

Струнный Квартет Константина Агапароновича Орбеляна

Меликян Н. З.

*Соискатель отдела музыки Института искусств НАН РА,
Преподаватель Ереванского государственного колледжа эстрадно–джазового искусства
(специальное фортепиано) (Ереван, Армения)
naira.melikyan11@gmail.com*

Ключевые слова: Константин Агапаронович Орбелян, Струнный Квартет, VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, джаз, Эстрадный оркестр Армении

Կոնստանտին Աղապարոնի Օրբելյանի լարային քառյակը

Մելիքյան Ն. Զ.

*ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի երաժշտության ֆակուլտետի հայցորդ, Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի դասախոս (մասնագիտական դաշնամուր)
(Երևան, Հայաստան)
naira.melikyan11@gmail.com*

Ամփոփում: «Կոնստանտին Աղապարոնի Օրբելյանի լարային քառյակը» - հոդվածը նվիրված է կոմպոզիտորի առաջին խոշոր դասական ստեղծագործությանը, որը նրան բերեց հսկայական հաջողություն, ոսկե մեդալ և հաղթանակ Երիտասարդության և ուսանողների VI համաշխարհային փառատոնում:

Վճռորոշ բառեր՝ Կոնստանտին Աղապարոնի Օրբելյան, լարային քառյակ, Երիտասարդության և ուսանողների VI համաշխարհային փառատոն

String Quartet of Konstantin Agaparon Orbelian

Melikyan N. Z.

*Applicant, Department of Music, Institute of Arts, NAS RA
Lecturer in Yerevan State College of Pop and Jazz Art (special piano) (Yerevan, Armenia)
naira.melikyan11@gmail.com*

Abstract: “String Quartet of Konstantin Agaparon Orbelian” - the article is dedicated to the **composer's** first major classical work, which brought him tremendous success, a gold medal and victory at the VI World Festival of Youth and Students.

Keywords: Konstantin Orbelian, String Quartet, VI World Festival of Youth and Students

Струнный квартет Константина Агапароновича Орбеляна – это первое крупное сочинение, которое принесло молодому композитору незаурядный успех. Струнный квартет, как жанр академической музыки (как правило, для двух скрипок, альты и виолончели) имел в XX веке большое распространение. Некоторые авторы отходили от классической 4-х частной структуры, сонатной формы, но популярность жанра была очень высока в середине XX века и привлекала многих молодых композиторов, в том числе молодого студента музыкального училища К.Орбеляна. Конечно, на него повлияли квартеты композиторов имевших для него незыблемый авторитет. Квартет А.И.Хачатуряна (1933г.), Н.Я. Мясковского(1943г. 9-й, ре минор в 3-х частях), 15 квартетов Д.Д. Шостаковича, и конечно его любимого педагога Э.М.Мирзояна (1947г.) и др...

В 1952 году вынужденно отделившись от легкого жанра и оставив работу в Эстрадном оркестре, К.Орбелян поступил в музыкальное училище им. Р.Меликяна. Этому способствовала музыкальная среда, в которую он попал. Это плеяда молодых, талантливых армянских композиторов – Александр Арутюнян, Арно Бабаджанян, Эдвард Мирзоян, и конечно же А.И. Хачатурян, которые вывели армянскую музыку за пределы республики, страны и явились лицом яркой и самобытной национальной творческой школы. И именно они стали для К.Орбеляна образцом, а вскоре и личными друзьями. Имея уже к этому времени долголетний музыкальный опыт, основанный только лишь на чистой практике и природной одаренности. К.Орбелян говорил: «Я все слышал, но ничего не знал» [1, с. 13]. Все эти обстоятельства: напряженная обстановка в оркестре, разговоры о некой «идеологической

чуждости», напоминая о том, что он «сын врагов народа» и конечно же человеческая зрелость (24 года), когда он всерьез задумался о своем призвании и месте в жизни подтолкнули заняться своим профессиональным образованием и поступить на композиторское отделение, в класс Эдварда Михайловича Мирзояна. Благодаря своему учителю молодой композитор обратился к планомерной профессиональной учебе. Велика роль Э.М.Мирзояна в становлении Орбеляна-композитора. Э.М.Мирзоян был невероятно одаренным педагогом, воспитавшим целое поколение талантливых композиторов: Мартын Вардазарян, Арташес Каргарян, Айк Манвелян, Ваге Айрапетян...и мн.др...(с 1943 г преподавал в Ереванской государственной консерватории, а с 1952года также преподавал в муз.училище им Р.Меликяна). «За блеском эстрадного, джазового музицирования, которым Орбелян безусловно покорял даже самых искушенных музыкантов, Мирзоян угадал гораздо более глубинные пласты музыкальных и индивидуальных возможностей его натуры. Мирзоян помог сформироваться не только профессиональным навыкам, но, и это главное, способствовал становлению творческой личности композитора, рождению Орбеляна-художника» [1, с. 12]. Отношения двух музыкантов, ученика и учителя, прошли разные стадии и с годами переросли в прочую, теплую человеческую привязанность. Поступив на первый курс, пришлось также наверстать упущенное в общеобразовательных предметах, получив аттестат зрелости к концу первого курса. (Однако было не просто в 24 года сидеть на школьной скамье с 14-15 летними однокурсниками). А углубленные занятия теоретическими предметами, раскрыли перед молодым музыкантом его собственные большие возможности и подвели под них прочную теоретическую основу. Уроки композиции, проходившие в классе Эдварда Михайловича Мирзояна, привели к переводу после окончания первого курса сразу на последний, четвертый курс. Именно за эти студенческие, училищные годы он сочинил вторую и третью части струнного квартета. Огромная жажда знаний и явно незаурядные способности, а самое главное, проявление поистине нечеловеческих усилий привели к окончанию училища экстерном, за два года.

Окончив муз. училище с отличием, К. Орбелян в 1952 поступил в Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса. Несмотря на бурную жизнь: концертмейстерские подработки в балете, создание балетных миниатюр, которые были поставлены Главным балетмейстером театра В. Варковицким (пользовались

большим успехом и много лет не сходили со сцены), организованный на радио инструментальный квинтет, который явился шагом к возвращению в любимый мир джаза - все это не помешало быть прилежным студентом консерватории. И только уже в консерватории К. Орбелян закончил начатый в училище струнный квартет, сочинив две большие части – первую и последнюю, четвертую.

В мае 1956 в Москве, Управление учебных заведений Министерства культуры СССР и Союза Советских композиторов СССР организовало смотр творчества молодых композиторов – студентов и аспирантов высших музыкальных учебных заведений страны. В нем приняли участие студенты композиционных отделений Московской ордена Ленина государственной консерватории им. Чайковского, Государственного музыкального-педагогического института им. Гнесиных, Ленинградский ордена Ленина государственной консерватории им. Римского Корсакого, Белорусской, Тбилисской, Харьковской, Алма-Атинской и др. консерваторий. Ереванская государственная консерватория им.Комитаса была представлена группой студентов – композиторов классов Г.Егиазаряна и Э. Мирзояна. Исполняли струнные квартеты К. Орбеляна и Д.Т Татевосяна, соната для виолончели и фортепиано А. Тертеряна и др. композиторов. Концерты проходили в Малом зале Московской консерватории с большим успехом, которому способствовали исполнители - квартет им. Комитаса, студент Московской консерватории Ю.Егиазарян и др. В Центральном доме композиторов Москвы состоялось обсуждение и выступившие композиторы и педагоги отметили высокий профессиональный уровень студентов-композиторов Ереванской консерватории [2].

После дебютного успеха в Москве струнный квартет Орбеляна не выходил из репертуара Заслуженного коллектива Арм. ССР квартета им. Комитаса. 10 февраля 1957г. в малом зале Арм. Филармонии в концерте армянской камерной музыки, квартет им. Комитаса в своей программе с участием лауреата международного конкурса пианиста Виктора Мержанова, наряду с фортепианным квинтетом Э.Оганесяна, квартетом Степаняна исполнил квартет К.Орбеляна [3; 4].

Черода конкурсов и фестивалей в 1956году, следующих один за другим, на которых исполнялся квартет все более популяризовали его, каждый раз получая все более высокую оценку зрителей и жюри.

В мае 1957г. Был проведен первый молодежный фестиваль Армении, где организационный комитет присвоил К.Орбеляну звание лауреата,

II-ое место и серебряную медаль за струнный квартет [5; 6].

В июле 1957г. в Москве состоялся Всесоюзный молодежный фестиваль, где Э. Оганесян удостоился первой премии за свой фортепианный квинтет, а струнный квартет К.Орбеляна получил вторую премию [7; 8]. Газета «Комсомолец» дала очерк фестиваля под названием «Представители Армении – лауреаты конкурсов Всесоюзного фестиваля молодежи» [9]. В статье Г.Акопяна «Посланцы Армении на фестивале» писалось: «Лучшие представители армянской молодежи включены в состав делегации многонациональной советской делегации..... Нашу талантливую молодежь представляют композиторы Эдгар Оганесян, Константин Орбелян, певцы Эдуард Багдасарян, Аршавир Карапетян, канонистка Анжела Атабекян, дудукист Дживан Гаспарян и др.» [10].

А уже 1 августа 1957 в газете «Комсомолец» под заголовком «Посланцы Армении – Лауреаты фестиваля» были опубликованы имена победителей VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Газета писала: «В течении десяти дней в театрах, концертных залах, клубах Москвы продолжались международные художественные конкурсы VI Всемирного фестиваля молодежи студентов. Сотни художественных коллективов и индивидуальных исполнителей многих стран мира приняли участие в конкурсах. 8 августа состоялось торжественное закрытие конкурсов..... На конкурсах с большим успехом выступали молодые представители Армении. Все участвующие от Армении в Международных конкурсах фестиваля коллективы и индивидуальные исполнители стали лауреатами.

Звание Лауреата и золотую медаль получили молодая канонистка Анжела Атабекян и композитор Константин Орбелян за струнный квартет.

Звание лауреата и Серебряную медаль получили композитор Эдгар Оганесян за струнный квинтет, певцы А.Айдинян и А.Карапетян и дудукист Дживан Гаспарян.

Звание лауреата и бронзовую медаль получил мужской хор, скрипач Генрих Смбатян и др.» [11]. В том же номере газеты в статье Ал. Саакяна «Посланцы Армении на VI Всемирном фестивале молодежи студентов» описывается поездка делегации молодежи из Армении на VI Всемирный фестиваль в город Воскресенск. На разных концертных площадках города Воскресенска проходили концерты лауреатов фестиваля, дружеские встречи.

Все центральные и местные газеты освещали итоги на VI международном фестивале молодежи студентов мира, [12] а телестудия Еревана

27 августа включила в свою программу фильм «Московский фестиваль» [13].

Квартет принес большую популярность композитору и очень полюбился слушателям. Квартет им. Комитаса включил его в свою гастрольную программу в город Ленинакан 24 января., [14] 30 января 1958 г. прозвучал в малом зале Арм. Филармонии.

17 мая 1958г., в новостроенном Доме композиторов Еревана, для участников первой Закавказской «Музыкальной Весны», был организован камерный концерт. Квартет им. Комитаса (в составе: А.Габриелян, Р.Давидян, Г.Талалян, С.Асламазян) исполнил квартеты К.Орбеляна и Э.Мирзояна, а также камерные произведения А.Бабаджаняна, А.Степаняна, К.Закаряна и др. [15].

Благодаря всем этим успехам Константин Агапаронович Орбелян был принят в Союз композиторов СССР.

О том, что творчество К.Орбеляна стало заметным явлением, свидетельствует письмо Арама Ильича Хачатуряна, адресованное молодому композитору [1, с. 16-17].

«Дорогой Котик! Пишу это письмо тебе из подмосковного санатория «Барвиха». Здесь я нахожусь после двухмесячного пребывания в Кремлевской больнице из-за кровотечения язвы двенадцатиперстной кишки. Все это у меня случилось после моего последнего приезда в Армению.

Цель моего письма еще раз сказать тебе, что ты очень даровитый человек и что тебе следует заняться композицией по –настоящему. О чем ты думаешь? Ведь ты зря расточаешь свое огромное дарование.

Чтобы ты меня правильно понял бы, я хочу тебе сказать, что я не только положительно отношусь к легкому жанру, к твоему оркестру, но и считаю, что ты делаешь очень важное дело в своем эстрадном оркестре. Причем ты часто пишешь легкую с большим вкусом, и, если так можно выразиться, пишешь легкую музыку без кавычек. Работая в этом жанре ты можешь быть вполне уважаем, вполне обеспечен и вполне ценим.

Таким образом, ценя твою работу в эстрадном оркестре, тем не менее, я предлагаю тебе бросить это дело, заниматься эстрадным оркестром от случая к случаю.

Тебе нужно переехать в Москву и серьезно начать систематически заниматься теорией композиции. Не подумай, что я хочу, чтобы ты учился бы у меня. У кого ты будешь учиться – это вопрос второстепенный, важно, чтобы ты учился бы.

Я бы хотел бы, чтобы ты ответил бы мне на это письмо. Я хочу знать – что ты думаешь по этому поводу. Пока советую тебе не терять время и писать произведения в духе твоего квартета.

Если можно будь еще острее в своем гармоническом языке и помни, чтобы джазовые звучности не отразились бы в твоих сочинениях. Так называемой левизны не бойся в своих сочинениях потому, что ты столь реалистичен и народен в своих слушаниях, т.е. ты слышишь правильно – тебе не страшны увлечения островами и формальными конструкциями.

Конечно, все это должно быть ограничено. Нельзя ставить перед собой задачи конструкции голой формы не думая о содержании. Так что пойми меня правильно.

Извини меня, что вторгаюсь в твои внутренние дела, но мой долг, долг старшего, долг совести, сказать тебе и предупредить тебя.

Прими мой привет и передай привет всем композиторам.

Твой Арам Хачатурян 27.09 1958г. Барвиха».

Так что же из себя представляет это сочинение, удостоенное золотой медали на композиторском конкурсе, посвященном Всемирному фестивалю 1957года и которое принесло такой грандиозный успех композитору в 27-28 лет?

Струнный Квартет К.Орбеляна – это произведение полное юношеской энергии, лирической непосредственности, прочно связанное с армянской народной музыкой, где следует, прежде всего, отметить живость его мелодии, естественность развития мысли и самое главное цельность сочинения.

Особенно интересно представлены первая часть и финал произведения. Они объединены общностью тематического содержания, романтической приподнятостью и насыщенной патетикой. Используя элементы главной партии из первой части, автор существенно драматизировал и трансформировал их в финале квартета. Еще в экспозиционных разделах интенсивное развитие получают основные музыкальные образы. Таковы, например, главная и побочная темы в экспозиции первой части, где обе написаны в динамической трехчастной схеме.

Главная партия *Allegro patetiko* с самого начала подвергается активному развитию. Нельзя не отметить известную близость ее характера и рисунка с началом Девятого квартета Н. Мясковского (ре минор в 3-х частях) написанного в 1943 году. А певучая и элегическая поначалу побочная партия получает еще больше напряженности развития. Одной из сильных сторон дарования молодого композитора, как отмечали критики Л.Кренкель и Н.Пейко (Н.И.

Пейко-был педагогом по инструментовке Э. Мирзояна в Московской музыкальной студии при Доме культуры Армянской ССР) в статье про К.Орбеляна, [16, с. 45] являлось умение придавать яркую мелодическую выразительность широко развернутым разработочным построениям. И именно этим дарованием К.Орбелян часто пользовался в создании своих сочинений, а также в джазовых импровизациях.

Связь тематического материала с армянскими народными истоками особенно ярко проявилась в побочной партии первой части. Постепенно нисходящее движение мелодической линии (*gis-fis-e-d-cis*) надо отметить как одну из национальных черт, ясно ощущаемое в приведенном примере. Типичную для многих мелодий народов Востока эту структурную особенность, уловили даже многие русские классики (ярчайший пример – вступление и заключение «Грузинской песни» С.Раханинова) [16, с. 45].

Постепенным включением инструментов *pizzicato* начинается разработка. Этот прием был очень свойственен для эпохи, новатором которого был Веберн: исполнение быстрых пассажей *pizzicato*. И конечно же, этот эффект настораживает внимание слушателя перед драматургическим, наиболее важным разделом первой части.

Кульминация разработки представляет собой драматизированный марш – прием хоть и не новый, но в данном случае использованный очень выразительно. В репризе наиболее интересна лаконичная кода, особенно ее патетическое заключение; в начале коды автор использовал так называемую «гамму Римского Корсакого» или лад уменьшенного септаккорда («гамма тон-полутон»). В данном случае оно использовано довольно механично, видимо это тенденция к джазовой музыке, ... может это и имел в виду А.И.Хачатурян предупреждая чтобы «джазовые звучности не отражались в сочинениях».

Как уже говорилось выше, финал как бы продолжает развивать драматическое начало, заложенное в первой части квартета. Рефрен преобразовывает начальные интонации ее главной партии в плане драматизированного армянского народного танца.

Очень интересен по своей структуре финал квартета. Лирически-взволнованный первый эпизод финала по настроению близок побочной партии первой части, в то время как по рисунку он несколько напоминает главную партию.

Во втором эпизоде финала *Andante fun`ebre*, продолжающем развитие главной партии первой части, он приобретает черты траурного марша, достигая кульминации своего развития.

Вторая часть квартета – это традиционно стремительное легкое скерцо с распевной средней частью, которая служит необходимой разрядкой между драматической первой и лирически напряженной третьей частями. Музыковеды Н.Пейко и Л.Кренкель назвали вторую часть «Дивертисментной».

Если в финале квартета большую роль играют эпизоды, вырастающие из трансформированной главной темы, первой части, то третья часть квартета, это выразительное певучее *Andante me sto*, так же как и первый эпизод финала, интонационно и эмоционально связана с побочной партией *Allegro*. Эту связь можно усмотреть не только в характере музыки, но и в близости мелодических образов, сходстве фактуры, а также и в особенностях развития.

Элегическая по своему характеру тема третьей части, вначале, как и в побочной партии первой части, приобретает затем экспрессивно – патетический характер. В этой части, как и в других, много выразительной полифонии: лирический дуэт первой скрипки то с альтом, то с виолончелью на фоне других голосов второго плана.

Московская критика писала: «Молодой композитор показал в квартете хорошее владение классическими приемами, позволяющими достичь сочетания многообразия и единства в крупной форме. Это осуществлено на основе музыки,- пусть еще не очень самостоятельной, как в целом, так и в деталях, но очень живой, непосредственной и эмоционально заражительной».

Струнный квартет иногда считают одним из самых «немассовых» камерных жанров. В то же время в этом жанре многие выдающиеся композиторы прошлого и настоящего времени создали ряд замечательных произведений. Вслед за классиками творчество советских композиторов (достаточно назвать хотя бы Н.Мяковского, Д. Шостаковича, В. Щебалина) показало, что при всей скупости средств, а отсюда и «строгости» композиторских приемов, квартетная музыка способна нести в себе прекрасный мир мыслей и чувств, вполне доступных широкому кругу слушателей. И, конечно, квартетная музыка способна выражать эти мысли и чувства средствами, не менее яркими и доходчивыми, чем любой другой жанр музыкального искусства» [16, с. 45].

Список использованной литературы

1. **М.Берко** Константин Орбелян Ереван. Луйс. 1990.
2. «**Коммунист**» «Смотр творчества молодых» корп. газ. «Коммунист» Ереван 11мая 1956г. №110.
3. «**Սովետական Հայաստան**» Ереван, газета №35, 10 февраля 1957 объявление на армянском языке.
4. «**Коммунист**» объявление «Вечер армянской камерной музыки» газ. Ереван 9февраля 1957г. №34
5. **Անժելա Ծահնարարյան** «Երիտասարդական ֆեստիվալի լաուրեատները» газ.«Ավանքարդ», Ереван 1июля №66 1957г
6. **Լ. Միրջանյան** «Բոցկտրում է ֆեստիվալի շահը» .Газ. Ереван «Գրական թերթ»,1957г. 9 июня №21на арм.яз.
7. **ՏԱՍՍ** ; «Երիտասարդության համամիութենական ֆեստիվալի գեղարվեստական կոնկուրսներում հաղթողները» «**Սովետական Հայաստան**», 1957г. 5 июля №157.
8. **Հ.Խանջյան** «Ֆեստիվալի մեր լաուրեատները» . газ. «Սովետական Հայաստան», .Ереван 1957г.24 июля №173 на арм. Яз.
9. **ТАСС** «Представители Армении лауреаты конкурсов Всесоюзного фестиваля молодежи» газ «**Комсомолец**» , Ереван 1957г.12июля №83.
10. **Գ.Հակոբյան** «Հայաստանի պատվիրակները ֆեստիվալում» газ. «Սովետական Հայաստան» Ереван 28 июля 1957г.на арм. яз.
11. **Ал.Саакян** «Посланцы Армении на VI всемирном » газ. «Комсомолец» 11 августа 1957г. №96.
12. **ՏԱՍՍ** «Սոսկվայի ֆեստիվալում» «**Սովետական Հայաստան**» газ. 10 августа 1957г. №188 на арм.яз.
13. Երեվանի հեռուստատեսության ստուդիա» объявление, газ.«**Սովետական Հայաստան**» Ереван 25августа,№201.
14. «**Բանվոր**», объявление на арм. зыке, газ. Лениакан 23 января, №19.
15. **ՏԱՍՍ** «Երեկ կոմպոզիտորների տանը» Газ. «**Սովետական Հայաստան**»,Ереван, 18мая 1957г, №116 на арм яз.
16. **Л. Кренкель, Н. Пейко** «Струнный квартет К.Орбеляна» Жур.«Советская Музыка» №12 Москва.1957г.

*Сдана/Հանձնվել է՝ 20.04.2020
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 22.04.2020
Принята/Ընդունվել է՝ 26.04.2020*