

УДК 78.071.2

МИРОВЫЕ МАСТЕРА КОНТРАФАГОТА: СЬЮЗАН НИГРО

Н.С. АНДРИЕВСКАЯ, М.В. ХОЛОДОВА

Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского, 660049, Красноярск, Россий-
ская Федерация

АННОТАЦИЯ. В данной статье освещаются основные вехи творческой биографии выдающегося музыканта-виртуоза с мировым именем Сюзан Нигро, открывшей совершенно новую страницу в истории современного исполнительства на контрафаготе. Во многом благодаря ей контрафагот получил во второй половине XX века почетный статус сольного инструмента, для которого на сегодняшний день композиторами разных стран написаны десятки оригинальных разножанровых сочинений (концерты, рапсодии, сюиты, пьесы и т. д.). В ходе исследования делаются выводы о том, что Сюзан Нигро внесла весомый вклад в популяризацию сольного исполнительства и развитие контрафаготового искусства. Предполагается, что материалы работы позволят сформировать более полное представление о контрафаготе и его роли в современной музыкальной практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контрафагот, Сюзан Нигро, известные контрафаготисты, история исполнительства на духовых инструментах.

WORLD MASTERS OF THE CONTRABASSOON: SUSAN NIGRO

N.S. ANDRIEVSKAYA, M.V. KHOLODOVA

Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts,
Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

ABSTRACT. This article highlights the main milestones of the creative biography of the outstanding virtuoso musician with a world name Susan Nigro, who opened a completely new page in the history of modern performance on counterfeit. Largely thanks to her, counterfeit received in the second half of the 20th century the honorary status of a solo instrument, for which today composers from different countries have written dozens of original multi-genre compositions (concerts, rhapsodies, suites, plays, etc.). The study concludes that Susan Nigro made a significant contribution to the popularization of solo performance and the development of counterfeit art. It is assumed that the materials of this work will form a more complete idea of counterfeit and its role in modern musical practice.

KEYWORDS: Contrabassoon, Susan Nigro, known counterphagotists, the history of performing on wind instruments.

«Имя Сьюзан Нигро – синоним контрафагота;
одно нельзя упоминать без другого»
American Record Guide, 2006 [5]

Контрафагот имеет самобытную, интересную историю, начинающуюся еще в XVII столетии. Несовершенные технические характеристики данного инструмента, нестройность звучания, существенно ограничивающие его возможности, долгое время «отпугивали» композиторов. Поэтому после своего появления он еще почти два века считался своего рода «диковинкой» в составе симфонического оркестра. Важнейший перелом в музыкальной судьбе контрафагота произошел на рубеже XIX–XX столетий, когда общими усилиями европейских мастеров конструкция инструмента была доработана. Это обстоятельство открыло совершенно новую страницу в истории исполнительства на контрафаготе. Его техническое усовершенствование повлекло за собой активизацию интереса композиторов к образно-художественным возможностям инструмента. Они начинают уделять ему все больше внимания и активнее внедряют в партитуры, поручая, помимо туттийных мест, драматургически важные сольные эпизоды. Отметим, что к концу XIX века сложилась и определенная семантика тембра контрафагота, связанная, преимущественно, с образной сферой Зла, потустороннего, inferнального, трагического¹. Однако впоследствии семантические границы использования инструмента расширяются также в комическую сферу² (см. об этом подробнее [1]). Помимо развернутых оркестровых партий, в XX веке из-под пера как зарубежных, так и отечественных композиторов все больше стало появляться оригинальных сольных и ансамблевых сочинений для контрафагота [2].

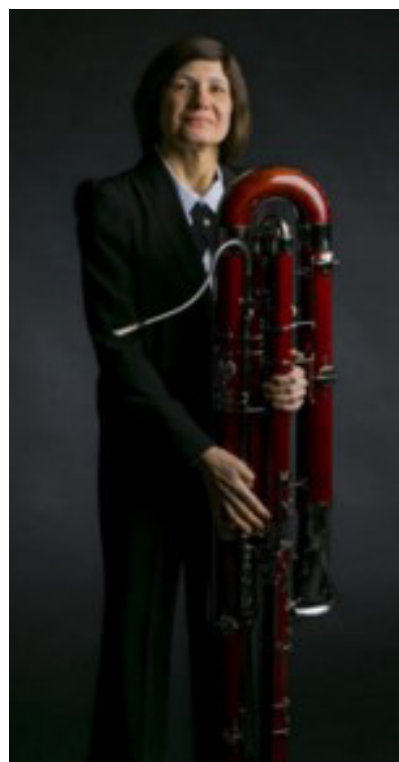

Рисунок 1. Сьюзан Нигро
Источник: <http://www.bigbassoon.com/>

1 В качестве наиболее показательных образцов для подтверждения данного тезиса назовем оркестровое скерцо П. Дюка «Ученик Чародея», марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, 4-ю часть оркестровой сюиты «Красавица и чудовище» М. Равеля.

2 Например, сцена «Переодевание сестер» из балета «Золушка» С.С. Прокофьева.

Свой новый статус – сольного инструмента – контрафагот обрел благодаря выдвижению во второй половине XX столетия талантливых музыкантов-виртуозов, осуществивших своего рода революцию в истории исполнительства на контрафаготе. Безусловно, он и сегодня является преимущественно оркестровым инструментом, однако талантливые исполнители смогли активизировать композиторов, создавших целый ряд оригинальных сольных произведений для контрафагота и ансамблей с его участием. Вместе с тем приходится констатировать тот факт, что несмотря на выросшую популярность контрафагота в современной творческой практике, специальная литература, посвященная деятельности исполнителей с мировым именем, ограничивается разрозненной информацией, размещенной на зарубежных интернет-порталах. Это определяет актуальность и определенную научную значимость темы исследования. Среди музыкантов новейшего времени выделяется фигура Сьюзан Нигро³. В рамках данной статьи эскизно представлен творческий портрет талантливой американской исполнительницы⁴, которая заслужила в профессиональных музыкальных кругах звание «истинного Паганини контрафагота».

Сьюзан Нигро (рисунок 1) родом из Чикаго. Свое знакомство с музыкой Сьюзан начала с флейты в школьном оркестре. Однако через два года, когда она уже играла в молодежном оркестре, девочку пересадили на фагот. С этого момента ее профессиональные предпочтения определились: «Флейта была не моим инструментом, и, признаться честно, я не очень хорошо на ней играла. А вот фагот мне сразу понравился, и когда однажды мне пришлось пересестись на контрафагот (сыграть партию в одном сочинении) – поняла, что теперь я “откопала” свой инструмент» [3]. Впоследствии Сьюзан окончила Северо-Западный университет со степенью бакалавра и магистра, а затем университет Рузвельта, где получила дополнительную

Рисунок 2. Обложка аудиодиска записей С. Нигро
 Источник: <http://www.bigbassoon.com/>

Рисунок 3. Обложка аудиодиска с транскрипциями С. Нигро
 Источник: <http://www.bigbassoon.com/>

³ Назовем еще такие имена, как Грегг Хенегар, Вернер Шульце, Роберт Роннес, Моника Фуччи, Льюис Липник, входящие в международное контрафаготовое «братство».

⁴ Переводы зарубежных источников, составивших основу для материалов статьи, выполнены авторами данной работы.

специализацию на контрафаготе. Её учителями были Берл Лейн, Фердинанд Дель Негро, Уиллард Эллиот, Леонард Шарроу, Шерман Уолт и Уилбур Симпсон. В период обучения Нигро трижды становилась соискателем специальных стипендий для оркестровых музыкантов, учреждаемых Тенглвудским музыкальным центром, поддерживающим талантливых исполнителей [4].

Профессиональная карьера Сьюзан Нигро началась еще со студенческой скамьи, когда онаполнила состав группы фаготов Чикагского симфонического оркестра. Поначалу Сьюзан не планировала сольную карьеру контрафаготиста. В одном из своих интервью она рассказывает, что «просто играла на контрафаготе в оркестре всякий раз, когда это требовалось. Плюс в том, что этом плане у меня не было конкуренции (мало кто хотел тогда иметь дело с контрафаготом). Впервые я исполнила солирующую партию на контрафаготе, когда училась в Северо-Западном университете. Ансамбль духовых инструментов исполнял экспериментальное произведение композитора Х. Бадингса, концерт для фагота, контрафагота и духового ансамбля. Поскольку я была единственной, кто специализировался на контрафаготе, меня пригласили стать участником премьеры концерта. И это заставило меня задуматься о том, что, может быть, я могу сыграть еще что-нибудь на контрафаготе в качестве солирующего инструмента. Но тогда для него просто ничего не было написано, и, чтобы это произошло, потребовалось немало времени и собственных сил» [3]. Этот случай положил начало масштабному переосмыслению роли инструмента в музыкальной практике Сьюзан. Впоследствии она начинает специализироваться в большей степени именно на сольном исполнительстве, став, по ее собственному выражению, *«крестоносцем контрафагота»* [3].

На сегодняшний день Сьюзан Нигро записала и выпустила более двадцати дисков с оригинальными произведениями для контрафагота [5] (рисунок 2), среди которых: «Большой фагот» (1995), «Маленькие мелодии для большого фагота» (1997), «Два контраста» (1999), «Бас соловей» (2001), «Новые мелодии для большого фагота» (2003), «Итальянские мелодии для большого фа-

Рисунок 4. "Northern Hills Bassoon Ensemble", 2016 г.
Источник: <http://www.bigbassoon.com/>

гота» (2005), «Оригинальные мелодии для большого фагота» (2008) и др. Подчеркнем, что многие из них были написаны композиторами специально для исполнительницы, благодаря которой начал формироваться современный сольный и ансамблевый репертуар для контрафагота⁵, что в свою очередь активизировало других инструменталистов сосредоточить творческие силы на контрафаготе. Помимо исполнения оригинальных сочинений, Сьюзан Нигро осуществила ряд ярких транскрипций (рисунок 3) музыки композиторов разных эпох и стилей (Вивальди, Альбини и др.), доказывая, что контрафаготу подвластно все [4].

География ее концертной деятельности чрезвычайно обширна. В разные годы Сьюзан выступала с многочисленными сольными концертами в США и странах Европы (Италия, Австрия, Англия и т. д.), играла в составе известного ансамбля фаготов "Northern Hills Bassoon Ensemble" (рисунок 4). На ежегодных конференциях Международного общества Double Reeds (общество

5 Среди современных репертуарных сочинений назовем также Сонату для контрафагота, Маленькую сюиту для большого фагота, «Эспрессо» для двух контрафаготов Д. Арагона, Вальс для контрафагота А. Николсона, Концерт-воспоминание для контрафагота и струнных Дж. Ваддла, Концерты для контрафагота с оркестром Д. Эбба, Д. Дорффа, Г. Шуллера, М. Томаса, П. Уоддла и др.

«двойных тростников») Сьюзан Нигро уже много лет регулярно представляет свои доклады в виде мастер-классов и практических лекций-демонстраций технических возможностей и «секретов» контрафагота [4].

Блистательную сольную карьеру исполнительница успешно сочетает с плодотворной оркестровой работой, выступая в разные годы в составе таких коллективов, как Чикагский камерный оркестр, Римский фестивальный оркестр, Оркестр Моцартеум в Зальцбурге и др. Симптоматично, что ее творческая деятельность получила общественное признание. В 2003 году Международный биографический центр в Кембридже назвал Сьюзан Нигро «Международным музыкантом года» и включил её биографию в международный музыкальный музей в Лондоне. Сьюзан также является лауреатом международного гранта профессионального развития Pro Musicis, гранта Chicago Park District, обладателем премии Генри Б. Кэбота, в 2007 году она получила награду Леонардо да Винчи от штата Иллинойс за выдающиеся достижения в области исполнительских искусств.

Исполнительница активно популяризирует свой инструмент – помимо десятков сольных концертов и работы в оркестре, она является одним из основателей Чикагского квартета контрафаготов, контрафаготового дуэта (рисунк 5) и уникального коллектива "ContraBand" – вероятно, единственного октета контрафаготов во всем мире [6].

Сегодня Сьюзан Нигро продолжает активно выступать, о чем свидетельствует насыщенный график ее гастролей, играет с различными коллективами и продолжает свое любимое дело – «Я хочу убедить моих слушателей воспринимать контрафагот как сольный инструмент, дать ему шанс быть услышанным <...> Ведь это прекрасный инструмент. У него удивительный тембр, и люди должны его узнать...» [3].

Рисунк 5. Обложка аудиодиска "The 2 contras"
Источник: <http://www.bigbassoon.com/>

В заключение еще раз подчеркнем, что активизация интереса к контрафаготу как сольному инструменту связана с появлением в XX столетии музыкантов-исполнителей высокого профессионального уровня, которые открыли новые технические и выразительно-художественные возможности контрафагота, инициировав пополнение концертного репертуара для этого, когда-то «неуклюжего» инструмента, оригинальными виртуозными опусами. Среди них – Сьюзан Нигро, удивительная женщина, сыгравшая весомую роль в популяризации сольного исполнительства на контрафаготе и развитии контрафаготового искусства в целом. Не без ее участия контрафагот сегодня – частый солист в концертных залах по всему миру, ему посвящают международные практические конференции и фестивали, и все больше музыкантов разных стран выбирают профессиональный путь контрафаготиста.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Андриевская Н.С. Контрафагот в композиторской практике: история и современность // материалы XII Международной научной конференции «Искусство глазами молодых», 30 июня 2020 г. / Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; ред.: Н.В. Перепич. Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2020. С. 41–43.
- 2/ Contrabassoon books // Contrabassoon: интернет-портал. URL: http://www.contrabassoon.org/INCONIS_kontrafagott.htm (дата обращения: 23.01.2021).
- 3/ Contrabassoonist Susan Nigro. A Conversation with Bruce Duffie. URL: <http://www.bruceDuffie.com/nigro4.html> (дата обращения: 23.01.2021).
- 4/ Sue Nigro – Contrabassoon // интернет-портал. URL: <http://www.bigbassoon.com/> (дата обращения: 23.01.2021).
- 5/ Crystal Records – Susan Nigro, Contrabassoon recordings // интернет-портал. URL: <https://www.crystalrecords.com/susannigro.html> (дата обращения: 23.01.2021).
- 5/ Susan Nigro // Contrabassoon: internet-portal. URL: http://www.contrabassoon.org/Susan_Nigro.htm (дата обращения: 23.01.2021).

REFERENCES

- 1/ Andrievskaya, N.S. (2020), "Contrabassoon in composer practice: history and modernity", materialy` XII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferenczii [proceedings of the XII International Scientific Conference Art through the Eyes of the Young], N.V. Perepich (ed.), SGII, Krasnoyarsk, pp. 41–43. (in Russ.)
- 2/ Contrabassoon books, Contrabassoon, Available at: http://www.contrabassoon.org/INCONIS_kontrafagott.htm (Accessed: 23 December 2020). (in Eng.)
- 3/ Contrabassoonist Susan Nigro, A Conversation with Bruce Duffie, Available at: <http://www.bruceDuffie.com/nigro4.html> (Accessed: 23 December 2020). (in Eng.)
- 4/ Sue Nigro – Contrabassoon, Available at: <http://www.bigbassoon.com/>

- bigbassoon.com/ (Accessed: 23 December 2020). (in Eng.)
- 5/ Crystal Records – Susan Nigro, Contrabassoon recordings, Available at: <https://www.crystalrecords.com/susannigro.html>, (Accessed: 23 December 2020). (in Eng.)
- 6/ Susan Nigro, Contrabassoon: internet-portal, Available at: http://www.contrabassoon.org/Susan_Nigro.htm (Accessed: 23 December 2020). (in Eng.)

Сведения об авторах

Андриевская Нина Сергеевна, ассистент-стажер кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского
evskay@yandex.ru
Холодова Мария Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского
holodova-maria@mail.ru

Authors information

Nina S. Andrievskaya, Assistant, Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
evskay@yandex.ru
Maria V. Kholodova, Cand. Sc. (Art Criticism), Associate Professor of History music Department, Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
holodova-maria@mail.ru