

190 лет со дня рождения Шарль - Камиля Сен - Санса

французского композитора, пианиста, органиста, дирижера, музыкального писателя и общественного деятеля

(9 октября 1835г. - 16 декабря 1921г.)

9 октября 1835 года в Париже родился один из величайших французских музыкантов – Камиль Сен-Санс.

Он происходил из семьи людей искусства. С раннего детства Камиля сопровождала слава «второго Моцарта» - так рано проявилось его яркое музыкальное дарование. Уже в трехлетнем возрасте он обучался игре на фортепиано, уже в пять лет начал сочинять музыку, а в десять лет впервые вышел на концертную сцену.

Когда Сен-Сансу было тринадцать лет, он поступил в Парижскую консерваторию, которую успешно окончил через три года по классам композиции и органа. Консерваторский курс Сен-Санс завершил уже зрелым музыкантом, автором многих сочинений. Вот что писали о Первой симфонии семнадцатилетнего Сен-Санса два признанных мэтра французской музыки. Берлиоз: «Этот юноша знает все, ему не хватает лишь одного — неопытности». Гуно : «Симфония накладывает на ее автора обязательство стать великим мастером». От симфонии пришли в восторг Россини и Лист (с которым Сен-Санс сблизился позднее, в 70-х годах, и который помог постановке оперы «Самсон и Далила» в Веймаре. В партитуре симфонии присутствовали военные фанфары и обширная ударная группа, что полностью отождествляло настроение публики тех времен. Именно тогда к власти пришел Наполеон III, и Франция стала «подниматься с колен».

С 1853 по 1877 гг. Сен-Санс работал в различных соборах Парижа. Его искусство органной импровизации очень быстро снискало всеобщее признание в Европе. Известный французский органист Шарль Видор говорил, что от органной игры Сен-Санса пришли бы в восторг и Бах, и Моцарт, и Мендельсон. Музыкант достиг такой вершины мастерства, что исполнение на органе написанной пьесы ничем не отличалось от импровизированной. Сен-Санс гениально играл прелюдии, фуги, импровизации, фантазии, отдельные пьесы.

В 1864 году Сен-Санс стал участником Римской премии. Никто не сомневался в том, что она достанется ему, уже всемирно признанному композитору. Но

премия досталась молодому таланту, совсем не ожидавшему своей победы. Однако в итоге победитель Римской премии – Виктор Зиг (говорит вам что-то это имя?) так и не смог построить музыкальную карьеру, и эта награда стала самым большим его достижением.

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.

Сен-Санс самоотверженно сражался во время франко-прусской войны. Курьезный факт: композитор рассказывал, что во время ожесточенных битв не ощущал паники, наступающей его во время выступлений перед зрителями.

Узами тесной дружбы Сен-Санс был связан с Бизе, Делибом и рядом других французских композиторов. 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. В 1875 г. Общество музыкантов из России приглашает композитора выступить в Санкт-Петербурге. В Северной столице Сен-Санс знакомится с Н. Рубинштейном и П. Чайковским.

На протяжении всего творческого пути композитор особенно плодотворно работал в области инструментальных жанров, отдавая 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, 5 фортепианных концертов, программные симфонические поэмы выдвинули Сен-Санса в ряд крупнейших французских композиторов. В их числе популярнейшая "Пляска смерти":

Особняком стоит «Карнавал животных», написанный композитором в феврале 1886 года во время отдыха в Австрии. Это единственное юмористическое сочинение композитора.

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.

Благодаря своему гениальному дару Сен-Санс виртуозно владел техникой композиторского письма. Он обладал поразительной художественной гибкостью, свободно принаравливался к разным стилям, творческим манерам, воплощал широкий круг образов, тем, сюжетов. Будучи превосходным музыкальным критиком, 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.

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. Его познания в физике, археологии и истории не уступали эрудиции иных ученых. В астрономии он вообще разбирался как эксперт: был избран членом Французского астрономического общества и участвовал в научных симпозиумах.

Искусству Сен-Санса свойственны образы светлой лирики, созерцательности, но, кроме того, и благородная патетика, и настроения радости. Интеллектуальное начало нередко в его музыке преобладает над эмоциональным. На это сетовал и сам композитор, говоря, что из-за своей якобы рассудочности немало потерял в содержательности музыки.

Впрочем, сама его музыка во многом опровергает это суждение. 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 романтических принципов формообразования — все эти черты нашли отражение в лучших произведениях Сен-Санса, вписавшего одну из ярких страниц в историю мировой музыкальной культуры.

Ромен Роллан в книге «Музыканты наших дней» писал: «На долю Сен-Санса выпала весьма редкая честь — увидеть себя в положении классика ещё при жизни. Его имя, долгое время не признаваемое, завоевало себе всеобщее уважение как в силу благородства его личности, так и в силу совершенства его искусства».