КАМИЛЬ СЕН-САНС

Шарль-Ками́ль Сен-Са́нс (фр. Charles-Camille Saint-Saëns) ; 9 октября 1835, Париж — 16 декабря 1921, Алжир; похоронен в Париже) — французский композитор, пианист, органист, дирижёр, музыкальный писатель и общественный деятель, педагог.

«Сен-Санс принадлежит в своем отечестве к небольшому кружку представителей идеи прогресса в музыке.»

П. Чайковский

К. Сен-Санс вошел в историю прежде всего как композитор, пианист, педагог, дирижер. Однако подобными гранями далеко не исчерпывается талант этой поистине универсально одаренной личности. Сен-Санс был также автором книг по философии, литературе, живописи, театру, сочинял стихи и пьесы, писал критические эссе и рисовал карикатуры. Он был избран членом Французского астрономического общества, ибо его познания в физике, астрономии, археологии и истории не уступали эрудиции иных ученых. В своих полемических статьях композитор выступал против ограниченности творческих интересов, догматизма, ратовал за всестороннее изучение художественных вкусов широкой публики. «Вкус публики», — подчеркивал композитор, — «хороший или простой — безразлично, — безгранично драгоценный путеводитель для художника. Будь он гением или талантом, следуя этому вкусу, он сможет создать хорошие произведения».

Камиль Сен-Санс родился в семье, связанной с искусством (отец писал стихи, мать была художницей). Яркое музыкальное дарование композитора проявилось в столь раннем детстве, что составило ему славу «второго Моцарта». С трех лет будущий композитор уже обучался игре на фортепиано, в 5 — начал сочинять музыку, а с десяти выступал как концертирующий пианист. В 1848 г. Сен-Санс поступил в Парижскую консерваторию, которую окончил через 3 года сначала по классу органа, затем по классу композиции. К моменту окончания консерватории Сен-Санс был уже зрелым музыкантом, автором многих сочинений, в т. ч. Первой симфонии, получившей высокую оценку Г. Берлиоза и Ш. Гуно. С 1853 по 1877 гг. Сен-Санс работал в различных соборах Парижа. Его искусство органной импровизации очень быстро снискало всеобщее признание в Европе.

Человек неутомимой энергии, Сен-Санс, однако, не ограничивается лишь игрой на органе и сочинением музыки. Он выступает как пианист и дирижер, редактирует и издает произведения старых мастеров, пишет теоретические труды, становится одним из основателей и педагогов Национального музыкального общества. В 70-х гг. одно за другим появляются сочинения, с восторгом встречаемые современниками. Среди них — симфонические поэмы «Прялка Омфалы» и «Пляска смерти», оперы «Желтая принцесса», «Серебряный колокольчик» и «Самсон и Далила» — одна из вершин творчества композитора.

Оставив работу в соборах, Сен-Санс целиком посвящает себя композиции. При этом он много путешествует по всему миру. Прославленный музыкант был избран членом Института Франции (1881), почетным доктором Кембриджского университета (1893), почетным членом Петербургского отделения РМО (1909). Искусство Сен-Санса всегда находило теплый прием в России, которую композитор неоднократно посещал. Он был дружен с А. Рубинштейном и Ц. Кюи, живо интересовался музыкой М. Глинки, П. Чайковского, композиторов-«кучкистов». Именно Сен-Санс привез из России во Францию клавир «Бориса Годунова» М. Мусоргского.

До конца своих дней Сен-Санс жил полнокровной творческой жизнью: сочинял, не зная усталости, концертировал и путешествовал, записывался на пластинки. Последние концерты 85-летний музыкант дал в августе 1921 г. незадолго до смерти. На протяжении всего творческого пути композитор особенно плодотворно работал в области инструментальных жанров, отводя первое место виртуозным концертным произведениям. Широкую известность приобрели такие сочинения Сен-Санса, как Интродукция и рондо каприччиозо для скрипки с оркестром и Третий скрипичный концерт (посвящены известному скрипачу П. Сарасате), Концерт для виолончели. Эти и другие произведения (Симфония с органом, программные симфонические поэмы, 5 фортепианных концертов) выдвинули Сен-Санса в ряд крупнейших французских композиторов. Он создал 12 опер, из которых наибольшую популярность приобрела «Самсон и Далила», написанная на библейский сюжет. Впервые она была исполнена в Веймаре под управлением Ф. Листа (1877). Музыка оперы пленяет широтой мелодического дыхания, очарованием музыкальной характеристики центрального образа — Далилы. По словам Н. Римского-Корсакова, это сочинение является «идеалом оперной формы».

Искусству Сен-Санса свойственны образы светлой лирики, созерцательности, но, кроме того, и благородная патетика, и настроения радости. Интеллектуальное, логическое начало нередко в его музыке преобладает над эмоциональным. Композитор широко использует в своих сочинениях интонации фольклорных и бытовых жанров. Песенно-декламационный мелос, подвижная ритмика, изящество и разнообразие фактуры, ясность оркестрового колорита, синтез классических и поэмно-романтических принципов формообразования — все эти черты нашли отражение в лучших произведениях Сен-Санса, вписавшего одну из ярких страниц в историю мировой музыкальной культуры.

Прожив долгую жизнь, Сен-Санс работал с ранних лет до конца своих дней, особенно плодотворно в области инструментальных жанров. Круг его интересов широк: выдающийся композитор, пианист, дирижер, остроумный критик-полемист, он интересовался литературой, астрономией, зоологией, ботаникой, много путешествовал, со многими крупными музыкальными деятелями находился в дружеском общении.

Первую симфонию семнадцатилетнего Сен-Санса Берлиоз отметил словами: «Этот юноша знает все, ему не хватает лишь одного — неопытности». Гуно писал, что симфония накладывает на ее автора обязательство «стать великим мастером». Узами тесной дружбы Сен-Санс был связан с Бизе, Делибом и рядом других французских композиторов. Он был инициатором создания «Национального общества».

В 70-х годах Сен-Санс сблизился с Листом, очень ценившим его талант, помогшим постановке оперы «Самсон и Далила» в Веймаре, и навсегда сохранил о Листе благодарную память. Сен-Санс неоднократно бывал в России, дружил с А. Рубинштейном, по предложению последнего написал свой известный Второй фортепианный концерт, живо интересовался музыкой Глинки, Чайковского, кучкистов. Он, в частности, ознакомил французских музыкантов с клавиром «Бориса Годунова» Мусоргского.

Такая богатая впечатлениями и личными встречами жизнь запечатлелась во многих произведениях Сен-Санса — они надолго утвердились на концертной эстраде.

Исключительно одаренный, Сен-Санс виртуозно владел техникой композиторского письма. Он обладал поразительной художественной гибкостью, свободно приноравливался к разным стилям, творческим манерам, воплощал широкий круг образов, тем, сюжетов. Он боролся против сектантской ограниченности творческих группировок, против узости в понимании художественных возможностей музыки и поэтому был врагом какой бы то ни было системы в искусстве.

Этот тезис красной нитью проходит сквозь все критические статьи Сен-Санса, поражающие обилием парадоксов. Автор словно нарочито противоречит себе: «Каждый человек волен менять свои убеждения»,— говорит он. Но это всего лишь прием полемического заострения мысли. Сен-Сансу претит догматизм в любых его проявлениях—будь то преклонение перед классиками или восхваление! модных художественных течений. Он ратует за широту эстетических взглядов.

Но за полемичностью скрывается чувство серьезного беспокойства. «Наша новая европейская цивилизация,— писал он в 1913 году,— движется вперед в антихудожественном направлении». Сен-Санс призывал композиторов лучше знать художественные запросы своей аудитории. «Вкус публики, хороший или плохой,— безразлично,— это драгоценный путеводитель для художника. Будь он гением или талантом,— следуя этому вкусу, он сможет создать хорошие произведения». Сен-Санс предостерегал молодежь от ложных увлечений: «Если вы хотите быть чем-нибудь, оставайтесь французами! Будьте самими собой, принадлежите вашему времени и вашей стране...».

Вопросы национальной определенности и демократизма музыки были остро и своевременно поставлены Сен-Сансом. Но разрешение этих вопросов и в теории и на практике, в творчестве, отмечено у него существенным противоречием: поборник непредвзятых художественных вкусов, красоты и гармоничности стиля как залога доступности музыки, Сен-Санс, стремясь к формальному совершенству, порой пренебрегал содержательностью. Он сам поведал об этом в воспоминаниях о Бизе, где не без горечи писал: «Мы преследовали разные цели — он искал прежде всего страсть и жизнь, а я гонялся за химерой чистоты стиля и совершенством формы».

Погоня за такой «химерой» обедняла сущность творческих исканий Сен-Санса, и нередко в своих произведениях он более скользил по поверхности жизненных явлений, чем вскрывал глубину их противоречий. Тем не менее здоровое отношение к жизни, присущее ему, несмотря на скептицизм, гуманистическое мировоззрение, при великолепном техническом умении, замечательном чувстве стиля и формы, помогло Сен-Сансу создать ряд значительных произведений.

ТВОРЧЕСТВО:

Оперы

«Жёлтая принцесса» (1872), op. 30;

«Серебряный колокольчик» (1877; вторая редакция — 1913);

«Самсон и Далила» (1877), op. 47;

«Этьен Марсель» (1879);

«Генрих VIII» (1883);

«Прозерпина» (1887);

«Асканио» (1890);

«Фринея» (1893);

«Фредегонда» (1895; окончил и оркестровал оперу Эрнеста Гиро);

«Варвары» (1901);

«Елена» (1904; одноактная);

«Предок» (1906);

«Деянира» (1911).

Вокально-симфонические и хоровые произведения

Месса для четырёх солистов, хора, органа и оркестра, op. 4;

«Сцены Горация», op. 10;

Рождественская оратория, op. 12;

«Свадьба Прометея», op. 19;

«Персидская ночь» для солистов, хора и оркестра, op. 26-бис;

18-й псалм, op. 42;

Оратория «Потоп» op. 45;

Реквием, op. 54;

«Лира и арфа» (по поэме Виктора Гюго) для солистов, хора и оркестра, op. 57 (1879);

«Ночной покой» для хора, op. 68 № 1;

«Ночь» для сопрано, женского хора и оркестра, op. 114;

Кантата «Небесный огонь» (текст Армана Сильвестра) для сопрано, хора, оркестра, органа и чтеца, op. 115;

«Лола». Драматические сцены для солистов и оркестра по поэме Стефана Бордеза, op. 116: Прелюдия, Мечта, Соловей, Танго, Заключение;

«Шаги в аллее» для хора, op. 141 № 1;

Ave Maria для хора и органа, op. 145;

Оратория «Земля обетованная» (1913).

Сочинения для оркестра

Симфония № 1 Es-dur, op. 2;

Симфония № 2 a-moll, op. 55;

Симфония № 3 c-moll (с органом), ор. 78 (1886);

Симфонические поэмы

«Прялка Омфалы», ор. 31 (1869);

«Фаэтон», ор. 39;

«Пляска смерти» («Danse macabre»), для облигатной скрипки с оркестром, по поэме Анри Казалиса, ор. 40;

«Юность Геракла», ор. 50;

«Вера», три симфонические картины, ор. 130;

Первая и Третья рапсодии на темы бретонских народных песен, ор. 7-бис;

Музыка к спектаклю «Андромаха» (1903);

Музыка к кинофильму «Убийство герцога Гиза», ор. 128 (1908).

Концерты

Концерты для фортепиано с оркестром

№ 1 ре мажор, Op. 17;

№ 2 соль минор, Op. 22;

№ 3 ми бемоль мажор, Op. 29;

№ 4 до минор, Op. 44;

№ 5 фа мажор, Op. 103 «Египетский»;

Концерты для скрипки с оркестром

№ 1 ля мажор, Op. 20;

№ 2 до мажор, Op. 58;

№ 3 си минор, Op. 61;

Концерты для виолончели с оркестром

№ 1 ля минор, Op. 33;

№ 2 ре минор, Op. 119;

концертная пьеса для валторны с оркестром

Другие сочинения для солирующих инструментов и оркестра

Овернская рапсодия для фортепиано с оркестром, ор. 73 (1884);

Вальс-каприс для фортепиано с оркестром «Свадебный пирог», ор. 76;

Фантазия «Африка» для фортепиано с оркестром, ор. 89;

Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром, ор. 28;

Концертная пьеса для скрипки с оркестром, ор. 67;

Хаванез для скрипки с оркестром, ор. 83;

Андалузский каприс для скрипки с оркестром, ор. 122;

Сюита для виолончели и оркестра, ор. 16-бис;

Аллегро аппассионато для виолончели с оркестром, ор. 43;

«Муза и Поэт» для скрипки и виолончели с оркестром, ор. 132;

Романс для флейты с оркестром, ор. 37;

«Оделетта» для флейты с оркестром, ор. 162;

Тарантелла для флейты и кларнета с оркестром, ор. 6;

Концертштюк для валторны с оркестром f-moll, ор. 94;

Концертная пьеса для арфы с оркестром, ор. 154.

Камерные сочинения

«Карнавал животных» для камерного ансамбля

Два фортепианных трио

Два струнных квартета

Фортепианный квартет

Фортепианный квинтет

Каприс на темы датских и русских песен для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано, ор. 79;

Септет для трубы, струнного квинтета и фортепиано, ор. 65;

Две сонаты для скрипки и фортепиано;

Колыбельная для скрипки и фортепиано, ор. 38;

Триптих для скрипки и фортепиано, ор. 136;

Две элегии для скрипки и фортепиано, ор. 143 и ор. 160;

«Ария часов с маятником» для скрипки и фортепиано;

Фантазия для скрипки и арфы, ор. 124;

Две сонаты для виолончели и фортепиано;

Сюита для виолончели и фортепиано, ор. 16 (существует и в оркестровой версии);

Аллегро аппассионато для виолончели и фортепиано, ор. 43 (существует и в оркестровой версии);

Романс для виолончели и фортепиано, ор. 51;

Сафическая песнь для виолончели и фортепиано, ор. 91;

Соната для гобоя и ф-п. (ор.166);

Соната для кларнета и ф-п. (ор. 167);

Соната для фагота и ф-п. (ор. 168).

Многочисленные сочинения для фортепиано соло

Сочинения для органа