Леонид Коган

Скрипача Леонида Когана всегда выделяла активная, можно сказать, воинствующая творческая позиция. Он повторял: «Я хочу играть так, как чувствую». Он и в самом деле играл так, как будто бы полностью сливался со скрипкой, когда человек и музыкальный инструмент представляют собой неделимое целое.

Его концерты поражали уровнем исполнительского мастерства. Голос скрипки Когана отличался густотой, напряжением, он переливался всеми тембрами, которые только могли быть присущи этому инструменту. Казалось, никто не может извлечь из простой скрипки такой удивительный фейерверк звуков, какой извлекал Леонид Коган.

Он был неповторим. Критики утверждали, что Коган «родился со скрипкой в руках». Его музыкальное искусство было как бы спрессовано в единый энергетический сгусток. Любое произведение в исполнении Леонида Когана становилось живым существом, представало перед слушателем с неожиданной стороны. Не случайно в художественном фильме о Паганини музыка великого итальянского композитора и скрипача звучит в исполнении именно Леонида Когана...

Леонид Борисович Коган родился в 1924 году в Днепропетровске в семье фотографа. Интерес к музыке проявился у него еще в раннем возрасте: когда мальчику было всего три года, он уже пел «Дубинушку». Родители начали учить его музыке, сначала это было фортепиано, затем — скрипка, которая скоро стала любимым инструментом Леонида.

В семилетнем возрасте Леонид Коган учился в Днепропетровском музыкальном училище и демонстрировал недюжинные способности. В 9 лет он победил на областном конкурсе юных исполнителей-скрипачей в Харькове.

Одаренного мальчика направили в Москву в особую детскую группу при Московской консерватории, в класс замечательного педагога профессора А. Ямпольского. Впервые Леонид Коган вышел на концертную сцену в 1935 году. Слушатели отмечали неповторимый исполнительский почерк юного скрипача. С этого выступления и началась непрерывная череда концертов Леонида Когана.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны состоялось дебютное выступление Когана с оркестром. Концерт прошел в Большом зале Московской консерватории, музыкант исполнял концерт для скрипки Брамса. В 1944 году Леонид Коган стал солистом Московской филармонии.

После войны он продолжил обучение в консерватории, а в 1947 году удостоился высшей награды на художественном конкурсе Международного фестиваля демократической молодежи в Праге. После окончания консерватории Леонид Коган поступил в аспирантуру ив 1951 году завоевал первую премию на Международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. После победы на этом конкурсе Леонид Коган вернулся на родину музыкантом с мировым именем, начал гастролировать по стране. С 1953 года начинаются и его международные гастроли. В 1948 году Леонид Коган женился на Елизавете Григорьевне Гилельс — замечательной скрипачке, лауреате Первого международного конкурса в Брюсселе. Елизавета Григорьевна была сестрой выдающегося пианиста Эмиля Гилельса.

В 1955 году Леонид Коган выезжает на гастроли во Францию и играет Первый концерт Паганини. Его интерпретация этого произведения воспринимается как сенсация. Французская критика писала: «Кажется, будто сам Паганини находится на эстраде и играет собственный концерт...»

Годом позже Коган отправляется с концертами в страны Латинской Америки. Пресса его называет «великим виртуозом нашего времени». 1958-м годом отмечено его первое турне по США. После невероятного успеха в «Карнеги-холле» критика отмечает; «Коган — редкий случай среди артистов-исполнителей: музыкальнейший из музыкантов, он имеет постоянный грандиознейший успех у публики». В том же году гастроли Когана продолжились в Японии, а в 1962 году он посещает Австралию и Новую Зеландию. По существу, за несколько лет музыкант объехал с концертами весь мир.

График концертов Леонида Когана всегда был необычайно насыщен. Однако, много выступая за рубежом, он не забывал посещать и различные города Советского Союза. Например, гастролируя в 1982 году в Австрии, Греции, Дании, Испании, Италии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, он успел дать концерты в Москве, Ленинграде, Харькове, Саратове. Кроме этого, он был председателем жюри Международного конкурса скрипачей имени П. Чайковского в Москве и одновременно вел занятия со студентами Московской консерватории.

Нельзя сказать, что во все годы творческой карьеры Коган придерживался какого-то одного исполнительского стиля. Ранние выступления скрипача были связаны с виртуозцо-романтическими произведениями Паганини, Венявского, Вьетана. «Мне в это время, — вспоминал музыкант, — в основном хотелось играть чисто скрипичные, сложные в техническом отношении произведения». Можно с полным правом утверждать, что Когану в этот период удалось проникнуть в истинную душу виртуозных шедевров.

Одной из вершин творчества исполнителя стала трактовка сочинений Паганини. В 1949—1950 годах скрипач исполнил Первый концерт Паганини в авторской редакции. В одном концерте он сыграл все 24 каприса великого мастера. Виртуозность Когана, его технические возможности и мастерство завораживали буквально всех.

Однако на самом взлете популярности Коган вдруг почти перестал исполнять виртуозные произведения. Основное внимание теперь он стал уделять исполнению сочинений крупной формы. На смену Венявскому, Сарасате, Паганини пришли Моцарт, Бетховен, Брамс, Чайковский, Глазунов, Прокофьев, Шостакович. Итогом нового этапа работы стал цикл классических скрипичных концертов, который Коган исполнил в 1956—1957 годы.

Многие композиторы писали специально для него. Например, А. Хачатурян специально для скрипача написал концерт-рапсодию. «Работая над этим сочинением, — вспоминал композитор, — я всегда имел в виду могучий талант Леонида Когана, его понимание музыки, изумительно красочный звук, техническое мастерство. Когда концерт был окончен, я показал его Когану, и этот исключительно умный, проницательный человек, удивительно разбирающийся в вопросах музыки, кое-что посоветовал мне весьма интересного».

Активная практика очень значительно влияла на удивительную скрипичную технику Когана, оттачивала и изменяла его стиль. Критерием качества выступлений Коган считал отзывы пристрастной аудитории, за настроением которой всегда внимательно следил. Он был уверен, что аудитория — «самый тонкий, самый точный барометр того, в какой форме, в каком творческом состоянии находится артист в данный момент на сцене». «Лучше, чем современная жизнь, — утверждал скрипач, — ничто не сможет скорректировать исполнителя в его деятельности». И еще Коган говорил о цели своих выступлений: «Мне хочется, чтобы слушатель испытал максимальный душевный подъем и полное эстетическое удовольствие, которые испытываю я, исполняя произведение на эстраде». Разве можно сказать точнее о цели выступления любого артиста на сцене?

В 70-е годы стиль Когана меняется в очередной раз: исполнение становится более лаконичным, точно используются средства музыкальной выразительности. Коган словно по-новому открывает для себя духовное богатство классиков. Особое место он отводит циклу сонат Баха для скрипки и чембало, а также циклу бетховенских сонат.

Одной из характерных черт исполнительской манеры Леонида Когана является погружение в творческий стиль композитора. Здесь нет места голой виртуозности, нет смысла козырять ею... Однако Леонид Коган скоро вновь возвращается к виртуозным сочинениям, переосмыслив их, исполняя по-новому. И вновь в его концертах превалирует Паганини, его сочинения соседствуют с сочинениями Баха, Бетховена, Брамса. Дополнительным стимулом творчеству в 1982 году стало участие Когана в работе над телевизионным художественным фильмом к 200-летию Паганини, для которого он записывал музыку гениального скрипача. Именно участие в этой работе подтолкнуло исполнителя вновь вернуться к сочинениям Паганини. «Мне захотелось их сыграть, — вспоминал Коган, — и я сыграл. Надо сказать, кое-что получилось лучше, чем тогда, кое-что — хуже». Скрипач всегда хотел непременно убедить всех, заставить почувствовать музыку так, как чувствовал он сам. Во время концертов он добивался от самого себя предельного напряжения в исполнении, целиком отдавался власти артистического темперамента. Коган электризовал публику, притягивал ее внимание, однако не гипнотизировал, а, наоборот, пробуждал ее способность к творческому мышлению, заставлял работать фантазию.

Коган утверждал, что у художника не должно быть двух одинаковых концертов, поэтому его выступления с эстрады воспринимались как свободные импровизации, включающие в себя весь арсенал выразительных средств. Музыкант не допускал невзыскательного отношения к тому, что делал, всегда был необычайно строг к себе. И все-таки изо всех возможных исполнительских решений он выбирал такое, которое было, как он утверждал, «наиболее простым», а не тем, что могло бы ошеломить, эпатировать публику. Но эта кажущаяся простота исполнительского искусства Когана всегда сочеталась у него с максимальной выразительностью.

Чтобы не остановиться в творческом росте, Коган стал преподавать. Он вел класс скрипки в Московской консерватории и передал своим детям — сыну Павлу, скрипачу и дирижеру, и дочери-пианистке Нине многие секреты исполнительского мастерства. Некоторые произведения Леонид Коган разучивал и исполнял втроем — с детьми.

Коган считал весьма важным постоянное общение с молодыми талантливыми музыкантами. «Это большой стимул и для собственного совершенствования», отмечал он. В этом проявлялся его талант педагога. С каждым учеником он работал индивидуально: «Талантливому ученику нужно только не мешать, а всемерно помогать выявить собственное «я», — говорил Коган.

Жизненный путь артиста оборвался 17 декабря 1982 года, когда после возвращения из Вены он ехал в Ярославль исполнять Баха и Шостаковича. В его творческих планах значились новые прочтения сочинений Паганини, очередные гастроли. Но этим планам уже не суждено было осуществиться... После маэстро остались пластинки, на которых запечатлено исполнительское мастерство великого артиста.