

Творчество А. Хачатуряна в контексте детской музыки и стилистики инструментальных сочинений

Аннотация. Данная статья представляет собой анализ творческого наследия композитора А.И. Хачатуряна в контексте стилистики наиболее известных страниц его наследия — глубоко национальных, отражающих колорит и образность русской музыки о Востоке. Автор признанных общемировым достоянием инструментальных, театральных и хоровых произведений, оставивший заметный след также в киномузыке и пьесах для детей, он создавал свои сочинения в русле индивидуальной образности, раскрыв уникальный художественный мир инструментальной и вокальной миниатюры.

Ключевые слова: творчество А. Хачатуряна, композитор XX в., детская музыка.

Искусство Хачатуряна зовет:
«Да будет свет и да будет радость!»

Б. Асафьев

Творчество Арама Ильича Хачатуряна (24.05/06.06.1903 — 01.05.1978) впечатляет богатством образного содержания, широтой использования различных форм и жанров. В его музыке получили воплощение вечные гуманистические идеи, темы и сюжеты, рисующие героико-трагические события далекой истории и современности; ярко запечатлены колоритные образы и сцены народной жизни, в которых он вдохновенно воспел жизнь родной Армении. Он автор трех балетов, трех симфоний, шести концертов, произведений вокальной, хоровой музыки, инструментальных и программных опусов, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также государственного гимна Армянской ССР (1944). Прославился он прежде всего балетами «Гаянэ» и «Спартак», музыкой к драме «Маскарад» и знаменитым Скрипичным концертом. Стилль А. Хачатуряна, романтический в своей основе, избрал черты традиционной музыки народов Южного Кавказа.

Арам Хачатурян выступал как дирижер, гастролировал с авторскими концертами во многих городах СССР и в зарубежных странах, был признан народным артистом СССР (1954), доктором искусствоведения (1963), стал лауреатом Ленинской премии (1959), четырех Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1950) и Государственной премии СССР (1971).

Ранние годы и истоки творчества

Несмотря на яркое музыкальное дарование, А. Хачатурян не получил начального специального музыкального образования и профессионально общился к музыке лишь в возрасте 19 лет. Однако ранние годы, проведенные в старом Тифлисе (ныне Тбилиси), и музыкальные впечатления детства оставили неизгладимый след, определив основы музыкального мышления будущего композитора. Сильное воздействие на его творчество оказала атмосфера музыкального быта города, в котором соединялись грузинские, ар-

Соколов Н.Б., преподаватель кафедры инструментального исполнительства Российской государственной академии искусств, дирижер инклюзивного оркестра «Солнечные нотки», Москва

Кудряшов А.А., преподаватель отделения специального фортепиано Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, солист Московской государственной академической филармонии, Москва

Елина М.Э., солистка Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», аспирант Российской государственной специализированной академии искусств, Москва

Большой зал Ленинградской филармонии

мянские и азербайджанские народные напевы, а также импровизации певцов-сказителей, ашугов и сазандаров — все это давало удивительный по красоте синтез традиций восточной и западной музыки.

В 1921 г. Хачатурян переехал в Москву к старшему брату Сурену — театральному деятелю, создателю и руководителю армянской драматической студии. Будущий композитор начал посещать оперные и балетные спектакли, знакомился с произведениями мировой музыкальной классики. Творчество М. Глинки, П. Чайковского, М. Балакирева, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, М. Равеля, К. Дебюсси, С. Прокофьева, а также родоначальников армянской профессиональной академической музыки А. Спендиарова и Р. Меликяна сильно повлияло на формирование его глубоко оригинального стиля.

Годы обучения

Осенью 1922 г. А. Хачатурян поступил на биологическое отделение МГУ, а позднее — в музыкальный техникум имени Гнесиных по классу виолончели. Спустя три года он оставил учебу в университете, сосредоточился на композиторской деятельности и поступил в класс композиции известного педагога и композитора М. Гнесина в Московской консерватории, где

его педагогами по инструментовке становятся также знаменитые мастера Р. Глиэр и С. Василенко. Со второго курса он начал заниматься под руководством Н. Мясковского, сыгравшего ключевую роль в становлении его творческой индивидуальности.

В 1934 г. А. Хачатурян с отличием окончил консерваторию и поступил в аспирантуру.

Первые сочинения

Написанная в качестве дипломной работы Первая симфония завершает его студенческий период, почти все сочинения которого стали репертуарными. В их числе фортепианная «Токката», «Трио для кларнета, скрипки и фортепиано», «Песня-поэма» для скрипки и фортепиано. Созданный в годы аспирантуры Хачатуряна Фортепианный концерт (1936) принес композитору мировую известность; продолжалась также активная работа в области песни, театра и киномузыки. Конец 1930-х — начало 1940-х гг. ознаменовались созданием ряда произведений, вошедших в золотой фонд советской музыки. Среди них «Симфоническая поэма», Скрипичный концерт, музыка к комедии Лопе де Веги «Валенсианская вдова» и драме М. Лермонтова «Маскарад». Премьера последней состоялась в Театре имени Е. Вахтангова 21 июня 1941 г., всего за день до начала войны.

Одно из знаковых сочинений А. Хачатуряна — Скрипичный концерт ре минор, написанный летом 1940 г. в доме творчества композиторов «Руза». Работа, посвященная великому скрипачу Д. Ойстраху, заняла у композитора менее двух месяцев. «Сочиняя этот концерт, я стремился к созданию доступного для широкого слушателя виртуозного произведения... Писал я его с огромным увлечением. Музыкальные мысли переполняли меня, опережая темпы записи их на нотной бумаге, — вспоминал композитор. — Очень быстро, уже через два-три дня, — продолжал Хачатурян, — Ойстрах приехал ко мне в Дом творчества в Старую Рузу, чтобы сыграть Концерт... Мой маленький коттеджик был заполнен до отказа... И я, и все присутствовавшие были поражены феерическим исполнением Ойстраха. Он сыграл Концерт так, как будто учил его много месяцев, так, как он играл его и впоследствии на больших эстрадах» [1, с. 78].

Живописная красочность, яркий национальный колорит, праздничная приподнятость, виртуозная броскость музыки концерта сразу же покорили и музыкантов-профессионалов, и широкую слушательскую аудиторию. Концерт для скрипки прочно пошел в репертуар выдающихся скрипачей мира.

Период Великой Отечественной войны

Будучи заместителем председателя оргкомитета Союза композиторов СССР, А. Хачатурян активизировал работу творческой организации, регулярно выступал со своими сочинениями в госпиталях, принимал участие в передачах Радиокомитета для фронта. За четыре года войны им были созданы балет «Гаянэ», Вторая симфония, музыка к трем драматическим спектаклям («Кремлевские куранты», «Глубокая разведка», «Последний день»), кинофильму «Человек №217», на материале которой возникла его Сюита для двух фортепиано. Также составлены сюита из музыки к «Маскараду», написаны девять песен, марш для духового оркестра «Героям Отечественной войны», гимн Армянской ССР. Кроме того, была начата работа над Концертом для виолончели и тремя концертными ариями, завершенными в 1946 г. Во время войны начал оформляться замысел балета «Спартак».

К теме войны Хачатурян обращался и в последующие годы. В числе наиболее заметных

Арам Ильич Хачатурян

произведений — музыка к кинофильмам «Сталинградская битва», «Русский вопрос», «У них есть Родина», «Секретная миссия», пьесе «Южный узел». К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне было создано также одно из последних сочинений композитора — «Торжественные фанфары» для труб и барабанов в традициях симфонизма Г. Берлиоза.

Зрелый период творчества

В 1950-х гг. А. Хачатурян создает музыку к пьесе Б. Лавренева «Лермонтов», к трагедиям В. Шекспира «Макбет» и «Король Лир», кинофильмам «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», «Салтанат», «Отелло», «Костер бессмертия» и «Поединок». Среди вокальных произведений выделяются три концертные арии для высокого голоса с оркестром («Поэма», «Легенда», «Дифирамб») на слова О. Туманяна и М. Пешикташляна, популярные песни «Армянская застольная», «Песня о Ереване», «Марш мира», «О чем мечтают дети», а также «Ода радости», впервые прозвучавшая в дни второй Декады армянского искусства в Москве (1956).

Композитор развивается и в качестве преподавателя. В 1950 г. А. Хачатуряна приглашают на должность профессора класса композиции одновременно в Московскую консерваторию и Музыкально-педагогический институт имени

С Ниной Макаровой в гостях у Хемингуэя

Гнесиных. Композиторская школа по классу Хачатуряна стала знаком профессионального качества в отечественной музыкальной культуре. За 27 лет педагогической деятельности Хачатурян выпустил ряд знаменитых учеников, среди которых ставшие широко известными композиторы А. Бабаджанян, М. Таривердиев, А. Эшпай, М. Минков, А. Рыбников, К. Волков, Н. Терахара (Япония) и др. Заветы Мастера, убежденного в том, что композитор-профессионал должен уметь работать в самых разных жанрах, ученики достойно воплотили в своем творчестве: от классических симфоний до эстрадно-джазовых композиций, а также в музыке к театральным спектаклям и кинофильмам [3].

Поездки А. Хачатуряна по городам СССР с авторскими концертами чередовались с гастролями более чем в 30 странах Европы, Азии и Американского континента. На них он встречался с крупнейшими деятелями мирового искусства: композиторами И. Стравинским, Я. Сибелиусом, Дж. Энеску, О. Мессианом, З. Кодай; писателями Э. Хемингуэем, П. Нерудой, артистами кино Ч. Чаплиным, С. Лорен.

Поздний период творчества А. Хачатуряна был ознаменован созданием «Баллады о Родине» для баса с оркестром и двух инструментальных триад — концертов-рапсодий для виолончели, скрипки, фортепиано и сольных сонат для виолончели, скрипки и альта. Для фортепиано были написаны Соната, посвященная учителю

Н. Мясковскому, а также второй том «Детского альбома» (1965 г., первый том был опубликован в 1947 г.).

Музыка детям

Об А. Хачатуряне как авторе музыки для детей в музыковедческих работах обычно говорится редко и более чем кратко. Между тем он постоянно работал в этой области и придавал ей большое значение. А. Хачатурян внес фундаментальный вклад в развитие детского музыкального репертуара, адаптировав свой узнаваемый стиль к особенностям детского восприятия. В контексте его творчества детская музыка не является упрощенной формой, а служит полем для ярких стилистических поисков.

Еще студентом Музыкального техникума имени Гнесиных *Арам Ильич с удовольствием вел музыкальные занятия в детском саду* и армянской школе: он импровизировал песни и танцы, музыкальные загадки, игры, устраивал целые музыкальные «экскурсии в зоопарк», отражая на фортепиано характер разных зверей, дети были от этого в восторге. А. Хачатурян отмечал: «Я писал музыку для детских представлений, придумывал музыкальные игры, которые сопровождал импровизациями. Ребята слушали музыку с большим интересом» [2].

В методике музыкального воспитания знакомство с музыкой А. Хачатуряна начинается со старшего дошкольного возраста (в перечне

музыкальных произведений для слушания ФОРП ДО «Танец с саблями» (из балета «Гаянэ»)). Музыка А. Хачатуряна для дошкольников — песни, объединенные в сборник «О чем мечтают дети», яркие, образные фортепианные пьесы «Детского альбома», отражающие мир детства, игры и сказки. Они отлично подходят для слушания, развития ритма и эмоционального восприятия благодаря своей выразительности. Музыкальные руководители могут использовать эти яркие произведения в разнообразных видах музыкальной деятельности (слушание, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения) и формах работы.

По страницам «Детского альбома»

Первая тетрадь «Детского альбома» написана в 1947 г., вторая — в 1964–1965 гг. Они построены по одному принципу: в каждой по 10 миниатюр, скомпонованных по мере возрастания выразительных или технических трудностей. Обе части завершаются фугой — этим подчеркнута соразмерность построений. Большая часть произведений имеет конкретную программу, что помогает понять содержание музыки. Группа непрограммных миниатюр, где нет подсказки автора, призвана воспитывать у юного слушателя ассоциативность мышления.

Все пьесы «Детского альбома» красочные, мелодичные, ритмически острые и отличаются интересными гармоническими оборотами. В них отражены детские игры и развлечения («Скакалка», «Барсик на качелях», «Игра на бубне»), сказочные образы («Вечерняя сказка»), праздники («В день рождения»), настроения («Сегодня запрещено гулять») и юмористические сценки («Две смешные тетеньки поссорились»).

В музыке Хачатурян правдиво отразил яркие события из жизни окружавших его детей. Например, веселую, наполненную мальчишеским задором и энергией пьесу «Конница» композитор посвятил племяннику Володе, у которого была большая коллекция солдатиков. Созерцательную и поэтичную пьесу «Музыкальная картина» (портрет юной девушки) посвятил старшей племяннице, которая, потеряв родителей, воспитывалась в семье Хачатуряна. Название пьесы выбрано неслучайно: девочка серьезно увлекалась живописью и впоследствии стала ху-

дожницей. Своей старшей дочери, Нуне, композитор посвящает довольно сложную в пианистическом плане фугу (девушка связала жизнь с музыкой и училась в училище при Московской консерватории) и пьесу «Подражание народному», в которой ярко и отчетливо отразился колорит и интонации, характерные для музыкальной культуры родной композитору Армении.

«Андантино» — одна из самых ранних пьес альбома, которая считается в то же время наиболее удачной. Мелодия вначале звучит задумчиво и медитативно, потом нежно и грациозно, а под конец довольно решительно. Напев при этом сохраняется, а характер пьесы меняется с помощью аккомпанемента и необычной колоритной гармонии. Она отличается большой свободой и гибкостью, а широтой мелодического дыхания напоминает мелодии Рахманинова. Начиная слушатель приучается здесь к сознанию, что образный строй музыки трансформируется не только с изменением мелодии, а разнообразные ритмические, гармонические и регистровые средства могут осветить напев с иной стороны. Нужно быть внимательным ко всем переменам, происходящим в музыкальной ткани, и искать в них образный смысл.

«Сегодня запрещено гулять». В этой небольшой сценке раскрываются переживания ребенка. Смены его настроений — от просьбы к настойчивости — подчеркнуты артикуляцией (акценты) и динамикой (пиано сменяется форте). В конце пьесы меняется лад: вместо до минора возникает до мажор. Возможно, это свидетельствует о примирении с жизненными обстоятельствами, а они могут быть самыми разными: плохая погода, наказание за поведение и др.

«Лядо серьезно заболел». Это одна из самых печальных пьес цикла. В ней отражены волнения ребенка, вызванные болезнью верного друга — собачки Лядо. А. Хачатурян создает удивительно тонкий образ, а музыка глубоко психологична и выразительна прежде всего за счет гармонии. Сложные тональные сдвиги, «терпкие» аккорды — все это характерные черты гармонического письма автора. Неизменное повторение басового голоса усиливает скорбное состояние, «обостряются» и аккорды. Во время повторного проведения темы используется и прием оstinatности, наиболее характерный для музыки Востока.

Интересный факт: ценка белого королевского пуделя подарил Араму Ильичу друг семьи профессор Опарин. Арам Ильич придумал имя ценку из двух нот: ля и до.

«В день рождения». Жанр миниатюры — романтический, взволнованный вальс. Безмятежному кружению крайних частей противостоит взволнованная средняя часть, в которой проявляется декламационная природа хачатуряновского мелодизма. Вальс, как это полагается по закону жанра, написан трехдольным размером, но композитор применяет излюбленный прием эпизодических появлений признаков другого размера, метра (в конце средней части и репризе). Появление перекрестного ритма выявляется акцентами. Очень красочны в пьесе тональные сопоставления.

«Музыкальная картина». Своеобразная отсылка к балетным адажио А. Хачатуряна. Это восточная музыка, лиричная и томная. Она рождает самые различные ассоциации, будит воображение. Колористическая изысканность проглядывает с самого начала в виде мажор-минорной вариантности тонической терции и полигармонического каданса в конце первого предложения. Эта красочная пьеса требует выразительного, теплого звучания.

«Конница». Музыка передает образы движения. Стоит напомнить, что «Детский альбом» А. Хачатуряна посвящает двум своим детям и трем племянникам. Восторженно воспринимает маленький герой цикла кавалеристов-буденовцев, лихо распеваящих походную песню. Мелодика своеобразно сочетает национальный колорит с интонациями массовых песен. Интересно перевоплощение волевой походной песни в распевную мелодию с явно национальной окрашенностью. Через всю пьесу, лишь изредка видоизменяясь, проходит ритмическая формула, изображающая топот копыт. Она подстегивает движение, придает большую степень активности ритму, который играет ведущую роль.

«Инвенция». Инвенция написана на основе фрагмента балета «Гаянэ», редкий для Хачатуряна образец автотранскрипции. Отрывок балета покоряет искренностью и красотой. Национальная сущность подчеркивается импровизационным развитием.

«Подражание народному» — жизнерадостная сценка в южном городе. Слегка рисуясь, танцо-

ры в пляске подзадоривают друг друга, любуются красотой движений и своей удалью. Ритмический рисунок остигато сопровождает пляску. Композитора всегда привлекала «привораживающая» сила ритма народной музыки. Вспоминая детские впечатления, Хачатурян рассказывал: «Помню, как, забравшись на чердак с медным тазом, я усердно выстукивал на нем подслушанные и поразившие меня ритмы народной музыки, изоцряясь в их варьировании и сочетании. Эта первоначальная моя музыкальная деятельность доставляла мне неопишное наслаждение» [1, с. 101]

Заключение

В музыке, созданной А. Хачатуряном для детей, выявляется тенденция, характерная для целого ряда крупных композиторов XX в.: намерение приобщить слушателей к закономерностям и особенностям музыкального языка современности через личное понимание выразительных средств, свойственных музыке наших дней. Значение искусства Мастера состоит в том, что ему удалось выявить богатейшие возможности симфонизации восточного монодического тематизма, приобщить культуру российского и советского Востока к многоголосию, жанрам и формам, ранее сложившимся в европейской музыке, показать пути обогащения национального музыкального языка.

Одновременно метод импровизационности и темброво-гармоническая красочность восточного музыкального искусства через творчество А. Хачатуряна оказали заметное влияние на композиторов — представителей европейской музыкальной культуры. Шедевры А. Хачатуряна, созданные в самых разных жанрах, прочно вошли в репертуар ведущих артистов и коллективов мира, неизменно имеют широкий отклик слушателей и в той же степени доступны детской аудитории.

Список литературы

1. Арам Хачатурян. Страницы жизни и творчества: из бесед с Г.М. Шнеерсоном / Под ред. Г.М. Шнеерсона. М.: Советский композитор, 1982.
2. Арутюнов Д.А. Арам Хачатурян. Жизнь и творчество. М.: Слово, 2003.
3. Хубов Г.Н. Арам Хачатурян: монография. 2-е изд. М.: Музыка, 1967.