ARMENIAN SACRED MUSIC OF THE V—XIII CENTURIES

TAGARAN

ENSEMBLE OF ANCIENT MUSIC OF ARMENIA ARTISTIC DIRECTOR YERVAND YERKANIAN

Armenian Sacred Music

rmenian sacred music is one of the most ancient branches of Christian culture. Armenia's church singing tradition took shape on the basis of its ancient music culture which has been in existence for more than three millenniums. So, the initial branches of the ancient Armenian music – peasant, goosan (music of national singers and poets) and cult (heathen), as well as its monodical (one-voice) rhyme were formed back in the 3rd century BC, during a period when a single-language state was in the making. With adoption of Christianity in the year 301, creation of the Armenian written language, and translation of the bible into the Armenian language (the 5th century), the foundation for development of the Armenian Christian church music became available. Along with reading and writing lessons, the monastery schools begin to teach singing, composition and music theory.

The very first sharakans (sacred hymns) were composed by St. Mesrop Mashtots (the creator of the Armenian written language) and St. Sahak Partev (Mashtots' associate, a supreme patriarch, scholar and translator), and also by their apprentices - the founding father of the Armenian scientific historiography Movses Khorenatsi and a gifted melodic poet Stepanos Syunetsi I.

The term sharakan originates from an Armenian word shark which stands for a number or succession, and means a sacred song canonized by the church and include in a series of hymns collected in Sharaknotse (Gimnaria) in course of time. These numbers of sacred hymns traditionally included pieces of three genres - ktsurd (troparion), katsurd (kontakion), and canon.

The ancient ktsurds which came into existence right after the invention of the Armenian written language initially represented periphrases of scriptural psalms and were attached to individual psalm verses or canticles as their brief renderings or commentary. They were unrhymed small texts notable for the simplicity of their poetic and musical language. Very soon the ktsurds developed into hymns in their own right.

Katsurd (kontakion) began to develop in the Armenian sacred arts in late 6th century. The hymn 'The Souls Who Dedicated Themselves' by Catholicos Komitas Akhtsetsi is one of the outstanding and highly artistic katsurds of the 7th century. Being fully based on the national tradition and distinguished with special melodiousness, this piece by Komitas raised the art of Armenian sacred songwriting to a new level and facilitated its further development.

By the 7th century, there was a great deal of canonized canticles in Armenia, and in 645, at the 5th Dyin synod, Catholicos Nerses III commissioned Barseg Tchon, the archimandrite and a famous composer and author of many of the sacred hymns. with selecting and editing the best of them. Tchon's collection was titled Tchonyntir (collected by Tchon). Through the years, Tchon-yntir was expanded by other sharakans. The great Armenian scholar Anania Shirakatsi and Catholicos Sahak Dzoraporetsi, an author of many beautiful cantilena canticles, were also renowned hymnographers of the 7th century.

In an early Christian period, Armenian music rested upon eight voices — a diatonic scale with alternate tones and semitones. The melodies were memorized while listening to voice, and the rhythm was determined by a melodic pattern of the text. With the lapse of time, it became necessary to put down the melody or at least its basic points of development. Bishop Stepanos Syunetsi II who lived in the 8th century is considered to be a founder and creator of the Armenian musical notation. He introduced a system of special signs called khaz. The signs did not accurately determine the pitch and duration of sound, only approximately indicated the voice movement, outlined the melody movement, some modulations and a time interval for keeping the sound. One may say that the khaz system was intended for reminding a tune which was already familiar to its performer rather than for precise reproduction. At the same time, canon was introduced to the church music, and it was a genre which represented a text of nine odes devoted to a certain religious feast.

In the 10th century, owing to the greatest poet of medieval Armenia and an au-

thor of *The Book of Lamentations*, a most significant monument of the Armenian poetry, the genre of *tag* was considerably developed. Not intended for obligatory performance during service, *tag* was free from the established canon and absorbed elements of folk *goosan* music art. The *tags* were large sacred and secular pieces of an epic, dramatic or contemplatively lyrical nature. Unlike the *sharakans*, the sacred *tags* were not canonical canticles. They were performed during festivals and ceremonies to make an event even more solemn. After a time being, *tag* became the most popular of the hymn genres, and a separate *tag* hymn was allotted to every religious feast day.

Catholicos Nerses Shnorali (12th century) was one of the prominent and most esteemed writers of sacred hymns. His works enriched both the poetic and musical language of the Armenian sacred hymnody. Thanks to him, rhyme became finally firmly established in Armenian poetry. Nerses Lambronatsi, an eminent religious and social figure, philosopher and melodic poet, was also an outstanding hymnographer of the era of Nerses Shnorali. He was by right considered a successor of Shnorali. In the 13th century, musicians and poets Vardan Araveltsi and Akop Klayetsi made an outstanding contribution to the development of the Armenian hymnody.

The genre of *sharakan* saw its demise in the 13th century. Although new *sharakans* kept appearing, they were not enlisted as part of church services since all the days of the church calendar were provided with the necessary number of hymns.

The traditional Armenian music preserved its monodical pattern until the middle of the 19th century when a new Armenian musical notation invented by A. Limonjan (1768-1839) in 1813 was introduced for writing down the Armenian sacred canticles being an extensive part of the Armenian professional monodical music, including *Paratag (Liturgy)*. Thereby, the church canticles became accessible to not just the clergy, but also to the persons of the society and, most important, musicians who wanted to harmonize *Liturgy* for choir singing without contradicting

the traditional spirit of the Armenian church music. So, composer M. Yekmalian (1856-1905) made a rendition of *Paratag* for a 4-voice mixed choir which has been performed in Armenian churches since then. Archimandrite Komitas (S. Sogomonian, 1869-1935), the founder of the Armenian national composition school, created his own polyphonic version of *Paratag*. Guided by his long-term research of the structure of Armenian modes, Komitas created an original and sophisticated harmonic language. His experience in merging indigenous legacy and European technique was continued and developed by the leading Armenian composers, including Yervand Yerkanian.

Composer, a laureate of the State Prize of Armenia (2009), **Yervand Vaganovich Yerkanian** was born on 5 November, 1951, in Leninakan. In 1975, he graduated from the Yerevan Conservatory (class of violin of A. Vartanyan and class of composition of G. Yeghizarian). Yerkanian is one of the most known and distinctive representatives of contemporary Armenian music. He is an author of numerous works created in various genres — operas, ballets, symphony, chamber and vocal compositions. Historical themes have always been the basis of the composer's work. In 1987, Yerkanian became an artistic director and conductor of the instrumental ensemble *Tagaran*. Since then, the ensemble's repertoire was promptly filled with wonderful renditions of sacred hymns, and very soon after that the ensemble's name got a worldwide recognition. All renditions and arrangements of the compositions on this album have been done by Yervand Yerkanian.

Армянская духовная музыка

Армянская духовная музыка является одной из древнейших ветвей христианской культуры. Формирование церковно-певческой традиции Армении происходило на основе ее древней музыкальной культуры, которая насчитывает более трех тысячелетий. Так, первоначальные ветви древней армянской музыки
— крестьянская, гусанская (музыка народных певцов-сказителей) и культовая
(языческая), а также ее монодический (одноголосный) склад сложились еще в ІІІ в
до н. э. в период становления единоязычного государства. С принятием Арменией
христианства (301 г.), созданием армянской письменности и переводом Библии
на армянский язык (V в.) создаются основы для развития музыки армянской
христианской церкви. В монастырских школах вместе с обучением грамоте
начинают преподаваться пение, сочинение, теория музыки.

Авторами первых шараканов (духовных гимнов) были св. Месроп Маштоц (создатель армянской письменности) и св. Саак Партев (соратник Маштоца, верховный патриарх и ученый-переводчик), а также их ученики, отец армянской научной историографии Мовсес Хоренаци и талантливый поэт-мелод Степнос Сюнеци I.

Термин «шаракан» происходит от армянского слова «шарк», что означает «ряд» или «вереница», и означает духовную песнь, канонизированную церковью и входящую в ряд гимнов, со временем собранных в Шаракноце (Гимнарии). В такие ряды духовных гимнов традиционно входили произведения трех жанров: кцурд (тропарь), кацурд (кондак) и канон.

Возникшие сразу после изобретения армянской письменности, древнейшие кцурды изначально представляли собой перифразы библейских псалмов, они прилагались к отдельным стихам псалмов или библейских песен в виде их краткого пересказа либо комментария к ним. Это были тексты небольшого объема, без рифмы, отличавшиеся простотой как поэтического, так и музыкального языка. Очень скоро кцурды развились в самостоятельные гимны.

Кащурд (кондак) в армянском духовном искусстве начал развиваться с конца VI века. Одним из выдающихся и высокохудожественных кащурдов VII века является гимн «Души, посвятившие себя» католикоса Комитаса Ахцеци. Полностью созданное в национальной традиции и отличающееся особенной мелодичностью, это произведение Комитаса подняло на новый уровень искусство армянского духовного песнетворчества и способствовало его дальнейшему развитию.

К VII веку в Армении уже было множество канонизированных песнопений и в 645 г. на V-м Двинском Соборе католикос Нерсес III поручил архимандриту, знаменитому композитору и автору множества духовных гимнов Барсегу Тчону отобрать и отредактировать лучшие из них. Сборник Тчона получил название «Тчон-ынтир» (что означает «Собранный Тчоном»). В последствии «Тчон-ынтир» пополнялся и другими шараканами. Из гимнографов VII в. известны также великий армянский ученый Анания Ширакаци, а также католикос Саак Дзорапореци, автор множества прекрасных кантиленных песнопений.

В раннехристианский период армянская музыка опиралась на восемь гласов — диатоническую гамму, в которой чередовались тона и полутона. Мелодии заучивались наизусть с голоса, а ритм определялся мелодикой самого текста. Со временем возникла необходимость фиксации мелодии или хотя бы основных моментов ее развития. Основоположником и создателем армянской нотописи считается живший в VIII веке епископ Степаннос Сюнеци II, который ввел в употребление специальные знаки — хазы. Эти знаки не определяли точно высоту и длительность звука, а только приблизительно указывали на движение голоса, фиксируя общие контуры движения мелодии, некоторые модуляции и время для сохранения звука. Можно сказать, что хазы служили не столько для передачи, сколько для напоминания мотива песни, уже известной ее исполнителю. В это же время в церковную музыку был введен канон — жанр, представляющий собой посвященный определенному церковному празднику текст из девяти од.

В X веке благодаря величайшему поэту средневековой Армении, автору наиболее значительного памятника армянской поэзии «Книги скорбных песнопений» Григору Нарекаци особенное развитие получает жанр тага. Не будучи предназначенным для обязательного исполнения во время службы, таг был свободен от сложившегося канона и свободно вобрал в себя элементы народного гусанского музыкального искусства. Таги представляли собой крупные духовные и светские пьесы эпического, драматического или созерцательно-лирического характера. Духовные таги в отличие от шараканов не были каноническими песнями. Они исполнялись во время празднований и церемоний для предания данному событию большей торжественности. Со временем таг стал наиболее популярным из гимнических жанров, и каждый день церковный праздник был налелен отлельным гимном-тагом.

Одним из выдающихся и наиболее почитавшихся сочинителей духовных гимнов был католикос Нерсес Шнорали (XII в.), обогативший своим творчеством как поэтический, так и музыкальный язык духовной армянской гимнодии. Благодаря ему в армянской поэзии окончательно утвердилась рифма. Выдающимся гимнографом эпохи Нерсеса Шнорали был также видный религиозный и общественный деятель, философ, поэт-мелод, которого по праву считали продолжателем начинаний Шнорали, Нерсес Ламбронаци. В XIII в. значительный вклад в развитие армянской гимнодии внесли поэты-музыканты Вардан Аравелци и Акоп Клаеци.

Жанр шаракана стал угасать в XIII веке. Хотя новые шараканы еще и появлялись, но они не включались уже в состав церковных служб, так как все дни церковного календаря были обеспечены необходимым количеством гимнов.

Свой монодичекский склад традиционная армянская музыка сохраняла до середины XIX века, когда с помощью новой армянской нотописи, изобретенной в 1813 году А. Лимонджяном (1768-1839), записываются армянские

духовные песнопения, составляющие значительный раздел армянской профессиональной монодической музыки, в том числе Патараг (Литургия). Таким образом, церковные песнопения стали доступны не только духовным лицам, но и светским, а главное — музыкантам, которые хотели гармонизовать Литургию для хорового пения в несколько голосов, не противореча при этом традиционному духу армянской церковной музыки. Так, композитор М. Екмалян (1856-1905) сделал обработку Патарага для 4х-голосного смешанного хора, которая до сегодняшнего дня исполняется в армянских церквях. Свой вариант многоголосного Патарага создал основоположник армянской национальной композиторской школы архимандрит Комитас (С. Согомонян, 1869-1935). Опираясь на свои многолетние исследования по структуре армянских ладов, Комитас создал оригинальный и изысканный гармонический язык. Его опыт по осуществлению синтеза исконного наследия и европейской техники был продолжен и развит ведущими армянскими композиторами, в числе которых Ерванд Ерканян.

Композитор, лауреат Государственной премии Армении (2009) **Ерванд Ваганович Ерканян** родился 5 ноября 1951 года в г. Ленинакане. В 1975 году окончил Ереванскую консерваторию (по классу скрипки А.А. Вартаняна и по классу композиции Г.Е. Егиазаряна). Е. Ерканян является одним из наиболее известных и самобытных представителей современной армянской музыки. Он — автор множества произведений, созданных в самых различных жанрах (опер, балетов, симфонических, камерных, вокальных произведений). Основой творчества композитора всегда была историческая тематика. В 1987 году Е. Ерканян становится художественным руководителем и дирижером инструментального ансамбля «Тагаран», репертуар которого стал быстро пополняться прекрасными обработками духовных гимнов и очень скоро ансамбль завоевал мировую известность. Все обработки и аранжировки произведений, представленных на данном диске, принадлежат Е. Ерканяну.

Armenian Sacred Music of the V-XIII Centuries

Edited and arranged by Yervand Yerkanian

	Mesrop Mashtots (5th century)		
1	How Great Your Goodness Is	3.15	
	Sahak Partev (5th century)		Tagaran, Ensemble of Ancient Music of Armenia
2	You Who Saved Three Youths	3.05	Artistic director — Yervand Yerkanian
	Movses Khorenatsi (5th century)		Recorded in 1990.
3	Miraculous Birth	3.08	
	Stepanos Syunetsi I (5th century)		Tagaran:
4	Pharaoh and His Chariots	3.43	Karen Shushanian, flute
	Komitas Akhtsetsi (7th century)		Dina Khusnunts, flute
5	The Souls Who Dedicated Themselves	4.57	Zhirair Tigranian, oboe
	Anania Shirakatsi (7th century)		Grachia Grigorian, bassoon
6	A Godsent Dove	4.12	Lilia Karapetian, percussion
	Sahak Dzoraporetsi (7th century)		Tereza Voskanian, organ
7	With an All-conquering Banner	3.40	Sahak Karapetyan, violin
	Grigor Narekatsi (10th century)		Gayane Topchan, violin
8	Eyes as Deep as a Sea	6.10	Tigran Yerkanian, viola
	Nerses Shnorali (12th century)		Sarghis Gonosian, cello
9	New Flower	4.07	
10	Creator of Youths	2.57	Soloists:
11	Recall the Name of God in the Night	3.22	Greta Antonian, Ruben Telunts, Grachia Niksalian,
12	Christ Reaching Out His Hands	3.47	Vardeni Davian, Ovsanna Nalbandian
13	Radiant Morning	3.11	
14	Profess with Seraphs	2.08	
15	Mankind Rejoiced	5.01	Sound engineer: A. Vetr
	Nerses Lambronatsi (12th century)		Remastering: Yu. Bogdanov
16	Christ Is Risen	2.15	Editor: T. Zagrekova
	Vardan Araveltsi (13th century)		Designer: I. Kryukov
17	You Who Adorned Yourselves	3.46	Cover art: Annunciation, Gospel of the first half of the
	Akop Klayetsi (13th century)		12th century, The Mesrop Mashtots Institute of Ancient
18	The Heavenly Hosts Rejoice Today	2.41	Manuscripts (Matenadaran)

Total playing time: 65.25

Армянская духовная музыка V-XIII веков

Обработка и аранжировка Е. Ерканяна

	Месроп Маштоц (V в.)		
1	Велико твое милосердие	3.15	
	Саак Партев (V в.)		Ансамбль старинной музыки Армении «Тагаран»
2	Ты, который спас трех отроков	3.05	Художественный руководитель — Ерванд Ерканян
	Мовсес Хоренаци (V в.)		Запись 1990 г.
3	Рождение чудесное	3.08	
	Степанос Сюнеци I (V в.)		Состав ансамбля:
4	Фараон со своими колесницами	3.43	Карен Шушанян, флейта
	Комитас Ахцеци (VII в.)		Дина Хуснунц, флейта
5	Души, посвятившие себя	4.57	Жирайр Тигранян, гобой
	Анания Ширакаци (VII в.)		Грачья Григорян, фагот
6	Ниспосланный свыше голубь	4.12	Лилия Карапетян, ударные
	Саак Дзорапореци (VII в.)		Тереза Восканян, орган
7	Всепобеждающим знаменем	3.40	Саак Карапетян, скрипка
	Григор Нарекаци (Х в.)		Гаянэ Топчан, скрипка
8	Очи-море	6.10	Тигран Ерканян, альт
	Нерсес Шнорали (XII в.)		Саргис Гоносян, виолончель
9	Новый цветок	4.07	
10	Создатель отроков	2.57	Солисты:
11	Вспомянем имя Господа в ночи	3.22	Грета Антонян, Рубен Телунц, Грачья Никсалян,
12	Христос простерши руки	3.47	Вардени Давтян, Овсанна Налбандян
13	Светозарное утро	3.11	
14	Исповедуем с серафимами	2.08	
15	Возрадовались роды людские	5.01	Звукорежиссер: А. Ветр
	Нерсес Ламбронаци (XII в.)		Ремастеринг: Ю. Богданов
16	Христос воскрес	2.15	Редактор: Т. Загрекова
	Вардан Аравелци (XIII в.)		Дизайн: И. Крюков
17	Вы, украсившие себя	3.46	Обложка: Благовещение, Евангелие первой
	Акоп Клаеци (XIII в.)		половины XII в., Институт древних рукописей
18	Ныне ликуют небесные воинства	2.41	(Матенадаран) им. Месропа Маштоца

Общее время звучания: 65.25

