

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР-ПРОСВЕТИТЕЛЬ

(К 125-летию со дня рождения А. Г. Рубинштейна)

вспоминаешь прекрасные слова Бориса Асафьева: «Имя — Антон Рубинштейн — одно из славных, вызывающих глубокое и беспрекословное к себе уважение в истории русской музыкальной культуры. Мировой пианист, композитор, педагог и мыслитель о музыке, человек ненасытной энергии, музыкант-гигант, художник высоких помыслов и серьезного этического уважения к своему искусству».

На протяжении пятидесятилетней творческой деятельности А. Г. Рубинштейн являлся одним из крупнейших строителей музыкальной жизни России.

С момента первого концертного выступления Рубинштейна в Москве и последующих триумфальных выступлений за рубежом начинает утверждаться его слава, как мирового пианиста.

Юный Рубинштейн положил начало формированию русской фортепианно-исполнительской школы, отличной от господствовавшего на Западе виртуозного исполнительства. За рубежом музыкальные авторитеты не могли не отметить в выступлениях русского пианиста нового качества, новой манеры идейно-смыслового раскрытия произведений, сочетавшейся у него с гениальной виртуозностью.

В. В. Стасов, являвшийся одним из идейных руководителей «могучей кучки», называл А. Г. Рубинштейна «гениальнейшим, глубочайшим по духу и поэзии пианистом». Положив начало мировому при-

знанию русской фортепианно-исполнительской школы, Рубинштейн проявил себя крупным, европейского масштаба композитором и дирижером.

Концертно-дирижерская деятельность Рубинштейна вызвала организацию регулярной концертной жизни и тем самым создала базу для появления русских профессионалов-музыкантов.

60-е годы XIX века, на которые падает расцвет всей многогранной творческой деятельности Рубинштейна, ознаменовались могучим взлетом русской революционной демократической мысли. Деятельность Чернышевского, Добролюбова вызвала мощный подъем в развитии и демократизации русского искусства и литературы. Некрасов, Писарев, Салтыков-Щедрин — в литературе, Крамской и «передвижники» — в живописи, Стасов и «могучая кучка» — в музыке — таковы наиболее выдающиеся представители прогрессивной русской культуры, деятельность которых не могла не влиять на творчество и мировоззрение выдающегося композитора.

Именно этим и объясняется политическое свободомыслие Рубинштейна, ставшего одним из лидеров прогрессивного музыкального движения 60-х годов. В его книге «Мысли и афоризмы» неоднократно встречаются рассуждения о том, что «аристократия — это издавна существующее в человеческом обществе зло».

Было бы ошибочно причислять А. Г. Рубинштейна к лагерю революционно-демократической интеллигенции. Его политическое свободомыслие не шло дальше необходимости буржуазных реформ. Однако сама историческая полоса демократического подъема в искусстве и литературе 60-х годов подвела композитора к осознанию важных просветительских задач, стоявших перед русскими прогрессивными музыкантами.

О том, что думало поколение русских людей, современников Рубинштейна, прекрасно сказал Н. Г. Чернышевский: «Русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть не чем иным, как патриотом, деятелем в великой задаче просвещения русской земли».

Патриотической задачей своего времени А. Г. Рубинштейн считал необходимость организации массового музыкального просвещения в России. «Русское музыкальное общество», основанное Рубинштейном, открыло широкие возможности для знакомства русского общества с лучшими образцами классической музыки, явилось мощной трибуной для пропаганды произведений отечественных композиторов.

Наиболее полно дарование и энергия А. Г. Рубинштейна, как организатора и просветителя в области музыки, проявились в основании им первой русской консерватории, которая, по мысли ее учредителя, должна дать стране «русских учителей музыки, русских музыкантов для оркестра, русских певцов и певиц». Первая русская консерватория, директором и педагогом которой был Рубинштейн, дала России блестящую плеяду музыкантов, вокалистов, выдающихся композиторов, в том числе П. И. Чайковского, и двинула гигантским шагом вперед музыкальное развитие страны.

Рубинштейн один из первых поднял голос в защиту социальных прав русских музыкантов — права заниматься музыкой как профессией. В этом смысле он как бы продолжает линию Белинского, впервые заявившего о праве русского писателя заниматься литературой как профессией.

Только необычайная энергия А. Г. Рубинштейна позволила ему сочетать концертную, просветительскую деятельность с его огромной работой как композитора. Это едва ли не самый плодовитый композитор России, в творческом каталоге которого насчитывается более 200 произведений. Среди них — 18 опер и ораторий, 6 симфоний, 5 фортепианных концертов, много чудесных романсов.

Самобытная оригинальность и художественная самостоятельность музыкального мышления Рубинштейна как композитора являются его отличительной чертой. Он горячо увлекался Бетховеном, Шопеном, Пууманом, Мендельсоном, но ни один из них не наложил своей печати ни на одно из его произведений.

В таких значительных произведениях Рубинштейна, какими являются оперы: «Демон», «Будец Калашников», «Сибир-

ские охотники» и «Горюша», симфония «Океан», музыкальная картина «Иван Грозный», цикл романсов на слова Лермонтова, Кольцова, А. Толстого и др., ярко отразились национально-русские черты творческого склада композитора. В названных произведениях сказывается сильное тяготение к миру образов русской поэзии и истории. Эти качества высоко ценили в композиторе его первые слушатели. Близок и понятен был русской публике волевой и бунтарский характер произведений Рубинштейна. До нас дошли восторженные отзывы Н. Г. Чернышевского, любимым фортепианным произведением которого был рубинштейновский марш «Афинские развалины». Революционная программа марша импонировала великому демократу.

**

Имя Рубинштейна как оперного композитора приобрело мировую известность главным образом благодаря его опере «Демон» (1875 г.). Написанная на сюжет одноименной поэмы Лермонтова, страстная и волевая по языку, она прочно вошла в число музыкальных шедевров мира.

Саратовский театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского, последовательно развивающий традицию глубокого освоения классического оперного наследия, к 125-летию со дня рождения композитора-просветителя осуществил на своей сцене постановку этой лучшей оперы Рубинштейна.

За восьмидесятилетнюю сценическую жизнь опера «Демон» успела обрести разного рода традиционными наслесиями. Поэтому перед творческим коллективом театра имени Н. Г. Чернышевского стояла задача некоторого пересмотра «традиционных мест» оперы в целях наиболее четкого и яркого раскрытия ее идейно-смыслового звучания. По мысли постановочного коллектива, спектакль «Демон» должен рассказывать зрителю о трагедии сильной личности, которая страдает в своем надменном одиночестве, тоскует о связях с миром. Любовь — источник обновления Демона, начало его сближения с людьми. Быть человеком, быть вместе с людьми — это прекрасно! Так мыслится постановщиками идея спектакля.

В связи с этим линия очеловечивания Демона, начало его «заземления» (которое происходит в келье Тамары), явилась одной из основных постановочных трудностей в решении спектакля. Пока еще робко, но от спектакля к спектаклю эта линия начинает выявляться у исполнителей центрального образа.

Стремясь глубже раскрыть идейно-философское звучание оперы «Демон», театр в новой постановке восстановил ряд незаслуженно забытых кусков, с которыми саратовский зритель незнаком по прошлым постановкам. Восстановлена большая часть хорового пролога — «прекрасный мир», который проклинается Демоном, благодаря чему обостряется основной конфликт спектакля. Во втором акте восстановлен ранее исключавшийся эпизод «Миссисис» — князь Гудал отправляется мстить врагам за смерть Синодала, что позволяло приблизить идейное звучание оперы Рубинштейна к звучанию ее литературного первоисточника. Новый финал спектакля по смыслу вполне объясняется стихами лермонтовской поэмы:

И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без уюванья и любви.

Драматургический материал рубинштейновской оперы с ее богатством философских идей таит в себе массу увлекательных и трудных сценических задач. Поэтому участие творческой молодежи театра в постановке оперы «Демон» явилось для нее интересной школой повышения актерского мастерства.

**

Антон Рубинштейн вошел в историю русской музыки как талантливый композитор, выдающийся дирижер и пианист, смелый реформатор музыкального просвещения нашей страны.

Отмечая 125-летие со дня рождения А. Г. Рубинштейна, советский народ с глубоким уважением чтит память композитора-просветителя, одного из крупнейших строителей музыкальной культуры нашей Родины.

В. ЛЕВИНОВСКИЙ,
режиссер Саратовского театра
оперы и балета
имени Н. Г. Чернышевского