

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.: С.А.КУСЕВИЦКИЙ

В. В. Бортновский,

декан факультета музыкального искусства

Белорусского государственного университета культуры и искусств,

профессор кафедры духовой музыки

Сергей Кусевицкий – одна из ярчайших фигур в истории дирижерского исполнительства первой половины XX в. Наделенный от природы мощным и многогранным талантом, нашедшим свое воплощение в различных сферах музыкальной и общественной жизни (дирижер и контрабасист-виртуоз, создатель новых оркестров и основатель музыкальных издательств и фондов), Кусевицкий оказал большое влияние на формирование музыкальной культуры не только предреволюционной России. Играя существенную роль в пропаганде достижений русской музыкальной культуры на Западе и в США, Кусевицкий явился одним из ярчайших представителей российской дирижерской школы, получившей в его лице всемирное признание.

Сергей Александрович Кусевицкий родился 24 июля 1874 г. в Вышнем Волочке в семье бедного музыканта. С шести лет учился играть на альте, затем виолончели, а с тринадцати лет – на контрабасе. С четырнадцати лет начались его странствия с бродячим оркестром, в котором он играл на тубе, по северным русским городам и Прибалтике. Решив получить профессиональное образование, Кусевицкий отправляется в Москву, где обучается в Музыкально-драматическом училище по классу контрабаса у Й. Рамбауса.

В 1894 г. Кусевицкий был принят по конкурсу в оркестр Мариинского театра (Петербург) и сразу же переводится в Москву, в Большой театр. В 1896 г. состоялось его первое концертное выступление как солиста-виртуоза, а уже спустя несколько лет концерты контрабасиста приобрели значительную популярность как в России, так и за рубежом. В 1903 г., после участия в концертах А.И. Зилоти в Петербурге, Кусевицкий получает приглашения на гастроли в Берлине, Лондоне, Праге, Дрездене.

С 1905 г. Кусевицкий некоторое время живет за границей (Берлин, Париж), изредка выступая с концертами. Его знакомство с Артуром Никишем (1908) и их совместное выступление в

лейпцигском «Гевандхаузе» зарождает в Кусевицком страстное желание стать дирижером. Он не пропускает ни одного интересного симфонического концерта, общается с крупнейшими дирижерами. Его учителями дирижирования называют Карла Мука, Артура Никиша, Феликса фон Вейнгартнера, и, хотя он у них непосредственно не занимался, их влияние на формирование Кусевицкого-дирижера очевидно. Особенно большое значение для него имело искусство Артура Никиша, сыгравшего значительную роль в его дальнейшей судьбе.

Материальные средства (Кусевицкий был женат на дочери миллионера–мецената Ушкова) позволяли ему нанять оркестр, репетируя с которым, он познавал основы дирижерского ремесла. Дирижерский дебют Кусевицкого в Берлине (1908) был настолько успешен, что вскоре он уже получает ангажементы в Лондон, Вену, Париж.

Осенью 1909 г. Кусевицкий впервые дирижирует в России. Успех у русской публики был окончательным признанием его дирижерского дарования.

Деятельность Кусевицкого в эти годы приобретает необычайный размах. Это и создание собственного симфонического оркестра – «Оркестра Кусевицкого» (1909), и организация популярных ежегодных циклов «Симфонические концерты Кусевицкого» с участием лучших отечественных и зарубежных исполнителей. В 1910, 1912 и 1914 гг. вместе со своим оркестром он совершает гастрольные поездки по городам Поволжья. Значительное место в его программах занимала новая русская музыка. Под управлением Кусевицкого прошли премьеры Первого фортепианного концерта Н. К. Метнера, «Прометей» А.Н. Скрябина, «По прочтении псалма» С.И. Танеева, «Петрушки» и «Весны священной» И.Ф. Стравинского, многих произведений С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского, А.Т. Гречанинова и др.

Большим творческим стимулом для русских композиторов стало и основанное Кусевицким в 1909 г. в Берлине «Российское музыкальное издательство», занимавшееся изданием и распространением как в России, так и за рубежом произведений С.И. Танеева, А.Н. Скрябина, Н.К. Метнера, Н.Я. Мясковского, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-Корсакова.

Многое из того, о чем мечтал Кусевицкий, осталось в проектах: создание Академии музыки (для работы в которой было получено уже согласие Э. Изай, Ф. Крейсера, П. Казальса, Ф. Бузони и

других выдающихся музыкантов); строительство здания «Храма искусств» в Петербурге, где Кусевицкий хотел поместить Академию и «Концерты Кусевицкого».

События октября 1917 г. не вносят существенной корректировки в деятельность Кусевицкого. Совместно с А. В. Луначарским он организует и проводит в Москве дневные воскресные концерты оркестра Большого театра для рабоче-солдатской аудитории, не прекращая в то же время регулярных абонементных вечеров «Концертов Кусевицкого».

В Петрограде он стал инициатором реорганизации бывшего Придворного оркестра. На его основе Кусевицкий создает и возглавляет первый в стране Государственный симфонический оркестр (1917–1920). 10 февраля 1920 г. Кусевицкий дебютирует и как оперный дирижер, осуществив в Большом театре новую постановку «Пиковой дамы» П.И. Чайковского. В 1917–1920 гг. Кусевицкий, несомненно, являлся крупнейшей фигурой в строительстве новой музыкальной жизни молодой Страны Советов, его авторитет музыканта и музыкально-общественного деятеля был огромен.

С 1920 г. Кусевицкий живет за границей. Короткий, но значительный период жизни дирижера связан с Парижем, где он широко исполнял русскую классическую и новую музыку в «Симфонических концертах Кусевицкого», а также осуществил в Гранд-Опера постановки опер М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина» (1921). Кроме того, он внес свой вклад в пропаганду и популяризацию творчества современных французских композиторов – К. Дебюсси, М. Равеля и, особенно, членов «Группы шести». По ходатайству крупнейших французских композиторов (среди них А. Онеггер, Д. Мийо, М. Равель) в 1924 г. Кусевицкий был награжден высшей наградой Франции – орденом Почетного легиона.

В 1924 г. Кусевицкий переезжает в США, где возглавляет Бостонский симфонический оркестр (1924–1949). Руководство этим выдающимся коллективом в течение двадцати пяти лет стало апофеозом артистической карьеры дирижера. Наследник К. Мука и А. Никиша, руководивших оркестром еще до Первой мировой войны, Кусевицкий создал ему блестящую репутацию и вывел в число лучших оркестровых коллективов в мире. Как и прежде, он остается пропагандистом новой современной музыки. Так, среди впервые им исполненных произведений – Четвертая симфония

С. С. Прокофьева, «Симфония псалмов» И. Ф. Стравинского, Первая симфония А. Онеггера, Третья симфония А. Русселя, «Турангалила» О. Мессиана. Большие творческие контакты связывали Кусевицкого и со многими американскими композиторами (среди них А. Копленд, Л. Бернштейн, Дж. Гершвин, У. Пистон, С. Барбер), чьи произведения неоднократно звучали в его концертных программах.

Не оставлял Кусевицкий и своих просветительских устремлений. Так, в 1935 г. маэстро организует летние концерты в Танглвуде, послужившие основой для создания в 1940 г. Беркширского музыкального центра, где наиболее талантливая музыкальная молодежь из разных стран могла получать консультации лучших музыкантов мира (композиторов, дирижеров, инструменталистов) и совершенствовать свое искусство под их руководством.

Среди других его замечательных созданий – «Фонд имени Наталии Кусевицкой» (созданный в 1942 г. в память умершей жены), на средства которого были заказаны и написаны такие выдающиеся произведения XX в., как «Питер Граймс» Б. Бриттена, «Концерт для оркестра» Б. Бартока, «Уцелевший из Варшавы» А. Шенберга.

Живя на чужбине, Кусевицкий, подобно С.В. Рахманинову и Ф.И. Шаляпину, до конца жизни оставался глубоко русским художником, и пропаганда русской музыки всегда была для него главным делом. Произведения русских, советских композиторов занимали достойное место в концертных программах дирижера, география которых охватывала все крупнейшие музыкальные центры Западной Европы и Америки.

После войны Кусевицкий, много сделавший для развития советско-американских связей в военные годы, возглавил Американско-советское музыкальное общество, был инициатором культурного сотрудничества США и СССР.

В 1949 г. Кусевицкий передал руководство Бостонским симфоническим оркестром Шарлю Мюншу, сосредоточив свое внимание на деятельности курсов для молодых дирижеров в организованном им Беркширском музыкальном центре. Летний фестиваль в Танглвуде с участием Бостонского оркестра, основанный также Кусевицким, и в настоящее время является одним из крупнейших в музыкальной жизни Запада.

Скончался Кусевицкий 4 июня 1951 г.

В настоящее время в США проводится конкурс дирижеров

имени С. А. Кусевицкого, его лауреаты – К. Аббадо, Э. Инбал и другие видные современные музыканты.

Пожалуй, трудно назвать имя какого-либо другого русского дирижера, чья деятельность была бы столь многогранной и продуктивной, кто сделал бы как дирижер так много полезного и важного для русской симфонической музыки. Выдающийся музыкант огромного творческого диапазона, оказавший влияние на развитие художественной культуры многих стран, Кусевицкий вошел в историю музыкального исполнительства как ярчайший представитель русской дирижерской школы XX в.

1. *Астров, А.* Деятель русской музыкальной культуры С. А. Кусевицкий / А. Астров. – Л.: Музыка, 1981.

2. *Григорьев, Л.* Современные дирижеры / Л. Григорьев, Я. Платек. – М.: Сов. композитор, 1969.

3. *Корев, Ю.* Русская профессиональная музыка до 1917 года / Ю. Корев. – М.: Музгиз, 1958. – (Музыкальная культура союзных республик: РСФСР. – Вып. 2).

4. *Музыкальная жизнь Москвы в первые годы после Октября.* Хроника. Документы. Материалы / авт.-сост. С. Р. Степанова. – М.: Сов. композитор, 1972.

5. *Раабен, Л.* Концертная жизнь / Л. Раабен // Русская художественная культура конца XIX – начала XX века (1908–1917). – М.: Наука, 1977. – Кн. 3.