Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных»

«На долю Сен-Санса, – писал Ромен Роллан, – выпала весьма редкая честь – увидеть себя в положении классика ещё при жизни». А начиналась его жизнь не хуже, чем у Моцарта. Родившись в 1835 году в семье «страстных музыкантов», Камиль стал заниматься музыкой с двух лет, в шесть уже сочинял, а в десять играл в концертных залах Парижа, исполняя все сонаты Бетховена. Далее Сен-Санс, «проникнутый Бахом и Генделем», с истинно французской легкостью и изяществом освоил премудрости музыкальной и других наук.

Знаменитый пианист, органист (по мнению Листа, крупнейший в мире), дирижер, композитор, освоивший все возможные стили и жанры (от мессы до комической оперы), критик, исследователь музыки и театра, ученый-любитель, поэт, педагог (среди его учеников – Габриель Форе) – это все он, Камиль Сен-Санс, ему интересно попробовать все. «Муки творчества» – это не о нем. Он за все берется «с одинаковым здравым смыслом и неоспоримой легкостью» и утверждает: «Я создаю музыку, как яблоня рождает яблоки». Даже серьезные библейские сюжеты в его музыке приобретают изящество, опера «Самсон и Далила» тому подтверждение: завораживающая красотой музыка по сей день не сходит с оперных подмостков.

Ему было легко творить, но жизнь не уставала подбрасывать новые «темы для размышлений». В разное время публика относилась к нему по-разному (а он старался не зависеть от её мнения), драматично складывалась личная жизнь. Сен-Санс во всем придерживался любимого правила: «избегать всякого преувеличения, сохранять невредимым свое интеллектуальное здоровье». «Он свободен от любой системы», – говорил о нем Гуно, а Роллан продолжал: «…быть может – слишком свободен. Порой кажется, будто он не знает, что делать со своей свободой». Многочисленные путешествия, бурная деятельность не давали ответа, а чаще приносили лишь «горькое чувство тщеты всего земного… болезненную усталость» (Роллан). Но что никогда не оставляло француза Сен-Санса, так это улыбка, «вольтеровская ирония» по отношению ко всему (даже к уходу из жизни, вспомним его знаменитую «Пляску смерти»).

Идея шуточного произведения под названием «Карнавал животных» возникла у Сен-Санса в начале 60-х годов – молодой профессор школы Нидермейера обещал его своим ученикам. Однако обещание это Сен-Санс выполнил спустя 20 с лишним лет. В феврале 1886 года прославленный композитор и пианист, утомленный гастрольной поездкой по Германии, уединился в маленьком австрийском местечке и за несколько дней написал «Карнавал животных».

Это был сюрприз, адресованный превосходному французскому виолончелисту Лебуку, – ему предстояло выступить в карнавальном концерте. Сыгранный им № 13 из «Карнавала животных» под названием «Лебедь» принес шумную славу как исполнителю, так и композитору. На протяжении ста лет «Лебедь» остается популярнейшей пьесой Сен-Санса. Сделаны его переложения чуть ли не для всех существующих инструментов, вокальные обработки «Лебедь над водой», «Озеро грез» и даже «Мать Кабрини, святая XX века». Наиболее известен балетный номер «Умирающий лебедь», сочиненный на эту музыку знаменитым русским хореографом Михаилом Фокиным для Анны Павловой, одной из лучших балерин начала XX столетия.

Премьера «Карнавала животных», по одним источникам, состоялась в Париже сразу же после написания, 9 марта 1886 года, в узком кругу. По другим сведениям, он прозвучал еще в феврале, в парижском зале Вивьен, а затем – в «Обществе трубы», основанном для исполнения камерной музыки, членом которого был и Сен-Санс. 2 апреля того же года состоялся специальный показ «Карнавала животных» в салоне прославленной певицы Полины Виардо для Ф. Листа, посетившего Париж незадолго до смерти. Но издавать данную сюиту К. Сен-Санс желанием не горел, кроме, разве что, «Лебедя». Лишь в завещании, отказывая в праве публикации всех неизданных сочинений, Сен-Санс сделал исключение для «Карнавала животных», который и вышел в свет вскоре после смерти композитора, в 1922 году.

«Карнавал» – произведение юмористическое, даже пародия. Юмор и ирония сквозят даже в авторском определении жанра – большая зоологическая фантазия. Состав небольшого оркестра «Карнавала животных» включает: флейту, флейту-пикколо, кларнет, ксилофон, стеклянную гармонику, 2 фортепиано, струнные (2 скрипки, альт, виолончель, контрабас). Трактовка инструментов многообразна. Два фортепиано, например, выступают то как концертно-виртуозные, то как скромно аккомпанирующие. В числе солирующих – не только две скрипки, виолончель, флейта и кларнет, но и – неожиданно – контрабас. Каждая из пяти партий струнных представлена одним исполнителем. Инструментальный состав во всех пьесах оригинален и почти не повторяется. 14 номеров очень невелики (в самом коротком 20 тактов) и чередуются по принципу контраста.

Музыка

№ 1, «Интродукция и королевский марш льва», состоит из двух разделов. Первый сразу же настраивает на комический лад: струнные словно с трудом раскачиваются перед расходящимся фортепианным глиссандо по всей клавиатуре. Во втором разделе собраны самые тривиальные маршевые обороты, ритмические и мелодические. Гармония не меняется на протяжении многих тактов, а примитивная тема струнных в унисон неоднократно повторяется. Зато в середине в стремительных октавах рояля и хроматических пассажах виолончели и контрабаса слышатся настоящие раскаты львиного рыка.

«Королевский марш льва» – торжественный выход царя зверей. Ах, как он любуется собой и своей внушительной поступью, оглашая окрестности грозным рычанием («рычит» фортепиано)!

№ 2, «Курицы и петухи», строится на звукоподражании, излюбленном еще французскими клавесинистами конца XVII – первой половины XVIII веков. Но если Рамо кудахтанье своей «Курицы» передал средствами клавесина, то у Сен-Санса перекликаются фортепиано (пианист играет одной правой рукой) и две скрипки, к которым позднее присоединяются альт и кларнет.

В № 3, предстают «Куланы – животные быстрые». Это технический этюд для двух солирующих фортепиано в стремительном темпе Presto furioso (неистово).

№ 4, «Черепахи», контрастен предыдущему. На редкость медлительные животные охарактеризованы одним из самых залихватских танцев, возникших в Париже в середине XIX века: в темпе величественного анданте струнный квинтет под фортепианный аккомпанемент интонирует канкан из оперетты Оффенбаха «Орфей в аду».

№ 5, «Слон», использует сходный пародийный прием. Здесь фортепиано сопровождает соло контрабаса: самый низкий инструмент оркестра, тяжеловесный и малоподвижный, играет вальс в темпе Allegretto pomposo (пышно, торжественно). При этом в центре возникает вальсовая мелодия из «Балета сильфов» – контрабас изображает духов воздуха, навевающих волшебные сны герою «Осуждения Фауста» Берлиоза.

В № 6, «Кенгуру», прыжки экзотических австралийских животных переданы аккордами стаккато словно соревнующихся друг с другом двух солирующих фортепиано.

№ 7, «Аквариум», рисует безмолвный подводный мир, изящные движения рыбок. Плавно струятся переливающиеся пассажи двух фортепиано, звучащих на левой педали; тихо повторяются отрывистые звуки стеклянной гармоники, флейты, струнных (без контрабаса) с сурдинами.

№ 8, «Персонаж с длинными ушами», почти так же краток, как № 6. Но теперь вместо двух фортепиано звучат две скрипки, и их скачки на огромные интервалы в свободном темпе подражают крику осла.

№ 9, «Кукушка в глубине леса», вновь основан на звукоподражании, но совершенно иного склада. Кукует кларнет, расположенный за кулисами, а притихший лес воплощен в красочных аккордах двух фортепиано, приглушенно звучащих на левой педали.

В № 10, «Птичнике», солирует другой деревянный инструмент – флейта, словно исполняющая виртуозный концерт в сопровождении струнных. Ее грациозный щебет сливается с звонкими трелями двух фортепиано.

№ 11, «Пианисты», представляет еще один вид упрямых и довольно тупых животных. Одновременно, это камешек в огород некоторых коллег, упирающих на зубрежку гамм, без всякой «человеческой» мысли. Они усердно и громко повторяют гаммы в 4 руки, а в конце трудятся над упражнением в терциях. Квинтет струнных всячески поддерживает их старания. В примечании к партитуре французские издатели поясняют, что исполнители должны имитировать неловкую игру начинающего.

№ 12, «Ископаемые», еще одна музыкальная пародия в темпе Allegro ridicolo (смехотворно). Название имеет в виду не останки доисторических животных, а допотопные, вымершие образцы вокального искусства. В загробный мир вводит тема «Пляски смерти» самого Сен-Санса в характерном тембре ксилофона, хотя и в другом размере. Два фортепиано излагают мотивы старинных французских песен «Ах, скажу вам, мама» и «При свете луны». Их древность подчеркнута сложными полифоническими приемами. Последним ископаемым оказывается Розина из «Севильского цирюльника» Россини – кларнет имитирует сверкающие колоратуры ее каватины.

№ 13, «Лебедь», единственный серьезный номер в этой комической сюите рисует светлый идеал. В удивительной по красоте певучей мелодии виолончели, поддержанной плавным покачивающимся аккомпанементом двух фортепиано, сосредоточены характернейшие черты стиля композитора.

Песнь виолончели как мгновение ностальгии по сияющей синеве неба, по полету белоснежных крыльев, по самой Красоте. Включите эту музыку маленьким детям, вы увидите все это в их глазах, увидите, как они станут махать своими «крылышками» в искреннем желании взлететь над землей, а потом долго будут рисовать только лебедей.

№ 14, развернутый Финал, использует все инструменты, вплоть до молчавшей до сих пор флейты-пикколо, и некоторые темы предшествующих номеров, что придает пестрому чередованию разнохарактерных образов известную цельность. Обрамлением служит начальная тема Интродукции, которой открывается Финал. Подобно рефрену звучит еще один бойкий канкан, а между его повторениями возвращаются уже знакомые персонажи: проносятся куланы, кудахчут курицы, прыгают кенгуру, кричит осел.

Камиль Сен-Санс творил легко, наверное, потому, что он всегда был «слишком ребенок», как писал о нем Шарль Гуно. При всей своей учености он мечтал создавать музыку, «проникающую в душу и разливающуюся там по всем закоулкам», и ему это удавалось. А закончу словами Ромена Роллана: «В современном искусстве, нервном и беспокойном, его музыка поражает своей безмятежностью, своими спокойными гармониями… своей кристальной чистотой… Он вносит в нашу тревожную жизнь немножко света и мягкости былых дней».

А. Кенигсберг

<http://www.belcanto.ru/sm_saint_carnaval.html>

Н. Макогон

<http://www.manwb.ru/articles/arte/music/Sen_Sans/>

Литература

Р. Роллан. Камилл Сен-Санс. М., 1938.

А. Майкапар. «Лебедь» Сен-Санса. Журнал «Искусство», 2000, № 15.