

Предисловие

Камерно-вокальная музыка Камиля Сен-Санса (1835–1921) — абсолютно неизведанная область его наследия. А вместе с тем к романсам и песням композитор обращался на протяжении всего творческого пути. Изпод его пера вышло более 150 камерно-вокальных сочинений на собственные тексты (8) и стихи В. Гюго, Ш. Лекока, Ж. Барбье и др. Большая часть песен написана для голоса и фортепиано, некоторые — «Рассвет над Нилом» (1898) и «Гимн миру» (1919) — были созданы для голоса и оркестра.

В отличие от своих современников Г. Форе и Ж. Массне, Сен-Санс редко обращался к вокальному циклу, написав всего два — «Персидские песни» соч. 26 на слова А. Рено (1870) и «Красный пепел» соч. 146 на слова Ж. Доккуа, посвященный Форе (1914).

Наряду с Ш. Гуно, Ж. Бизе, Л. Делибом, Массне и другими французскими композиторами, Сен-Санс разрабатывал новый тип романса. Обновленный жанр рассчитан на большую аудиторию, а не на салонное исполнение. Относительно вокальных сочинений композитор часто применяет термин «*mélodie*». Многие его вокальные опусы открывают новые грани творчества Сен-Санса — такие, как яркое изобразительное чутье и дар карикатуры.

Его первое обращение к вокальным жанрам состоялось в 1852 году и связано с творчеством почитаемого им Виктора Гюго. В романсах «Бой короля Жана» и «Мечтания» намечаются характерные для последующего творчества Сен-Санса черты — напевная декламация, «лаконичная изобразительность»¹ фортепианного аккомпанемента.

К 1854–1855 годам относится появление ряда романсов, в их числе — «Ожидание» и «Колокол» на слова Гюго, «Лунный свет» на стихи К. Мендеса.

«Колокол» — романс, в котором на первый план выходит изобразительное начало фортепианной партии. Драматургия вокальной миниатюры строится «от глухих колыханий к раскатам, затем затухающим»². В «Лунном свете» картина вечернего пейзажа воплощена традиционными для романтизма средствами — через густую и вязкую фактуру сопровождения.

В романсе «Утро» на слова Гюго (1864) красочно передана пейзажность сюжетного образа — средствами фортепианной выразительности воссозданы «и звонкие переливы и глухие отголоски пробуждающейся утром жизни»³. Как отмечает Ю. А. Кремлев, романс «не искупает холодности музыки, лишенной подлинного лиризма природы». А вместе с тем в единообразии фортепианной партии и вокальной мелодии кроется особая прелесть — медитативность пейзажных образов создает атмосферу отрешенности от внешнего мира, истинной связи и единения с природой.

¹ Кремлев, Ю. А. Камиль Сен-Санс. М. : Сов. композитор, 1970. с. 33.

² Кремлев, с. 34.

³ Кремлев, с. 51.

В 1867 году было создано несколько романсов, в числе которых — и один из самых исполняемых «Песнь уходящих в море» на слова Гюго. Романс отличается редким для почерка Сен-Санса драматическим характером и рельефно прописанной звукописью разбушевавшегося моря. Романс силой своего драматизма не похож ни на один другой вокальный опус композитора, натуре которого была свойственна уравновешенность и рациональное начало.

В 1862 году был написан романс «Вечер на море» на слова Гюго, в котором Сен-Санс предпринял одну из первых попыток к созданию «пластичной кантилены»¹. Музыка опуса не лишена скованности и монотонного движения как в инструментальной, так и в вокальной партии, но обаятельна и пленительна.

Романс «Желание Востока», написанный на собственный текст, позднее вошел в материал оперы «Желтая принцесса». Ориентальная тема, к слову, широко представлена в творчестве Сен-Санса. Восточным гипнотизмом пронизаны «Алжирская сюита» для оркестра, фантазия «Африка», Концерт для фортепиано с оркестром № 5, опера «Самсон и Далила».

Искусство Сен-Санса отличает «спокойствие в пылу вдохновения, благоразумие в фантазии, неизменное самообладание в суждениях, несмотря на волнующие его эмоции» (Шарль Гуно)². Сен-Санс написал свою первую «mélodie» в пятилетнем возрасте в 1841 году, последнюю — в мае 1921 года. В более чем 150 вокальных опусах нашли отражение его разносторонние интересы относительно поэтических предпочтений и воплощаемых сюжетов. В них показательно проиллюстрированы эксперименты Сен-Санса с гармонией и вокалом, любовь к французскому языку и превосходное знание поэзии.

Е. Ильянова

¹ Кремлев, с. 48.

² цит. по Шнеерсон, Г. М. Французская музыка XX век. М. : Музыка, 1970. С. 33.

L'Attente

Expectation | Ожидание

Lyrics by V. Hugo

сл. В. Гюго

Allegro agitato

p agitato

marcato

Ci-gogne aux viel-les tours fi - dè - le, oh! vole! et

monte à ti - re - d'ai - le de l'eg-lise à la ci-ta - del - le, du

haut clo-cher au grand don-jon. Vieux

marcato

ai - gle mon-te de ton ai - re

á la mon - ta - gne cen - te - nai -

- re que blan - chit l'hi - ver é - ter - nel. Et

toi qu'en ta cou - che in - qui - è - te ja - mais l'au - be ne vit mu -

- et - te, mon - te, mon - te vi - ve al - ou - et - te, Vive al - ou -

-et - te monte au ciell!_____

f

Et main-te -

dim.

p

- nant,_____ du haut de l'ar - bre, des flè - ches de la tour de

mar - bre, du grand mont du ciel en - flam - mé

A l'ho - ri - zon, par - mi la bru - me, voy-ez

f
vous flot - ter u - ne plu - me, et cou-

f *dim.* *p*

-rir un che-val qui fu - me, et re-ve - nir mon bien - ai-

cresc. poco a poco
-mé et re - ve - nir

cresc. poco a poco

— mon bien — ai — mé, —

— mon bien — ai — mé, — mon bien — ai —

-mé?

dim. poco a poco

p

pp

Le matin

The Morning | Утро

Lyrics by V. Hugo
сл. В. Гюго

Andante *pp*

L'au-ro - re s'al - lu - me, L'om -

pp una corda

-bre é-pais-se fuit; Le rê - ve et la

bru - me Vont où va la nuit; Pau -

- piè - res et ro - ses S'ouv - rent de - mi - clo - ses;

poco cresc.

Du ré - veil des cho - ses On en - tend le

poco cresc.

bruit;

Du ré - veil des

m.g.

mf *pp*

cho - ses On en - tend le bruit.

mf *pp* *ppp*

First system of the musical score, featuring a vocal line and piano accompaniment in E major. The piano part includes a triplet in the right hand and a descending line in the left hand.

un poco animato

Second system of the musical score, with lyrics "Tout chan - te et mur - mu - re, Tout parle à la fois,". The piano accompaniment features chords and a triplet marked "sempre".

Third system of the musical score, with lyrics "Fu mée et ver-du - re, Les nids et les". The piano accompaniment includes a triplet marked "sempre pp".

Fourth system of the musical score, with lyrics "toits; Le vent parle aux chê-nes, L'eau parle aux fon-". The piano accompaniment features triplets and chords, with an "8va" marking.

-tai- nes; Tou - tes les ha - lei- nes De -

- vien - nent des voix. Tou-tes les_ ha -

- lei - - nes De vien - nent des voix. 8va-----1

poco a poco più animato

cresc.

Tout rep-rend son â-me, l'en-fant

cresc.

son ho-chet, Le foy-er sa flam-me, Le luth

più cresc.

son ar-chet; Fo-lie ou de-

più cresc.

-men-ce, Dans le monde im-men-se,

f

Cha - cun re - com - men - ce

Ce qu'il é bau - chait.

Quasi allegro moderato

Qu'on

p

pense ou qu'on ai - me, Sans

cesse a - gi - té, Vers

poco cresc.

un but su - prê - me, Tout

poco cresc.

vole em - por - té; L'es -

cresc.

cresc.

-quif cherche un mô - - le. L'a -

dim. *p*

- beille un vieux sau - - - le,

dim. *p*

poco a poco rit.

La bous - sole un pô - - le,

Moi, la vé - ri - té.

Lento *p*

Moi, la vé - ri - té!

pp *ad lib.* *ppp*

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru