

Антон Григорьевич Рубинштейн

К 125-летию со дня рождения

В историю русской и мировой музыки Антон Григорьевич Рубинштейн (1829—1894 гг.) вошел как замечательный представитель школы русского пианизма, большой композитор и неутомимый пропагандист музыкальной культуры.

Интерес к музыке появился у Рубинштейна с малых лет. Уже десятилетним мальчиком он выступает на концертах в России и за границей, покоря слушателей своей темпераментной, технически безукоризненной игрой на фортепиано. Он быстро завоевывает славу пианиста-виртуоза. Во время путешествий по Европе относится и первый композиторский опыт Рубинштейна — фортепианный этюд «Ундина» (1842 г.), который вскоре появился в печати.

В Берлине Рубинштейн знакомится с виднейшими музыкальными деятелями и композиторами. Значительное влияние оказывает на него Мендельсон, чей лиризм и напевность были близки молодому русскому композитору. В Вене (1846 г.) для музыканта наступили трудные дни. Не имея связей, он не мог ни напечатать своих сочинений ни дать концерт, или получить хорошо оплачиваемые уроки. Здесь Рубинштейну пришлось познать жизнь, которая была обычной для сотен артистов, писателей, художников Убогая квартира, полугодичное существование, случайные уроки...

Те же трудности, стоящие на пути музыканта, решившего стать профессионалом, ожидали Рубинштейна и на родине. Но бесправие, зависимость от знатных меценатов лишь укрепляли в музыканте характер борца, страстного пропагандиста музыки. Для Рубинштейна звание артиста почетно. Он требует уважения к артисту, какого бы сословия тот ни был.

Его любимым инструментом попрежнему остается фортепиано, в игре на котором он достигает высокого мастерства. Известный критик-демократ В. Стасов назвал его игру «... несравненной, поэтичной, глубокой, страстной, нежной, грациозной, бесконечно вдохновенной». «Играл, Рубинштейн творил и творил неподражаемо, гениально... Наряду со всем этим, игра Рубинштейна поражала своей простотой. Казалось, что играть нужно именно так, иначе играть нельзя. Звук его был поразительно точный и глубокий. Рояль звучал у него, как целый оркестр, не только в смысле силы звука, но и тембрового разнообразия, у него рояль пел, как пела Патти, как пел Рубини», — писал другой современник.

В свои концерты Рубинштейн охотно включает произведения Бетховена и Листа. И это неслучайно. Полная жизни, правды наполненная призывом к борьбе, их музыка близка натуре Рубинштейна. Но он не только борец. Он тонкий лирик, в репертуаре которого также немало произведений Шопена, Шумана, Мендельсона.

Понятно грандиозная концертная деятельность Рубинштейна в России, в странах Европы, Америки всегда подчинена одной цели — ознакомить слушателей с лучшими произведениями фортепианной музыки, начиная с сочинений композиторов XVI века. И одновременно Рубинштейн поражает всех знавших его своей удивительной работоспособностью как композитор. Им создано 16 опер, 6 симфоний, 3 оратории, 5 концертов для фортепиано оркестром, множество произведений вокальной и камерной музыки.

Среди вокальных произведений прекрасен цикл его романсов «Персидские пес-

ни», написанных на слова народного азербайджанского поэта Мирзы Шаффи. Тема Востока привлекала и других русских композиторов — Глинку, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского. В восточных мелодиях они находили прежде всего новые краски для создания музыкальных образов, видели прекрасные образцы подлинно национальной музыки. Восточные мелодии были близки русским композиторам и по своей особой мелодичности, широкой напевности «Персидские песни» Рубинштейна свежи и ярки по мелодии, исполнены глубоких музыкальных образов.

Другим замечательным произведением Рубинштейна стала его вторая симфония «Океан», представляющая ряд музыкальных картин, навеянных композитору образами моря. Слушая «Океан», чувствуешь широту грозной «свободной стихии», маящей вдали к счастливым, еще неизведанным берегам. Мощь океана как бы подчеркивает мужество пловца, осмелившегося пуститься в далекое плавание...

Но навеки обессмертила имя Рубинштейна опера «Демон», написанная в 1871 году. Сюжетом для нее послужила поэма Лермонтова. Нужно сказать, что свободолюбивые произведения Лермонтова привлекали Рубинштейна на всем протяжении его творчества. Кроме «Демона» композитор создал еще две оперы на лермонтовские сюжеты: «Хаджи-Абрек» и «Купец Калашников».

Появившаяся в конце XIX века, в период становления капитализма в России, эта опера отразила характерную для литературы и искусства того времени драматическую тему столкновения яркой личности с окружающей действительностью, бессилие ее перыть к счастью. В «Демоне» много глубоко драматических, волнующих мелодий (хор «Ноченька»), светлых, радостных, лирических тем (например, ариозо Демона «Не плачь, дитя»), знакомых миллионам слушателей по концертам.

Имя Антона Григорьевича Рубинштейна связано и с созданием Русского музыкального общества (1859 г.), крупной концертной организации России в дореволюционное время, и Петербургской консерватории (1862 г.).

Идея создания общества и консерватории возникла у Рубинштейна в связи с насущной необходимостью воспитания опытных отечественных музыкантов-профессионалов, желанием сделать музыку доступной самым широким слоям общества. Их возникновение послужило толчком к открытию во многих других городах России филиалов общества и музыкальных учебных заведений.

Рубинштейн — один из лучших педагогов консерватории, требующий от учащихся прежде всего глубокого понимания идей музыкального произведения.

Наконец, последним крупным вкладом Рубинштейна в развитие всей мировой культуры стало устройство им первого международного конкурса музыкантов-исполнителей в Петербурге (1890 г.). Позже такие конкурсы стали проходить через каждые пять лет в различных городах Европы.

Рубинштейн во многом определил дальнейшее воспитание русского слушателя, развитие музыкального образования в стране, создание национального исполнительского стиля. В этом его огромная заслуга перед Родиной.

С. ФЕДОСЕЕВ

