"Закон Моцарта"

Выведен Валерием Афанасьевым

"Уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки".

Х.-Л. Борхес. "Вавилонская библиотека"

Осовременивание классики в нынешних концертных программах совершается очень часто, но, как правило, остается неосознанным. К примеру, мы редко задумываемся о том, что значительная доля "филармонического" фортепианного репертуара состоит из произведений, которые написаны не для рояля, а для других инструментов: клавесина, органа или молоточкового фортепиано. Забывая об этом простом факте изначального нарушения авторского замысла, мы отводим романтически ориентированной русской фортепианной школе особое место, рассуждая о ней как о единственно возможной, максимально соответствующей любой авторской идее, и с большой настороженностью относимся к исполнителям, играющим хорошо известную музыку иначе, чем мы привыкли ее слышать.

Концерт Валерия Афанасье ва, состоявшийся на прошлой неделе в Большом зале консерватории, был посвящен памяти Эмиля Гилельса - для русского слушателя фигуры легендарной и знаковой. В программу концерта вошли только произведения Моцарта, причем в большинстве своем такие, которые принято называть популярными, -Фантазия ре минор, Рондо ля минор, Адажио си минор, Фантазия и соната до минор. За всю историю существования фортепианного исполнительства эти сочинения были сыграны много раз, и в сознании меломанов, наверное, сложились в некий обобщенный образ "печального Моцарта" с соответствующим кругом ассоциаций. Поэтому после объявления программы концерта многие настроились на вечер воспоминаний, когда с носблагоговением тальгическим думаешь об ушедших великих, улавливая в музейной старательности своих современников отголоски их стиля, и всерьез не ожидаешь, что запредельный трагизм моцартовской музыки пробьется к тебе сквозь плотную чешую давно узаконенных интерпретаций.

Однако первые же звуки реминорной фантазии заставили вздрогнуть и вознегодовать, ибо никак не соответствовали не только общепринятым канонам исполнения Моцарта, но и любым традициям исполнения

классики вообще. Это была странная, почти медитативная музыка, выплывающая откудато издалека, вначале едва различимая, как неясный абрис не пережитого, но a priori существующего в подсознании, как память о вечности. "Ощущение, которое должен испытывать одинокий путешественник перед лицом печальной необъятности космоса" - этот образ, созданный Валерием Афанасьевым в его эссе, посвященном фантазии, на сцене был передан буквально, почти "словесно конкретно"

Литературная деятельность Валерия Афанасьева сегодня известна не меньше, чем исполнительская. Но стоит ли всерьез задумываться о том, какая составляющая преобладает в его творчестве? Новаторские и парадоксальные интерпретации пианиста - прежде всего отражение его разных позиций по отношению к музыкальной (и не только музыкальной) культуре, ее интеллектуальному и духовному достоянию. Анатомируя устойчивые образы, провоцируя непредсказуемые образные превращения, он находит в давно знакомом, почти хрестоматийном тайные смыслы и открывает все новые возможности для художественной фантазии. Каждый его концерт – это не столько выступление солиста перед публикой, сколько обсуждение определенной темы. И в этом смысле его игра почти всегда литературна, вернее, внутрилитературна, потому что музыка становится языком и средством для воплощения литературной идеи.

Неординарность поставлензадачи определяет бенности исполнительской манеры Валерия Афанасьева. Он избегает привычных, "специфически музыкальных" средств. Его темпы подчеркнуто замедленны, пассажи лишены сверкающей виртуозности, кульминации нарочито спонтанны, а каденции из "точек" в форме превращены в многоточия. Выразительности интонации он предпочитает выразительность сменяющих друг друга тембровых красок-состояний, а рельефность фактуры приглушает педальной дымкой. Произведения в его исполнении лишаются однозначной завершенности, становятся чередой сменяющих друг друга символов: вечности, последнего предела, ирреального страха или света и благоговения. Такая блочно-символическая форма кажется особенно естественной в жанре фантазии - быть может, поэтому в своих литературных эссе даже крайние части до-минорной сонаты Афанасьев именует "фантазиями".

Моцартовская тематика была выбрана не случайно. Личность одного из главных культурных героев на протяжении почти двух с половиной столетий Валерия Афанасьева интересовала ничуть не меньше, чем его творчество. Множество тем и сюжетных ходов моцартианской легенды создавали замечательную почву для культурологических изысканий. Соблюдение каких-либо стилевых рамок было совершенно необязательно, потому что моцартовская образность воспринималась исполнителем как сумма отражений многих культурных зеркал. Когда Творец покидает время и пространство, он превращается в миф, а его биография, слившись с его творчеством и осмыслением этого творчества, становится литературой. Две основные темы моцартианского мифа обсуждались Афанасьевым в Х литературном (в прилагаемом к программе сборнике эссе) и музыкальном вариантах: гений и злодейство (а точнее, гений и нравственность, ибо гению должна быть свойственна обостренная нравственность - особое ощущение сути вещей) и человек и Судьба (тема, связанная с мифами о Дон Жуане в творчестве Моцарта и Черном человеке в его биографии). Осмысление и истолкование наследия великих в культуре "определяет скорость человеческих событий". В этом и заключаются "закон Моцарта" и идейная основа исполнительского стиля, Валерия Афанасьева.

Выступления этого музыканта очень сложно назвать концертами в общепринятом смысле этого слова. И не только подчеркнутая неартистичность его поведения на сцене тому причиной. Интерпретации Валерия Афанасьева не заставляют понимать и соглашаться и аплодировать, но оставляют пространство для размышления и вопрошания, а потому после последнего аккорда хочется тихо встать и выйти в липкий осенний сумрак, чтобы не спугнуть затеплившееся ощущение истинности.

Покидая Большой зал, я подумала, что так и не знаю, какую музыку сейчас услышала: ту ли, что действительно прозвучала, или ту, что живет в моем собственном сознании...

Ольга ФИЛИППОВА