Автор – Хлевной Алексей Николаевич, студент 3 курса специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство»

Научный руководитель – Петрова Елена Владимировна, преподаватель КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

Многогранность Камиля Сен-Санса

Камиль Сен-Санс — известный композитор эпохи романтизма, сочинивший оперы и симфонические поэмы, не утратившие популярности до сегодняшнего дня: «Самсон и Далила», «Пляска смерти», «Интродукция и рондо каприччиозо» и многие другие шедевры. Его вклад в развитие музыки очень велик. Наследие, оставленное композитором, послужило в своем роде хрестоматией для многих состоявшихся музыкантов.

Шарль-Камиль Сен-Санс родился в столице Франции 9 декабря 1835 года. Мальчик стал единственным ребенком в семье, в которой папа работал в правительстве Франции, а мама была домохозяйкой и заботилась о воспитании сына. При рождении врачи считали, что ребёнок скоропостижно скончается. Подобное от последователей Гиппократа в свою сторону композитор услышит ещё не раз, что не помешает прожить ему довольно долгую жизнь. Когда он потерял отца в раннем возрасте, ему пришлось ненадолго переехать в Корбейль, недалеко от Парижа, где за ним ухаживала няня с медицинским образованием. К счастью, женщина была неравнодушна к мальчику, и отсутствие матери рядом он перенес легко. Когда К. Сен-Санса привезли обратно в Париж, его воспитанием занялись мама и бабушка, которая обнаружила музыкальный талант во внуке и научила его играть на пианино. Будучи совсем ребёнком, он начал занятия с композитором Камилем Стамати, который развил гибкость его рук и повысил ловкость пальцев. Таланты К. Сен-Санса, сочетающиеся с быстрым освоением техники игры производили сильное впечатление на окружающих – уже в раннем возрасте будущий композитор демонстрировал успехи. В пять лет он начал выступать перед маленькой аудиторией, а в 1845 году выступил на сцене «Salle Pleyel», исполнив произведения Моцарта и Бетховена. Желание композитора всецело посвятить себя музыке не имело границ, перспектива получения должного образования от мастеров своего дела крайне манила юное дарование. Его мечта сбылась, и в 1848 году он успешно сдал экзамены на курсе органа под руководством Франсуа Бенуа и Фроманталя Галеви. Во время учебы К. Сен-Санс выделялся своими творческими способностями среди своих сверстников и успешно впитывал новые знания. Помимо занятий музыкой его любимыми предметами были археология и астрономия, и даже взрослым мужчиной он продолжал интересоваться этими областями [1].

Прожив долгую жизнь, К. Сен-Санс работал с ранних лет до конца своих дней. Выдающийся композитор, пианист, дирижер, остроумный критик-полемист, путешественник, жадно изучающий литературу, астрономию, зоологию, ботанику, со многими крупными музыкальными деятелями находившийся в дружеском общении, Шарль-Камиль Сен-Санс был виртуозом даже не столько в смысле музицирования, сколько в смысле самой жизни как действа. До конца своих дней К. Сен-Санс сочинял, не зная усталости и концертировал. Последние концерты 85-летний музыкант дал в августе 1921 г. незадолго до смерти. На протяжении всего творческого пути К. Сен-Санс оставался верным себе и по праву заслужил звание гениального композитора.

Композитор К. Сен-Санс запомнился современникам как автор музыки элегантной и технически безупречной, но иногда сухой, лишенной вдохновения и эмоций. Его произведения отличаются логикой и чистотой, отточенными, профессиональными и никогда не чрезмерными. Труды К. Сен-Санса имеют двойственный характер. С одной стороны они являются наследием настоящей классической музыки, а с другой стороны среди критиков того времени бытовало изречение, что его музыка относительно «легка». Многие из ныне живущих, кто не имеет специального музыкального образования и особой осведомлённости о творчестве автора, услышав некоторые из его работ относят их к киномузыке прошлого столетия. В этом и скрыт гений композитора, умение чувствовать эту тонкую грань между предпочтений музыкальных «гурманов» и обывателей. Успешное использование данного навыка, логичность и выверенность, в совокупности с тягой к экспериментированию делает творчество К. Сен-Санса доступным как любителям, так и ценителям музыкального искусства [2].

Конечно, сейчас в среде музыковедов вряд ли найдутся те, кто назовёт творчество великого автора «лёгким». Его концерты и многие из его произведений камерной музыки технически сложны и требуют навыков виртуоза. Более поздние произведения камерной музыки, такие как вторая соната для скрипки, вторая соната для виолончели и второе фортепианное трио, менее доступны слушателю, чем более ранние произведения в той же форме. Они были сочинены и исполнены, когда популярность самого автора уже падал. Данные произведения демонстрируют готовность композитора работать с более прогрессивным музыкальным языком и отказаться от лиризма и очарования, свойственного тому времени, ради более глубокого выражения.

К. Сен-Санса считали мастером – традиционалистом в сфере композиции. Его композиторская техника, владение контрапунктом, полифонией, гармонией, формами и жанрами ставились в пример современникам и последующим поколениям. При том, что в моде была идея сквозного развития музыки (Вагнеризм и лейтмотивика), Сен-Санс упорно от неё отходил, стараясь писать в более классических формах. Его любовь к музыке И.С. Баха, привитая ещё в юности его учителем, органистом Александром Боэли, стала во многом основополагающей для его творческих поисков, но помимо музыки Баха, К. Сен-Санс, по словам современников, великолепно знал музыку Рамо, Генделя, Моцарта, Гайдна, что также показывает его «начитанность» в плане формы старых мастеров. К. Сен-Санс также любил транскрипции. Конечно, он не сделал их столько, сколько сделал основоположник жанра Ф. Лист, но о тех, что имеются можно смело сказать, что данные работы крайне профессиональны и чётко выверены, например, увертюра из кантаты BWV 29 И. С. Баха в переложении для фортепиано. Гениального автора поистине можно назвать художником – новатором. В его произведениях встречаются такие размеры как 5/8 и 7/4 [3]. Конечно, дух поиска нового звучания, пересмотр устоявшихся музыкальных правил и законов свойственен тому времени, однако не каждому удавалось выходить за прежние рамки столь изящно и со вкусом так, как это делал К. Сен-Санс. Его мелодии, как уже было упомянуто ранее, многими музыковедами описываются как крайне лаконичные, понятные и при этом умещающиеся в несколько тактов, однако это далеко не всегда так. Всё-таки К. Сен-Санс – выдающийся композитор эпохи позднего романтизма. А там было уже очень много всего: и эксперименты со звучанием и формами, и с мелодиями, и с жанрами. К. Сен-Санс тем и хорош, у него есть всё. Поэтому он так и знаменит.

Естественно, говоря о творчестве великого композитора нельзя не остановится более подробно на главном «хите», а именно в дальнейшем речь пойдёт о симфонической поэме – «Пляска смерти». Первоначальный импульс к созданию главной темы произведения К. Сен-Санс получил после ознакомления с работой известного парижского врача и поэта Анри Казалиса. Она называлась «Égalité-Fraternité» («Равенство и братство») и представляла собой одну из вариаций на традиционный средневековый сюжет «Dance Macabre» («Пляска смерти») в жанре политической сатиры на идеалы Парижской коммуны. Главный революционный лозунг провозглашает в этой поэме сама смерть, заставляя плясать в паре благородную маркизу и простого извозчика. Прообразом готового произведения стала песня, написанная в 1872 году К. Сен-Сансом на слова Казалиса и посвящённая в знак благодарности художнику Гюставу Жаке, который однажды написал портрет К. Сен-Санса. Немного позже композитор понял, что и тема стихотворения, и мелодия песни заслуживают гораздо большего, и спустя два года сделал из этого симфоническую поэму со всеми «ухищрениями злобы», как говорил М.И. Глинка, то есть с разнообразными и тщательно подготовленными музыкальными эффектами [4]. В "Пляске смерти" К. Сен-Санса прослеживается влияние одного знаменитого автора, написавшего "Фантастическую симфонию", особенно в использовании хоровода с фугой. Однако произведение композитора отличается от детища Г. Берлиоза своей яркостью, краткостью, идеальной формой и четкой графикой вальсового ритма. Также присутствуют новшества и в сфере создания музыкального образа. Так для передачи стука костей, композитор ввел в оркестр невиданный ещё тогда ксилофон. «Пляска смерти» беспощадно интригует наивного слушателя. Она удерживает наше внимание с первого до последнего звука — от «двенадцати ударов часов» в начале до «крика петуха» в конце. Это настоящий театр, где у каждого инструмента свой образ и своя маска. В центре внимания находится Смерть, играющая непривычным и агрессивным образом на специально «неправильно» настроенной скрипке. Её звуки режут слух, арфа передает звук курантов, другие струнные — завывания холодного ветра и жуткий полет призраков, громкие литавры — ужас адской тьмы, а гобой завершает мрачную картину своим ярким, местами будто «кричащим» звучанием. В произведении К. Сен-Санса фантазия уносит нас далеко за пределы поэтического сюжета, наполняя ее различными, леденящими душу, деталями. При этом сам К. Сен-Санс, как хороший хирург, досконально знающий свое дело, не вовлекается эмоционально в этот процесс [5]. Во всем ощущается точный расчет и легкая ирония трезвого ума. Поэтому, как бы ни была пугающе достоверна вся эта звуковая живопись, парадоксальным образом целое выглядит очень гармонично, привлекательно и, как выразился П.И. Чайковский, «соблазнительно-красиво».

К. Сен-Санс оказал огромное влияние на развитие музыкального творчества в целом. Будучи новатором, он, несмотря на критику, сумел покорить сердца как далёких, так и близких к миру музыки людей, смог привлечь внимание тех, кто не особо интересовался музыкой и при этом, остался честным с самим собой в запечатлении собственных чувств и переживаний на нотном стане. Труды великого композитора оказали огромное влияние на развитие мировой музыки и останутся навсегда вписанными в страницы мирового творческого наследия.

Список используемых источников

1. Биография Камиля Сен-Санса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/saint.html>. Дата обращения 7.04.2024
2. Камиль Сен-Санс — известный композитор эпохи романтизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biographe.ru/uchenie/kamil-sen-sans/>. Дата обращения 16.04.2024
3. Особенности творчества К. Сен-Санса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://musicality.fandom.com/wiki/Camille_Saint-Saens](https://musicality.fandom.com/wiki/Camille_Saint-Saens%20Дата%20обращения%200.05.2024). Дата обращения 04.05.2024
4. История создания симфонической поэмы «Пляска смерти» К. Сен-Санса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/sm_saint_macabre.html>. Дата обращения 21.05.2024
5. Характерные особенности произведения «Пляска смерти» К. Сен-Санса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://dzen.ru/a/Y9TJ9-y1dlk8xTnz](https://dzen.ru/a/Y9TJ9-y1dlk8xTnz%20Дата%20обращения%205.05.2024) . Дата обращения 30.05.2024