնների, յատկապէս հոգեւոր մոնողիաների մէջրերման դէպքում մեծ մասամբ ստեղծւում էր երկու երաժշտալեզուական-հոգերանական հարթութիւն, անցեալը՝ դրոշմուած ներկայ իրականութեան մէջ, անցեալը՝ որպէս մի նոր ներկայ, որը դուրս էր սովոր միջավայրի երաժշտա-հոգերանական ընկալումների շրջանակից, բայց որը եւ միաժամանակ հաւաստում էր այն խորունկ իմաստութիւնը, թէ՝ «Ինչ որ եղել է, իինա ել կայ, ու ինչ որ այսի լինի՝ արդէն եղել է»⁸:

Անցեալի ու ներկայի յարաբերականութեան ու երկակիութեան իրողութիւնն ընդգծւում էր նրանով, որ ջինջ ու յստակ, «խստաբարոյ» մոնողիան շրջանակւում էր ի. գարի կարուկ ելեւէջային յաղեցուած սուր ու «խեղուած» երաժշտալեզուական տարբերով:

ՀԱՄԵՐԳԱՑԻՆ ԵՒ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՈՐ ԴՐՍԵՒՈՐՈՒՄՆԵՐ

Յետոյ արդէն, ժամանակի ընթացքում միջնադարեան մոնողիաների ինքնատիպ ու ճանաչելի լաղա-մեղեղիական դարձուածքները այս-

քան լայնօրէն ներթափանցեցին արդի երաժշտական հնչող մթնոլորտ, որ աստիճանաբար մեղմուեց նրանց պատմական հեռաւորութեան զգացողութիւնը, քանի որ ժամանակի մէջ փոխուեցին եւ 1960ականների երիտասարդ արուեստագէտ-մտաւորականները, ինչպէս նաեւ ողջ ժողովուրդը. Հայութեան փակ անցեալը նորից դարձաւ նրա էութեան ու գիտակցութեան մասը, հայ արուեստագէտ-մտաւորականները սկսեցին ապրել նաեւ հայ ժողովրդի պատմութեան ու մշակոյթի «վերապտնուած» արժէքների էջերով, եւ միջնադարեան բանաստեղծութիւնը, տաղերն ու շարականները դարձան մեր լսողական փորձի արդէն իւրացուած մասը. Այդ հարցում ստեղծագործական աշխատանքի կողքին կարեւոր նշանակութիւն ունեցաւ հայ միջնադարեան երաժշտութեան հնչեցման համերգային-կատարողական գործընթացը:

Հայ մշակոյթի անուանի գործիչների համերգային ծրագրերում սկսեցին աւելի յաճախ հնչել միջնադարեան մոնողիանները եւ ձայնային եւ գործիքային կատարումներով: Գոհար Գասպարեանի, Լուսինէ Զաքարեանի երգացանկում հաստատուն տեղ գրաւեցին տաղերն ու շարականները: Գործիքային հնչողութեամբ առաջիններից դրանք հնչեցրին՝ Վահագն Ստամբուլցեանը՝ երգեհոնի համար արուած իր փոխադրութիւններով, իսկ Զարեհ Սահակեանցը՝ Հայաստանի Պետական Կամերային նուագախմբի կատարմամբ: Յետոյ միջնադարեան մոնողիան սկսեց հնչել նաեւ ժողովրդական տարրեր գործիքներով՝ թառահարների (Յովհաննէս Դարրինեան), դուդուկահարների (Գէորգ Դարադեան), քամանչահարների, քանոնահարների կատարմամբ եւն.:

Այս ամէնի կողքին նոր ու նշանակայից երեւոյթ դարձաւ 1980ականներին Հայաստանում «Հնագոյն երաժշտութեան» վոկալ-գործիքային համոյթների կազմաւորումն ու համերգային գործունէութիւնը: Առաջինը «Շարական» համոյթն էր, որ կազմաւորուեց 1981ին՝ Գրիգոր Դանիէլեանի նախաձեռնութեամբ ու ղեկավարութեամբ: Գործիքային ոչ մեծ կազմում ընդգրկուած էին եւ երուպական դասական, եւ հայկական ժողովրդական գործիքներ: Երկացանկը ընդգրկում էր վերածնութեան դարաշրջանից մինչեւ ԺԷ. դարում ստեղծուած երուպական տարրեր երկրների ձայնա-գործիքային ստեղծագործութիւններ եւ հայ երաժշտութիւն: Շատ հայկական մոնողիկ նմուշներ ներկայացւում էին Գրիգոր Դանիէլեանի ներդաշնակումներով:

1984ին համոյթը ստացաւ «Տաղարան» անուանումը: 1987ին նրա գեղարուեստական ղեկավարը դարձաւ կոմպոզիտոր Երուանդ Երկանեանը, իսկ 1994ին՝ դաշնակահար Սեդրակ Երկանեանը⁹:

Տարիների ընթացքում «Տաղարան» հնագոյն երաժշտութեան համոյթի երկացանկը հարստացաւ Երուանդ Երկանեանի բարձրարուեստ մշակում-ներդաշնակումներով՝ ազգային մոնողիայի տարրեր շերտերից վերցուած՝ եւ ժողովրդական, եւ միջնադարեան մասնագիտաց-

ուած հոգեւոր ու աշխարհիկ երաժշտութեան նմուշներից (թուով շուրջ 350):

Երաժշտական մթնոլորտի այս փոփոխութիւնները նպաստաւոր եղան ժողովրդի երաժշտական ընկալումների եւ ստեղծագործողների լսողական փորձի հարստացման համար:

Միջնադարեան մոնողիաները գրաւեցին կոմպոզիտորների ուշադրութիւնը որպէս ազգային երգամտածողութեան մի ամրակուռ շերտ, որով նոր հորիզոններ էին բացւում երաժշտապահական նորոգման, ազգայինի նոր երաժշտալեզուական դրսեւորումների համար: Պատահական չէ, որ այս շերտը հայ գործիքային երաժշտութիւն ներթափանցեց առաւելապէս երաժշտալեզուական տարրերի՝ լաղամեղեղիական, կշռութաինտոնացիոն բնորոշ դարձուածքների ընդգրկման ձեւով: Ու, թէեւ ընդհանուր առմամբ նուազում էր մոնողիկ նմուշների մշակման, կամ «քաղուածային» մէջբերման նախասիրութիւնը, այդուհանդերձ, ժամանակաշրջանի նորարական պրատումների մթնոլորտում ձեւաւորուեցին մոնողիայի ստեղծագործական վերադրսեւորման նոր սկզբունքներ, որոնցից յատկապէս ուշագրաւ էր այն տեսակը, երբ մոնողիան դառնում էր թեմատիզմի կառուցման ու նրա յետագայ զարգացման կառուցուածքային կաղապար:

Կառուցուածքային մեթոդի կիրառումը նոր չէր հայ կոմպոզիտորական արուեստում: Այն հանդիպում է գեռեւս կոմիտասի խմբերգերում ու դաշնամուրային երկերում¹⁰: Բայց 1970ականներից այն նորովի դրսեւորուեց հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործութիւններում:

Դրա ամենավառ օրինակներից մէկը դարձաւ Լեւոն Աստուածատրեանի Առաջին՝ «Մոկաց Միզա» սիմֆոնիան, գրուած 1970ին: Նրանում կոմպոզիտորը ժողովրդական վիպակական «Մոկաց Միրզա» երգը օգտագործեց ոչ միայն որպէս սիմֆոնիայի բնութաթեմա, այլեւ մոնողիայի ձեւակազմութիւնից ու մեղեղիական ծաւալման օրինաչափութիւններից բխող սիմֆոնիայի կառուցուածքային մողէլ (տիպար, կաղապար):

Կոմպոզիտորը երաժշտական-գծանկարային պատկերներով ստեղծեց մի ամբողջ «սիմֆոգրամմա», որում նախ՝ մանրակրկիտ վերլուծութեան ենթարկեց «Մոկաց Միրզա» երգը, դուրս բերելով եւ որոշակի կարծրածիր համակարգի մէջ դնելով երգի լաղամեղեղիական, ելեւէջային-ձայնամիջոցային, կշռութային, ներդաշնակային եւ այլ յատկանիշները՝ նաեւ թուային արժէքներով արտայայտուած, եւ ապա, համոզուած, այդ թուային ցուցանիշների հիմնային նշանակութեան մէջ ստեղծեց իր սերիալ շարքերը, կերտելով սիմֆոնիայի ողջ դրամատուրգիան՝ թեմատիկ տարբեր շերտերի փոխյարաբերութեան եւ նրանց զարգացման խատօրէն հաշուարկուած օրինաչափութիւններով¹¹:

Թէ նման բացառիկ մանրակրկիտ կառուցուածքային մօտեցումը որքանով էր նպաստել Սիմֆոնիայի երաժշտութեան գրաւչութեանն ու բովանդակային տպաւորչութեանը, դա լողական ընկալումների եւ ժամանակի մէջ յստակուելու խնդիր է:

Առհասարակ պէտք է նկատել, որ ի. դարի նոր երաժշտամտածողութեանը բնորոշ բանական մօտեցումները ստեղծագործական գործընթացի հանդէպ նկատելի դարձան այդ շրջանում գործող հայ կոմպոզիտորներից շատերի մօտ, յատկապէս 1970ականներից յետոյ: Կոմպոզիտորական նոր սերունդը աչքի էր ընկնում իր բազմակողմանի մտաւոր հետաքրքրութիւններով ու զարգացածութեամբ: Համաշխարհային գրականութեան, բանաստեղծութեան, մշակոյթի ու գիտութեան տարբեր ճիւղերի հիմնահարցերի ու փիլիսոփայական նոր ուղղութիւնների իմացութիւնը եւ լայն իմացականութիւնը դարձան կոմպոզիտորների ստեղծագործական մտայլացումների կարեւոր կոռւան, նպաստելով նրանց բնատուր տաղանդի առաւել լիարժէք եւ ինքնատիպ դրսեւորումներին, իսկ երբեմն էլ լրացնելով դրանց պակասը:

Բանական-կառուցուածքային մեթոդի կիրառումը բնորոշ դարձաւ կոմպոզիտորներից շատերի համար (Տիգրան Մանսուրեան, Գագիկ Հովունց, Մարտուն Խորայէլեան, Աշոտ Զոհրաբեան, Ռուբէն Սարգսեան, Երուանդ Երկանեան, Վահրամ Բաբայեան, Միքայէլ Կոկժաեւ եւ ուրիշներ): Նման պարագայում վերաբերմունքը ազգագրական, մոնողիկ նմուշների նկատմամբ եւս դառնում էր կառուցուածքային, որը Սվետլանա Սարգսեանը ձեւակերպում է հետեւեալ կերպ. «...քաղուածային սկզբունքը տեղը զիջում է կառուցուածքային մեթոդին, որով կոմպոզիտորը ձգտում է բացայատել բանահիւսութեան կառուցուածքային օրինաչափութիւնները: Այդ դէպրում ժողովրդական երգի բաղադրամասերը առանձին վերցրած ստանում են ինքնուրոյն նշանակութիւն. նրանք փոխակերպում են արդէն այլ տրամաբանական համակարգում, որքանով «համակարգ» կարելի է անուանել տուեալ ստեղծագործութիւնը, եւ վերահմաստատրուելով նրանք ստեղծում են երաժշտական արտայայտչատարրերի նոր յարաբերութիւններ»¹²:

Այս պարագայում գործում է ոչ այնքան «մոնողիա-կոմպոզիտոր», որքան «կոմպոզիտոր-մոնողիա» փոխարաբերութիւնը, երբ կոմպոզիտորը իր ձեւով բացայատում է մոնողիայի նախնական յատկանիշները, ընդունելով դրանց ելակէտային նշանակութիւնը իր ստեղծագործական մտայլացքի համար:

Այստեղ շատ է կարեւորում աւանդականութեան խնդիրը. մոնողիան՝ լինի ազգագրական, թէ ժողովրդա-մասնագիտական ու հոգեւորմասնագիտական արուեստ, հանդէս է գալիս որպէս աւանդոյթի եւ ազգային աւանդականութեան (հոգեբանութեան) կրող:

իր երաժշտագիտական-բանագիտական աշխատութիւններում ի-
զալի Զեմցովսկին առանձնայատուկ կանգ է առել «Աւանդոյթ» հաս-
կացութեան վրայ, դիտելով երեւոյթը տարբեր հարթութիւնների վրայ
եւ դասելով այն ամենաբարդ, խորը եւ ընդգրկուն հասկացութիւնների
շարքին: Աւանդոյթն ու աւանդականութիւնը նա համարում է բանա-
հիւսութեան հիմքերի հիմքը, եւ նրա շարունակական «վերաբարու-
ղականութեան» կարեւոր նախապայման¹³:

Յարաբերելով բանահիւսութիւնը «աւանդոյթի» հետ, Զեմցովսկին
դրան եւս վերաբրում է «վերաբարուղական» կարողութիւններ: Նրա
համոզմամբ, ինչպէս կենսաբանական կեանքում կայ ծինային կողը
(DNA), որում ամփոփուած է ողջ կենդանի նիւթի միջով անցնող կենա-
րար ուժը, բանաւոր աւանդոյթի մէջ նոյնպէս առկայ է մշտապէս գոր-
ծող եւ արարող շարժման ներոյթը¹⁴:

Հաւանաբար մոնոդիայի եւ աւանդականութեան այս միասնու-
թեան ներքին կենսատուստեղծարար կարողութիւնների խորքում
պէտք է փնտռել կոմպոզիտորների կողմից մոնոդիայի տիպարաւոր-
ման կառուցուածքային մեթոդի կիրառման եւ ստեղծագործական
«յայտնութիւնների» որոնումների բացատրութիւնը:

Մոնոդիայի հետ կապուած կառուցուածքային մեթոդի դրսեւո-
րումները տարբեր ձեւով են արտայայտուել հեղինակների մօտ: Դրանց
օրինակները մեծ թիւ չեն կազմում, բայց ի յայտ են բերում ուշագրաւ
ստեղծագործական մօտեցումներ: Դրանցից մէկի վրայ փոքր-ինչ կանգ
առնենք:

Դա մոնոդիայի մէջբերման ու զարգացման այսպէս ասած՝ «ըեկ-
րեկուող» սկզբունքն է (բնորոշումը մերն է): Եթբ մեղեղու շարադ-
րանքը «կտրատում է » որոշակի տարածութեան վրայ հնչնակա-
պակցութիւն, դարձուածք պարբերաբար նրա արանքը մտնող այլ երա-
ժտական նիւթով (մեծ մասամբ հիւսուածքային բնոյթի), կարծես ինչ-
որ ներքին «շնչառութեան» դադարներով, որը ոչ միայն չի խաթարում,
այլև սրում է հիմնական մոնոդիկ նիւթի ի վերջոյ ամբողջական բնկալ-
ման զգացումը, նոյնիսկ դառնում է նրա մի նոր անքակտելի մաս: Յա-
ճախ այդ շերտերը դառնում են հիմնական թեմատիկ նիւթի դարձ-
ուածքային հասունացման գործօն, ի վերջոյ բերելով նրա ամբողջական
անցկացմանը: (Ազգագրական նիւթի սիմֆոնիկ զարդացման նման
սկզբունքի վառ օրինակներից է Իգոր Ստրավինսկու «Պետրուչկա»
բալէտի Դ. պատկերում ժողովրդական-քաղաքային մեղեղիների սիմ-
ֆոնիկացումը:

Հայ կոմպոզիտորական արուեստում այդ սկզբունքը կիրառուել է
Մանսուրեանի «Գարնան Երգեր» խմբերգային շարքում, յետոյ նաեւ

այլ հեղինակների գործիքային մշակումներում (Կոկմահե և ուրիշներ):¹⁵

ԱԻԵՏ ՏԵՐՏԵՐԵԱՆ

Ամէն նոր ժամանակահատուած, մանաւանդ իւրաքանչիւր նոր վառ ստեղծագործական անհատականութիւն, բերում էր իր նորը՝ ազգային մոնողիկ արուեստի եւ արդի կոմպոզիտորական մտածողութեան միաձուլման դրսեւորումների ոլորտ:

Այդ դրսեւորումների մի շատ ինքնատիպ շերտ կազմեց Աւետ Տէրտերեանի երաժշտութիւնը: Թէեւ կոմպոզիտորի ստեղծագործութիւններում մոնողիայի մէջբերումները քիչ են, սակայն չի կարելի շրջանցել նրա արուեստում ազգային երգարուեստի հետ առնչութիւնների իւրօրինակ դրսեւորումները, դրանց թէկուզ եւ սեղմ բնորոշումներով: Իր 9 սիմֆոնիաներում, որոնց բովանդակային մտայդացքի լայն ընդգրկման մէջ մշտապէս առկայ են հայ ժողովրդի բնաւորութեան, նրա հոգեւոր կերտուածքի բնորոշ կողմերը, կոմպոզիտորը գտել է մոնողիկ շերտերից եկող ազգային առանձնայատկութիւնների վերհանման ու վերաբիմաստաւորման իր ձեւերն ու հնարները:

Առաջին Սիմֆոնիայի մէջ (1969) - դա «Օրհնութեան Երգ» հոգեւոր մոնողիայի մէջբերումն ու դրամատուրգիական լայն զարգացումն է: «Երկրորդ Սիմֆոնիա»յում (1972) երգչախմբի տարրեր ձայներում հնչող հին ու նոր հայերէնի բանաստեղծական տողերի վանկարկուող - արտասանական զարձուածքներն են՝ Ա. մասում, իսկ Բ. մասում՝ ժողովրդական երգերի բնորոշ զարձուածքներով ծաւալուող ինքնուրոյն յօրինուածքի մոնողիկ թեմայի զարգացումը՝ բարիտոնի մեներգով, որպէս սիմֆոնիայի դրամատուրգիական առանցքի, որի մասին Մարգարիտ Ռուխկեանը գրում է. «...Այդ ինքնատիպ վոկալիզը ելեւէջային ամուր թելերով կապուած է հայ մոնողիկ մշակոյթին, եւ զարմանալի է, թէ ինչպէս է կոմպոզիտորին յաջողուել մոնողիայի ելեւէջային նրբագծերի մէջ խտացնել հայ երգաստեղծութեան բնորոշ կերպարներն ու տիպերը սկսած գեղջկական ֆոլկորից մինչեւ աշուղական կրքոտ, ոգեշունչ ելեւէջներ, խստարարոյ հոգեւոր մոնողիաներից մինչեւ ազատ իմպրովիզացիոն բանաստեղծական երգասացութիւններ»¹⁶:

«Վեցերորդ Սիմֆոնիա»յում (1980) շարունակելով հետաքրքրութիւնը հայոց լեզուի, «բառ ու բանի» նկատմամբ, կոմպոզիտորը սիմֆոնիկ զարգացման մէջ է դնում հայոց այրուբէնի տառերի խմբերգային արտասանութիւնները՝ որոշակի կշռութային-հնչերանգային համակարգուածութեամբ:

Այս ամէնի կողքին ազգային բնորոշութեան դրսեւորման ամենակարեւոր օղակը դառնում է հնչերանգի կշռութային արտայայտչութիւնը: Քանի որ Տէրտէրեանի սիմֆոնիկ գրելառնի հիմնական մէնա-

կէտը Հնչերանգային դրամատուրգիան է, ապա ազգային մոնողիկ աւանդութից եւս նա վերցնում է յատկապէս հնչերանգային բնորոշութեան գործօնը եւ հայ սիմֆոնիկ երաժշտութեան մէջ առաջին անգամ որպէս կայուն եւ հետեւողական սկզբունք ներմուծում է ազգային նուագարանային հնչերանգները՝ իրենց դրամատուրգիական առաջնային նշանակութեամբ՝ զուռնանու ու դուդուկը՝ «Երրորդ» (1975), քամանչան՝ «Հինգերորդ» (1978), դափր՝ «Եօթերորդ» (1987) սիմֆոնիաներում։ Ընդ որում երաժշտական նիւթի կշռութա-ելեւէջային ուղղուածութեան տեսանկիւնից դուդուկն ու զուռնան վերարթնացնում են ժողովրդական երաժտութեան բնորոշ կողմերը, քամանչան՝ աշուղական երգարուեստի ջերմաշունչ եւ խորունկ յոյզերի ոլորտը, դափր՝ ազգային պարագին կշռոյթների հարուածային-հնչերանգային արտայայտչութեան շերտերը։

Նշուած արտայայտչամիջոցների նշանակութիւնը անշուշտ աւելի կերպարային-խորհրդանշական է, քան որոշակի բովանդակային եւ ուղղուած է ազգային երաժշտական-հոգեբանական «խորհրդանիշների» բացայայտմանը՝ համազգային ընդգրկումների հնչողական տարածքում։

Մտցնելով ազգայինի բնորոշ տարրերը համընդհանուր երաժշտական «հասկացութիւնների» ոլորտ, Տէրտէրեանը հիմնաւորում է մարդու եւ մարդկայինի, երկրայինի ու երկնայինի, անցողիկի ու մնարունի միասնութեան այն ըմբռնումները՝ որոնք յատակւում եւ ընդգծուում են յատկապէս ընդհանուրի հետ ազգային պատկանելիութեան որոշակի յատկանիշների յարաբերուածութեամբ։

ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ

1960ականներից յետոյ հայ գործիքային երաժշտութեան մէջ միառժամանակ թուլացաւ բանահիւսական նմուշների ներթափանցման ընթացքը։ Առհասարակ, մոնողիկ նիւթի մէջբերումը, որպէս թեմատիզմի հիմք դարձաւ սակաւաղէպ ու, նոյնիսկ շատերի կարծիքով «ժամանակավրէպ», քանի որ կոմպոզիտորների ուշադրութիւնն ուղղուած էր հիմնականում նոր գրելատնի իւրացման, եւ ժամանակին «համընթաց քայլելու» խնդրին։

Աւելի շատ արևում էին մշակումներ, այն էլ, զիփաւորապէս ժողովրդական գործիքների համար՝ մենանուագ եւ համոյթային։ Այս բնագաւառում բարձրաճաշակ մշակումներ ստեղծեցին կոմպոզիտորներ՝ Գրիգոր Հախիննեանը, Խաչատուր Աւետիսեանը (1926-1996), Ստեփան Շաքարեանը (1935), Ռուբէն Ալիմունեանը, Խաչատուր Մարտիրոսեանը (1945), Արգաս Ռսկաննեանը (1947) եւ ուղիչներ։

Այս շրջանում նկատելի հետաքրքրութիւն առաջ եկաւ հայ աշուղական, մասնաւորապէս Սայեաթ Նովայի արուեստի նկատմամբ։ Դա

Համընդհանուր երեւոյթ էր, որ խթանուեց Սայեաթ Նովայի ծննդեան 250ամեակի նշման պետական միջոցառումներով (1962), եւ արտայայտուեց նախ՝ Սայեաթ Նովային նուիրուած գրականագիրուական, բանասիրական աշխատութիւնների նոր հրապարակումներով, ապա՝ երաժշտական ստեղծագործութեան, եւ արուեստի այլ ճիւղերում (գեղանկարչութիւն, կերպարուեստ եւն.) Սայեաթ Նովայի արուեստը բացայացող ստեղծագործութիւններով¹⁷:

Այդ տարիներին ստեղծուած հայ գործիքային երաժշտութեան հնչող էջերից դարձաւ Խաչատուր Աւետիսեանի կողմից Սայեաթ Նովայի «Էշխեմէղ» երգի մշակումը՝ քանոնի համար, որում աշուղական երգի հարուստ երանգապնակը բացայայտուեց քանոնի երգային-քնարական եւ կրակուտ-յանկարծաբանական հնարների ցայտուն արտայայտչութեամբ:

Դաշնամուրային երաժշտութեան մէջ ծնուեց եւ դաշնակահարների նուագացանկում հաստատուն տեղ գրաւեց Առնօ Բաբաջանեանի «Էլեգիան» նուիրուած Արամ Խաչատրեանի միշտակին Սայեաթ Նովայի «Քանի Վուր Զան Իմ» երգի բարձրատաղանդ մշակմամբ (1970ականներ)¹⁸:

Տիգրան Մանսուրեանը Նոան Գոյնը կինոֆիլմի երաժշտութեան մէջ հատուածային մէջբերմամբ եւ մոտիւային զարգացման սկզբունքով սիմֆոնիզացրեց Սայեաթ Նովայի «Աշխարհումս Ախ Չիմ Քաշի» երգը՝ որպէս ֆիլմի բնութաթեմա:

Գործիքային երաժշտութեան տարբեր ժանրերում Սայեաթ Նովայի երգերին գիմեցին կոմպոզիտորներ՝ Արեգանդր Փիլումովը (1930-1995) («Սիմֆոնիա թ. 5 - Երգասացութիւնների Համանուագ՝ Սայեաթ Նովայի Թեմաներով»), Գրիգոր Հախինեանը («Ֆանտազիա»՝ Զութակի Համար), Գեղունի Զթշեանը («Դաշնամուրային Պիէս»), Ռոբերտ Պետրոսեանը (1930-2008), Ռուբէն Ալթունեանը (մշակումներ՝ ժողովրդական գործիքների համար եւն.):

Աշուղական եւ ժողովրդական երգերի մշակումներով հանդէս եկան դաշնամուրի հայ կատարողական արուեստի երախտաւորներ՝ Ռոբերտ Անդրէասեանը եւ Գէորգի Սարաջեանը:

Կինելով տաղանդաւոր դաշնակահարներ, Լենինգրադի Երաժշտանոցի շրջանաւարտներ, 1940ականներին տեղափոխուելով Երեւան, նրանք ծաւալիցին բազմակողմանի գործունէութիւն՝ որպէս մենակատար եւ համոյթային կատարողներ եւ մանկավարժներ: Երկար տարիներ նրանք գլխաւորեցին Երեւանի կոմիտասի անուան Պետական Կոնսերվատորիայի մասնագիտական դաշնամուրի ամբիոնները, կրթելով հայ բարձրարուեստ դաշնակահարների մի քանի սերունդ: Օժտուած նաեւ ստեղծագործական ձիրքով, գիտակցելով ազգային դաշնամուրային նուագացանկի ընդլայնման կարեւորութիւնը, նաեւ՝ իրենց իսկ հա-

մար բացայալով հայ մոնողիկ երաժշտութեան հարուստ շերտերը, նրանք մշակեցին կոմիտասի, Սայեաթ Նովայի, ինչոր չափով նաեւ՝ Զիւանու ու Շերամի երգերը, ստեղծելով գեղարուեստական բարձրակարգ ստեղծագործութիւններ, որոնք հաստատուն տեղ գրաւեցին հայ դաշնակահարների նուագացանկում¹⁹:

Չութակի համար մշակումներ արեցին ջութակի հայ կատարողական դպրոցի անուանի գործիչներ՝ Կարպ Դոմբաեւը (1912-2000), Արամ Շամշեանը (1925-2010), Հրաչեայ Բոգդանեանը (1913-1987) եւ ուրիշներ²⁰:

Ազգային մոնողիայի վերադրուելորումների ընդհանուր նկարագիրը աւելի լիարժէք կը բացայացուի վերոյիշեալ ստեղծագործութիւնների վերլուծական դիտարկումների մէջ:

ՄԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

¹ Երաժշտական ստեղծագործութիւն, որում գերակայող է միաձայնութիւնը, միամեղեդայինութիւնը:

² Յօդուածը նուիրուած է մոնողիա-կոմպոզիտոր կապի դրսեւորումներին՝ հայ գործիքային երաժշտութեան մէջ: Մի բնագաւառ, որը քիչ է լուսարանուած հայ երաժշտագիտութեան մէջ, եւ՝ մոնողիա-կոմպոզիտոր կապի տեսանկիւնից, եւ ընդգրկուած ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորական արուեստում մոնողիայի վերադրուուրման հարցերի հետ կապուած: Այս հարցերը լուսաբանուել են մի քանի հեղինակների կողմէց (Ա. Արեւշատեան, Ա. Սարգսեան) ընդհանուր գծերով, այն էլ՝ ոչ զուագործիքային երաժշտութեան շրջանակներում:

³ Svetlana Sarkisyan, Artyuantskaya Muzika V Kontekste XX Veka (Հայ երաժշտութիւնը XX դարի համասերստում), Մոսկուա, Հրատ. Կոմպոզիտոր, 2002, էջ 12:

⁴ Այս ժամանակաշրջանի հայ կոմպոզիտորական մտածողութեան ու գրելառու առանձնաբառուկ կողմերը առաւել ամբողջական ու համամասնորին ներկայացուած են Սարգսեանի նշուած մենագրութեան մէջ:

⁵ Ըստ կառուցուածքային եւ արտայայտչական առանձնայատկութիւնների, թեմատիգմը բանախ բնորոշում են որպէս «մեղեդային», «հիւսուածքային», «կշռութեային», «հնչերանգային» եւն: Առաւել յանախ հանդիպում են առաջին երկուոր, այն է «մեղեդային» թեմատիգմ, որում մեղեդիական գիծը յատակ անհատականացած է ընդհանուր հնչողութեան մէջ եւ որին բնորոշ է «մեղեդի-նուագակցութիւն» շարադրանքը: «Հիւսուածքային» թեմատիգմը ամբողջանում է հիւսուածքի բոլոր բաղադրիչներով, եւ մեղեդիական գիծը, եթէ այն կայ, չի առանձնանում ընդհանուր հիւսուածքից (Elena Ruchevskaya, Funktsi Muzikalnoy Temi (Երաժշտական թեմայի ֆունկցիաները), Անինդրադ, Հրատ. Մուզիկա, 1977, էջ 77):

⁶ Valentina Kholopova, Voprosi Ritma V Tvorchescve Kompozitorov XX Veka (Ռիթմի հարցերը XX դարի կոմպոզիտորների արուեստում), Մոսկուա, Հրատ. Մուզիկա, 1971, էջ 77:

⁷ Վերջնական տարբերակը՝ լարային նուագախմբի, շեփորի, երգեհոնի և գոսէրի համար, 1987ին:

⁸ Աստուածաշունչ, Հին Կոտայքան, «Փողովողի» 3/ 15, Պէյրութ, Աստուածաշունչի Միացեալ Ընկերութիւն, 1981, էջ 846.

- ⁹ «Տաղարան»ի հետ զուգահեռ 1980ականներին միառժամանակ գործեց նաև «Գանձեր» հնագոյն երաժշտութեան համոյիթը՝ Գ. Դանիէլեանի ղեկավարութեամբ՝ Հայաստանի Ռադիօ-հեռուստատեսութեան Կոմիտէին կից (1986). Ներկայումս համոյիթը գործում է «Շարական» անուանումով:
- ¹⁰ Ժ. Զուրաբեան, «Կոմիտաս-Ստեղծագործողի Կառուցողական Տրամարանութեան Մի Քանի Դրսեւորումներ», Աւանդոյթ Եւ Արդիականութիւն, Գիրք 2, Երեւան, «Գիտութիւն» Հրատ., 1996, էջ 215-219:
- ¹¹ Նիկողոս Թահմիզեան, «Ներածութիւն»՝ Լեւոն Աստուածատրեան, Դաշնամուրային Եւ Միմֆոնիկ Երկեր, Երեւան, «Սովետական Գրող» Հրատ., 1987, էջ 3-8.
- ¹² Սարգսեան, էջ 73:
- ¹³ Իզայիլ Իսոսիֆովիչ Զեմցովսկի (ծն. 1936) - ի. դարի երաժշտական բանահիւսագիտութեան խոչոր ներկայացուցիչներից, արուեստագիտութեան դոկտոր, տարբեր երկրների ազգագրական-երաժշտագիտական ընկերութիւնների անդամ: Աւելի քան երեսուն տարի աշխատել է Լենինգրադի Թատրոնի, Երաժշտութեան Եւ Կինօմատոգրաֆիայի Պետական Խնտիստուտում, 1990ին տեղափոխուել է ԱՄՆ: Ներկայումս աշխատում է Կալիֆորնիայի Համալսարանում (Բերկլի):
- ¹⁴ Izalii Zemcovskii, "Narodnaya Muzika I Sovremennost" Sovremennost I Folklor, (Ժողովրդական երաժշտութիւնը եւ արդիականութիւնը, Արդիականութիւն Եւ Ֆոլկլոր), Մոսկովա, „Sovetski kompozitor,, (Սովետական կոմպոզիտոր), 1977, էջ 28-75:
- ¹⁵ Տ. Մանսուրեանի «Գարնան Երգեր» խմբերգային շարքը, գրուած 1992ին՝ Յովհաննէս Թումանեանի մանկական բանաստեղծութիւնների հիմամբ, բաղկացած է 6 մասից, որոնց մէջ հեղինակը օգտագործել է մանկական երգի (1 մաս) եւ հոգեւոր մոնողիայի (VI մաս) մէջբերում: Այս սկզբունքը արտայայտուած է 1 մասում, «Արագիլ Բարով Եկար» երգի (Հեղ. Ազատ Մանուկեան) ամբողջական մէջբերման միջոցով: A capella խմբերգային կտաւում երգի առաջին դարձուածքից յիտոյ մուտք է գործում ոչ երգային-մեղեղային, այլ ուղղահայեաց-բազմաշերտ հիւսուածքով դարձուածք (2 տակտ), որը նախ կտրատում է մեղեղիական գիծը, եւ ստեղծում, կարծես, կշռութանտոնացիոն «արձագանգի» տարածականութիւն, յիտոյ շարունակում է երգի յաջորդ Փրազը՝ նորից ընդմիջուելով նոյն «քեկրեկուն» շերտով՝ նոր տոնայնական բարձրութիւնից, եւ նման երկշերտութեամբ ծաւալուող խմբերգային կտաւում ստեղծում է մանկական խաղացկոտ, չարաճճի տրամադրութիւն՝ վառ տպաւորիչ հնչողութեամբ եւ կենցաղում տարածուած մանկական անպանոյն երգի նոր գեղարւեստական մեկնութեամբ:
- ¹⁶ Margarita Rukhkyan, Avet Terteryan. Tvorchestvo I Jizn (Ստեղծագործութիւնը եւ կեանքը), Երեւան, «Նախրի» Հրատ., 2002, էջ 91:
- ¹⁷ Գ. Լեւոնեան, Հայ Աշուղներ, Երեւան, 1961. նաեւ՝ Մօրուս Հասրաթեան, Սայեաթ-Նովայի Հայերէն Խաղեր - Ժողովածու, Յրդ Հրտ., Երեւան, Հայպետհրատ, 1963. նաեւ՝ Մօրուս Հասրաթեան, Սայեաթ-Նովայի Դաւթարը, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1963. նաեւ՝ Ա. Քոչոյեան, Սայեաթ-Նովայի Հայերէն Խաղերի Բառարան, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1963. նաեւ՝ Ս. Ղանալանեան, Սայեաթ-Նովայի Ստեղծագործութիւնների Ժողովրդական Ակունքները, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1963. նաեւ՝ Խ. Սարգսեան, Սայեաթ-Նովա, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1963. նաեւ՝ Պ. Սեւակ, Սայեաթ-Նովա, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատ., 1969. նաեւ՝ Պարոյը Մուրագեան, Սայեաթ-Նովան Հաստ Վրացական Աղբիւրների, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1963. նաեւ՝ Յովհաննէս Թումանեան, Սայեաթ-Նովա, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1963. նաեւ՝ Ն. Աղբալեան, Ամրողջական Երկեր, եւ Սայեաթ-Նովայի Հետ, Պէլութ, Համազգային, 1966. նաեւ՝ Մ. Մանուկեան, «Սովետահայ Գուսանական Երգարուեստը» թեկնածուական ատենախօսութիւն՝

նուիրուած հայ աշուղական երգարուեստին, Երեւան, 1969, նաեւ՝ Ա. Յարութիւնեան, Սայեաթ Նովա օպերան, 1969. նաեւ՝ Սայեաթ Նովա հեռուստաֆիլմ, ռեժ. Կ. Արզումանեան, «Երեւան» ստուդիա, 1960. նաեւ՝ Նռան Գոյնը գեղարուեստական Փիլմ, Հայֆիլմ կինոստուդիա, ռեժ. Ս. Փարաջանով, 1969:

(Աւելի ուշ կը ստեղծուեն երաժշտագիտական ծաւալուն ուսումնասիրութիւններ՝ Ն. Թահմիզեան, Սայեաթ-Նովան Եւ Հայ Գուսանա-Աշուղական Երգ-Երաժշտութիւնը, Դրազարկ հրտ., Փասադենա, 1995. նաեւ՝ Լ. Երնջակեան, «Աշուղական Արուեստը Եւ Մշակութային Ժառանգութեան Պահպանման Խնդիրները», Հայ Աշուղագիտութիւնը Եւ Արդի Հրանտիստիրները, Երեւան, 2005, էջ 3-13). նաեւ՝ 1993ին կը վերականգնուի «Սայեաթ Նովա» աշուղական համոյթի գործունէութիւնը՝ Թովմաս Պօղոսեանի գլխաւորութեամբ, որի նախաձեռնութեամբ 1995ին կը ստեղծուի Սայեաթ Նովա Մշակութային Միութիւն եւն.:

¹⁸ Susanna Amatuni, Arno Babadjanian (Առնօ Բաբաջանեան), Երեւան, «Սովետական Գրող», 1985, էջ 98-100.

¹⁹ Տես՝ Ռոբերտ Անդրէասեան, Դաշնամուրային Երկեր, Երեւան, «Հայաստան» Հրատ., 1974, նաեւ՝ Գէորգի Սարաջեան, Դաշնամուրային Պիէսների Ժողովածու, Երեւան, «Սովետական Գրող» 1957. նաեւ՝ Դաշնամուրային Պիէսների Ժողովածու (20 Պիէս), Երեւան, «Հայպետհրատ», 1976 եւն.:

²⁰ Կարպ Դոմբաեւ, Ջութակի Պիէսներ Մշակումներ Եւ Փոխադրումներ, Երեւան, «Հայպետհրատ», 1964:

REINTRODUCING MONODY TO THE COMPOSITIONS OF SOVIET ARMENIAN COMPOSERS IN THE 1960S AND 1970S

(Summary)

JANNA ZURABIAN
jasmin3636@mail.ru

The 1960s and 70s constituted an experimental era for Soviet Armenian composers as they were introduced to medieval Armenian music. These composers delved into understanding their roots, which led their creative minds into the oldest layers of national culture. From then on these composers tried to discover medieval Armenian music and incorporate them into their musical compositions.

Medieval Armenian monody has unique content, structure and style and different ways were found to incorporate it in the modern compositions of Soviet Armenian composers.

Zurabian identifies a broad group of composers who introduced excerpts of *sharakans* and *taghs* in their compositions for musical instruments. These include Ghazaros Sarian, Levon Astvatsaterian, Edgar Hovhannissian, Edward Baghdassarian, Sergey Aghadjanian, Robert Sarksian, Yervand Yerkanian and many others.

At the same time Armenian bard music was highly demanded by other Soviet Armenian composers. Indeed, Krikor Hakhinian, Stepan Shakarian, Khachadur Avedisian, Roupen Altounian and others created highly artistic compositions for popular musical instruments based on the songs of Sayat Nova. Others, like Arno Babadjanian, Kevork Saradjian and Robert Antreasian, composed similar pieces for piano.

These composers actively created bridges to the new modes of expression of the 20th century. Theme and nature changed in instrumental music compositions, and music's role in introducing the artistic character was enhanced. The factorial theme was given further importance with strict intervals and rhythmic and dynamic contrasts in both polytonal and atonal contexts. These themes were highly emotional and active in their nationalism.

These new compositions of dissonance had clear, bright colors engulfed in the national traditions of Armenian music.