

Арам Хачатурян

Концерт для скрипки с оркестром ре минор

1	I. Allegro con fermezza	14.01
2	II. Andante con anima	11.47
3	III. Allegro vivace	9.58

Балет «Гаянэ»

4	Танец юношей (Лезгинка) (1 действие)	2.30
5	Сцена Айши и Гаянэ (2 действие)	4.50
6	Танец Гаянэ (2 действие)	1.38
7	Монолог Айши (3 действие)	4.10
8	Танец с саблями (3 действие)	2.21

9	Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»
(3 действие) | 8.58 |
|---|--|------|

10	Вальс из музыки к драме «Маскарад»	4.26

Общее время звучания: 64.46

© ЗАО «Издательский Дом» Комсомольская правда», 2010
© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской 6-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 e-mail: info@melody.su www.melody.su
Распространение в Интернете: <http://shop.melody.su>
Изготовитель: ООО «ДИСК ПРО ПЛЮС», лицензия Росохранкультуры № ВАФ 77-292,
117292, Москва, ул. Кржижановского, д. 6.
Компакт-диск формата CD-DA. Содержит аудиозапись. Не подлежит обязательной сертификации.
Не подвергать механическому или магнитному воздействию.
Избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Воспроизведение (копирование), сдача в прокат, публичное исполнение и передача в эфир
без разрешения правообладателя запрещены.

ХАЧАТУРЯН

6

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Государственный академический симфонический оркестр СССР
Дирижер — Евгений Светланов
Большой симфонический оркестр ВР и Т
Дирижер — Джансуг Кахидзе

Хачатурян

СПАРТАК

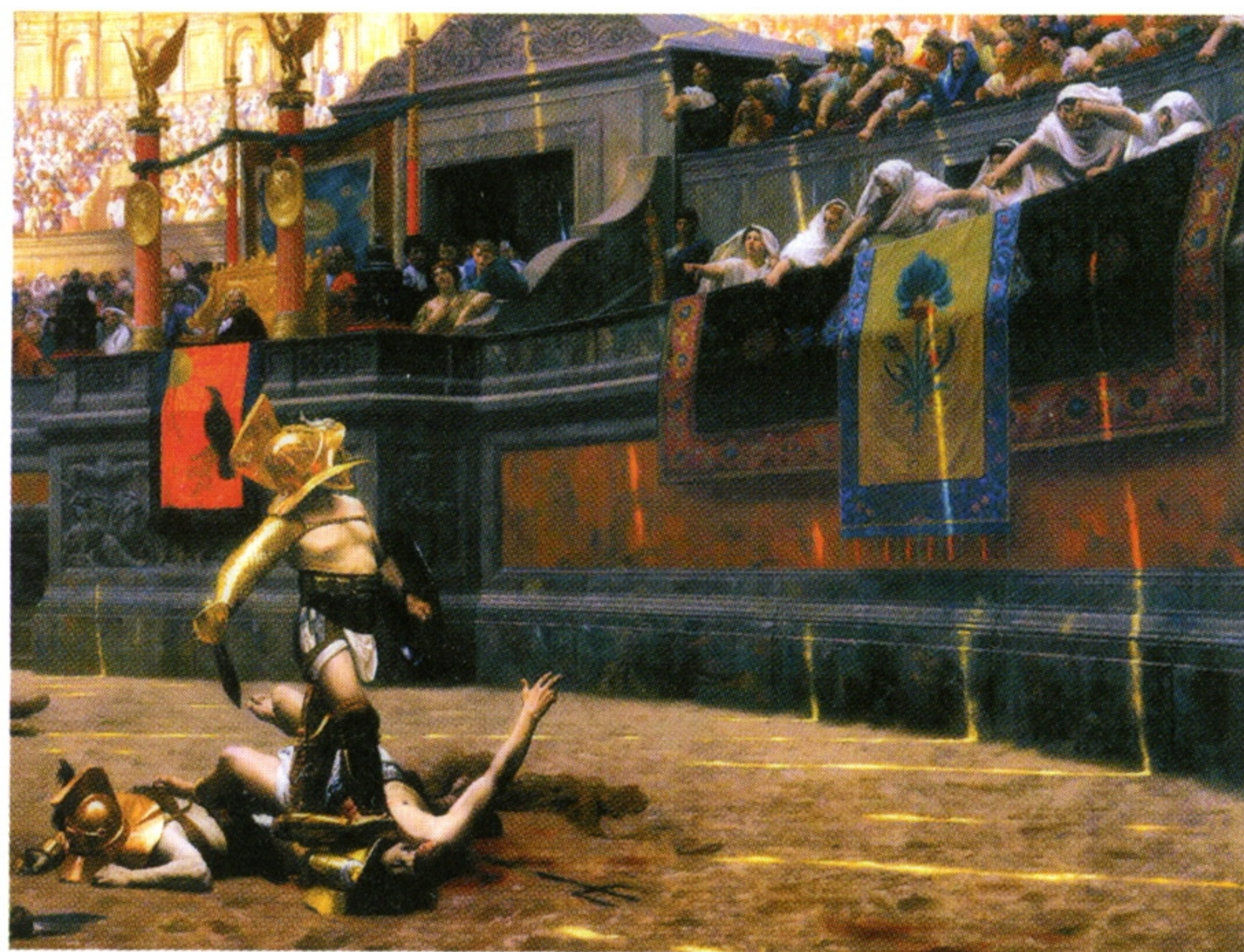

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 6

Качатурян (1903—1978)

СПАРТАК

Валерий Климов, скрипка

Государственный академический симфонический оркестр СССР

Дирижер — Евгений Светланов

Большой симфонический оркестр ВР и Т

Дирижер — Джансуг Кахидзе

Арам Хачатурян

Арам Хачатурян
Гравюра с портрета неизвестного автора

Автор знаменитого «Танца с саблями» Арам Ильич Хачатурян однажды сказал о своем детище: «Если бы я знал, что он получит такую популярность и начнет расталкивать локтями остальные произведения – я бы никогда его не написал.

Кое-где за границей меня рекламируют как “мистера Сейбрданс” – от английских слов *sabre* – сабля и *dance* – танец. Это меня даже злит».

Разумеется, композитору, оставившему обширное творческое наследие, было неприятно представлять в глазах широкой публики автором одного шедевра. Яркий, темпераментный «Танец с саблями» затмил его замечательные балеты, симфонии и концерты. Но со временем справедливость восторжествовала, и лучшие произведения Хачатуряна вошли в золотой фонд классики XX века.

Секрет обаяния его музыки прост. В то время как большинство музыкантов увлекалось авангардными экспериментами, Арам Ильич стремился объединить многообразные интонации искусства народов Закавказья с классическими симфоническими формами. В отличие от многих своих современников он уделял огромное внимание традиционным средствам выразительности – мелодии, ритму. Дмитрий Шостакович отмечал: «Музыка Хачатуряна обладает неоценимым, с моей точки зрения, качеством – своим индивидуальным почерком:

Памятник Араму Хачатуряну
у Театра Оперы и Балета в Ереване

вы узнаете ее автора, прослушав первые несколько тактов сочинения». Но при всем своеобразии произведения Хачатуряна доступны для любого слушателя и привлекают жизнеутверждающим, оптимистическим духом. Лучшее подтверждение тому – случай, который произошел в 1944 году в Ереване. Хачатурян участвовал в конкурсе на гимн Армении и однажды поздним вечером в кругу семьи проигрывал и напевал сочиненный им вариант. Через открытые окна гимн слышали жители соседних домов, и вскоре на балконах и на улице собралось множество

людей, воодушевленно певших мелодию гимна.

Творческая судьба Хачатуряна сложилась не совсем обычно. В отличие от большинства известных композиторов он начал профессионально заниматься музыкой очень поздно. Его детство прошло в Тифлисе – такое название в начале XX века носила столица Грузии Тбилиси. С давних пор этот город являлся местом пересечения различных национальных культур. «Старый Тифлис – звучащий город, – вспоминал Хачатурян, – музыкальный город. Достаточно было пройти по улицам

Н. Чернецов, «Вид Тифлиса», 1832 г.

и переулкам, лежащим в стороне от центра, чтобы окунуться в музыкальную атмосферу, создаваемую самыми разнообразными источниками...»

Из уст отца и матери будущий композитор впервые услышал армянские и азербайджанские песни. На улицах слышались импровизации народных певцов гусанов и ашугов, сопровождавших пение игрой на восточных инструментах – таре, сазе и кеманче. Первые звуковые впечатления рождали непосредственный отклик в душе мальчика. Он забирался на чердак и подолгу выстукивал понравившиеся ритмы

на медном тазу, приводя в отчаяние домочадцев.

Со временем в доме его родителей случайно появилось старое, разбитое фортепиано, и Хачатурян стал проводить около него долгие часы. По его словам, «вначале это был довольно сумбурный процесс отыскивания клавиш, последовательность которых давала знакомую мелодию. Потом – начались неуклюжие попытки подбирания гармонии, соединения мелодии в правой руке с аккордами в левой руке». Уже тогда мальчик не просто повторял запомнившиеся напевы,

а стремился видоизменить и досочинить их.

Тем не менее, ни Хачатурян, ни его родители не задумывались о профессиональном обучении музыке. Арам продолжил образование в Коммерческом училище. Впрочем, и там он нашел применение своим способностям. Поступив в любительский оркестр училища, он быстро освоил технику игры на духовых инструментах. Когда Хачатуряну становилось скучно в который раз повторять выученную партию, он начинал импровизировать, чем часто выводил из себя руководителя.

Кардинальный поворот в судьбе будущего композитора произошел в 1921 году. Он переехал жить в Москву к своему старшему брату Сурену, видному театральному деятелю, создателю Армянской драматической студии. На 18-летнего юношу обрушился шквал впечатлений, связанных с бурной художественной жизнью Москвы. Под влиянием брата он серьезно увлекся театром. Позже Хачатурян говорил: «Моя страсть к театру такова, что, если бы музыка в свое время не заполнила мои думы, я, наверное, стал бы актером». Став впоследствии

композитором, он, как ни удивительно, не написал ни одной оперы, зато создал множество произведений для театральных постановок. Одним из шедевров в этой области стала музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (1940). Хачатуряну удалось передать атмосферу далекой эпохи, воплотить сложные психологические образы героев. Ираклий Андроников писал: «Трудно представить себе музыку более отвечающую характеру романтической драмы Лермонтова». В то же время по своему внутреннему тону эти пьесы, в том числе широко

Т. Эйгес, «На балу»
Иллюстрация к драме М. Лермонтова «Маскарад», 1941 г.

известный Вальс, глубоко созвучны современности.

Несмотря на увлечение театром и музыкой, в 1922 году Хачатурян поступил на биологическое отделение Московского университета. При этом он постоянно посещал концерты в консерватории, использовал любую возможность для того, чтобы поиграть на рояле. Окружающие настойчиво советовали заняться музыкой всерьез. Наконец, Хачатурян пришел на прослушивание в Музыкальный техникум имени Гнесиных: «Не имея никакой, даже элементарной теоретической подготовки, я предстал перед комис-

сией. Для пробы голоса и слуха бойко спел что-то вроде “жестокое” романса “Разбей бокал”, вызвав улыбку экзаменаторов... Вместе с тем, вспоминаю, я легко справился со всеми испытаниями слуха, чувства ритма и музыкальной памяти, несмотря на то, что все эти задания мне приходилось выполнять впервые в жизни». Невежество абитуриента проявилось, когда, указав на стоявшую в углу виолончель, он выразил пожелание учиться «на этой большой скрипке».

Чуткие экзаменаторы, распознавшие яркую природную одаренность Хачатуряна, приняли его в техникум.

Московская консерватория в 1940-е гг.

Так, в 19-летнем возрасте он впервые начал профессиональные занятия музыкой. За годы учебы предстояло ускоренными темпами наверстывать знания. Арам довольно быстро справился с курсами сольфеджио и теории музыки. Труднее проходило освоение виолончели.

В 1925 году Хачатурян перевелся в только что открывшийся в училище класс композиции. В первых же сочиненных им пьесах проступили многие черты, характерные для его будущего творчества: импровизационность, преломление особенностей армянской народной

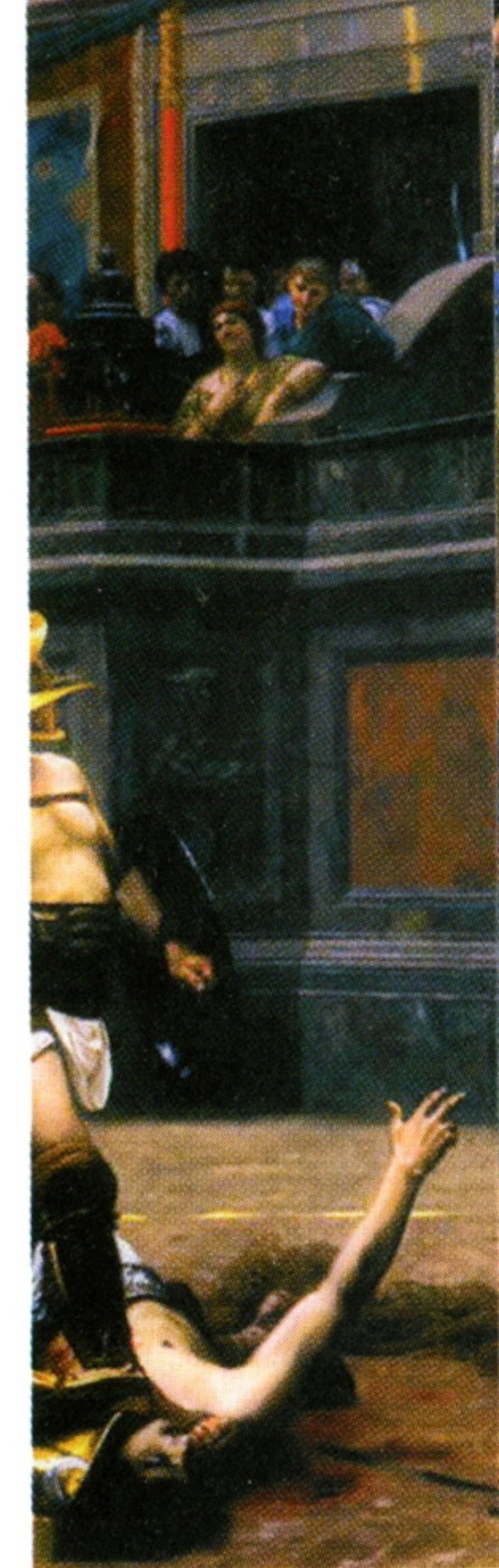

музыки, использование повторяющихся ритмических фигур. Педагог по композиции М.Ф. Гнесин, оценивая опыты студентов, замечал: «Кто подражает кому, а Хачатурян – самому себе...»

Успешное окончание техникума позволило молодому композитору поступить в Московскую консерваторию, которую он блестяще закончил в 1935 году с Первой симфонией. Создавая это произведение, Хачатурян поставил перед собой сложную задачу: соединить традиционную форму с армянскими национальными темами. После успешного исполнения произведения, ставшего, в сущности,

Почтовая марка с изображением Хачатуряна, выпущенная к 100-летию со дня его рождения

первой полноценной армянской симфонией, об авторе заговорили как о новой звезде советской композиторской школы.

Хачатурян оправдал ожидания и продолжил работать в крупных инструментальных жанрах. В течение десятилетия он создал триаду концертов – для фортепиано (1936), скрипки (1940) и виолончели с оркестром (1946). Наибольшую известность среди них приобрел Скрипичный концерт, отличающийся неистощимым мелодическим богатством и особой рельефностью драматургии. Хачатурян сочинял произведение в ожида-

нии рождения сына. Состояние окрыленности, упоения жизнью перешло в живописную, национально окрашенную музыку Концерта. Композитор создал яркую палитру песенно-танцевальных образов. Первая часть построена на противопоставлении двух контрастных тем. Первая из них, выделяющаяся моторной, острой ритмикой, по мере развития трансформируется в грациозный танец. Вторая тема отличается проникновенным лиризмом. На ней основывается развернутая каденция, где раскрытие виртуозных и колористических возможностей

А. Хачатурян и Д. Ойстрах за работой

солирующей скрипки достигает кульминации.

Речитативный эпизод, в котором солисту поручается взволнованная импровизация, появляется и в центре второй части Концерта. Но на первом плане здесь все же находятся картины ночной южной природы, воплощенные через одухотворенную мелодию медленного вальса.

Произведение завершается блестящим праздничным финалом, где многократно проходит живая, безудержно энергичная основная тема. В самом конце как напоминание

появляется импульсивная тема из первой части.

Скрипичный концерт ознаменовал начало зрелого периода творчества Хачатуряна. Его премьера прошла с огромным успехом. Немалую роль в этом сыграло содружество композитора с выдающимся скрипачом Давидом Ойстрахом, вошедшим в те годы в стадию исполнительского расцвета.

С началом войны в творчество Хачатуряна вошли новые темы и образы. Осенью 1941 года он приступил к созданию балета «Гаянэ» по типичному для своего времени сюжету о жизни армянского колхоза.

Банкнота Армении 1998 г. На лицевой стороне – Хачатурян и Государственный Оперный Театр в Ереване. На оборотной стороне – эпизод из балета «Гаянэ» и гора Арарат

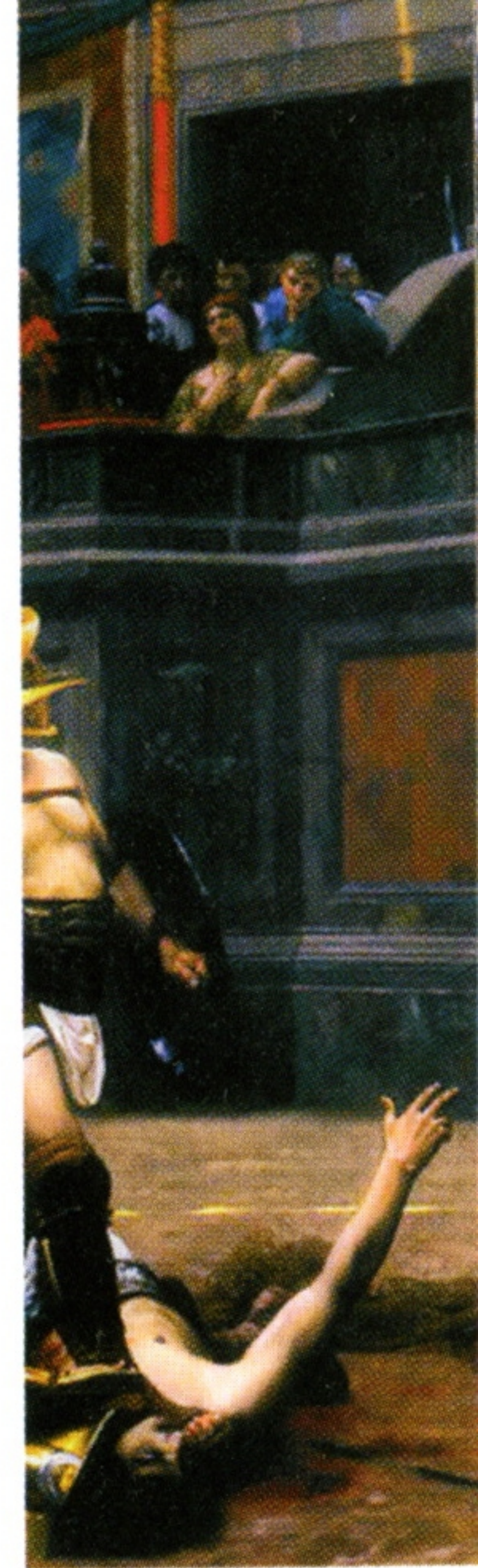

На фоне народных сцен разворачивается драматическая история главной героини Гаянэ. Композитор сочинял балет в тяжелых условиях первых военных месяцев: «Фронту требовались оружие, хлеб, махорка... А в искусстве – пище духовной, нуждались все – и фронт, и тыл. И мы – артисты и музыканты это понимали и отдавали все свои силы. Около 700 страниц партитуры “Гаянэ” я написал за полгода в холодной гостиничной комнатухе, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать».

В работе над «Гаянэ» Хачатурян использовал музыкальный материал

из своего предыдущего балета «Счастье» (1939). Но большинство номеров, включая «Танец с саблями», было написано специально для «Гаянэ». Сразу после завершения партитуры в Перми, куда был эвакуирован Ленинградский театр имени Кирова, начались репетиции. Директор театра потребовал, чтобы композитор досочинил еще один танец для последнего акта. Благодаря этому всего за 12 часов появился «Танец с саблями».

Премьера балета прошла с безоговорочным успехом. Хореограф Н. Анисимова вспоминала: «Несмотря

Бой гладиаторов
Напольная мозаика римской виллы
близ Неннига-на-Мозеле ок. 250 г.

на все ужасы и последствия страшной войны, прошедшей перед моими глазами, скажу, что я никогда так легко не сочиняла танцы, как в балете «Гаянэ», никогда так не любила музыку, не восхищалась ею, как в этом балете. Если мои танцы удались, то «вина» в этом самого Арама Ильича Хачатуряна».

Музыка «Гаянэ» открыла новые грани дарования композитора. До сих пор его произведения не были насыщены таким драматизмом. Спустя много лет, будучи зрелым, сложившимся художником, Хачатурян вернулся к балетному

жанру. Но на этот раз он обратился к сюжету из далекого прошлого. Во время путешествия по Италии в 1950 году композитора заинтересовал героический образ раба-гладиатора Спартака. Либретто балета было написано драматургом Н. Волковым, использовавшим материалы античных историков Плутарха и Аппиана.

История не сохранила достоверных свидетельств о музыкальном искусстве древнего Рима. Поэтому, размышляя о стиле будущего балета, Хачатурян решил не изменять своей творческой натуре: «Музыку я создал

Хачатурян дирижирует на концерте в Праге, 1955 г.

тем же методом, каким создавали ее композиторы прошлого, когда обращались к историческим темам: сохраняя свой почерк, свою манеру письма, рассказывали о событиях через призму своего художественного восприятия. Балет “Спартак” представляется мне как произведение с острой музыкальной драматургией, с широко развернутыми художественными образами и конкретной, романтически взволнованной интонационной речью. Все достижения современной музыкальной культуры я считал необходимым привлечь для раскрытия высокой темы “Спартака”.

Поэтому балет написан современным языком, с современным пониманием проблем музыкально-театральной формы».

Балет изобилует эмоционально-напряженными драматическими сценами, эффектными картинами игр и сражений гладиаторов на арене Колизея, красочными зарисовками роскошных пиров и вакхических плясок. Музыкальными средствами воплощается конфликт двух образных сфер: воинственного, пышного Рима во главе с Крассом и его любовницей – танцовщицей Эгиной, и угнетаемых рабов, гладиаторов,

находящихся под предводительством Спартака.

Балет «Спартак», завершенный в 1954 году, стал последним музыкально-сценическим произведением Хачатуряна. В поздние годы он много занимался педагогикой, работая в Московской консерватории и музыкальном институте имени Гнесиных. Творческий путь композитора сложился чрезвычайно удачно. Его произведения пользовались любовью публики и неоднократно отмечались Сталинской премией. Еще при жизни во всем мире Хачатурян был признан классиком музыки XX столетия.

Могила Хачатуряна в пантеоне им. Комитаса в Ереване

АРАМ ХАЧАТУРЯН

Концерт для скрипки с оркестром ре минор

- 1 I. Allegro con fermezza 14.01
- 2 II. Andante con anima 11.47
- 3 III. Allegro vivace 9.58

Балет «Гаянэ»

- 4 Танец юношей (Лезгинка) (1 действие) 2.30
- 5 Сцена Айши и Гаянэ (2 действие) 4.50
- 6 Танец Гаянэ (2 действие) 1.38
- 7 Монолог Айши (3 действие) 4.10
- 8 Танец с саблями (3 действие) 2.21

- 9 Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»
(3 действие) 8.58

- 10 Вальс из музыки к драме «Маскарад» 4.26

Общее время звучания: 64.46

Записи: 1974 (9); 1978 (4–8); 1980 (1–3); 1981 (10) гг.

Валерий Климов, скрипка

Государственный академический симфонический оркестр СССР

Дирижер – Евгений Светланов (1–3)

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио
и телевидения

Дирижер – Джансуг Кахидзе (4–8)

Оркестр Государственного академического
Большого театра СССР

Дирижер – Альгис Жюрайтис (9)

Оркестр Большого театр СССР

Дирижер – Марк Эрмлер (10)

Звукорежиссеры – С. Пазухин (1–8); И. Вепринцев (9); М. Пахтер (10)

Ремастеринг – Н. Радугина

Редактор – О. Демченко

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

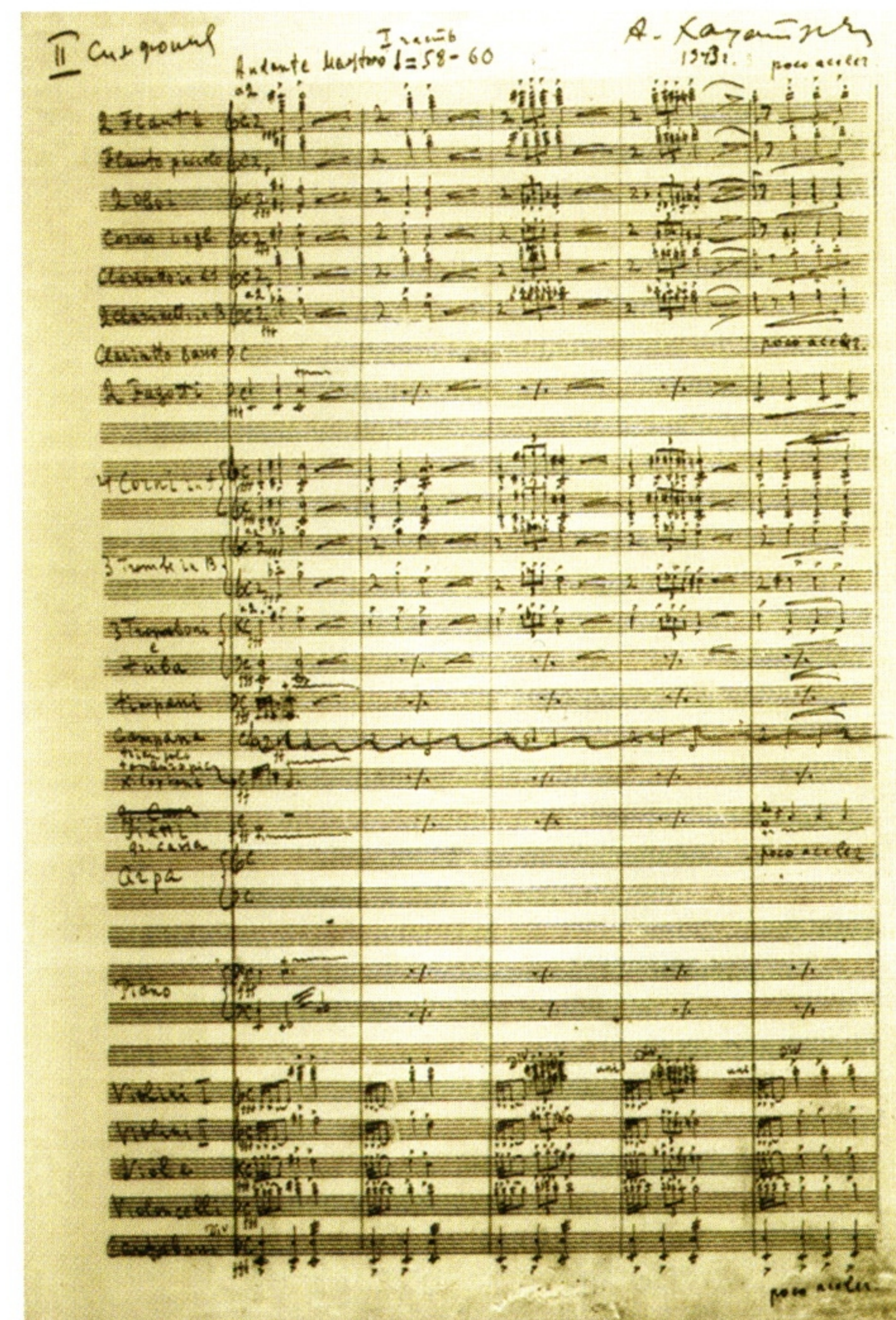
Обложка – Жан-Леон Жером (1824—1904),
«Большие пальцы вниз или смерть гладиатора», 1872 г.

ISBN 978-5-74750046-4

Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"
Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20а/4,
Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010

Первая страница партитуры Второй симфонии
Автограф

6

Ачатурян

СПАРТАК

Государственный академический симфонический оркестр СССР
Всесоюзного радио и телевидения
Дирижер — Евгений Светланов
Большой симфонический оркестр ВР и Т
Дирижер — Джансуг Кахидзе