IX Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Искусствоведение

«А.Г.Рубинштейн и его время». К 190-летию со дня рождения.

Дмитриев Никита,
9 класс (15 лет),
МБОУ гимназия №54 « Воскресение»
г.о. Самара

Руководитель:
Костенко Анна Юрьевна,
Методист, учитель
МБОУ гимназия №54 « Воскресение»
г.о. Самара

Самара 2020

План

I. Введение 3

II. Основная часть. 4

§1. Начало творческого пути. 4
§2. А.Г. Рубинштейн - композитор. 5
§3. А.Г. Рубинштейн - пианист. 7
§4. А.Г. Рубинштейн - основоположник профессионального музыкального образования в России. 8

III. Заключение 11

Литература 12

I. Введение.

«Суметь невозможное сделать возможным»

А. Рубинштейн.

«Это образцовый труженик и из ряда вон выходящая артистическая индивидуальность…»

Ф. Лист.

Актуальность

В данной работе сделана попытка раскрыть облик А.Г Рубинштейна, как гениального пианиста, композитора, многостороннего музыкально - общественного деятеля, стоявшего у истоков отечественного музыкального образования, обращаясь к его творчеству в юбилейный год его памяти

А. Г. Рубинштейн - одна из центральных фигур русской музыкальной жизни второй половины XIX века.

Гипотеза

Надеюсь, что моя работа позволит раскрыть многогранный талант этого удивительного музыканта.

Проблема: Музыка– это один из основных факторов, определяющих культурный уровень, расцвет или деградацию общества. Сегодня музыка сопровождает нас повсюду. Она звучит во всех магазинах, в кафе и барах, из телевизоров и радиоприёмников – музыка стала фоном и непременным атрибутом нашей жизни.

Очень часто мы видим молодых людей с наушниками на улицах, в транспорте – они слушают музыку. Разнообразие музыкальных направлений огромно, и у каждого свои предпочтения. Конфуций утверждал: *«Разрушение любого государства начинается именно с разрушения его музыки. Не имеющий чистой и светлой музыки народ обречён на вырождение»*.

В глубокой древности люди понимали: нарушение законов музыкальной гармонии деформирует душу, разрушает тело человека и его

отношения с окружающим миром. В Древнем Китае композитора, который писал музыку, нарушающую гармонию, казнили.

К сожалению, в современном обществе все меньше становится сторонников классической музыки. Надеюсь, что мое исследование сможет повлиять на вкусы и предпочтения современной молодежи и повысит интерес к творчеству великого композитора, пианиста, педагога и по-новому, как мне кажется, сможет оценить некоторые неизученные стороны творчества Рубинштейна.

Цель работы: раскрыть уникальные способности и талант А. Г. Рубинштейна

Объект исследования: биография А.Г. Рубинштейна

Предмет исследования: Рубинштейн-пианист,композитор,педагог

Задачи исследования:

1) изучить биографию Рубинштейна;

3) исследовать его творчество

4) показать глубину и многогранность таланта Рубинштейна;

5) сделать вывод.

II.Основная часть

§1. Семья. Начало творческого пути.

А.Г. Рубинштейн родился 16 (28) ноября 1829 года Родом был из еврейской купеческой семьи. В 1835 году родители его переселились в Москву. Семья была большая. Антон был третьим сыном, потом родились две сестры и сын Николай - будущий знаменитый музыкант, один из основателей Московской консерватории. Первым учителем для Рубинштейна была его мать Калерия Христофоровна Левенштейн, обучавшая игре на фортепиано, а в 1837-1842 годах с мальчиком, подающим большие надежды, безвозмездно занимался известный пианист Александр Иванович Виллуан, которого Рубинштейн называл своим вторым отцом. *«Он был моим единственным учителем. Других учителей у меня в жизни не было. Основу он дал мне самую прелестную, фундамент такой, с какого мне нельзя уже было упасть…»*[1] Десятилетним мальчиком он дал свой первый

[1] А.Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр.67

концерт в Москве, а в 1840-1843 годах триумфально концертировал в европейских городах. Юного пианиста сопровождал его учитель А.И. Виллуан. Выступления маленького виртуоза вызывают повсюду восторженный прием. Особое значение было пребывание около года в Париже. Его слушают виднейшие музыканты, в том числе Шопен, Мейер, Лист, который называет его наследником своего искусства. В 1844 - 1948 годах Рубинштейн жил, в основном, за границей (главным образом, в Берлине, Вене), где по совету Мендельсона (мать Антона была знакома с Мендельсоном и Мейербером), брал уроки у известного теоретика З. Дэна (с которым ранее занимался М.И. Глинка). Рубинштейн писал «Он (Ден) был весьма интересным, оригинальным господином, умевшим в отличной манере передавать свои знания…» Пребывание Рубинштейна в Берлине и Вене во второй половине сороковых годов сыграло существенную роль для его идейного формирования. Общение с Ф. Мендельсоном оказало большое влияние на формирование творчества молодого Рубинштейна.

В 1849 году А. Рубинштейн возвращается на Родину. Композитор с иронией вспоминал историю с потерянным паспортом и исчезнувшим сундуком с нотами на таможне.

Завершились годы обучения. Впереди была яркая и сложная творческая жизнь.

§2. Композитор.

В Берлине в1843 году было издано самое раннее произведение 14 летнего композитора этюд для фортепиано «Ундина». Всего было издано до десяти детских opus ов композитора. Это было началом композиторской деятельности.

Творческое наследие Антона Григорьевича велико, и охватывает почти все музыкальные жанры. **Оно включает 13 опер – светских и духовных, симфонии и симфонические увертюры, картины, поэмы, фортепианные концерты, около100 романсов, инструментальные пьесы и ансамбли. При этой громадной продуктивности композитора, творчество его, однако, было неравноценно по своему художественному значению.** Сравнительно немногие произведения сохранили силу воздействия до нашего времени. Из огромного количества созданных им сочинений обычно исполняется лишь небольшая часть: опера «Демон», симфония №2 «Океан», фортепианный концерт №4, некоторые романсы и фортепианные пьесы. Но вместе с тем даже те произведения, которые сейчас не исполняются, в свое время имели большое значение. Композитор нередко искал новые средства выразительности, прокладывал пути, по которым шли музыканты, поднявшиеся в своём творчестве значительно выше Рубинштейна. Ранние симфонии Рубинштейна помогли освоению в России формы классического

симфонического цикла и приемов развития музыкального материала. В оперном жанре Рубинштейн дает предпочтение лирической опере. Предпосылки этого жанра возникли на русской почве задолго до Рубинштейна, а раскрылись в полной мере в его «Демоне» (1871г.). В этой опере органично соединились все личные пристрастия композитора. Рубинштейн высоко ценил поэзию Лермонтова, ему были ее основные мотивы - свободолюбие, стремление бросить вызов обществу и неизбежное одиночество. Необычайно привлекательным для композитора оказался образ Демона, в котором и поэт, и музыкант, возможно, видели отражение своих сокровенных чувств и мыслей. *Противоречивый образ падшего ангела привлек внимание не только поэта, композитора, но и художника Врубеля. Именно его рисунки к поэме "Демон" как нельзя лучше подошли к самой сути лермонтовской поэзии.* Нельзя не сказать и о месте действия поэмы, что придало музыке национальный восточный колорит.() Лирическая опера, сложившаяся в творчестве Рубинштейна найдет свое продолжение в музыке П.И. Чайковского. Его «Евгений Онегин», «Иоланта» станут вершинами этого жанра.

Лучшие вокально-камерные произведения композитора относятся к области лирики, где проявилось его дарование как мелодиста. Многие его романсы покоряют красочными образами востока. Также интересен его опыт сочинение вокальных миниатюр на тексты басен Крылова.????

Интересно отношение композитора к программной музыке. *Он писал «Я стою за угадывание в музыкальном сочинении программы, а не определенную, данную заранее программу…»*[2] Композитор говорит о многозначности творений музыкального искусства, требующей от слушателя или исполнителя сотворчества. Это стало особенностью его исполнительства и творчества.

Безусловно, его любимым инструментом было фортепиано. Блистательный пианист, он создавал более двухсот произведений для фортепиано, как крупных (сонат, сюит), так и мелких пьес. Но мне хотелось написать о незнакомом многим фортепианном цикле под названием «Каменный остров». Из писем Антона Григорьевича и его «Автобиографических рассказов» известно, что около двух лет он служил при дворе Великой Княгини Елены Павловны() в качестве пианиста и организатора концертов. Зимняя резиденция находилась в Михайловском дворце, а летняя – во дворце на Каменном острове. Именно там он имел возможность наблюдать вблизи жизнь августейших особ императорского дома Романовых и их придворных. Кроме этого он давал уроки игры на фортепиано дочерям некоторых петербургских сановников.

---

[2] А.Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр.29

Видимо, эти впечатления послужили основой создания женских музыкальных портретов «Каменный остров». В Альбоме 24 пьесы, при этом девять пьес обозначены только инициалами, остальные – именами и фамилиями. Впервые Альбом был напечатан в издательстве в Берлине в 1856 году, причем никаких авторских пояснений в нем нет, а тексты на обложке и перед каждым номером Альбома были на французском языке.

Только в 2006-2008 годах этот цикл был переиздан и стал доступен для исполнения.

§3. Пианист

А.Г. Рубинштейн – величайший пианист второй половины XIX века (подобно Листу, занимающему такое же положение в первой половине XIX века). Я уже говорил о рано проявившихся потрясающих пианистических способностях. С годами его мастерство достигло своей вершины. Современники отмечали: *«Техника Рубинштейна была колоссальна и всеобъемлюща, но отличительной и главной чертой его игры, производившей впечатление чего-то стихийного, являлись не столько блеск и чистота, сколько духовная сторона передачи - гениальное и самостоятельное поэтическое истолкование произведений всех эпох и народов».(Хуго Риман, немецкий музыковед).* Черты сложной, противоречивой, но правдивой и искренней личности Рубинштейна с наибольшей силой проявились в его дерзновенном, нередко ломавшем традиционные каноны пианистическом искусстве.. *Ф. Лист характеризовал российского коллегу так: «Рубинштейн – это благородная, пылкая, богато одаренная, чудовищно трудоспособная личность, в сильной степени возвышающаяся над большинством знаменитых и выдающихся артистов, с которыми мне приходилось встречаться».*[3] Не зря девизом А. Г. Рубинштейна было «суметь невозможное сделать возможным».

В обширнейшем репертуаре Рубинштейна основное место занимали сочинения Людвига Бетховена, Фредерика Шопена, Роберта Шумана. Одна из характерных черт его игры – вдохновенная импровизационность: основная идея обычно сохранялась, но при каждом исполнении она обогащалась неожиданными находками. Ради цельности музыкальной картины, образа, Рубинштейн порой жертвовал деталями. Многообразная техника пианиста была всецело подчинена его мысли и эмоциям – это ли не основная задача исполнителя – вызывать у слушателя чувства и переживания! Кульминацией его исполнительской деятельности были грандиозные по масштабам Исторические концерты (1885 – 1886 годы) в России и крупнейших городах Европы, Исторические концерты ставили своей целью познакомить публику с развитием мировой фортепианной литературы. *«Для подготовки к Историческим концертам мне понадобилось пятьдесят лет – вся жизнь»,* - писал Рубинштейн в своей автобиографии. П.Чайковский — ученик и

последователь Рубинштейна — назвал его «гениальным виртуозом» и «царем пианистов», а С. Рахманинов писал в 1919 году: «Ни один современный пианист даже не приближается к великому Рубинштейну». Под влиянием пианистического искусства Рубинштейна сформировалось несколько поколений русских и зарубежных исполнителей.

§4. Основоположник профессионального музыкального образования в России.

Российские музыковеды и историки считают, что для музыкально-общественной жизни России никто не сделал больше Антона Рубинштейна. Сеть музыкальных училищ и школ, консерваторий и прочих учреждений; музыкальная составляющая в общеобразовательных программах; проекты концертов, доступных для широких слоев общества – это плоды деятельности Антона Рубинштейна. Рубинштейном заложена прочная основа профессионального музыкального образования в России. Глубокая его убежденность в просветительской миссии художника определяла все стороны его многогранной деятельности.

Музыкально-общественная деятельность А. Рубинштейна проводилась в России и для России. Рубинштейн считал самым существенным и необходимым условием прогресса русской музыки создание прочной основы профессионального музыкального образования.

В 1859 году в Петербурге была создана концертная организация Русское музыкальное общество (РМО) и огромная заслуга в этом Антона Рубинштейна. *Он писал, что основой РМО стал небольшой кружок любителей музыки при Певческой капелле, его деятельность к тому времени прекратилось, но сохранился устав. «Так на старых основаниях под видом возродившегося кружка любителей-симфонистов возникло совершенно новое Русское музыкальное общество»*[3] . Большую роль в учреждении РМО сыграл Василий Алексеевич Кологривов, ярый любитель музыки. О нем мало сведений, но Рубинштейн писал, что это была крупная, исключительная в своем роде личность и по энергии, и по той страсти почина и любви к музыкальному делу, которая его воодушевляла» (стр85). РМО, открыв свои отделения в других городах, ставило одной из главной задач - воспитание культуры у музыкального слушателя. В 1885 году отделение РМО открылось в Самаре. Открытие РМО стало определенным этапом перед открытием консерватории.

[3] А.Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр 86

В 1960 году в стенах Михайловского дворца возникли музыкальные классы, которые стали предтечею консерватории. *«Лешетицкий был профессор игры на фортепиано, Ниссен-Саломан-пения, Венявский-скрипки…. Я себя назначил директором возникшей консерватории .Одушевление было всеобщее..»* [4] *Огромную помощь оказывал В.А Кологривов.*

1862 год вошел в историю музыкальной культуры России. В Петербурге была открыта первая русская консерватория, заложившая основы музыкального профессионального образования в России. Рубинштейн сумел создать из консерватории образцовое учебное заведение, не уступающее лучшим консерваториям Западной Европы. Создатели и передовые педагоги консерватории стремились выработать такую систему образования, которая соответствовала бы уровню и задачам именно национального искусства, одной из важных проблем было привлечение к преподаванию русских музыкантов. Блестящий организаторский талант Рубинштейна (директор в 1862-67 и 1887-91 годах), сочетавшийся с пылким энтузиазмом, позволил сразу же наладить работу консерватории. Уже в первом полугодии в ней было открыто 36 классов. Срок обучения был разделён на два этапа — подготовительный (6 лет) и высший (4 года). На первых заседаниях Совет профессоров выработал подробный распорядок экзаменов по различным специальностям. Лицам, окончившим полный курс обучения и получившим диплом, присваивалось звание **свободного художника.** В 1865 состоялся первый выпуск; в числе окончивших был П. И. Чайковский. Но организационная деятельность композитора сталкивалась с многочисленными трудностями. Преодоление этих трудностей, требовало колоссального напряжения сил, на которое мог быть способен лишь человек столь неисчерпаемого запаса воли и энергии, каким был Рубинштейн. Положение его осложнялось еще тем, что со стороны ведущих русских музыкантов он также не встретил сочувствия и поддержки своим начинаниям. В 1860 году вышла статья Рубинштейна «О любителях», в которой критиковал музыкантов дилетантов и ратовал за профессиональное музыкальное образование. Эта статья вызвала споры. *С критикой выступил А.Н. Серов и решительно высказался против открытия консерватории. Его поддержал критик В.В. Стасов, который назвал консерваторию «рассадником бездарностей»*[5]. В начале 60-х годов противники Рубинштейна резко выступили против созданной им консерватории. Последняя несла, с их точки зрения, опасность распространения узкопрофессионального, ремесленного отношения к искусству и игнорирования национальных идейно-творческих задач. Рубинштейну приходилось преодолевать сильное противодействие со стороны «русской пятерки» — Балакирева, Бородина, Кюи, Римского-Корсакова и Мусоргского, смотревших на Рубинштейна с

---

[4] А.Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр86

[5] А.Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр.9

некоторой враждебностью. Они боялись копирования европейской, в частности немецкой системы образования и боролись за создание русской национальной школы. Справедливо сказать, что отношение Рубинштейна к европейской музыке и образованию было разным, порой критическим. С большим энтузиазмом он принимал венский классицизм, но не всегда понимал творчество и музыкальную философию Листа, хотя уважал мнение Листа и часто бывал у него в Веймаре. Рубинштейн резко критиковал Вагнера «когда все идеалы рушатся, для музыки наступает критический момент. Умение, техника идут вперед страшными, громадными шагами и убивают творчество. Как хотите, но это мое убеждение. Последняя нота написана в Музыке Шопеном… » [6]. Рубинштейн хорошо был знаком с европейским музыкальным образованием, и был музыкантом с европейским мышлением, он всегда тяготел к своей родине, где воплощал свои творческие идеи и вел профессиональную просветительскую деятельность. Продолжая тему «Рубинштейн и композиторы «могучей кучки», отметим, что противостояние Рубинштейна и композиторов балакиревского кружка не было постоянным. В 70-е годы отмечается больше взаимопонимания. Хочу привести цитата из речи, произнесенной Рубинштейном в день девятой годовщины со дня открытия Петербургской консерватории *«Раньше всего моя мысль с признательностью обращается к тем художника, которых нет уже среди нас. Я хочу вспомнить о нашем великом Глинке его произведения вечны…дойдут до отдаленнейших поколений »*[7] *(Рубинштейн высоко ценил музыку Глинки, но самому Глинке были не всегда понятны творческие идеи Рубинштейна).*

«..ему принадлежат большие заслуги в создании национальной оперы. Я говорю о Серове…»[8]

«Хочу сказать о наших молодых композиторах, которые составляют нашу надежду, и славу и наше музыкальное будущее. Прежде всего, упомяну Чайковского, затем Римского – Корсакова, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Кюи….»[9]

Необходимость учебного заведения понял и Н.А. Римский –Корсаков, принявший предложение войти в преподавательский состав консерватории. Его преподавательская и научная деятельность имела историческое значение. Через его класс прошло более 200 учеников различных специальностей — не только композиторов и теоретиков, но и исполнителей.

---

[6] А.Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр 33

[7] А .Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр 55

[8] А .Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр 55

[9] А .Г. Рубинштейн Литературное наследие. том первый стр 55

К нач. 90-х гг. консерватория получила широкое признание. К крупным музыкально – общественным делам Рубинштейна относится организация им на собственные средства первого в истории музыкального искусства Международного конкурса. Он прошёл в августе 1890 г. в Санкт-Петербурге. Жюри возглавил сам Рубинштейн ; в состав жюри вошли также директор Московской консерватории Василий Сафонов, директора Киевского и Харьковского музыкальных училищ Владимир Пухальский и Илья Слатин, и другие; в жюри присутствовали также несколько иностранных музыкантов. Конкурсантов было меньше, чем членов жюри: всего семь — шестеро в исполнительской номинации и двое в композиторской, но уже на втором конкурсе было35 участников .Конкурс положил начало практике международных соревнований в различных странах мира.

Событием в жизни консерватории явился переход в 1896 в новое помещение (консерватория находится там и поныне), имеющее Большой зал для оперных спектаклей и симфонических концертов, и Малый зал (в нём установлен орган) для сольных и камерных концертов.

Историческая правота в споре о консерватории была, в конечном счете, на стороне Рубинштейна, а не его противников. В 1866 году младшим братом Рубинштейна, Николаем была открыта Московская консерватория.

III.Заключение

Деятельность Антона Григорьевича Рубинштейна имела колоссальное значение для мирового музыкального искусства. Как педагог он заложил новые основы изучения фортепианной литературы, новые методологии освоения стиля композитора. Как пианист воспитал целую плеяду исполнителей. Познакомил мировую общественность с шедеврами русской музыкальной культуры. Как композитор проложил дорогу новым жанрам – в частности, русской лирической опере. В известной мере продолжил традиции Михаила Ивановича Глинки. Благодаря Антону Григорьевичу Рубинштейну, неизмеримо поднялся уровень музыкальной культуры страны. И по сей день проводятся международные конкурсы имени А. Г. Рубинштейна

Многогранный талант Рубинштейна — пианиста, дирижера, композитора, педагога, организатора музыкальной жизни страны — сделал его имя легендарным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История русской музыки. Т.VII М.: «Музыка», 1994 г.

2. Музыка и время. №6. 2002 г.

3. Музыка и время. №8. 2003 г.

4. Музыкальная энциклопедия. Т.IV М.: «Советская энциклопедия»,1978 г.

5. Русская музыкальная литература. В.2 Л.: «Музыка»,1978 г.

6. Хопрова Т. Антон Григорьевич Рубинштейн Л.: «ГосМузИздат»,1963

7. Хопрова Т. Антон Григорьевич Рубинштейн Л.: «Музыка»,1987 г.

8.Вестник Московского Университета Культуры искусств.№5. 2007г.

9. Рахманинов С.В. Литературное наследие, том 1. Сост. и ред. З.А. Апетян Всесоюзное издательство «Советский композитор», Москва, 1978.

10. Рубинштейн А. Музыка и её представители. – СПб,: Издательство «Союз художников», 2005, 160с.