

К 120-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Антон Рубинштейн

Антон Григорьевич Рубинштейн занимает значительное место в ряду крупнейших деятелей русской музыкальной культуры середины XIX века.

Гениальный пианист, выдающийся общественный деятель, незаурядный композитор, музыкальный критик, педагог и дирижер, Рубинштейн всем своим творчеством как бы соединяет глинкавский период в истории русской музыки с эпохой Чайковского и Римского-Корсакова.

Общественный подъем в России в 50—60-е годы, затронувший все области жизни, в том числе искусство, выдвинул новые и серьезные требования и перед музыкальными деятелями. Россия не могла уже удовлетвориться случайными выступлениями гастролирующих, деятельностью педагогов — иностранцев, мириться с отсутствием школы, постоянно воспитывающей русских профессионалов-исполнителей, артистов оркестра, педагогов и певцов.

Величайшая заслуга Антона Григорьевича Рубинштейна перед отечественной культурой состоит в том, что он поставил задачу воспитания русских музыкальных кадров и практически решил ее.

«Стране необходимы настоящие профессионалы-музыканты, занимающиеся музыкой не ради одного развлечения, а с сознанием своей общественности и долга перед обществом, люди, которые приносили бы искусству в жертву все свои мысли, все чувства, все время, все существо свое».

В 1859 году по инициативе Рубинштейна было создано Русское музыкальное

общество, призванное популяризировать лучшие образцы музыкальной культуры, способствующее формированию и утверждению русской национальной исполнительской школы. В осуществление этого большого и важного дела Рубинштейн вложил всю свою неутомимую энергию, талант организатора, гражданский темперамент художника-просветителя, живо откликавшегося на передовые идеи своего времени. Не случайно он так активно воспринял события 1848 года в Европе, прекрасно понимая значение революции не только для политической жизни России, но и для искусства. Не случайна и близость его к кружку Петрашевского. Служение общественным интересам он считал высшим назначением искусства.

В борьбе за утверждение национального музыкального искусства в России сложилось два направления — «балакревское», в котором принадлежали композиторы «могучей кучки», и «рубинштейновское». Проявляя себя в основном в разных сферах музыкальной деятельности («могучая кучка» дала России ярких самобытных композиторов, в то время как Рубинштейн, прежде всего, исполнитель и организатор), они в конечном счете осуществляли одно общее патриотическое дело.

На базе Русского музыкального общества в 1862 году была создана Петербургская консерватория. Рубинштейн явился ее основателем и первым директором (1862—1867 гг.).

Будучи, по выражению одного из своих первых учеников П. И. Чайковского, не-

сравненным педагогом, Рубинштейн воспитывал в своих учениках уважение к труду и творчеству, высокое мастерство, отрицающее всякое лютантское отношение к искусству. На протяжении всей жизни он продолжал свою просветительскую деятельность, организовав при консерватории цикл лекций по истории музыкальной культуры в России, создав проект устройства общедоступных оперных представлений и концертов, а в 1889 году он предложил на свои средства организовать регулярные международные конкурсы музыкантов-исполнителей.

Уделяя много времени и сил общественной деятельности, Рубинштейн в известной мере ограничивал себя, как исполнитель, несмотря на то, что мировую известность ему принесли его выступления в качестве пианиста-исполнителя. «Давать — для меня большее наслаждение, чем играть», — писал он в своих «Мыслях и афоризмах».

Если в юности Рубинштейн — пианист испытывал влияние исполнительских традиций Листа, то очень скоро он находит свой самостоятельный стиль исполнения, ставший подлинно русским, национальным исполнительским стилем. Для Рубинштейна характерна подлинно русская певучесть, эмоциональность, сила темперамента и простора.

«Можно играть виртуознее, особенно же аккуратнее, чище, ровнее, но нельзя играть музыкальнее, гениальнее, увлекательнее, чем Антон Рубинштейн...» — писал один из музыкальных критиков того времени.

Рубинштейн творчески подходил к исполняемому произведению. Он считал, что «воспроизведение — это второе творение». Вместе с тем, он всегда очень бережно относился к авторскому замыслу, сохраняя особенности стиля, эпохи и национальное своеобразие композитора. Эти черты исполнения стали затем характерными для лучших русских пианистов, в первую очередь для С. Рахманинова и последующих музыкантов, вплоть до наших дней.

Композиторское творчество Рубинштейна чрезвычайно разнообразно. Им написано 16 опер, 2 оратории, 6 симфоний, несколько программных симфонических произведений, 5 концертов для фортепиано с оркестром и свыше 20 камерных инструментальных сочинений, множество фортепианных пьес и романсов.

Не будучи особенно оригинальным, произведения Рубинштейна ценны сочетанием строгости и ясности формы с лирической напевностью. В своем симфоническом творчестве Рубинштейн предвосхитил появление больших симфонических произведений Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова и других. Наибольшей известностью пользуется 2-я его симфония «Океан» и 4-я «Драматическая». Большое место в творчестве композитора занимает фортепианная музыка. Здесь и небольшие лирические пьесы (баркаролы, цокюрны, вальсы), и произведения технически сложные, предназначенные для концертного исполнения, как, например, 4-й концерт для фортепиано с оркестром. Наибольшую ценность представляют камерные инструментальные произведения Рубинштейна, так как он по существу заложил основы этого жанра в России, который затем получил гениальное развитие у Чайковского.

Популярны романсы Рубинштейна. Они подкупают глубиной чувств и тонким ощущением природы. Часть романсов написаны им на тексты русских поэтов. Из них наиболее известны: «Почь», «Узник» — на слова А. С. Пушкина.

Тяга композитора к музыкальным темам Востока сказалась в создании им цикла «Персидских песен».

Из опер, созданных А. Г. Рубинштейном, самой популярной является «Демон» (1872 г.). В основе ее либретто — сюжет лермонтовской поэмы. Но между Демоном Рубинштейна и лермонтовским героем существуют значительные различия. В то время, как Демон у Лермонтова — фигура величественная, полная протеста, «духа отрицания» и даже в любви своей мрачная, мятущаяся, у Рубинштейна образ этот становится более лиричным, менее противоречивым. Наиболее удались Рубинштейну центральные образы оперы — Тамара и Демон. Композитор прекрасно раскрывает внутренний мир своих героев, образы даны в развитии. Так, например, музыкальная характеристика Тамары, вначале легкая и беспечная, постепенно приобретает в конце оперы драматические черты.

Умение композитора дать психологическую характеристику, мелодичность и колоритность в изображении Кавказа — делают оперу близкой и понятной слушателю.

Рубинштейн создал лирическую оперу, существенно отличную от произведений этого же жанра на Западе. Если там для композитора при создании оперы техническая виртуозность часто становится самоцелью, то для русских композиторов важен, прежде всего, художественный образ.

Сценическую жизнь опера «Демон» по-

лучила в 1875 году в Петербурге, в 1879 году — в Московском Большом театре и по сей день не сходит с оперной сцены.

Музыкальная и общественная деятельность Рубинштейна была отмечена высоким чувством патриотизма. Заслуги его перед русской музыкальной культурой неоспоримы. Вся его жизнь — это образец бескорыстного служения искусству. Он был одним из тех передовых деятелей русской культуры, неустанным трудом которых утверждалось и развивалось национальное искусство.

«Когда я вспоминаю музыкальную Россию 25 лет тому назад и сравниваю ее с нынешней, — писал Рубинштейн в 90-е годы, — то я не могу не воскликнуть: неужели такие огромные результаты консерватории могли дать в 25-летний срок своего существования?».

Музыкальные учреждения, основанные благодаря неутомимой энергии А. Г. Рубинштейна, дали России многочисленные музыкальные кадры.

В наши дни, дни величайшего расцвета нашей музыкальной культуры, которая по праву заняла первое место в мире, мы не можем не вспоминать имя Антона Григорьевича Рубинштейна. Именно он положил начало делу воспитания целой плеяды молодых талантливых музыкантов, выпускников консерватории, упорно придававших значение музыке в нашей стране. Воспитание музыкальных кадров, основанное им на демократических началах, приобрело в наши дни общепризнанное значение. Исторически важное дело упорения русской музыкальной культуры, начатое А. Г. Рубинштейном, укрепляется и развивается советскими музыкантами.

Э. БРУСИЛОВСКАЯ,
Н. ДРЕМАН