

А. Г. РУБИНШТЕЙН

В историю русской музыкальной культуры Антон Григорьевич Рубинштейн вошел как один из крупнейших и наиболее разносторонних музыкальных деятелей.

Величайший пианист мира, талантливый композитор, замечательный педагог, пылкий пропагандист и организатор профессионального музыкального образования в России — таков многогранный облик А. Г. Рубинштейна — одного из лидеров прогрессивного музыкального движения 60-х годов прошлого столетия.

В основе его разносторонней деятельности лежала горячая любовь к русской музыкальной культуре и желание способствовать ее подлинному расцвету.

Творческое наследие А. Г. Рубинштейна велико и разнообразно. Он создал свыше 200 музыкальных произведений самых различных жанров. Среди них — 16 опер, две оратории, 6 симфоний, 5 фортепианных концертов, свыше 20 камерно-инструментальных сочинений, большое количество романсов и фортепианных пьес. Лучшие из них по праву занимают почетное место в истории русской классической музыки.

Заниматься музыкой А. Г. Рубинштейн начал с шести лет. В игре на фортепиано он делал настолько быстрые успехи, что уже в десятилетнем возрасте выступал публично. Его имя сразу стало известным не только в России, но и за границей, где он с большим успехом концертировал, вызывая восхищение даже таких крупных пианистов и композиторов, как Шопен и Лист. В дальнейшем Рубинштейн объехал крупнейшие города России и почти все европейские страны, совершил грандиозное турне по Америке, широко пропагандируя лучшие произведения русской и западноевропейской музыки. Он завоевал славу одного из первых пианистов мира.

Сближившись с музыкальными деятелями Петербурга и используя свой авторитет, Рубинштейн в 1859 году добился основания Русского музыкального общества, задачей которого было «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов». Через три года, благодаря новым усилиям Рубинштейна, на базе общества была открыта Петербургская консерватория. Будучи руководителем обеих организаций, он руководил хором, дирижировал симфоническим оркестром, часто являлся солистом и автором исполнявшихся произведений, много внимания уделял педагогической работе. В числе учеников Рубинштейна был гениальный русский композитор П. И. Чайковский, навсегда сохранивший глубокое уважение к своему учителю.

В 1883 году Рубинштейн приехал в Одессу. В это время здесь обсуждался вопрос об организации отделения Русского музыкального общества и музыкального училища при нем. Заинтересовавшись этой идеей, Рубинштейн устроил совещание представителей музыкальной общности города. Выступив с докладом, он сказал, что «в Одессе, где так много лиц, любящих музыку и занимающихся ею, необходимо организовать единую специальную музыкальную школу под руководством специалиста; образцом такой школы могут быть училища, существующие уже в Харькове и Киеве...».

Отделение Музыкального общества было открыто в Одессе в 1884 году, Музыкальное училище — в 1897 году.

В середине 80-х годов Рубинштейн дал цикл концертов с целью продемонстрировать историю фортепианной музыки.

К последним крупным мероприятиям Рубинштейна относится проведение им в 1890 году первого в истории музыкального искусства международного конкурса.

Поскольку велико значение концертной деятельности А. Рубинштейна.

Свое гениальное пианистское дарование А. Рубинштейн поставил на службу художественным требованиям демократического круга слушателей. Его деятель-

(К 125-летию
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ность — это целая эпоха в истории русского и мирового пианизма. Высказывания современников Рубинштейна рисуют грандиозный

размах и богатырскую мощь его игры, несравненную певучесть, искренность и правдивость передачи чувств. «Он был гениальнейший, глубочайший по духу и поэзии пианист...» (Стасов).

В игре Рубинштейна необычайно ярко раскрылся русский фортепианный стиль, ставший могучей основой развития не только русского, но и мирового пианизма. Традиции рубинштейновского пианизма с успехом продолжал гениальный русский пианист Рахманинов. Эти традиции блестяще продолжает и развивает советская исполнительская школа.

Грандиозная исполнительская и общественная деятельность сочеталась у Рубинштейна с напряженным творческим трудом.

Лучшим оперным произведением Рубинштейна по праву считается опера «Демон», по одноименной поэме Лермонтова. В ней раскрывается идея «о судьбах и правах человеческой личности» (Белинский), поработенной обществом, обреченной на одиночество, показано бессилие этой могучей личности, ее порыв к счастью и недостижимость счастья. Демон наделен композитором простыми общечеловеческими чувствами. Его образ всесторонне раскрывается в таких ариях, как «Не плачь, дитя...», «Я тот, которому внимала...» и другие. Глубоко поэтический образ Тамары, ее личная драма наиболее ярко отражены в романсе «Ночь тепла, ночь тиха...» и в заключительной сцене с Демоном. Полный красоты и обаяния, этот образ подготовил появление многих женских характеров в операх русских композиторов.

Большое место в опере занимают хоры («Ноченька», «Ходим мы к Арагве светлой» и другие), отличающиеся глубокой выразительностью, эмоциональностью и красочным восточным колоритом.

Народность сюжета, мелодическое богатство, яркие музыкальные характеристики действующих лиц, широкое использование народно-песенных интонаций, простота и доступность музыки обеспечили этой опере небывалый успех. Поставленная впервые в 1875 году, она до сих пор не сходит со сцены и украшает репертуар советских театров.

Значительный интерес представляет и симфоническое творчество композитора. Лучшие произведения этого жанра — 4-я драматическая и 5-я «Русская» симфонии, а также симфонические картины «Иван Грозный» и «Россия».

Из многочисленных фортепианных произведений различных форм и жанров лучшим является 4-й фортепианный концерт Рубинштейна. Образец монументальности и виртуозности, он послужил прообразом для концертов Чайковского и других русских композиторов. Отмечая огромное значение фортепианного творчества Рубинштейна, советский музыковед Асафьев писал: «Без Рубинштейна у нас долго не научились бы писать для фортепиано».

Широкой популярностью пользуются вокальные произведения композитора, особенно цикл «Персидские песни» и ряд романсов — «Ночь», «Узник», «Мелодия» и другие.

Хотя в творчестве Рубинштейна не все представляет одинаковую ценность, однако в лучших своих произведениях он отразил мысли, чувства и надежды передовой части русского общества.

Своей многогранной деятельностью А. Г. Рубинштейн вписал яркую страницу в историю русской музыки. Его имя всегда будет дорого советским людям.

В. РОЖКОВСКИЙ,
В. ТИМОФЕЕВ,
преподаватели Одесской
государственной консерватории
имени А. В. Неждановой.