SWEET DEBORAH BROWN

ТЕКСТ Анатолий Семёнов ФОТО Михаил Пузанков

Эта нынешняя история начиналась как-то совсем неудачно. Мир уже вовсю захлестывал COVID-19, и ничто не вселяло никакого оптимизма. Вот и долгожданный концерт знаменитой американской певицы Деборы Браун, назначенный на 19 февраля, был неожиданно отменен. Однако, 2 марта он всё-таки состоялся, став последним глотком свежего джазового воздуха из-за океана. Причём Самара оказалась последним городом российского тура примадонны мирового джазового вокала. Буквально через три недели «мышеловка» захлопнулась окончательно. Приплыли!..

…А вообще впервые Дебора Браун появилась в нашей стране в начале 90-х, когда состоялось её дебютное выступление с блистательным оркестром Олега Леонидовича Лундстрема. Это стало возможным благодаря судьбоносной встрече Деборы с российским джазовым Мэтром во время его визита в Голландию в 1988 году. С тех пор Россия прочно и навсегда вошла в жизнь этой замечательной американской певицы.

Миссис Браун обладает великолепным голосом невероятного диапазона и безупречной вокальной техникой. Она собирает аншлаги в лучших залах мира, исполняя джазовую классику, народную музыку, мелодии из бродвейских мюзиклов и композиции собственного сочинения. Восторженные поклонники со всего мира сравнивают Дебору Браун с великой Эллой Фитцджеральд, а влиятельный британский Jazz Journal написал: «Она интерпретирует классические джазовые стандарты с редким теплом и обаянием». Она и сама лично полна человеческого тепла и обаяния. Именно поэтому и эксклюзивный материал о номинантке на премию «Грэмми», миссис Браун, мы назвали по аналогии с бессмертным джазовым шедевром Пинкарда-Кейси «Sweet Georgia Brown». В нашем случае это будет… – «Милая Дебора Браун».

START

Гастролировать Дебора Браун начала довольно рано, исколесив Соединённые Штаты, как говорят американцы «from coast to coast». В нашем понимании – вдоль и поперёк. Поначалу она надолго зависала в Лас-Вегасе, но отнюдь не по причине пристрастия к азартным играм. Просто у неё случился длительный контракт на выступления в составе биг-бенда, который аккомпанировал известному американскому комику Джорджу Карлину. Ну, а потом – понеслось!.. Выступления и записи по всему миру с самыми культовыми музыкантами. Назову лишь некоторые имена: Джонни Гриффин и Билли Митчелл, Хэрри Эдисон и Кенни Дрю, Мишель Легран и Рой Харгроув, Бенни Бэйли и Бобби Шуэ. А ещё – «The Doky Brothers», «The Eric Reed Trio» и другие джазовые группы. Неоднократно выступала с грандиозными пианистами Седар Уолтоном и Дороти

Донеган. Дала десять концертов в дуэте с Маэстро рояля Роджером Киллвеем. Записывалась с великим тромбонистом Слайдом Хэмптоном и легендарным трубачом Кларком Тэрри. Поработала и с Голливудом, сделав студийную запись компакт-диска «A Lover's Question» совместно с популярным киноактёром Джеймсом Болдвином.

Поскольку, начиная с 1988 года, Дебора Браун более двенадцати лет прожила в Нидерландах, то просто не могла не посотрудничать и с ведущими джазменами Старого Света. В итоге и в Европе она заработала славу и признание не меньшие, чем у себя на Родине. Приняла участие в записи специальной программы голландского телевидения для UNICEF (ЮНИСЕФ – детский фонд ООН – Прим. авт.) со звёздными актёрами Одри Хепберн («Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная Леди» и др.) и исполнителем роли Джеймса Бонда Роджером Муром. В качестве солистки гастролировала со шведским «Sandviken Big Band» и датским «Kluvers Big Band». Сотрудничала с великим польским саксофонистом Збигневом Намысловским. Принимала участие в студийных записях с голландским авангардистским виолончелистом Эрнстом Рэйсегером.

В 1988 году Дебора Браун собрала и свой джазовый квартет «Jazz 4 Jazz», куда кроме неё вошли прекрасный пианист Хорас Парлан, контрабасист Рэд Митчелл и блистательный ударник Эд Тигпен. Тогда же они записали весьма интересный одноимённый альбом, вышедший на лейбле «Timeless Holland». Там особо выделяются композиции: «It Don't Mean A Thing», «My Romance» и «What Is Thing Called Love». Диск оказался настолько удачным, что выдержал уже несколько переизданий. А в 2015 году вышла и его ремастированная версия. Большой интерес вызвал и диск «All Too Soon» (2012). Всего же за 33 года Браун записала 13 сольных альбомов на таких лейблах, как «33Jazz», «Alfa», «Timeless» и «Intermusic».

ДЕБОРА И РОССИЯ

Несмотря на то, что музыкальную карьеру Дебора Браун начинала с классической музыки, она всё же прославилась благодаря удивительному таланту вокальной импровизации, исполняя как джазовые стандарты, так и лирику бродвейских мюзиклов. Каждая исполненная ею композиция – это настоящий джазовый театр, где её неподражаемый голос играет сразу несколько ролей. Видимо, всё это и вызвало столь живой интерес Олега Леонидовича Лундстрема к персоне молодой и талантливой американской певицы. Впервые Браун приехала в нашу страну в начале 90-х годов именно по личному приглашению Мэтра российского джаза. И с тех пор с Россией её связывают особо тёплые отношения.

Вот, что рассказывает один из ведущих джазовых пианистов страны Яков Окунь: «Олег Леонидович был на гастролях в Голландии, там он услышал Дебору и сразу же познакомился с ней и её мужем Джерри. А мой отец, пианист Михаил Окунь, как раз играл в оркестре Лундстрема. То есть впервые в России Дебора выступала с моим папой, а позже уже и со мной. Но я всегда оставался для неё «сынком». Она до сих пор часто вспоминает о своём первом визите в Москву, о том, как она любила Олега Лундстрема. Какое у него было истинно британское произношение (Лундстрем с 1936 по 1947 год жил и работал в Шанхае – Прим. авт.) Ну, а лично мне познакомиться с Деборой Браун посчастливилось в 1993 году на фестивале «Black Sea» в Сочи, где она выступала с оркестром Лундстрема. Это было давно, и мы не избалованы были концертами хороших западных музыкантов. Тогда я был буквально поражён не только чудесным пением, но и тем, как великолепно она играет на рояле. Позже вместе с ней мы выступали в Израиле, в Абхазии на фестивале оперной певицы Хиблы Герзмавы. Меня очень порадовало, что две эти выдающиеся артистки быстро подружились. Дебора Браун прекрасно исполняет оперные партии, произведения камерного репертуара. Она серьёзный, настоящий музыкант».

Конечно, необходимо особенно подчеркнуть, что гастрольное сотрудничество Браун с оркестром Олега Лундстрема в качестве солистки продолжалось более десяти лет. Благодаря чему она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Дебора вспоминает: «Лундстрем говорил мне: «На сцене ты должна чувствовать подъём, взлёт!» Я поняла, что он имеет в виду, когда понаблюдала за ним самим – его энергетика действительно позволяла взлетать. И это чувствовали и музыканты, и зрители…» Уже после смерти Мэтра его преемник на посту руководителя оркестра гениальный джазовый музыкант Георгий Гаранян признавался: «По моему мнению, Браун – это лучшая вокалистка из ныне живущих на Земле!»

На счету певицы выступления с биг-бендом под управлением саксофониста Сергея Головни. Она неоднократно концертировала с известным пианистом Яковом Окунем. А с квинтетом «Jazz Gallery» русского саксофониста Николая Панова Дебора гастролировала по городам Украины и Сибири. Четвёртым по счёту стал нынешний тур по России Деборы Браун в сопровождении джазового трио «Sasha Mashin Trio». Весьма любопытна и предистория этого сотрудничества. Ещё в детстве, увидев по телевидению Браун, выступающую с оркестром Олега Лундстрема, юный Саша был настолько очарован, что решил обязательно стать джазовым музыкантом, когда вырастет. Возмужав, он набрался смелости и написал письмо Mrs. Brown, в котором поделился историей из своего детства и предложил сотрудничество. Предложение было принято. И вот уже состоялось три турне. Четвёртый зимне-весенний тур 2020 года включил в себя следующие города: Пермь, Челябинск, Тюмень, Омск, Казань.

Ну и финальной «вишенкой на торте» оказалась наша Самара. Великолепный концерт в Самарской филармонии. А, в свою очередь, «вишенкой на вишенке» стало блистательное исполнение Деборой музыкального шедевра Артура Хамилтона «Cry Me A River» («Плачь по мне река»). Зал буквально стонал, а я радовался, словно ребёнок. Видимо потому, что я сам родился и вырос на брегах, пусть и другой, но такой родной и любимой Волги. Возможно, и в исполнение здесь у нас этой прекрасной композиции американская певица вложила столько страсти, потому что ощущала, что совсем рядом бьётся сердце великой русской реки!..

YESTERDAY… AND TODAY

Как истинный «битломан», хочу отметить одну из наиболее удачных вещей Деборы Браун. Это её собственная интерпретация одной из самых прелестных композиций легендарных «The Beatles». Конечно же, я имею в виду «Yesterday» («Вчера»).

«Я сделала эту песню по причине, «виной» которой был мой гитарист Джо Бэк, – признаётся Дебора. – Он был весьма сильным и интересным гитаристом, и мы решили сделать что-то восхитительное. И в итоге создали эту кавер-версию. Я бы даже назвала это вольной интерпретацией «Yesterday»…

Для Деборы Браун вообще характерна тяга ко всему новому и необычному. Я бы назвал её такой … «джазовой зажигалкой». Ну, судите сами. Летом 2006 года она предприняла серию концертов под шутливым названием «Сакс в большом городе». В июне 2009-го в дуэте с известным итальянским пианистом Тони Панчелли дала два концерта … на крыше крупнейшего торгового центра «Азриэли» (Телль-Авив, Израиль). Зато в марте 2012 года выступила в чопорном Большом зале Московской консерватории. А 7 августа 2017 года в рамках Международного музыкального фестиваля – на борту легендарного барка «Крузенштерн». В конце августа 2018 года выступила в Крыму на закрытии международного фестиваля «Koktebel Jazz Party» совместно с учеником великого Луи Армстронга – Эдди Хендерсоном. Ну, а 2 марта 2020 года на заключительном концерте своего российского тура миссис Браун побаловала искушённую самарскую публику, собравшуюся в филармонии, целым букетом блистательных джазовых хитов.

«Lullaby Of Birdland» оказалась первой композицией, исполненной Деборой Браун и трио в составе пианиста Алексея Беккера, контрабасиста Макара Новикова и руководителя трио – барабанщика Александра Машина. Кстати, давшего своё имя своему же трио – «Sasha Mashin Trio». Конечно, в концерте не обошлось без великого Джорджа Гершвина и его «Summertime». Это бессмертный шедевр без преувеличения буквально ошеломил нашего отзывчивого зрителя. Причина этой и других безусловных удач программы кроется в гениальности аранжировок заокеанской гостьи. На «ура» были приняты и все остальные номера этого изысканного концерта.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Естественно, самая большая моя музыкальная любовь – это джаз, – признаётся Дебора Браун. – Канзас-Сити в штате Миссури, где я родилась – город с давними и славными джазовыми традициями. Да, это очень правильное место! Там понимают джаз, и многие музыканты его играют. Кроме того, это малая родина самой яркой звезды джазовой музыки в стиле бибоп – Чарли Паркера. Собственно говоря, именно с исполнения его композиций я и начинала свою карьеру. А вообще с джазом надо проснуться, чтобы остаться с ним навсегда. На всю жизнь! И постоянно петь – вслух и про себя, душой, сердцем и всем телом.

Моя мать была классической пианисткой, даже закончила консерваторию. А впоследствии преподавала игру на аккордеоне. Отец весьма неплохо играл на тромбоне, но это было всё-таки его хобби. В детстве после недолгого увлечения скрипкой я переключилась на аккордеон. Потом стала брать уроки игры на фортепиано у собственной бабушки. В течение нескольких семестров даже посещала местный университет, но главным «университетами» стала активная исполнительская деятельность. Так в двадцать лет я и стала профессиональной певицей…»

Карьеру Дебора начинала как классическая вокалистка, ведь её сопрано подвластна даже оперная музыка. Поэтому и по сей день чувствует себя в академическом репертуаре, словно рыба в воде…

«Я действительно получила классическое музыкальное образование, – продолжает певица. – Ведь в то время у нас не было специализированных джазовых школ. Мне кажется, что очень важно профессионально учиться музыке. Надо знать основы и правила музыкального искусства, которые ты потом будешь использовать!..

Нынешний российский тур стал уже четвёртым совместным концертным проектом с «Sasha Mashin Trio». Я нахожу это весьма интересным – работать с молодым поколением. Даже вот когда я занимаюсь преподавательской деятельностью, молодёжь подвигает меня к тому, чтобы думать по-новому. А Саша – это молодой человек, который просто влюблён в джазовое искусство и для которого джаз на самом первом месте в жизни. При этом у него настолько богатый джазовый бэкграунд, что он способен придать этой музыке свежее звучание. Вот что поистине восхитительно! Конечно, все мы должны много практиковать и полностью себя этому посвящать. Вдобавок я сосредоточена на том, чтобы заботиться о своём инструменте – своём голосе! А для голоса важно, чтобы артист, прежде всего, был здоровым человеком!

Хочу поблагодарить устроителей сегодняшнего концерта за внимание и предупредительность. Ваша филармония – очень красивая. Здесь прекрасный уютный зал. Конечно, невозможно составить полное впечатление от столь короткого пребывания в городе, но люди здесь весьма тёплые и дружелюбные. Все красиво и со вкусом одеты. И мне показалось, что они очень гордятся своим городом. Вообще у меня особое отношение к российским любителям джаза, не зря же я уже много раз приезжала на гастроли в вашу страну. Я благодарна Олегу Лундстрему за то, что он в своё время представил меня русской публике, как бы «подарил» мне Россию! Безмерно счастлива от того, что у вас любят и понимают джаз!

Сегодня во время выступления я неизменно получала из зала колоссальную энергетическую поддержку от поклонников джаза. В заключении пожелаю моим новым самарским друзьям отличного джазового настроения и здоровья! Пусть Бог вас благословит!»

Сара Бернар сказала: «Велик тот артист, который заставляет зрителей позабыть о деталях». Деборе Браун это удалось в полной мере.

Дебора Браун
и Анатолий Семёнов