

Близкие и друзья уважительно называют его Супержилин, без сомнения подразумевая поразительную «многостаночность». Ведь он умудряется виртуозно совмещать творческий, исполнительский и педагогический виды деятельности. В 2023 году его оркестру «Фонограф» исполнилось 40 лет, а всего одноимённый культурный центр объединяет целых десять музыкальных коллективов. Их концерты – это всегда настоящие музыкальные спектакли с разнообразными художественными оттенками и великолепной режиссурой. Именно на таком захватывающем представлении 22 февраля посчастливилось побывать и нашим почитателям творчества этого замечательного музыканта и его коллег. В Самарской государственной филармонии «Фонограф-Джаз-Секстет» разыграл своё легендарное шоу «Let It BEatles!». И, как всегда, при полном аншлаге! Сегодня у нас в гостях блистательный пианист, дирижёр, аранжировщик, композитор, бэнд-лидер и педагог, народный артист Российской Федерации Сергей Сергеевич Жилин.

СУПЕРЖИЛИН

текст Анатолий Семёнов
фото Юрий Стрелец, Анатолий Семёнов, из архива группы компаний «Фонограф»

МУЗЫКА И НЕБО

Даём слово Маэстро Жилину. «В одном интервью меня спросили: «Кем вы были в детстве?» На что я уверенно ответил: «Ребёнком!» Родился я в Москве, в семье, далёкой от музыкальной среды: мама Лидия Васильевна – кандидат экономических наук, а папа Сергей Николаевич – профессор, доктор технических наук. Тем не менее мои занятия музыкой начались в очень раннем возрасте. Музыкальным образованием внука занялась любимая бабушка Тамара Викторовна, которая была профессиональным педагогом по фортепиано и скрипке. Уже в два с половиной года она усадила меня за инструмент, который носил гордое имя «Кубань – Краснодар». Ежедневно заставляла заниматься примерно по 4 часа. Вроде бы и много, но для профессионального развития нужно больше. Понял это лишь годы спустя.

Конечно, как и любому мальчишке, мне хотелось и в футбол поиграть, и на велосипеде погонять. Но бабушка мне часто повторяла: «Занимайся сейчас, потом времени не будет». Как выяснилось впоследствии – она была абсолютно права. Однако, тогда я этого не понимал... И вот однажды мне так захотелось вырваться «на волю», что ради футбола... попросту запер бабушку дома. Было мне тогда лет девять. Сначала подсмотрел, куда она кладёт свой ключ. А примерно в десять часов утра, когда ничего не подозревающая бабуля хозяйничала на кухне, я потихоньку готовил побег. Чуть-чуть поиграв в комнате на пианино, молниеносно натянул штаны. Потом ещё немного поиграл – накинул майку и сунул ноги в кеды. Снова для вида поиграл и стремглав пронёсся к входной двери. Открыл её, выскочил на лестничную клетку и запер снаружи дверь на ключ. Всё! Свобода! После чего я прямо под окнами стал спокойно с пацанами играть в футбол. Какое-то время бабушка наивно полагала, что её любимый внук, как и положено, продолжает прилежно заниматься. Только очень-очень тихо (смеётся). Но вскоре я был «разоблачён», и бабуля начала кричать: «Серёжа, вернись! Открой меня!» На что я снизу невозмутимо отвечал: «Сейчас, вот только доиграем». С одной стороны, я прекрасно понимал, что ничего плохого с бабушкой не произойдёт. Ведь она ни в чём не ограничена, только в выходе на улицу. Но обычно днём она и так никуда не ходила, только изредка в магазин. Знал, что всё у неё под боком: телевизор работает, да и еда дома есть. В квартире нет только меня. Но я же бегаю прямо под окнами. Живой и невредимый. И наказывать меня вроде бы не за что, ведь причин для волнения нет. Так и гонял в тот день с ребятами мяч под аккомпанемент криков бабушки с балкона. Бабушку «спасла» мама, в шесть вечера вернувшись с работы. К счастью, подобного безобразия я больше никогда не повторял...

Порой ребёнок и сам не знает, чего же он хочет на самом деле. Если строятся профессиональные планы, то нужно много заниматься индивидуально с педагогом, который знает, как выстраивать методику занятий. Главное, правильно мотивировать ребёнка, заинтересовать его. Вот, например, как бабушка объясняла мне «длительности». Она брала яблоко и говорила: «Смотри – это большая, целая нота. Делим яблоко пополам – получаются две половинки. Теперь ещё раз пополам, тогда получаются четыре четверти. Потом делим ещё пополам – восьмые, снова пополам – уже шестнадцатые. Именно столько длительностей в такте: целые – половинки – четверти – восьмые – шестнадцатые. Понял? А теперь можешь всё это съесть!»... А я вообще-то с детства мечтал стать лётчиком. Зная о моём увлечении небом и самолётами, мама купила мне первую авиамодель. Потом я записался в кружок авиамоделирования. Там мы работали за настоящими верстаками, выпиливали необходимые детали, а потом собирали из них модели. Мой тогдашний опыт не пропал даром. Уже будучи взрослым, я самостоятельно сделал два ремонта в своей квартире...»

Тут я решил вставить свои «пять копеек». «Сергей Сергеевич, вот у вас был выбор: музыка или небо. Музыка победила. Тем не менее не планируете ли посвятить какую-то программу теме неба и полётов?» «Почему бы и нет? – отреагировал Маэстро Жилин. – Хорошая идея! Пока же все силы направлены на запись нашего альбома «Рахманинов. Многогранность гения», который посвящён творчеству нашего великого Сергея Васильевича. Это очень масштабная работа с симфо- джазовым оркестром. Ну а после этого подумаем над чем-то музыкально-небесным...»

РОЖДЕНИЕ «ФОНОГРАФА»

«С шести лет я учился в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской консерватории, – вспоминает Маэстро. – Мне тогда больше всего нравились произведения композиторов-романтиков, в первую очередь, Чайковского и Рахманинова. Их музыку нельзя исполнять без высокого внутреннего эмоционального градуса. Очень мощного эмоционального чувства. Именно это мне больше всего и нравилось...» Однако через какое-то время Серёжу Жилина из ЦМШ ... отчислили. Причина – дисциплина! Поэтому после 8 класса общеобразовательной школы он поступил в... ПТУ по специальности «электромонтаж-

ник по оборудованию летательных аппаратов». ПТУ он всё же окончил, но по специальности работать не стал. И вот тут Сергей всерьёз занялся джазом. В 1982 году шестнадцатилетний несостоявшийся «электромонтажник» поступил в Студию импровизации при ДК «Москворечье» под руководством известного джазового музыканта Юрия Павловича Козырева. На отборочном конкурсе Сергей исполнил программу, целиком состоявшую из классических произведений. А уже к концу первого курса сложился превосходный фортепианный дуэт – Сергей Жилин и Михаил Стефанюк. Ребята играли рэгтаймы Скотта Джоплина и собственные обработки традиционных стандартов... Ну а в 1983 году состоялось и рождение ныне всем известного «Фонографа», но тогда ещё в виде традиционного дисксиленда, первое появление которого на сцене состоялось весной того же года. А в 1986 году прославленный дирижёр Юрий Саульский пригласил «Фонограф» для участия в престижном Московском джазовом фестивале. В 1995 году «Фонограф» окончательно оформился уже в целую организацию – «Культурный центр «Фонограф». В том же году под эгидой Московской джазовой ассоциации состоялся первый по-настоящему крупный сольный концерт «Фонографа» на сцене легендарного ЦДК (Центрального Дома Кинематографистов). Представление было записано Центральным телевидением и показано на Первом канале в цикле «Джаз по четвергам». А в 1996 году в Доме композиторов состоялся и первый юбилейный концерт самого Сергея Сергеевича Жилина: «30 – это много или мало?» Событие произошло в том самом зале, в котором ровно за 20 лет до этого впервые на «взрослую» сцену вышел ученик ЦМШ при Консерватории Серёжа Жилин. Вот такие исторические парадоксы. Однако, профессиональное образование он всё-таки получил. Правда, не в России, а в Италии. В Международной академии наук в Сан-Марино Сергею Жилину вручили диплом Магистра искусств по специальности «пианист, дирижёр, аранжировщик, педагог». А в 2002 году он организовал и «Фонограф-Биг-Бэнд», встав за его дирижёрский пульт...

ПАУЛС И ПРЕЗИДЕНТЫ

«Моё будущее, сам того не ведая, спроецировал Маэстро Раймонд Паулс, – признаётся Сергей Жилин. – Мне было 15 лет, когда я искал себя в академической музыке композиторов-романтиков, а также знакомился с лучшими образцами эстрадной и джазовой музыки. Это продолжалось до тех пор, пока однажды не посмотрел по телевизору концерт Раймонда Паулса «У нас в гостях Маэстро». Он играл дуэтом рэгтаймы с пианистом из оркестра. И когда я это услышал, меня осенило, что нужно развиваться именно в этом направлении. Поэтому с тех пор считаю Раймонда Паулса своим первым, пусть и «виртуальным», учителем, направившим меня на путь джаза.

Концерт «Фонографа» в Самарской государственной филармонии, 22 февраля 2024 г.

Ну а встретились мы с ним впервые лишь спустя 28 лет после того знаменательного для меня концерта. В 2010 году Илья Резник пригласил меня выступить в Риге, где и состоялось наше личное знакомство. Будучи в гостях у Раймонда Вольдемаровича, я признался, что он повлиял на мой творческий выбор. По этому поводу Паулс даже пошутил в свойственной ему манере: «Ну, наверное, я сделал что-то плохое!» А спустя какое-то время мы уже играли на концерте вместе на двух роялях его знаменитое произведение «Полюбите пианиста». И именно нашему коллективу «Фонограф-Симфо-Джаз» в 2016 году Маэстро доверил музыкальное сопровождение своего юбилейного концерта.

Первый российский Президент Борис Николаевич Ельцин запомнился мне как очень прямой и открытый человек. Помню, как он сам играл на ложках и обожал песню «Оренбургский пуховый платок».

...1994 год. Встреча глав государств России и США. Заранее было известно, что Президент Клинтон прекрасно играет на саксофоне и вообще любит джаз. Поэтому для него и инструмент привезли, и меня пригласили. Я же больше всего волновался, что он предложит какую-то тему, которая мне неизвестна. Но слава Богу, Президент выбрал хорошо известные «Summertime» и «My Funny Valentine». Правда, «Summertime» он пожелал сыграть в необычной тональности: «key A». Я же знал этот стандарт в шести тональностях, но не в той, что была названа. Меня спас абсолютный слух: я собрался и сыграл всё без ошибок. Хотя руки и дрожали. Но в целом Билл Клинтон произвёл на меня очень благоприятное впечатление. И мы оба остались довольны нашим маленьким джемом...»

42-й американский Президент тепло поблагодарил своего российского музыкального партнёра, а Госсекретарь США Уоррен Кристофер поинтересовался: «Откуда у российского парня американская грусть?» На что Сергей Жилин совершенно искренне признался, что «просто очень любит джаз». Этот российско-американский джем имел абсолютно оглушительный успех, а Билл Клинтон даже сказал, что для него было «большой честью играть с лучшим джазовым пианистом России». Ну а к самому Жилину с тех пор навсегда приклеился титул «пианиста, который играл джаз с американским Президентом»...

«А однажды наш «Фонограф» пригласили сыграть на дне рождения у Владимира Путина, – вспоминает Маэстро Жилин. – Выбрали нашу известную программу «Let It BEatles!». И вот, мы начинаем играть, исполнили первую пьесу, вторую, и вдруг – к нам направляется Президент. Что случилось? Мы громко играем? А может он желает что-нибудь сказать, и нам надо сейчас остановиться? Я был не на шутку встревожен и не понимал, что делать. А Владимир Владимирович просто подошёл к каждому из нас, пожал руку и сказал: «Спасибо!» Причём сказал это всем, включая наш технический персонал...»

ОТ ПИТЕРСОНА ДО ... BEATLES

Маэстро Жилин уже неоднократно выступал со своим «Фонографом» в Самарской государственной филармонии. Упомяну лишь некоторые визиты. 17 декабря 2012 года нашей публике была представлена изящная программа «От классики до джаза», в которую вошли блистательные трактовки шедевров Чайковского, Листа, Эллингтона и Брубека. 3 марта 2016 года Сергей Сергеевич от-

крывал в филармонии фестиваль «JAZZ-весна 2016». А 10 декабря 2021 года Жилин&Со подарили самарским поклонникам фееричную программу «Ритмы Нового Света», в которой прозвучали произведения Антонио Джиома, Куинси Джонса, Джеймса Брауна, Хенри Манчини и других авторов. «Фонограф» зажег! Звучали соул и диско, фанк и джаз. К концу представления наш зал, что называется, «ревел от восторга!» Вот мы и решили поговорить с Сергеем Сергеевичем о его любимых авторах и некоторых его программах. «Есть плеяда великих джазменов, на которых хочет равняться каждый музыкант, – говорит Жилин. – Для меня это Оскар Питерсон, Мишель Петруччани, Чик Кориа, к их творчеству я отношусь с трепетом и любовью. Но особенно для себя выделяю Оскара Питерсона. Впервые услышал его лет в шестнадцать, и с тех пор он обладает для меня безоговорочным авторитетом. Это великий пианист, занимающий место на самой вершине традиционного джазового фортепианного Олимпа. Весьма сожалею, что лично познакомиться с ним мне так и не довелось. Но в мае 2016 года «Фонограф-Джаз-Квартет» выступил с программой «Посвящение Оскару Питерсону» в Канаде – на родине прославленного пианиста. Эта программа значит для меня очень много. В каждой композиции – дань уважения великому Маэстро и преклонение перед его гениальностью. Всегда, выходя с «Посвящением» на сцену, чувствую особый трепет. И конечно, вдвойне волнительно и радостно было представлять эту музыку на родине Оскара Питерсона...» А теперь Жилин и его «Фонограф» привезли на родину всемирно известного «Жигулёвского пива» (и, кстати, пиво – любимый напиток Сергея Сергеевича) одну из самых топовых своих программ – «Let It BEatles!». Задаю ему сакраментальный вопрос: «А почему именно «The Beatles», ведь в XX веке были и другие великие поп- и рок-группы?» – «Великие, конечно, были. Но Битлы всё-таки иного – поистине Вселенского масштаба. Не зря же появился даже термин «битломания!» По степени влияния на мировую рок- и поп-музыку ни одна группа на планете Земля не в состо-

янии сравниться с «The Beatles»! Если спросить зрителей в любой стране, какая группа лучшая в истории, они, скорее всего, назовут легендарную ливерпульскую четвёрку. Причём сделают это практически на автомате. Такого масштаба обожания не повторил ещё ни один коллектив ни до, ни после. Секрет их уникальности, на мой взгляд, в первую очередь, в том, что они ВСЕГДА прыгали выше своей головы в творчестве. Каждый их альбом приносил что-то новое в мир музыки. За 10 лет существования «The Beatles» попробовали себя в десятках жанров – от ритм-энд-блюза до психоделического рока и хард-рока. Поэтому нам было так интересно взять в работу именно их музыкальный материал. Посмотреть на него через призму нашего мультижанрового творчества и представить в современном свете. Показать, что наследие ливерпульской четвёрки – поистине неисчерпаемый источник вдохновения, с которым всегда можно сделать что-то новое и искромётное... Мы поставили перед собой весьма непростую задачу: в одном концерте показать творчество «The Beatles» во всех мыслимых и немыслимых жанрах сразу. Важно было очень аккуратно подойти к обработке композиций, выбрать новый стиль для каждой из них. Когда работаешь с таким невероятным по многим

Анатолий Семёнов и Сергей Жилин

параметрам материалом, то он сам тебе помогает. Это действительно настоящее удовольствие! Мешал только недостаток свободного времени, чтобы целиком отдаться во власть этой восхитительной музыке. Первый раз мы показали эту программу в Театральном зале Московского международного Дома музыки в 2016 году в рамках ежегодных февральских концертов JazzValentine. Это была одна из наших премьерных постановок с использованием театрализованных элементов. Конечно, с тех пор программа развивалась и совершенствовалась – как живой организм. Но, как ни странно, в случае с «Let It BEatles!» вышло удивительно: все основные сюжетные приёмы и образы остались в их первоначальном виде. Изменения произошли преимущественно только в трек-листе. Какие-то песни мы заменили. Так, например, ушли «Something» и «Help», а добавились «Blackbird» в фортепианном исполнении, «Here There and Everywhere» с огромным экраном, на котором транслируется фоторетроспектива «The Beatles», и «We Can Work It Out». Всё это было сделано с целью добавить динамики сценическому действу. Нам очень хотелось создать полноценный музыкальный спектакль, который смотрелся бы на одном дыхании...»

P.S. ПУБЛИКА И ПОЖЕЛАНИЯ

«...Многое зависит от того, насколько развита филармоническая деятельность в том или ином городе или регионе, – подчёркивает Сергей Жилин. – Где чаще проходят разнообразные концерты, гастроли известных коллективов, там, естественно, аудитория более подготовленная. Отличаются зрители филармоний и концертных залов или ДК – просто в силу того, что у них разные ожидания от происходящего на сцене. Но что всех объединяет – так это душевность. Вот и у вас в Самаре очень радушная публика, которая всегда принимает нас с открытым сердцем... А по поводу пожеланий, я всем нам хотел бы пожелать главного – ЗДОРОВЬЯ и МИРА! Когда на душе спокойно за своих близких, за свою Родину, за своё будущее, то и дела все решаются, и все цели достигаются. Тогда хочется творить, реализовывать творческие проекты, расти культурно и духовно. Пусть у каждого будет возможность жить с лёгким сердцем!»