ЗВУКОВОЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ АНДРЕЯ ГУГНИНА

Это была очень смелая идея объединить в одном концерте по сути две полноценные, но диаметрально разножанровые программы: пианиста Андрея Гугнина и поющей актрисы Моники Сонторо.

Сначала об Андрее Гугнине.

Уже не первый раз Алексей Гориболь [Алексей Гориболь](https://www.facebook.com/alexei.goribol) дает возможность на Левитановском фестивале оценить по достоинству недооцененных на конкурсе Чайковского пианистов. В позапрошлом году был А. Лубянцев. В этом году Андрей Гугнин. И в этом проявляется одна из характернейших черт Гориболя - невероятная чуткость ко всему талантливому и какая-то очень органичная для него потребность поддерживать молодых талантливых музыкантов. Согласитесь, редкое качество для представителей ревнивого артистического мира.

Профессиональное сообщество, критики бурно обсуждали несправедливость решения жюри последнего конкурса им. Чайковского, не пропустившего Андрея Гугнина на второй тур. После выступления Андрея в Плесе в кулуарах то и дело раздавались возгласы: Да как они могли? Такое дарование "зарубили"! и т.д. Некоторые наиболее эмоциональные любители искусства вообще выдвигали требование наказать членов жюри за их несправедливое решение.

Выскажу свою точку зрения.

Ну, во-первых, в любом конкурсе, соревновании, жюрении всегда есть место несправедливости. Это печально, но это аксиома.

Во-вторых. Вот лично мне эта тема не интересна. НЕ ИН-ТЕ-РЕС-НА! Вот просто совсем.
Куда интереснее мне говорить, рассуждать об уникальном явлении по имени Андрей Гугнин.

Мне всегда безумно интересно то, что я не могу понять. То, что на грани чуда. То, что удивляет и восхищает до ... безмолвия.

Вот он выходит на сцену. Совершеннейший мальчишка. Какой-то обыкновенный, рыжий, без особых артистических манер, без этакого неординарно-потусторонне-нездешнего напоказ чудаковатого взгляда непризнанного гения (таким мне увиделся когда-то Лубянцев), без артистического лоска и важности.... Просто мальчишка в концертном костюме, спокойно, не позируя, смотрит в зал своими зелеными глазами и садится к роялю...

А дальше... Дальше я НЕ ПОНИМАЮ, КАК .... происходит эта магия?
О технике не говорю. Она совершенна. Но ЗВУК! Вся тайна в звуке!
Шелковисто-бархатное прикосновение к "Цветам" Сибелиуса (так называется цикл пьес финского классика) полно фантастической нежности. Эти журчащие, тающие всплески! Ощущение, что от этих звуков чище становится воздух, он наполняется прохладой летнего вечера, ласковыми прикосновениями ветра... Завораживает... И кажется, что эта красота ЗВУКА - уже предел совершенства. Он думает, чувствует каждым звуком. И кажется, что более удивить невозможно... Кажется, что это и есть то, главное, что запомнится, как уникальное в этом пианисте.

Скрябин! Мне кажется, такого Скрябина я хотела услышать всю жизнь.
Скрябин в программе Гугнина разный. Профессионалам понятно, какая огромная дистанция мировоззренческой эволюции композитора пролегает между пьесами ор.45 и прелюдиями ор.74.

И опять тайна рождения ЗВУКА, ЗВУКОВ. А теперь, я добавила бы, ЗВУКОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ.
Пьесы ОР.45 сотканы из тончайших скрябинских полутонов, вздохов, тишайшего сияния звезд и внезапных сполохов северного сияния.... (кто видел это, поймет мою ассоциацию).
Но дальше звучит поздний Скрябин...

И я открываю для себя новую грань исполнителя.

Поздний Скрябин - больная жизнь духа.... Сознание на грани... Тоскливые капли, как навязчивые мысли, тихо, но неотвратимо пронзающие мозг... Процесс болезненного ухода в себя, в психологический сумрак тяжелых, изнуряющих мыслей...

И вдруг я ловлю себя на мысли, что я впервые слышу ТАКОЕ отношение к Скрябину. Да! Не исполнение, а ОТНОШЕНИЕ! Я просто до мурашек ощущаю раздвоение исполнителя. Он играет больной дух Скрябина и свое отношение к нему! И в его звуках столько сострадания! Столько бережности и понимания.

Невротические крайности позднего Скрябина от мрачной заторможенной зацикленности до болезненно-взвинченных вулканических извержений томящегося духа, требуют очень тонкого понимания....

И вот знаете, что я ощутила в прикосновении музыканта к миру композитора? (Никогда ничего подобного не читалось ни в одном исполнении....)

Поразительная образная полифоничность мышления исполнителя в постижении сложнейшего мира позднего Скрябина, рождает в восприятии потрясающий эффект. Руки Гугнина передают доверенные композитором роялю, порой пугающе болезненные откровения его подсознания, и, одновременно, эти же руки, словно лечат, бережно "бинтуют" клавиши, звучащие раненой душой Скрябина...

И в этом мне видится индивидуальная концепция звука Андрея Гугнина, суть которой в его (звука) беспредельной ЭСТЕТИЧНОСТИ и ГУМАННОЙ сущности.

После акварельной нежности Сибелиуса, после глубочайшего музыкального психоанализа сложного мира скрябинских опусов, я с нетерпением ждала Седьмую сонату Прокофьева.
Трудно было представить исполнение этого произведения без традиционного металлического лязга и оглушительно-страшной убийственно перемалывающей все живое, маршевости.

Не было сверхмощи, не было страшности агрессивной наступательности. Но какое было напряжение! Какое понимание и глубокое, некрикливое проживание ужаса перед силой, несущей смерть хрупкой жизни, посылающей миру молящие сигналы sos.

Какая совершенно баховская линеарность в сочетании с душевной лиричностью в побочной партии....

Да, это нужно слушать. Слушать и поражаться точности звукообразного решения второй части. Первая тема всегда мне напоминала светлый, благородный образ Патера Лоренцо из "Ромео и Джульетты". Благородство ЗВУКА Андрея Гугнина, точно совпало с моим слышанием.
А как он услышал печально-траурные, удаляющиеся, тающие гулко-ватные колокольные звучания...., шаги вечности.... перед репризой с пронзительно тихой прощальной проповедью Патера Лоренцо...

Финал. Все играют здесь смертоносную машину. Она втаптывает, закатывает, сминает и перемалывает.
Что же здесь играет Андрей Гугнин? Думал ли Сергей Прокофьев, насколько современно будет звучать его музыка сегодня? Думал ли, что его гениальное тотальное остинато и сбивающийся ритм дыхания в речитативе, напоминающем сигналы азбуки Морзе, вдруг так жанрово трансформируются ? Я имею ввиду непреодолимую ассоциацию с джазом в интерпретации финала Андреем Гугниным.

Не тяжеловесность, не агрессивность, а изматывающее perpetum mobile современной жизни, в тисках которого мечется душа, пытающаяся вырваться из холодного бездушия ...
Но даже здесь ЗВУК, ЗВУЧАНИЕ Андрея Гугнина не теряет своего идеального благородства и гуманности.

Перфекционизм - стремление к идеальному результату. Для себя я назвала Андрея Гугнина перфекционистом ЗВУКА, потому, что ЗВУК его, с моей точки зрения, идеально точен и эстетичен в любой окраске, но (и это главное) точен в передаче сути, смысла любой музыки, которая отражается в рефлексирующем современном сознании этого безмерно талантливого музыканта.

Возвращаясь к разговору о конкурсе.... Когда я смотрю на это рыжее чудо, совершенно не умеющее позировать, делать лицо на камеру, с улыбкой милого Буратино и какими-то совершенно детскими глазами, - у меня ощущение, что по сути он так далек от всей этой конкурсной суеты и интрижного закулисья, увы, даже очень любимого и уважаемого конкурса имени боготворимого нами Петра Ильича Чайковского.... И слава богу! Признания и востребованности Андрею Гугнину уже и сейчас не занимать.
А это значит, что главное все-таки, не в статусе лауреата, а в том, что он нам безумно интересен, (на грани чуда!), что нам есть что воспринимать и постигать в его игре. Нам приятно удивляться и восхищаться столь глубоким молодым музыкантом и радоваться, что он есть.

P.S. после выступления Андрея Гугнина в зале еще какое-то время стояла тишина. Потом взрыв оваций. Переключиться на Монику Сонторо было не просто. И мне сейчас тоже. Отложим до завтра?

P.S.S. A я напоминаю всем, что в интернете выложены все концерты Левитановского фестиваля. Да и вообще, слушайте А.Гугнина. А норильчанам сообщу, что провела предварительные переговоры с Андреем по поводу его приезда в Норильск. Будем надеяться на встречу с Чудом!