Мстислав Ростропович

Советский и российский виолончелист, дирижер (р.1927).

Мстислав Ростропович, без сомнения,— один из крупнейших музыкантов XX века. Его игра на виолончели органически сочетает взрывные эмоции с лирическим умиротворением, творчество на дирижерской стезе не может не восхищать, а кипучая организаторская деятельность остается в памяти любителей музыки примером жизненного подвига.

...Запомнилось интеллигентное, слегка растерянное лицо Ростроповича, когда его показывали по телевизору во время августовского путча 1991 года сидящим в фойе Белого дома с автоматом Калашникова в руках. Белорусский писатель Алесь Адамович назвал августовский путч 1991 года «революцией с лицом Ростроповича». Имелось в виду, пожалуй, то, что Ростропович, виолончелист с мировым именем, в одиночку спасал честь русской «закордонной» интеллигенции, прилетев в Москву, чтобы с автоматом в руках защищать демократию на баррикадах у Белого дома.

Мстислав Леопольдович Ростропович родился в Баку 27 марта 1927 года в музыкальной семье. Его отец, Леопольд Витольдович, был виолончелистом, мать, С. Федотова — профессиональной пианисткой. Они долго вдвоем преподавали в Азербайджанской консерватории. В доме царила музыкальная атмосфера. Сочинять Мстислав начал рано, в четыре года он уже написал польку, которую позже сам не раз исполнял.

Мстиславу было восемь лет, когда отец начал учить его играть на виолончели. В 1932 году семья переехала в Москву, отец стал преподавателем музыкальной школы имени Гнесиных. В нее отдали и сына. Мстислав параллельно занимался и на фортепиано, и в результате в последующие годы он часто выступал как аккомпаниатор своей супруги певицы Галины Вишневской.

Тяга к композиции у Мстислава не угасала. Уже с 30-х годов Леопольд Витольдович, возглавивший в городе Славянске группу виолончелистов, брал с собой сына на летний сезон. Мстислав получил возможность близко слушать и наблюдать игру виолончелистов в составе оркестра. Ему исполнилось 13 лет, когда он впервые выступил перед публикой, сыграв с оркестром виолончельный концерт Сен-Санса.

Во время Великой Отечественной войны семья Ростроповичей эвакуировалась в Оренбург. Мстислав, в 1943 году пережив смерть отца, возвращается в Москву и блестяще выдерживает вступительный экзамен в консерваторию. Его учителем по виолончели становится С. Козолупов, композиции он учится у В. Шебалина и инструментовке — у Д. Шостаковича. Необычная музыкальная одаренность Ростроповича обратила на себя внимание учителей. Их поражало, насколько легко он схватывал новые для себя музыкальные произведения. Способность овладеть материалом в кратчайший срок и сегодня — фирменный знак Мстислава Ростроповича. Это позволяет ему воплощать грандиозные концертные планы, гастролируя по всему миру. Для Ростроповича характерны весьма широкий кругозор и демократичность вкуса: он одинаково принимает все — от Баха до современных композиторов. Его учитель С.Козолупов писал: «Однажды талантливый ученик, посоветовавшись со мной, выразил желание работать над Пятой сюитой Баха. Это одна из сложных сюит этого композитора, весьма трудная для исполнителя, но я почувствовал, что Мстислав сумеет постигнуть стиль, форму и внутреннее содержание этого замечательного произведения... Не прошло и полутора месяцев, как Ростропович прекрасно сыграл Пятую сюиту».

Успехи Ростроповича в консерватории были столь велики, что со второго курса его перевели сразу на пятый, и в 1946 году в 19-летнем возрасте он с блеском закончил консерваторию. С той поры начинается его концертная деятельность. Уже в 1949 году Мстислав был удостоен первой премии на Всемирном фестивале демократической молодежи и студентов в Будапеште, а в 1950 году стал лауреатом международного конкурса в Праге. Эта поездка положила начало его зарубежной гастрольной деятельности, которая охватывает очень многие страны по всему миру. Его имя занимает первую позицию в мировом списке виолончелистов.

Очень многие произведения известные композиторы отныне писали в расчете на то, что прозвучат они в исполнении именно этого музыканта. Вот история рождения одного из них, которая часто приводится как пример творческого сотрудничества Мстислава Ростроповича с композиторами, в данном случае — с С. Прокофьевым.

Сергей Прокофьев еще в 30-е годы написал Первый концерт для виолончели. Будучи аспирантом Московской консерватории, Мстислав Ростропович заинтересовался этим произведением, у него возникла идея переделать концерт, придав ему более эффектную форму. Этой идеей он поделился с композитором и буквально вдохновил того заняться переработкой. Новая редакция Первого концерта появилась в 1951 году и настолько отличалась от первоначальной, что концерт было решено назвать Вторым. Его Прокофьев посвятил Ростроповичу...

Премьера нового сочинения состоялась 18 февраля 1952 года. Однако реакция публики была сдержанной. Прокофьев и Ростропович вновь принялись за переделку. Незадолго до смерти композитора, в 1952 году, работа была завершена, но виолончельную редакцию произведения Ростропович доделывал уже сам, после кончины Прокофьева. Эта окончательная редакция была названа «Симфонией-концертом».

Тесно сотрудничал Ростропович и с Д. Шостаковичем, был первым исполнителем его обоих виолончельных концертов. Премьера Первого концерта состоялась 4 октября 1959 года в Ленинграде, а 6 ноября Ростропович выступал с ним в США. Газета «New York Times» опубликовала об этом концерте восторженный отклик: «Ростропович играл как дьявол, а оркестр под управлением Арманди с блеском исполнил заключительную часть, написанную в стремительном темпе».

В начале 60-х годов музыкальный мир относился к Ростроповичу как к выдающемуся виолончелисту. В 1960 году музыкант выступил на фестивале «Пражская весна», вслед за этим отправился на гастроли в США и Канаду, Голландию и Швецию. В 1955 году Мстислав женился на известной оперной певице Галине Вишневской. Их брак интересен еще и с чисто музыкальной точки зрения, он сам может быть отнесен к выдающимся художественным явлениям. Обсуждая тематику и задачи будущих выступлений дома, творческий дуэт Вишневская-Ростропович мог работать очень и очень плодотворно...

В декабре 1961 года Ростропович вместе со Святославом Рихтером исполнил виолончельную сонату английского композитора Бенджамина Бриттена, написанную специально для Ростроповича. У Мстислава действительно был подлинный дар зажигать творцов на создание новых произведений. Вот что писал о нем Бенджамин Бриттен: «Трудно в немногих словах описать мои чувства дружбы и восхищения Славой Ростроповичем. Я был полностью захвачен его гением и личностью, когда услышал его исполнение в Лондоне в сентябре 1960 года, и, хотя никогда раньше виолончель как сольный инструмент меня особо не привлекала, после этого случая я сразу решил написать что-нибудь для него... Когда Слава проезжал через Англию весной 1963 года, мы встретились, чтобы проиграть новое сочинение, и я был с самого начала поражен его совершенным пониманием стиля и содержания музыки...»

Восхищенный Бенджамин Бриттен пригласил Мстислава Ростроповича в Альденбург, небольшой рыбачий городок, в котором он жил, для участия в музыкальном фестивале. Это стало началом большой дружбы российского виолончелиста и английского композитора.

Критики неизменно подчеркивают широту творческого диапазона Ростроповича, который простирается от взрывных эмоций до сдержанного лиризма. Отмечают они и цельность двух ипостасей одного человека и смело объявляют это ярким признаком гениальности музыканта.

В 1962 году по инициативе Ростроповича в Горьком, ныне Нижний Новгород, возник фестиваль «Современная музыка». Город Горький был выбран не случайно: здесь фестиваль сразу приобрел черты всенародного праздника, будучи к тому же и просветительской акцией. Предприятия города выделили средства на проведение фестиваля, в котором участвовали многие отечественные и зарубежные исполнители, в том числе и Вэн Клайберн.

В апреле 1962 года Мстислава Ростроповича избрали почетным членом Королевской академии музыки в Англии. Кроме него, этого звания ранее были удостоены такие музыканты, как И. Стравинский, Д. Шостакович, П. Казальс, А. Рубинштейн, Д. Ойстрах...

В декабре 1962 года М. Ростропович тайком передал партитуру Тринадцатой, запрещенной тогда для исполнения в СССР, симфонии Д. Шостаковича в Филадельфийский симфонический оркестр дирижеру Юджину Арманди. Через несколько дней после премьеры симфонии, к изумлению Д. Шостаковича и ценителей музыки, Е. Евтушенко, автор либретто, опубликовал в «Литературной газете» новый, угодливо исправленный вариант «Бабьего Яра».

После гастролей по США и Канаде осенью 1963 года Ростропович дебютировал в качестве дирижера с Горьковским симфоническим оркестром. Таким образом, музыкальный талант Ростроповича открылся публике еще одной яркой гранью.

В 1963 году в Москве и Ленинграде Ростропович исполнил цикл из 34 виолончельных концертов. По существу, этот проект стал широчайшим историческим обзором виолончельного искусства. Ростропович поднял все, что было написано для виолончели за три последних века. 16 произведений прозвучали в СССР впервые, 12 были написаны специально для Ростроповича, который построил цикл по историческому принципу.

В 1964 году Ростроповича удостоили Ленинской премии с формулировкой «За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства». Среди прочих его кандидатуру поддерживал Д. Шостакович. Он писал: «Я приравниваю труд Ростроповича к самому высокому созиданию, к труду выдающегося ученого, или собирателя, или поэта... Его горячая влюбленность в музыку охватывает самые различные стили и эпохи...»

Летом 1965 года Ростропович воплотил в жизнь весьма необычный проект, проведя в Англии собственный фестиваль, который длился полтора месяца. Было дано девять концертов в «Ройал Фестивал-холле», прозвучали 33 сочинения. После этого Ростропович и Вишневская пригласили в СССР композитора Бенджамина Бриттена и певца Питера Пирса, в репертуар которого входили вокальные произведения Бриттена В Армении был устроен фестиваль Бриттена. Английский композитор заявлял, что Ростропович умеет проникнуть в тайну каждой ноты, и эта черта исполнителя особенно восхищает его как автора. «Таким умением обладают только великие артисты»,— утверждал Бриттен.

В 1966 году Ростропович получил почетное звание народного артиста СССР и сразу после этого уехал на гастроли в США. «Вихрь под названием Ростропович» — так охарактеризовала его американская пресса вскоре после тех выступлений. Автор статьи писал: «После концерта Ростроповича публика не знала, чем ей больше восхищаться — его силой, выносливостью или его потрясающей памятью (тридцать сочинений, сыгранных наизусть!), тем, как он держится на эстраде, или его страстностью и одержимостью, ослепительной техникой или глубиной его музыкальных интерпретаций...»

К 1967 году репертуар Ростроповича состоял из 50 произведений крупной формы. Музыкальная память исполнителя удерживала огромное количество произведений в мельчайших подробностях. Вот что говорил об этом сам композитор: «У меня скорее не визуальное восприятие, а музыкальное, слуховое. Обычно я не имею и не вижу перед собой партитуры, просто я не испытываю необходимости в этой иероглифике. У одних музыкантов перед глазами постоянно стоят нотные знаки — физические или в их изображении, как они однажды вошли в память «через глаза». У других музыкантов, к которым, пожалуй, отношусь и я, не нотные знаки, а звучание самой музыки, при этом в ее стереофоничности, запечатлевается в памяти, в сознании, или так сказать, в самом сердце... Вы замечали, может быть, что довольно часто музыканты играют с закрытыми глазами. Разумеется, это приходит не сразу и требует концентрации мысли. Нередко музыкальная память развивается в раннем возрасте, с детских лет».

В 1968 году в Большом театре под управлением Ростроповича прошла премьера оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. Партию Татьяны пела Г. Вишневская. Критики позже писали, что «Ростропович словно заново раскрыл партитуру гениального творения великого русского композитора-классика». Обращение к дирижированию стало для Мстислава Ростроповича новым способом испробовать себя, раскрыть свое «я» в безусловно заманчивой сфере. Интересно, что дирижировать Ростропович нигде не учился. Он, конечно, неоднократно наблюдал за другими дирижерами и у него зрел собственный замысел... Когда его спросили об этом, он сказал, что лишь пару раз советовался с Б. Хайкиным — одним из дирижеров Большого театра, вот и все.

Ростропович — большой педагог. У него выработалась интересная манера преподавания: в классе он почти не играл на виолончели, предпочитая все показывать на рояле. «Не хочу, чтобы ученики копировали мою манеру игры,— объяснял он принципы своего преподавания.— На рояле они видят только обозначение партии».

Приютив в конце 60-х годов у себя на даче опального писателя Александра Солженицына и, более того, подружившись с ним, Ростропович поставил себя в положение диссидента. После того, как в 1970 году Солженицыну присудили Нобелевскую премию, а в печати началась травля писателя, Ростропович публично вступился за Солженицына, чем вызвал настоящую ярость властей. Ему отказали в зарубежных гастролях, практически лишили работы, он не мог ни преподавать, ни дирижировать. Тогда Ростропович стал работать на периферии. Наконец, в 1974 году доведенные до отчаяния Ростропович и Вишневская выехали за границу «для получения работы сроком на два года», как писали они в заявлении.

За границей М. Ростропович и Г. Вишневская вели насыщенную концертную деятельность. В январе 1975 года состоялись их гастроли в Израиле. Позже Ростропович вместе с А. Хачатуряном был награжден французским орденом «За заслуги в искусстве и литературе».

Однако советские власти и за границей не оставили музыкантов в покое: ведь Ростропович и Вишневская и за рубежом оставались гражданами СССР. Их зарубежные антрепренеры в телефонных звонках слышали обещания выгодных контрактов с Большим театром в обмен на отказ работать с Ростроповичем.

В марте 1975 года Ростропович был приглашен в США дирижировать оркестром при исполнении Шестой симфонии и других произведений Чайковского. Концерты прошли с огромным успехом. По результатам тех выступлений Ростроповичу было предложено место художественного руководителя Вашингтонского оркестра, который имел другое название — Национальный симфонический оркестр США. Ростропович подписал контракт, переехал в США и с энтузиазмом взялся за работу. Под его управлением оркестр разучил огромный и стилистически разнообразный репертуар.

Таким образом, если ранее Ростропович был лидером мирового виолончельного исполнения, с 1977 года он стал лидировать в мире в области оркестрового дирижирования. Направление своего творчества Ростропович формулировал так: не забавлять, а духовно воспитывать слушательскую аудиторию.

Постепенно жизнь за границей налаживалась. И Мстислав Ростропович стал давать откровенные интервью, в которых без прикрас рассказывал о жизни в Советском Союзе. Эти интервью вызывали гнев советской стороны. Весной 1978 года Ростроповича и Вишневскую лишили советского гражданства...

Несмотря на это, Ростропович продолжил вести за границей насыщенную концертно-гастрольную жизнь, которая спасала его от отчаяния. Он объехал с концертами чуть ли не весь мир: Вашингтон, Париж, Амстердам, Милан... Его организаторская энергия и в последующие годы не знает себе равных: под эгидой Ростроповича проходят постоянные фестивали в городке Эвиан (у Женевского озера); в Париже каждые четыре года устраиваются международные виолончельные конкурсы его имени. Средства на все это выделяются меценатами, а также муниципальными структурами городов, где проходят праздники музыки, в частности, французской столицы.

В начале 1989 года в СССР были запланированы гастроли Вашингтонского оркестра под управлением Ростроповича. Выступления должны были пройти в Москве и Ленинграде. Это событие глубоко взволновало Ростроповича: в СССР полным ходом шла перестройка, начатая лучшими силами КПСС во главе с М. С. Горбачевым, предпринимались шаги по возвращению СССР в мировое сообщество, но Ростропович и Вишневская были по-прежнему лишены гражданства. Все же Мстислав Ростропович принял непростое для себя решение приехать в СССР на гастроли с оркестром. Тогдашний министр культуры СССР Н. Губенко лично ходатайствовал перед высшим руководством страны о возвращении Вишневской и Ростроповичу советского гражданства.

Гастроли должны были состояться 12—15 февраля 1990 года. Накануне гастролей стало известно, что Ростроповичу и Вишневской гражданство СССР возвращено.

После успешно проведенных концертов Ростропович подарил России весь причитавшийся гонорар — 50 тысяч долларов. Он также приобрел на свои средства и передал на Родину миллион одноразовых шприцев. А когда 19 августа 1991 года по миру разнеслась весть о московском путче, Ростропович первым же рейсом вылетел из Парижа в Москву — в общем строю на баррикадах защищать российскую демократию...

Детская школа искусств Санкт-Петербурга в 1994 году попросила у великого виолончелиста XX века согласия на присвоение школе его имени. Ростропович ответил, что не возражает, и с марта 1994 года школа официально носит имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. 26 августа 2000 года эта школа справила новоселье. На церемонии открытия нового здания присутствовали сам Ростропович с супругой Г. Вишневской, а также их друзья: министр культуры России Михаил Швыдкой, Михаил Пиотровский, Андрей Петров, министр культуры Азербайджана Полад Бюль-бюль оглы, Р. Паркас, мэр Вильнюса, почетным гражданином которого является Ростропович... Как писала газета «Музыкальное обозрение», «Мстислав Леопольдович осенял собрание своим фирменным балагурством, а Галина Вишневская имела столь для нее привычный, величественный вид...» Немногие музыканты удостаиваются при жизни такой чести, какой удостоился Ростропович,— иметь детскую школу своего имени!