NINA SIMONE

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

Санкт-Петербург 2008 год

Nina Simone

Нина Саймон (Nina Simone) известна как многогранностью своего таланта, полной самоотдачей и самобытностью творчества, так и сложным, противоречивым характером, который делал общение с ней очень непростым. Великолепная певица, пианистка, композитор, аранжировщица, она была настолько всеобъемлющим исполнителем, что иногда это даже мешало ее карьере - публике нелегко было принять такую разноплановость певицы. Нина Саймон - артистка с длинным шлейфом всевозможных амплуа, стилей и жанров: джаз, рок, поп, фолк, блюз, соул, госпел, классика и бродвейский мюзикл. Ей хотелось быть всем сразу и прямо сейчас, поэтому разные стили сосуществовали в ее творчестве одновременно, порой даже в пределах одного альбома. Слишком многоликая, слишком парадоксальная, слишком эклектичная, слишком импульсивная и категоричная, чтобы справиться с амплуа поп-звезды. Обожавшие ее фаны называли Нину жрицей соула, под таким именем она и вошла в историю...

Если Нина Саймон и выглядела порой воинственной, готовой отстаивать свою правоту кулаками, на это у нее имелись веские причины - слишком много ей пришлось преодолеть на пути к известности и признанию. Нина Саймон - это сценический псевдоним, который выбрала себе Юнайс Кэтлин Уэймон (Eunice Kathleen Waymon) в начале своей артистической карьеры. Юнайс родилась 21 февраля 1933 года в Трайоне, штат Северная Каролина. У нее было еще четыре брата и три сестры. Все девочки с раннего детства пели в церковном хоре, которым руководила их мать. В шесть лет будущая звезда начала брать уроки фортепиано. Она мечтала стать классической пианисткой и так усиленно занималась, что уже через четыре года, в десятилетнем возрасте, дала свой первый сольный концерт в городской библиотеке. Это событие запомнилось ей не только первыми аплодисментами, но и унизительным проявлением расизма. Ее родителям не разрешили сидеть в первом ряду, посадив на эти места белых слушателей. Это одно из тех детских впечатлений, которые остались в сердце девочки на всю жизнь и повлияли на формирование ее активной гражданской позиции.

Благодаря поддержке друзей семьи Юнайс удалось получить образование в престижном нью-йоркском колледже Juilliard School of Music, в котором в свое время учился Майлз Дэвис ([Miles Davis](http://music.com.ua/dossier/artists/255/)). По тем временам для чернокожей девушки это было редким везением. Чтобы платить за обучение, она подрабатывала аккомпаниатором у педагога по вокалу. В 1953 году девушка прошла прослушивание в один из ночных клубов Атлантик-Сити и стала штатной пианисткой. Тогда и появился сценический псевдоним Нина Саймон (nina по-испански - девушка, и фамилия Саймон - дань любви к французской актрисе Симоне Синьоре). К этому времени она уже начала серьезно заниматься вокалом и договорилась со своими работодателями, что будет не только играть на рояле, но и петь, аккомпанируя себе и импровизируя по ходу. Так, практически случайно, началась вокальная карьера Нины Саймон, которая вскоре принесла ей репутацию отличной исполнительницы джазовых и поп-стандартов.

В конце 50-х Саймон открывает отсчет своей дискографии, делая записи для маленького подразделения компании King, сыгравшей важную роль в становлении раннего ритм-н-блюза и рок-н-ролла. С самого начала ей как будто очень повезло. Первая же пластинка "Little Girl Blue", изданная в конце 1957 года, имела большой успех. Аккомпанируя себе на рояле, в сопровождении контрабаса и барабана, певица подготовила очень эмоциональную, трогательную подборку джазовых и поп-стандартов, заявив о себе как об оригинальной исполнительнице и вдохновенной пианистке. Сначала меломаны Филадельфии и Нью-Йорка, а затем и всей Америки прониклись симпатией к Нине Саймон. Особенно после того как сингл "I Loves You Porgy" Джорджа Гершвина ([George Gershwin](http://music.com.ua/dossier/artists/605/)) стал национальным хитом, добравшись до 13 строки поп-чарта и разойдясь миллионным тиражом. Творческая судьба артистки сложилась так, что эта песня оказалась едва ли не единственным широко известным хитом в ее карьере. Впрочем, она никогда и не жаждала оглушительной славы, не стремилась собирать стадионы и заводить многотысячную толпу. Пафос рок-звезды не отвечал характеру ее таланта. Взрослая публика, разбирающиеся в музыке клубные завсегдатаи, любители хорошего вокала - вот для кого она пела.

Нина Саймон была плодовитой артисткой, до конца 50-х в ее дискографии появилось девять пластинок - джаз, поп, блюз, запись выступления на фестивале в Ньюпорте. В начале 60-х она начала работать с крупной компанией Colpix (Columbia Pictures Records), для которой записала десять альбомов, четыре из них - концертные. Как в студии, так и на сцене Саймон проявляла себя многогранной, порой казалось, всеобъемлющей артисткой. Ей интересно было вживаться в разные амплуа и интерпретировать очень разный материал. В этот период, к примеру, она подготовила сборник композиций [Дюка Эллингтона](http://music.com.ua/dossier/artists/320/), подборку блюзовых баллад из бродвейских мюзиклов, альбом фольклорных песен, включавший израильские народные мелодии. Ее пластинки отличались пестротой аранжировок и эклектичностью стиля. Да и в жизни она не обходилась без странностей. Со своим первым мужем, за которого Нина вышла замуж в 1958 году, она прожила меньше года. Ее вторым супругом стал человек, абсолютно далекий от искусства - нью-йоркский детектив Энди Страуд (Andy Stroud). Они поженились в 1961 году, а через год у них родилась дочь.

Лучшие пластинки Нины Саймон были созданы в середине 60-х, когда она перешла под опеку лейбла Philips. Здесь певица тоже записывалась без передышки, подготовив семь альбомов за три года. Только в 1966 году три разных компании издали пять альбомов Нины Саймон. Одна из вершин этого периода - пластинка "High Priestess of Soul" ("Верховная жрица любви" - вот откуда пошел этот возвышенный титул, которым величали ее поклонники). Это была по традиции эклектичная, но по-своему стильная подборка песен, рожденных на стыке джаза, соула, поп-музыки, госпела и блюза и записанных с большим оркестром. Крайности, контрасты всегда привлекали певицу. От задушевных баллад из репертуара Жака Бреля (Jacques Brel) или Билли Холидэй ([Billie Holiday](http://music.com.ua/dossier/artists/326/)) она переходила к инструментальным рояльным композициям, которые сменялись беззаботной поп-музыкой или резкими политическими выпадами. Она умела ранить, но могла быть и очаровательной. Хотя ее студийные опыты остаются детьми своего времени, выкроенными и приодетыми по тогдашней моде, каталог исполнительницы включает немало песен, сохранивших актуальность до сих пор. Самым важным оружием артистки оставался ее элегантный вокал, в котором уживались душевное тепло, независимость, горячность и всепоглощающая нежность. А над искренними чувствами время не властно.

Как и многих других афро-американок, в 60-е годы Нину Саймон глубоко волновала борьба негритянского населения Америки за свои гражданские права и пробуждение чувства собственного достоинства у ее чернокожих собратьев. Она была лично знакома с Мартином Лютером Кингом (о чем есть подробные сведения в соответствующих файлах ФБР). Естественно, эта довольно болезненная тема нашла непосредственное отражение в творчестве Саймон. Со свойственной ей категоричностью она говорила о том, что думала, откровенно и резко, как, может быть, ни один из ее коллег по цеху. Наиболее известные из ее многочисленных политических опусов - песни "Old Jim Crow" и особенно "Mississippi Goddam", которая появилась в 1963 году после убийства борца за гражданские права негров и четырех чернокожих детей. Эти уже классические композиции, которая она написала полностью самостоятельно, заставляют только сожалеть, что Нина не сочиняла весь свой репертуар, а искала материал в других, нередко гораздо менее интересных источниках.

Конечно, и среди кавер-версий случались настоящие удачи. Некоторые из номеров певицы давно упоминаются с прилагательным "классический". Например, версия "Pirate Jenny" Уэйлла-Брехта (Weill-Brecht), отклик на проблемы черного населения Штатов, или скорбная интерпретация песни Жака Бреля "Ne Me Quitte Pas". К числу однозначно успешных кавер-версий можно отнести "Don't Let Me Be Misunderstood" (в исполнении группы [Animals](http://music.com.ua/dossier/artists/523/) этот трек впоследствии станет рок-хитом), "I Put a Spell on You" (песня, оказавшая влияние на вокальные партии в хите [Beatles](http://music.com.ua/dossier/artists/84/) "Michelle"), заигрывающую с джазом композицию "See Line Woman".

Характер альбомов Нины Саймон во многом зависел от политики звукозаписывающих компаний, диктовавших свои условия. С конца 60-х артистка начинает сотрудничать с RCA Records, где свойственная ей свобода приветствовалась далеко не всегда. Этот контракт устроил для нее муж Энди Страуд, который переквалифицировался из детективов в музыкальные менеджеры и даже пытался влиять на выбор материала для ее пластинок и весь творческий процесс, хотя последнее слово Нина оставляла за собой.

В дискографии певицы появились еще девять альбомов, гораздо менее эклектичных и непредсказуемых, чем ее ранние работы. Саунд все больше склонялся в сторону поп-соула, это касалось и аранжировок, и самого отбора материала. Жемчужина этого периода - частично автобиографическая песня "Young, Gifted & Black", которую Саймон написала в соавторстве с Уэлдоном Ирвином младшим (Weldon Irvine Jr) и которую позднее исполняла Арета Франклин ([Aretha Franklin](http://music.com.ua/dossier/artists/391/)). Хотя на родине Нина Саймон не входила в обойму наиболее популярных певиц, в Европе у нее появилось немало поклонников, когда две ее песни поднялись в первую пятерку британского хит-парада: "Ain't Got No" (тема из мюзикла "Волосы") и кавер-версия Bee Gees "To Love Somebody". К тому же певица уже дважды приезжала в Европу с большими турами, в 1965 и 1968 гг.

В 70-е годы в жизни артистки началась сложная полоса. Саймон развелась с мужем и попыталась сама заниматься менеджерскими вопросами. Позднее ей начал помогать ее брат Сэм Уэймон (Sam Waymon). Но справиться с финансовыми проблемами Саймон не всегда удавалось (однажды ее даже арестовали по подозрению в неуплате налогов). Ей не сиделось на месте, из-за воинствующего расизма она не могла жить в Америке. Певица переезжала из страны в страну, но нигде не задерживалось надолго. Она пробовала жить в Швейцарии, Либерии, Барбадосе, Франции, Нидерландах, Тринидаде и Великобритании. Каталог ее студийных записей пополнялся теперь гораздо реже, чем раньше. С 1970 по 78 годы она подготовила семь студийных работ, в том числе и коллекцию песен под собственный аккомпанемент "Nina Simone and Piano". При достаточно равнодушном отношении массового слушателя к ее творчеству теплее обычного музыкальная пресса приняла альбом 1978 года "Baltimore". В 80-е годы те редкие релизы, которые выпускались под самыми разными лейблами, включали в основном концертные записи и проходили почти незамеченными публикой, кроме узкого круга ее давних и преданных поклонников.

Имя Нины Саймон неожиданно вынырнуло из небытия в 1987 году, когда одна из ее ранних композиций "My Baby Just Cares for Me", записанная еще в 59-м, прозвучала в рекламном ролике духов "Шанель". А переизданный сингл очутился ни много ни мало - в первой пятерке хитов Великобритании. В 1991 году артистка опубликовала автобиографию "I Put a Spell on You". Книга вышла сначала в Лондоне, затем в Нью-Йорке, через год была переведена на французский и немецкий языки. Новая волна интереса к ее творчеству вспыхнула, когда несколько песен исполнительницы прозвучали в фильме "Point of No Return", главная героиня которого была частично списана с самой Нины Саймон. Возвращение певицы под крыло крупного лейбла состоялось в 1993 году и повлекло за собой появление еще одного альбома нового материала "A Single Woman". Это был последний студийный опыт артистки, в котором она по-прежнему блистала глубоким, проникновенным вокалом, делая основной акцент на грустных песнях о любви и романтических балладах.

До конца 90-х все перемены в жизни Нины Саймон происходили в основном в худшую сторону. Здоровье год за годом становилось все слабее, в 1994 году из-за нервного срыва ей пришлось отменить ряд германских концертов. Она больше не работала в студии, выступала редко, давая по 10-20 концертов в год, и до конца 90-х выпустила только два живых диска, записанных в Ньюпорте и Париже. Когда в 2001 году Нине нужно было выступать в Карнеги Холле, на сцену ее выводили под руки. Последние полтора года она болела и практически не появлялась на публике.

Нина Саймон умерла 21 апреля 2003 года в своем доме на юге Франции, неподалеку от Марселя, где прожила последние восемь лет. Ей было 70 лет.

За свою 40-летнюю карьеру Нина Саймон выпустила 170 студийных и концертных альбомов и синглов, ее песенный каталог насчитывает более 320 композиций. Она остается одной из самых авторитетных эстрадных певиц 20 века. "Нина Саймон опережала свое время, - говорили о ней коллеги, - как первоклассная концертная пианистка, которая великолепно пела, писала талантливые песни и щедро раскрывала свою душу".

Дискография

Little Girl Blue (1957)

Nina Simone and Her Friends (1957)

Jazz as Played in an Exclusive Side Street Club (1958)

My Baby Just Cares for Me (1959)

The Amazing Nina Simone (Colpix, 1959)

Nina Simone at Town Hall (Colpix, 1959)

The Original Nina Simone (1959)

Nina Simone at Newport (Colpix, 1960)

Forbidden Fruit (Colpix, 1961)

Nina at the Village Gate (Colpix, 1962)

*Nina Simone Sings Ellington! (*Colpix, 1963)

Nina Simone at Carnegie Hall (Colpix, 1963)

Nina's Choice (1963)

Folksy Nina (Colpix, 1964)

Nina Simone in Concert (Philips, 1964)

Broadway. Blues. Ballads (Philips, 1964)

I Put a Spell on You (Philips, 1965)

Pastel Blues (Philips, 1965)

Nina Simone with Strings (Colpix, 1966)

Let It All Out (Philips, 1966)

Wild is the Wind (Philips, 1966)

High Priestess of Soul (Philips, 1967)

Nina Simone Sings the Blues (RCA Victor, 1966)

Silk & Soul (RCA Victor, 1967)

'*Nuff Said! (*RCA Victor, 1968)

Nina Simone and Piano (RCA Victor, 1969)

To Love Somebody (RCA Victor, 1969)

Black Gold (RCA Victor, 1970)

Here Comes the Sun (RCA Victor, 1971)

Heart & Soul (1972)

*Emergency Ward! (*RCA Victor, 1973)

It Is Finished (RCA Victor, 1974)

Baltimore (1978)

Fodder on My Wings (Carriere, 1982)

Nina's Back (VPI, 1985)

Let It Be Me (Verve, 1987)

Live & Kickin' (VPI, 1987)

A Single Woman (Electra, 1993)

The Essential Nina Simone" (compilation, RCA, 1993)

The Rising Sun Collection (compilation, Just A Memory Records, 1994)

Live at Ronnie Scott's (Meteor, 1999)

Sugar in my Bowl: The Very Best 1967-1972

Музыканты

[Alvin Schackman](http://74.125.43.102/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.ninasimone.com/alvin.html&prev=/search%3Fq%3Dnina%2Bsimone%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26hs%3DOLm&usg=ALkJrhg8d6_5sfsw_EoLSpCV9f9JY5ovhw) - Музыкальный Руководитель; Guitar & Vibraphone.

[Tony Jones](http://74.125.43.102/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.ninasimone.com/tony.html&prev=/search%3Fq%3Dnina%2Bsimone%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26hs%3DOLm&usg=ALkJrhgqRtSh6IPY0Ahf9a_YdWkAJJ5Zjg) [Тони Джонса](http://74.125.43.102/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.ninasimone.com/tony.html&prev=/search%3Fq%3Dnina%2Bsimone%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26hs%3DOLm&usg=ALkJrhgqRtSh6IPY0Ahf9a_YdWkAJJ5Zjg) – Bass

[Javier Collados](http://74.125.43.102/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.ninasimone.com/Javier.html&prev=/search%3Fq%3Dnina%2Bsimone%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26hs%3DOLm&usg=ALkJrhhFCgvIsgehNGoo_e9Qw--i_obw3A) - Guitar & Keyboards

Leopoldo Fleming - Percussion

Paul Robinson - Drums

Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусства

