Антон Рубинштейн – триединство творчества: пианист-композитор-дирижёр

Кузьмина Юлия Леонидовна
nehcerjdf@mail.ru

К 150-летию Московской консерватории

Это образцовый труженик и из ряда
вон выходящая артистическая
индивидуальность… Было бы несправедливо
мерить его общей меркой.
Ференц Лист [1, с.67]

Думая о том, что сделано Антоном Григорьевичем Рубинштейном для развития русской музыки, невольно начинаешь проводить параллель с титанами Возрождения. Многогранность и неутомимость, аналитичность и устремлённость в будущее, темпераментность и критическое чутьё, талант педагога и первооткрывателя – далеко не полный перечень тех свойств, которые привели в результате к возникновению явления в русской культуре, которое имеет имя – Антон Рубинштейн.

Антон Рубинштейн широко известен как пианист, композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Эта крупная фигура оказала огромное влияние на музыкальную и культурную жизнь не только России, но и Европы. Личность, по своему масштабу сопоставимая с титанами Возрождения, обладатель непревзойдённого пианистического дарования, чей исполнительский талант некоторыми музыкантами ставился выше таланта Листа. Рубинштейн никогда не довольствовался только своей пианистической славой. Всю жизнь он находился в творческом поиске, неустанно совершенствуя не столько технику своей игры, сколько свою способность к интерпретации музыкального произведения. Он, как никто другой выступал против напыщенной виртуозности, захватившей европейскую пианистическую школу второй половины XIX века, ложного артистизма и поверхностной трактовки композиторского замысла: «Виртуозность вообще всегда имела влияние на сочинительство – она обогащает средства для сочинения и расширяет горизонты выражения…» [3, с 88]

Сам во время игры он полностью отдавался исполнению, погружаясь в него безраздельно, завораживая слушателей, раскрывая перед ними все философские глубины музыки.

Не секрет, что превыше всего Рубинштейн ставил не оперу, не вокальную музыку, а инструментальную. Только в ней он видел высшее проявление музыкального искусства. Глубокое убеждение Рубинштейна в том, что при соединении слова и музыки происходит упрощение, искажение музыкального замысла, проходит красной нитью через всю его просветительскую, исполнительскую и композиторскую деятельность.

Как пианист Рубинштейн стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времён. Среди своих современников он может быть сопоставлен лишь с одним Листом

Основными чертами исполнительской индивидуальности Рубинштейна были полнокровное, мужественно-волевое начало, огромный темперамент и исключительная глубина проникновения в авторский замысел. Общий характер пианизма Рубинштейна, неразрывно связанного с его просветительской и дирижёрской деятельностью, его облик исполнителя-оратора, обращающегося со страстно-взволнованной музыкальной речью к большой аудитории, – всё это было исторически новым, прогрессивным явлением в русском фортепианном исполнительстве, в противоположность распространённому в первой половине XIX века интимно-домашнему или внешне блестящему салонному пианизму.

Поразительная яркость музыкальных образов в исполнении Рубинштейна властно подчиняла себе слушателей: «…Казалось, будто от него исходит мощная волна магнетизма, и ему аплодировали, потому что аудитория не могла не аплодировать. Он овладевал ею властно, решительно»,– вспоминал С.В. Рахманинов, замечательный продолжатель традиций Рубинштейна в русском пианизме. [2, с. 121]

После открытия Петербургской консерватории (1862 г.), Рубинштейн стал меньше выступать как пианист, гастролировать, полностью посвятив себя музыкально-общественной деятельности. Однако, в 1885-1886 гг. и в 1888-1889 гг. провёл цикл так называемых исторических концертов, носивших просветительский характер (Петербург, Москва, Вена, Берлин, Лейпциг, Дрезден, Брюссель, Прага, Париж, Лондон, Нью-Йорк). В общей сложности в цикле прозвучало 877 произведений 57 авторов. Искусство Рубинштейна-пианиста получило всеобщее признание современников, в том числе Ф. Шопена, Г. Берлиоза, Дж. Верди, Клары Шуман, К. Сен-Санса, Г.Венявского, Полины Виардо, М. Ипполитова-Иванова, М. Балакирева, М. Мусоргского, Ц. Кюи, И. Тургенева, С. Надсона, В. Стасова, А. Бенуа, и даже К.Победоносцева.

Композиторское наследие Рубинштейна составляет свыше 200 произведений (14 опер, балет, 6 симфоний, 4 увертюры, 5 фортепианных, 2 виолончельных и 1 скрипичный концерты, хоры, сонаты, оратории, кантаты, романсы и т. д.). Рубинштейн-композитор испытал сильное влияние немецкого романтизма. Однако приверженность композитора русским музыкальным традициям, сюжетам и образам была также очень сильна: он был пропагандистом творчества русских композиторов (в частности М.Глинки) в Европе и Америке. Рубинштейн открыл для русской классической музыки новые для неё жанры. Первые три его симфонии написаны в начале 1850-х гг., до появления произведений крупнейших русских симфонистов Н. Римского-Корсакоова, А. Бородина и П. Чайковского. Фортепианные концерты Рубинштейна предвосхитили шедевры П. Чайковского и С. Рахманинова. Первым в русской музыке образцом жанра был его концерт для скрипки с оркестром. К лучшим его достижениям в области инструментальной музыки принадлежит Четвёртый фортепианный концерт, исполняемый и в наши дни. Большую популярность в широких кругах любителей музыки приобрёл ещё при жизни композитора ряд его мелких фортепианных произведений и романсов. В этих жанрах более всего проявилась связь Рубинштейна с бытующими

интонациями и раскрылись сильные стороны его дарования – лирика и связанное с ней господство мелодического начала. Оперное творчество Рубинштейна очень разнообразно по тематике и по жанрам. Наиболее соответствовал его дарованию жанр лирической оперы, лучшим образцом которого является «Демон» - самое яркое и популярное произведение Рубинштейна.

Как дирижёр Рубинштейн был против принятого размещения оркестра: «Размещение оркестра – дело вообще трудное: симфония требует одно, оратория – другое, опера – ещё иное…» [3, с.123]. Он был сторонником нестандартной рассадки оркестрантов для того времени: «…вторые скрипки подле первых, потом альты, виолончели и контрабасы вверх по эстраде с левой стороны, и тот же состав, начиная с первых скрипок с правой стороны…, затем духовые инструменты, начиная с флейты и гобоя посредине эстрады…, а там литавры и другие ударные инструменты». [3, с.123]

Невозможно недооценить гигантский вклад многогранного таланта А.Г. Рубинштейна в развитие русской музыки: новые пути пианизма, становление профессионального музыкального образования, создание национального исполнительского стиля. Рубинштейн решал проблемы, встававшие перед русской музыкой того времени и во многом предоределил её будущее.

В заключении хочется вспомнить слова Сергея Васильевича Рахманинова о синтезе всех видов деятельности у Антона Рубинштейна: «Каким бы прекрасным музыкантом ни был исполнитель … он никогда не сможет достичь всей глубины ощущения и воспроизведения полной гаммы музыкальных красок, что является неотъемлемым свойством таланта композитора. Для композитора, являющегося также и дирижёром, это острое чувство колорита позволяет вносить в исполнение краски, отличные от задуманных композитором.» [2, с.129-130].

Библиография.

1. Баренбойм Л. Антон Григорьевич Рубинштейн. Гос. муз. изд-во. Л-д, 1957. Т.1.
2. Рахманинов С.В. Литературное наследие, том 1. Сост. и ред. З.А. Апетян Всесоюзное издательство «Советский композитор», Москва, 1978.
3. Рубинштейн А. Музыка и её представители. – СПб,: Издательство «Союз художников», 2005, 160с. ISBN 5-8128-0050-2