

А. Г. Рубинштейн и его опера „Демон“

В январе 1948 года в ЦК ВКП(б) состоялось совещание деятелей советской музыки, на котором были подвинуты обсуждению вопросы состояния и развития советской музыки. Сопоставление констатировало явное неблагополучие в области советской музыкальной драматургии.

Тов. Жданов в своем выступлении на совещании сказал: «Мы не утверждаем, что классическое наследство есть абсолютная вершина музыкальной культуры. Если бы мы так говорили, это означало бы признание того, что процесс кончился на классиках. Но до сих пор классические образцы остаются непревзойденными. Это значит, что надо учиться и учиться, брать из классического музыкального наследия все лучшее, что в нем есть и что необходимо для дальнейшего развития советской музыки». И далее тов. Жданов говорил: «Пускают в ход лозунг, что классиков надо перегонять. Это, конечно, очень хорошо. Но для того, чтобы перегнать классиков, надо их догнать, а вы стадию «догоняния» исключаете, как будто это уже пройденная ступень. А если говорить откровенно и выразить то, о чем думает советский зритель и слушатель, то было бы совсем неплохо, если бы у нас появилось побольше произведений, похожих на классические по содержанию и по форме, по изяществу, по красоте и музыкальности».

Эти мысли, высказанные тов. Ждановым, благотворно воздействовали на наш постановочный коллектив в период подготовки спектакля «Демон». Мы отчетливо сознавали, что опера «Демон», обладающая весьма многими и весь-

* (ЗАМЕТКИ РЕЖИССЕРА)

*
ма положительными качествами, о которых речь будет идти ниже, отнюдь не является вершиной русской классической музыкальной драматургии. Многие критики, как известно, считали, что опера «Демон», так сказать, опера не первого сорта. А между тем, эта опера является одной из самых репертуарных русских опер. Почему? Опера «Демон» любима народом, она мелодична, напевна, обладает простотой и ясностью музыкальной мысли. Нам кажется, что если бы наши советские композиторы внимательнее изучали бы классическое наследство, то наряду с учебой у корифеев русского оперного искусства — Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Чайковского, они бы могли многое усвоить и у А. Г. Рубинштейна, в особенности в области овладения вокальным искусством и умения строить мелодический рисунок.

Из всего этого мы исходили, подготавливая спектакль «Демон» в Государственном театре оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Автор оперы «Демон» — А. Г. Рубинштейн — личность в истории русской и мировой музыкальной культуры весьма примечательная. Крушной дирижер, гениальный пианист, слава которого гремела во всей Европе, одаренный композитор и прогрессивный общественный деятель А. Г. Рубинштейн оказал огромное влияние на развитие русской музыкальной культуры. Годы жизни А. Г. Рубинштейна (1829—1894) — годы блестящего подъема русской музыки.

Вследствие своего музыкального воспитания и особенностей незаурядного личного дарования Рубинштейн писал очень много и в самых разнообразных музыкальных жанрах. Ему принадлежат многочисленные симфонии и оперы, фортепианные концерты и квартеты, трио и романсы и т. д. Освоение Рубинштейном основных форм классической инструментальной музыки сыграло очень большую роль в истории русской музыкальной культуры. Оно подготовило почву для развития композиторского гения, величайшего русского композитора-симфониста Петра Ильича Чайковского, ученика Рубинштейна.

Во время своих зарубежных гастролей Рубинштейн оказывался в самом центре музыкальной жизни Европы. Более всего его огорчало то обстоятельство, что в России, которая уже обладала превосходными все остальные страны творческими композиторскими силами, в то время все же еще не существовало ни одного профессионального музыкального учебного заведения. Он отлично понимал, что отсутствие профессионального музыкального образования тормозит развитие всего музыкального искусства в России. Вместе со своими ближайшими друзьями — Вьельгорским, Кологривовым, Стасовым и другими — Рубинштейн организует в 1859 году русское музыкальное общество. Это была концертная организация с музыкальными классами при ней — зародышем будущей консерватории. В 1862 году открылась и Петербургская консерватория — первое музыкальное учебное заведение в России. (В 1866 году была открыта Московская консерватория, пер-

вым директором которой был родной брат Антона Рубинштейна — Николай Рубинштейн). Всю свою энергию, весь свой огромный художественный темперамент вкладывал Рубинштейн в свое любимое детище — консерваторию, работая как ее руководитель, педагог и дирижер. В течение двух лет им были достигнуты такие результаты, о которых заговорили и в Европе. Так, например, известный немецкий музыкант Бюлов в 1864 году пишет композитору Раффу: «Что касается обоих... (братьев Антона и Николая Рубинштейн), то просто невероятно, как в столь короткий срок они продвинули музыкальную цивилизацию. После едва ли двухгодичного существования Петербургская консерватория показывает результаты, пристыжающие все наши немецкие «заворные» академии».

Благодаря огромной энергии А. Г. Рубинштейна, в России появились кадры музыкантов — профессионалов, вооруженных знаниями, техническими навыками, знакомством с лучшими образцами классической русской и западной музыки.

Внимательного отношения заслуживает к себе Рубинштейн и как композитор. Его творческое наследие чрезвычайно велико. Наиболее ценное из созданного композитором относится к области оперы.

Как оперный композитор, Рубинштейн обладает многими положительными качествами. Он прекрасно умеет музыкально раскрывать образы своих героев, следовать за сценическим действием и помогать его развитию, показывает большое мастерство в ансамблях. Все эти качества наиболее полно выражены в его лучших операх — «Демон», «Судамбья», «Маккавей» и «Кулец Каланчиков».

Создание оперы «Демон» относится к 1871 году. Либретто оперы сначала бы-

ло поручено поэту А. Н. Майкову, но затем, ввиду его болезни, было передано известному исследователю творчества Лермонтова — П. А. Висковатому.

Либретто оперы, естественно, неравноценно поэме Лермонтова. Положительная сторона либретто состоит в том, что значительная часть лермонтовского текста была взята почти целиком. Так, например, заглавная партия Демона была построена либреттистом в основном на лермонтовских стихах.

Выбор лермонтовской поэмы был чрезвычайно характерен для всего направления творчества Рубинштейна. Самый сюжет поэмы — сюжет романтический — не случайно привлек к себе композитора. Идея богоборчества, идеи героические, — волновали автора оперы и лучших его современников.

В выборе сюжета Рубинштейн проявил также свою склонность к восточной тематике. И это было не случайным. Мы знаем, что тяготение к Востоку в большей или меньшей степени свойственно почти всем русским композиторам XIX века.

Восточный колорит в опере заметен, главным образом, в ансамблевых сценах: хорах и танцах. Таков хор девушек в первом действии «Ходим мы к Арагве светлой», хор каравана «Ноченька темная», пляски в сцене свадебного праздника у Гудала.

Надо отметить, что музыкальное воплощение Востока дано Рубинштейном в эмоционально-лирическом плане, очень правдиво, с воодушевлением. Это воплощение восточных мотивов становится органическим элементом всей оперы. Она отличается стройностью и органичностью своей музыкальной концепции.

Вследствие верного творческого замысла и его правильного правдивого осуществления и главные персонажи

оперы — Демон, Тамара, Синадал — получают исключительное, по своей эмоциональной насыщенности, музыкальное воплощение.

Мелодика оперы обладает выразительным и четким рисунком и легко воспринимается и запоминается. Наиболее яркую музыкальную характеристику имеет образ Демона. В обрисовке этого центрального образа Рубинштейн сумел избежать однообразия. Показав Демона в прологе в мрачных тонах, композитор далее находит для него новые музыкальные краски. Когда Демон обращается к Тамаре со словами утешения (ария «Не плачь, дитя, не плачь напрасно...»), в его партии появляется оттенок мягкого лиризма. Вершины драматизма и страстности достигает партия Демона в заключительной сцене (келья Тамары), являющейся кульминацией всей оперы.

Тамара также принадлежит к числу наиболее ярких персонажей оперы. Образ Тамары, наделенный при первом ее появлении чертами грации и лиризма, получает в дальнейшем большую глубину и содержательность. Остальные персонажи оперы — Гудал, старый слуга, голец — служат как бы фоном для двух центральных образов — Демона и Тамары.

К числу несомненных достоинств оперы «Демон» следует отнести ее сценическую яркость, простоту и выразительность музыкального языка.

Приступая к работе над постановкой оперы «Демон», мы ставили перед собой задачу — не «переосмысливать» классическое наследство, а выявить все то богатство содержания, которое заложено в партитуре этой оперы А. Г. Рубинштейна, и показать спектакль на таком художественном уровне, который удовлетворил бы нашего взыскательного и строгого советского зрителя.

Л. БРАГИНСКИЙ.