

Антон Рубинштейн

Антон Григорьевич Рубинштейн — гениальный пианист, педагог и дирижер, талантливый композитор, был выдающимся музыкально-общественным деятелем России второй половины XIX века. Необычайный размах, многогранность его творческой работы не могли не вызвать разнохарактерных откликов в среде друзей и врагов русского искусства.

Рубинштейн — один из великих просветителей, взращенных демократическим движением 50—60-х годов прошлого столетия, эпохой блестящего расцвета русской революционно-демократической мысли, переловой литературы, искусства. В этот период музыка обслуживает более широкие демократические круги, отражает актуальные запросы жизни, становится «приговором» о явлениях действительности». Сама действительность выдвигает в это время задачи музыкального просвещения, образования и творчества. За расцвет переловой культуры борются все прогрессивные музыканты и музыковеды критики XIX века: Рубинштейн, Чайковский, Серов, Стасов, композиторы «могучей кучки» (Балакирев, Мусоргский, Бородин, Кюи, Римский-Корсаков). Но все они по-разному представляют перспективы ее роста.

В правильном решении путей развития русской музыки громадную роль сыграл Рубинштейн. Формирование его просветительских взглядов было связано с его политическим свободомыслием, с близостью к таким радикально настроенным деятелям, как Петрашевский, а также к переловому петербургскому студенчеству, находившемуся под влиянием философии и эстетики Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова.

К 125-летию со дня рождения

Рубинштейн стал одним из инициаторов создания в 1859 году Русского Музыкального Общества — крупнейшей музыкально-общественной организации в дореволюционной России. Его задачей, зафиксированной в уставе, являлось «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов». Рубинштейн играл главную роль в работе Общества: дирижировал симфоническими концертами, выступал как пианист, руководил певчими хора. Концерты Общества имели большое значение для распространения музыкальных знаний, для пропаганды лучших образцов мировой музыкальной литературы.

Демократические черты просветительской деятельности Рубинштейна проявляются в ряде характерных штрихов. Он взял на себя дирижирование любительскими симфоническими концертами студентов университета; внес в Русское Музыкальное Общество проект устройства в Петербурге русских оперных спектаклей и концертов по общедоступным ценам.

Огромным вкладом Рубинштейна в дело музыкального просвещения была его концертная пианистическая деятельность. Это едва ли не крупнейший пианист XIX века, утвердивший мировое значение русской фортепианной школы.

Исполнение Рубинштейна нередко сравнивали со стихийными явлениями природы. — настолько оно было захватывающим насыщенным могучей силой. Его привлекали больше всего произведения крупного плана, с остро конфликтным драматическим содержанием. Полнокров-

ное реалистическое раскрытие авторского замысла, необычайная широта и богатство репертуара, «львиная хватка» и чисто русская певучесть, блестящая виртуозность, сочетающаяся с простотой и естественностью, — вот характерные черты пианистической школы, заложенной Рубинштейном и до сих пор сохранившей свое значение.

Концертная деятельность Рубинштейна продолжалась более полувека и охватила все наиболее значительные города России, Западной Европы и Северной Америки. О феноменальной работоспособности Антона Григорьевича можно судить уже по тому, что был период, когда он за 8 месяцев дал 215 концертов, выступая иногда по два и три раза в день.

Особенно большую «музыкально-просветительскую» роль сыграли «исторические концерты» Рубинштейна, — цикл, составленный из семи программ, демонстрировавший историю фортепианной музыки от XVII века до 80-х годов XIX столетия, до произведений самого Рубинштейна, Римского-Корсакова, Балакирева, Лядова, Кюи, Чайковского. Концерты сопровождались краткими лекциями, характеризующими композиторов и их творчество. В этих лекциях, впоследствии изданных, наряду с некоторыми ошибками (например, недооценкой части крупных русских и зарубежных композиторов) встречается много метких характеристик, обобщений. Цена сама попытка Рубинштейна установить связь между музыкой и «ходом исторических, политических и культурных событий».

Не менее важна инициатива Рубинштейна в организации профессионального музыкального образования в России. Развитие русской музыкальной культуры первой половины XIX века сковывалось

рамками полудилетантского обывательского музицирования. Обучение музыке нередко попадало в руки иностранцев.

Рубинштейн был в числе тех прогрессивных музыкантов, которые понимали, что Россия должна выйти на широкую дорогу музыкального профессионализма, создать национальные музыкальные кадры. Горячо и настойчиво он добивался открытия первой русской консерватории в Петербурге. Ему пришлось выдержать трудную борьбу с реакционными «официальными» кругами, чинившими всяческие препятствия развитию русского искусства. Даже среди прогрессивных музыкантов он встречал людей, скептически относившихся к консерваторскому образованию, боявшихся, что оно погубит индивидуальность ученика, заменит свободное творческое вдохновение сухим ремесленничеством.

Энергия Рубинштейна сумела победить прямую враждебность одних и недоверие других. Консерватория была открыта в 1862 году, и Рубинштейн стал первым ее директором, профессором по классу фортепиано, инструментовки, ансамбля и хорового пения.

Петербургская и московская (открытая в 1866 году) консерватории воспитали ряд замечательных музыкантов, среди которых мы встречаем имена мирового значения: Чайковский, Танеев, Скрябин, Рахманинов и др. Они дали многочисленные кадры русских музыкальных педагогов, певцов, пианистов, скрипачей и других исполнителей.

Третий вид разносторонней творческой деятельности Рубинштейна — его композиторская работа, также поражающая своей интенсивностью. Его перу принадлежит огромное количество произведений. Среди них 15 опер, 6 симфоний, ряд программных симфонических картин, концерты для фортепиано с оркестром, сонаты, мелкие программные фортепианные пьесы (ноктюрны, серенады, баркароллы, танцы

и т. п.), романсы, инструментальные ансамбли, крупные хоровые произведения. Словом, трудно назвать музыкальный жанр, в котором не проявил бы себя Рубинштейн.

Эти произведения далеко не равноценны. При своей чрезвычайно большой творческой продуктивности Рубинштейн иногда страдал недостатком критического чутья по отношению к собственной музыке, что давало особенно богатую пищу для его противников. Некоторые его произведения носят «нейтральный», однообразный, не ярко индивидуальный творческий стиль.

Проблему «национального» и «народного» в искусстве Рубинштейн понимал более ограниченно, чем его передовые современники — композиторы «могучей кучки»: в своих теоретических высказываниях, да и в некоторых произведениях, он сводил проблему народности к воспроизведению фольклорного материала в музыке. Но в большинстве случаев в композиторской практике Рубинштейн шел гораздо дальше. Образы русской истории, литературы, быта пронизывают все его творчество; таковы его оперы «Купец Калашников», «Демон», «Хаджи-Абрек» (по Лермонтову), «Горюпа», «Сибирские охотники», симфонические картины «Россия», «Иван Грозный», две фортепианные фантазии на русские темы, романсы на слова Лермонтова, Пушкина, А. Толстого, Тургенева, Крылова.

В своем лучшем создании — опере «Демон», в образе ее главного героя — бунтаря, протестанта, находящегося в разладе со всем окружающим и ищущего обновления в глубочайшей любви, — Рубинштейн воплотил мысли и чувства, свойственные определенным кругам русской интеллигенции его времени. В образе Тамары также много типичных черт русской девушки с ее нежными мечтаниями, стремлением к большому и сильному чувству. Это прототип Татьяны Лиды и других русских оперных героинь.

В музыке «Демона» своеобразно претворяются интонации русского городского романса, например, в партии Тамары, в музыкальной характеристике Демона. В народных танцах на свадебном пиру, хорах, в партии Синодала Рубинштейн удачно воспроизводит особенности кавказского фольклора. Искренняя задушевная лирика, яркий восточный колорит, мелодическое богатство — лучшие стороны оперы, создавшие этому произведению любовь и широкую популярность.

Прочно вошли в исполнительский и педагогический репертуар и романсы Рубинштейна: «Персидские песни» на слова народного азербайджанского поэта Мирзы Шафи, баллада «Перед воеводой» на слова Тургенева — своеобразный образец художественного претворения бунтарских «песен вольницы», лирический романс «Ночь», написанный Рубинштейном для фортепиано, но вошедший в обиход как векальное произведение с текстом Пушкина.

В области крупной инструментальной музыки Рубинштейн явился одним из первых создателей русской симфонии, русского фортепианного концерта. Его симфонии и концерты послужили образцом для последующих композиторских поколений, в частности, для Чайковского, Рахманинова, хотя и уступали им по силе и яркости.

Историческое место Рубинштейна определяется этой лучшей, жизнеспособной частью его творческого наследия и плодотворной, интенсивной музыкально-общественной деятельностью на пользу русского искусства. Рубинштейн сумел практически ответить на выдвигаемые самой жизнью требования, правильно осознать пути русской музыкальной культуры и значительно способствовать ее развитию. В этом его наибольшая заслуга перед Родиной.

Н. ТАУБЕ.

Кандидат искусствоведения.

5
СОВЕТСКАЯ ТАТАРИЯ
г. Казань
3 О К О Я 1954