**Антон Григорьевич Рубинштейн**

**(1829 – 1894)**

**Тема 5.5. Характеристика творчества А.Г. Рубинштейна**

1. Особенности творчества
2. Обращение к народному творчеству
3. Оперный жанр. Опера «Демон»
4. Инструментальные жанры
5. Камерно-вокальное творчество

1.Творческое наследие А. Рубинштейна охватывает почти все музыкальные жанры. При этой большой продуктивности композитора его творчество очень неравноценно по своему художественному значению.

Лучшие произведения Рубинштейна отличаются большой эмоциональной насыщенностью и мелодической выразительностью. Наиболее удавалась ему область лирики, а также колоритные образы восточного характера. Вместе с тем, несмотря на ряд ценных качеств, творческое наследие Рубинштейна в большей части оказалось нежизнеспособным, – лишь сравнительно немногие произведения сохранили силу воздействия до нашего времени. Создавая очень много и быстро, композитор не склонен был добиваться продуманной тщательной отделки своих произведений. Музыка Рубинштейна нередко страдает однообразием фактуры. Оркестровка его малохарактерна, лишена красочности. Неровность музыкально-художественного содержания особенно дает себя знать в произведениях большого масштаба – операх, ораториях, в крупных инструментальных формах.

В целом композиторское наследие Рубинштейна органично вписывается в музыкальную действительность своего времени. Будучи тесно связано с многими явлениями отечественной музыки. Оно воплощает существенные тенденции общеевропейского процесса, ярко проявившееся в творчестве Листа, Мендельсона, Франка и в особенности Брамса. Это касается жанрового состава и трактовки отдельных, а также стилеобразующих процессов (синтез черт романтизма, классицизма, отчасти барокко). Общая оценка творческой деятельности Рубинштейна и его значения для развития отечественной художественной культуры возможна только в сложении разных сторон этой деятельности. Огромные достижения Рубинштейна – пианиста, дирижера, композитора, педагога, организатора музыкальной жизни страны – выступают в единстве, благодаря которому его имя стало и долго оставалось легендарным.

2. Музыкальный стиль Рубинштейна объединил в себе различные элементы. Одним из его истоков была русская городская романсно-песенная и инструментальная бытовая музыка. Имевшие существенное значение для большинства русских композиторов интонации крестьянской песенности не были характерны для музыкального языка Рубинштейна. Зато заметную роль сыграли интонации молдавских и еврейских песен и танцев, нашедшие отражение в восточных эпизодах его произведений. В тяготении Рубинштейна к музыкальному Востоку можно видеть его связь с одной из характерных традиций русской музыки, восходящей к Глинке. Из представителей западноевропейского музыкального искусства Рубинштейну внутренне наиболее близки были Шуман (особенно в романсовой лирике) и Мендельсон, к которому во многом примыкают по стилю его оратории и крупные инструментальные произведения композитора.

3. 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.

«Демон» Рубинштейна вобрал и отразил многие типичные для лирической оперы второй половины XIX века черты. Это относится прежде всего к драматургии. Обилие и разнообразие массовых сцен, связанных с бытом, с жизнью; центральное место сцен лирических, а среди них особое – диалогических; отход от замкнутых номеров и известное приближение к драматическому театру – таковы в самом общем виде черты этой драматургии.

Важнейшие особенности и достоинства «Демона» заключены в интонационной сфере. Лейтмотив как таковых в опере, пожалуй, нет, хотя две темы, неоднократно возникающие, связаны со сферой Демона.

Но прежде всего звуковой мир оперы надо охарактеризовать как романсовый. Создается общая интонационная атмосфера, и тогда даже без прямого повтора тематизма, как бы появляются черты общности. Обычно имеется в виду романсовая – мелодическая и жанровая – природа вокальных партий: ариозо Демона прямо названы романсами, романсом же является, по существу, ариозо Тамары «Ночь тиха». Но и инструментальная часть оперы во многом строится на тех же мелодических, ладогармонических и фактурных решениях. В качестве примера можно привести фрагмент из оркестрового вступления к пятой картине.

Своеобразной сферой музыкально-сценического, вокально-симфонического творчества Рубинштейна являются духовные оперы и оратории. В данном случае эти жанры следует рассматривать совместно.

4. Среди крупных инструментальных произведений композитора наибольшей известностью пользовалась программная Вторая симфония «Океан». Рубинштейном было создано также несколько одночастных программных симфонических произведений («Дон Кихот», «Иван Грозный»). К лучшим его достижениям в области инструментальной музыки принадлежит Четвертый фортепианный концерт. Большую популярность приобрел еще 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.

В симфониях Рубинштейна прослеживается достаточно ясная эволюция. чуткий слушатель, неутомимый пианист и дирижер, он впитывал массу музыки, пропускал ее через себя. Не вызывает сомнения, что, например, народно-песенный склад финала его последней Шестой симфонии (1886), а тем самым и концепция цикла не остались без влияния Четвертой симфонии Чайковского. Безусловно в контексте развившегося и давшего уже к началу 1880-х годов богатейшие плоды отечественного симфонизма, – хотя и отставая от его лучших образцов в глубине постижения и отражения центральных проблем жизни русского человека, – создавалась и Пятая симфония (1880). Тематизм народно-песенного характера является основой ее крайних частей.

В целом заметна эволюция симфоний Рубинштейна в сторону романтизма, появившаяся уже в Четвертой («Драматической»), созданной в 1874 и исполненной в 1875 году.

В сфере фортепианной музыки Рубинштейн ярко воплощал явление, порожденное XIX веком – эпохой романтизма, эпохой фортепиано, виртуозов, гастролеров: это был композитор-пианист. Если говорить о контексте русской музыки, то Рубинштейн стал первым композитором, в творчестве которого сочинения для фортепиано заняли одно из ведущих мест и воплотили не менее крупные художественные идеи, чем его же симфонии или камерные ансамбли. И если личность автора в XIX веке всегда запечатлена в его творениях, то рубинштейновские фортепианные произведения несут в себе и образ человека, и облик пианиста, – черты и особенности, связанные не только с мироощущением, миропониманием, музыкальным мышлением, темпераментом, но и характером пианизма, даже со строением руки. Постоянно исполняя свою музыку, Рубинштейн и писал «для себя», и звучала она, по свидетельствам современников, как никогда не прозвучит уже ни у кого другого, и достоинств ее вне авторского исполнения не понять до конца. Во всяком случае, характерные черты игры Рубинштейна, запечатленные слышавшими его, как бы оживают в нотах фортепианных сочинений: насыщенность и мощь аккордов, сочетание октавного движения с разнообразными гаммами и арпеджио, «маркированность» мелодии.

5. Уже сложилось справедливое5 суждение о том, что слабой стороной вокального творчества Рубинштейна является недостаточная декламационная выразительность. Вероятно, одна из причин этого – отсутствие глубокого психологизма в музыке Рубинштейна вообще и в романсах – в частности.

Все же есть у Рубинштейна удачные опыты и в области декламационно-речитативных вокальных пьес, прежде всего связанные с первым в русской музыке воплощением басен Крылова. Почти за десять лет до сатирических романсов Даргомыжского, Рубинштейн пишет пьесы-сценки юмористические, острые, вызывающие.

Но наиболее значительная часть романсового наследия Рубинштейна находится в другом русле. Певучая мелодия, обобщенная, лишенная детализации и речевой характерности, лежит в основе большинства вокальных пьес этого композитора. Здесь сошлись линии русского романса, Глинки в первую очередь, и немецкой Lied – особенно творчества Шумана. Приметы песенно-романсовой мелодики Рубинштейна, в сущности, те же, что и мелодики его инструментальных – фортепианных и иных – сочинений. Общность тематизма при этом возникает не благодаря приближению вокальных мелодий к инструментальному типу (так будет, например, у Танеева), но, наоборот, вследствие певучести инструментальных тем.

Все же закономерности инструментальной музыки сказываются в романсах и песнях Рубинштейна. Менее всего, пожалуй, в расширении функции фортепиано, – это произойдет в следующую эпоху. У Рубинштейна в вокальной лирике проявляются более общие закономерности организации музыкальной ткани.

Вокальная музыка Рубинштейна не менее, чем инструментальная, воплощает инонациональные образы и темы. И хотя некоторые из песен и романсов отражают «испанское» или «восточное» через призму немецкой поэзии, композитору удается создать близкие к подлинным образцам мелодику, ритмику, фактуру.