

АНТОН РУБИНШТЕЙН

(К 125-летию со дня рождения)

Сейчас, когда десятки тысяч юношей и девушек в нашей стране получают специальное музыкальное образование, когда советские пианисты и скрипачи неизменно занимают первые места на всех международных конкурсах, с большой любовью и благодарностью произносится имя Антона Григорьевича Рубинштейна — основателя первой консерватории в России, ее первого директора и выдающегося исполнителя — пианиста, утвердившего новый стиль исполнения и всемирно прославившего русскую музыкальную школу.

Вся жизнь Рубинштейна была отдана неутомимой кипучей музыкально-просветительской деятельности. Он выступал как критик, пропагандист, организатор, исполнитель, дирижер, педагог и композитор.

Антон Рубинштейн родился в 1829 году в селе Выхватинец Подольской губернии. В 1834 году семья Рубинштейнов переехала в Москву, где отец будущего великого музыканта, купец третьей гильдии, приобрел карандашную и булавочную фабрики в Замоскворечье.

Шести лет Антон Григорьевич начал обучаться игре на рояле сначала у своей матери, а затем у известного московского преподавателя Виллдуана. Обучение шло настолько хорошо, что уже в десятилетнем возрасте Рубинштейн успешно выступил в открытом благотворительном концерте. Затем семь лет он проводит в двух зарубежных поездках. В Парижскую консерваторию Рубинштейн не был принят и занимался всего только полтора года в Берлине у Дена, с которым быстро усвоил теорию музыки и основы композиторской техники.

В 1848 году Рубинштейн возвратился в Россию и был приглашен в Петербург на работу в качестве «придворного музыканта». Молодой пианист играет во дворце, но охотнее дает концерты для передовой студенческой молодежи. При встречах с молодежью у него возникает мысль о необходимости организации профессиональной музыкальной школы. Но в условиях режима Николая «Пакинина» осуществить ничего не удастся. Лишь в 1859 году Рубинштейн организовал в Петербурге «Российское музыкальное общество», при котором были открыты музыкальные классы, преобразованные в 1862 году в первую русскую консерваторию.

Находясь пять лет на посту директора и преподавателя консерватории, Антон Рубинштейн воспитал первую группу русских профессионалов-музыкантов, среди которых был и Петр Ильич Чайковский. По окончании курса консерватории Чайковский был приглашен в качестве преподавателя в открывшуюся в 1866 году Московскую консерваторию, основанную младшим братом Антона Рубинштейна — Николаем. Так братья Рубинштейны заложили прочный фундамент профессионального музыкального образования в России.

С 1867 года, передав пост директора Петербургской консерватории Лавыдову, Антон Рубинштейн двадцать лет посвящает концертно-исполнительской деятельности. В эти годы он побывал во многих государствах Европы и Америки, подарив миру свои замечательные «исторические концерты».

По силе исполнения (по отзывам современников) только венгерский пианист Лист мог соперничать с молодым Рубинштейном. Однако Лист прекратил свои концертные выступления в возрасте 37 лет в 1847 году, в то время как исполнительское мастерство Рубинштейна продолжало непрерывно развиваться еще в течение сорока лет. По воспоминаниям А. Б. Гольдсвейзера, «с первых же звуков Рубинштейн неудержимо захватывал слушателей, как бы заражая их гипнозом своей мощной художественной личности... По богатству звуковых красок исполнение Антона Рубинштейна не может идти в сравнение с игрой ни одного из слышанных мною пианистов...».

В конце 80-х годов Антон Рубинштейн возвращается снова на пять лет руководить Петербургской консерваторией. За это время он провел содержательный курс лекций-конcertов по истории фортепианной литературы. Кроме того, он разработал проект организации в Петербурге русских оперных спектаклей и общедоступных концертов. В исторической «Записке», поданной им Русскому музыкальному обществу, значится: «Ценны местам должны быть доступны всем, также простонародью». В условиях царской России полностью проект этот не мог быть осуществлен.

Скончался Рубинштейн в 1894 году в Петергофе (ныне Петродворец).

Творческое наследие Рубинштейна огромно. Его перу принадлежат 19 опер («Дети степей», «Фераморс», «Демон», «Купец Калашников», «Нерон», «Горюша» и другие), шесть симфоний, 5 концертов для фортепиано с оркестром, симфонические картины, много романсов и инструментальных камерных произведений.

К числу лучших произведений Антона Рубинштейна, и доньше украшающих наши концертные программы, следует отнести прежде всего его юношески-свежую лирическую оперу «Демон» на сюжет поэмы Лермонтова. Опера не сходит с репертуара театров до сих пор. В концертах часто можно слышать знаменитый хор «Поченька», арию Тамары, романсы Демона и другие отрывки из этой оперы.

Не потеряли своей обаятельности и 4-ый концерт для фортепиано, ряд миниатюр для этого же инструмента, вокальный дуэт «Горные вершины» на слова Лермонтова и романсы: «Ночь» и «Уэлик» на слова Пушкина, «Азра» на слова Гейне, баллада «Перед воеводой молва он стоит» на слова Тургенева и двенадцать «Персидских песен» на немецкий текст Боденштедта, из которых лучшая десятая: «Клубится волною кипучею Кур...», особенно любимая Федором Ивановичем Шаляпиным.

Шестьдесят лет прошло после смерти Антона Рубинштейна, но и сейчас не меркнет слава его как пианиста с мировым именем. Если Рубинштейн, подобно Листу, начал свою карьеру с исполнением только «виртуозных произведений» с самодовлеющей технической стороной, то в дальнейшем он отказался от техники как самоцели. Он использовал ее только как средство для передачи содержания. Для Рубинштейна был важен вопрос «как играть?», но еще важнее был вопрос «что играть?». Из сокровищницы мировой музыкальной литературы он извлекал лишь те произведения, какие имели наиболее глубокое идейное и эмоциональное содержание.

Вот почему игра его захватывала всех слушателей, он покорял весь зрительный зал. По словам писателя П. Н. Вейнберга, «за роялем он (Рубинштейн) являлся творцом, художником, он овладевал слушателем, в полон его брат».

Прекрасные традиции исполнения Рубинштейна унаследовали последующие русские пианисты, среди которых особенно возвышается Сергей Рахмаинов, скончавшийся в 1943 году. Но и Рахмаинов говорил: «По моему мнению, ни один современный пианист даже не приближается к великому Рубинштейну, которого мне приходилось не раз слышать».

На традициях Рубинштейна воспитались старейшие советские пианисты Игумнов, Гольдсвейзер и другие и талантливая пианистическая молодежь нашей страны. Последняя по праву завоевала мировое первенство, и не только за изумительное мастерство исполнения, но, главным образом, за то, что несет в мир своим искусством лучшие идеи: свободы, счастья, дружбы народов, мира и демократии, идеи коммунизма.

Л. САХАРОВ.

Заслуженный деятель искусств
Марийской АССР.