

Camille SAINT-SAËNS (1835 - 1921)

“Pour moi, l’Art c’est la forme”.

(1921) - Agence de presse Meurisse - Bibliothèque Nationale de France

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30870223>

ENGLISH:

A child prodigy on the piano, Saint-Saëns gave his first recital in 1846. He studied organ and composition at the *Paris Conservatory*, and in 1855 his **Symphony No. 1** was performed. He became organist at the famed *Church of the Madeleine* in Paris in 1857, an association that lasted for 20 years. From 1861 to 1865 he was professor of piano at the *Niedermeyer School*, where his pupils included *Gabriel Fauré* and *André Messager*.

In 1871 after the Franco-Prussian War, he helped found the *National Society of Music*, which promoted performances of the most significant French orchestral works of the succeeding generation. In the same year, he pioneered the *symphonic poem* * in France with his work **Le Rouet d'Omphale** ** (*Omphale's Spinning Wheel*), which, with **Danse macabre**, is the most frequently performed of his four such works. His Opera - **Samson et Dalila** – was finally staged in Weimar (1877) with the decisive support of *Franz Liszt*. In time, this work became his most popular opera.

In 1878 Saint-Saëns lost both of his sons, and three years later he separated from his wife. Over the following years, he undertook extensive tours throughout Europe, the United States, South America, the Middle East, and East Asia, performing his five piano concerti and other keyboard works (he was widely admired for his brilliant technique), as well as conducting his symphonic compositions..

From roughly 1880 until the end of his life, his immense production covered all fields of dramatic and instrumental music. His **Symphony No. 3** (1886), made skilled use of the organ and two pianos. In the same year, he wrote **Le Carnaval des animaux** (*The Carnival of Animals*) for small orchestra, a very popular humorous fantasy. Other famous works from this period are the **Piano Concerto No. 5** (1895) and the **Cello Concerto No. 2** (1902). He was also among the first to compose music for films (*L'Assassinat du Duc de Guise*).

Based on a fantastic ability for thematic creation, Saint-Saëns' music is both refined and eclectic, neat and logic, of a solid and balanced structure. Though he lived through the period of *Wagner's* influence (he even premiered some of his works in France), he remained unaffected by it, sticking closely to the classic French traditions of lyricism with elegance and precision in the form and details. even when experimenting new forms and instruments. He is considered an important influence to many Neo-classical composers from the 20th century.

SONATA for CLARINET and PIANO in E flat Major, Op. 167 (1921)

I. Allegretto – II. Allegro animato – III. Lento – IV. Molto allegro

(the theme of the I. movement is reprised at the end of the IV. movement).

The Clarinet Sonata in E \flat major, Op. 167, was written by Saint-Saëns in 1921 as one of his last works. It is the second from a group of three sonatas that he composed for wind instruments. The work was dedicated to *Auguste Perier* (1883 – 1947), a fine player of astonishing technique. The distinctive timbre and versatility of each soloist instrument are expertly displayed, through the skilfull integration of the piano with the wind instrument. The haunting melodies are spare, and evocative, while the structures and forms evolve along superb classical lines, The form of the complete work is cyclical (with several recurring patterns and the moving main melody returning at the end of the work, as bringing back memories at the twilight of life). It is a “... *masterpiece ... of elegance and discreet lyricism*” (*Jean Gallois*).

Free text and translations by Carlos Egry, from notes and comments by:

WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns

https://en.wikipedia.org/wiki/Symphonic_poem

<https://en.wikipedia.org/wiki/Omphale#:~:text=Omphale%20was%20the%20daughter%20of,to%20reign%20on%20her%20own.>

Eldridge, Alison. <https://www.britannica.com/biography/Camille-Saint-Saens>

Teller Ratner, Sabina (2005). Hyperion Records, https://www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W347_67431

***Symphonic Poem:** (*Symphonische Dichtung*) is a piece of orchestral music, usually in a single continuous movement, which illustrates or evokes the content of a poem, short story, novel, painting, landscape, or other (non-musical) source. They are unlike traditional classical symphonic movements, in that their music is intended to inspire listeners to imagine or consider scenes, images, **specific** ideas or moods, and not (necessarily) to focus on following **abstract** patterns of musical form such as sonata form. This intention to inspire listeners was a direct consequence of 19th century Romanticism, which encouraged literary, pictorial and dramatic associations in music.

****Omphale:** In Greek mythology, she was queen of Lydia in Asia Minor. In her best-known myth, she is the mistress of the hero Heracles (Hercules) during a year of required servitude, a scenario that, according to some, offered writers and artists opportunities to explore passionate subjects / erotic themes.

ESPAÑOL:

Un niño prodigio al piano, Saint-Saëns realizó su primer recital en 1846. Estudió órgano y composición en el Conservatorio de París y para 1855 se presentó su **Simfonía No. 1**.

En 1857, ocupa el cargo de Organista en la célebre *Iglesia de la Madeleine* en París, colaboración que mantuvo por 20 años. De 1861 a 1865 fue profesor de piano en la *Escuela Niedermeyer*, contando entre sus alumnos a *Gabriel Fauré* y *André Messager*.

En 1871, después de la Guerra Franco - Prusiana, asistió en la fundación de la Sociedad Nacional de Música, que promovía presentaciones de las obras francesas para Orquesta más significativas de las nuevas generaciones. En el mismo año, presentó por primera vez en Francia un *Poema Sinfónico** – el novedoso género orquestal - con su obra **Le Rouet d'Omphale** (*la Rueda de Ónfale***), que, con su **Danse macabre**, es su más escuchada entre sus cuatro compuestas. Su Ópera - **Samson et Dalila** – fue finalmente presentada en Weimar (1877) con el apoyo decisivo de *Franz Liszt*. Esta obra se volvió después su ópera más famosa.

En 1878 Saint-Saëns perdió a sus dos hijos y tres años después terminó separándose de su esposa. Durante los siguientes años, realizó extensas giras por toda Europa, los Estados Unidos, América del Sur, el Medio Oriente y el Extremo Oriente, presentando sus obras y cinco conciertos para piano, (era ampliamente reconocido por su brillante técnica), así como dirigiendo sus obras sinfónicas.

Desde aproximadamente 1880 hasta el final de su vida, abarcó con su inmensa producción casi todas las áreas de la música dramática e instrumental. Mencionamos aquí solamente algunas de ellas: su **Sinfonía No. 3** (1886), con un hábil manejo de dos pianos y un órgano; **Le Carnaval des animaux** (1886) (*el Carnaval de los Animales*) para pequeña orquesta, una fantasía humorística de gran popularidad; el **Concierto para Piano No. 5** (1895) y el **Concierto para Violonchelo No. 2** (1902). También fue uno de los primeros en realizar composiciones para las películas (*L'Assassinat du Duc de Guise*).

Apoyado por una capacidad asombrosa para la creación temática, la música de Saint-Saëns es a la vez refinada y ecléctica, clara y lógica, con una estructura sólida y equilibrada. No obstante que vivió durante el período de gran influencia de la música de *Richard Wagner* (él mismo presentó varias de sus obras en Francia), Saint-Saëns permaneció inalterado en su estilo, adhiriéndose a las tradiciones “clásicas francesas” de lirismo con elegancia y refinamiento tanto en la forma como en los detalles. hasta en sus experimentos con nuevas formas e instrumentos. Es considerado como un precursor importante de las influencias Neoclásicas en varios compositores del siglo 20.

SONATA para CLARINETE y PIANO en Mib Mayor, Op. 167 (1921)

I. Allegretto – II. Allegro animato – III. Lento – IV. Molto allegro

(el tema del I. movimiento se retoma al final del IV. movimiento).

La Sonata fue escrita por Saint-Saëns en 1921 y es una de sus últimas obras, concretamente la segunda de una serie de tres Sonatas que compuso para instrumentos de aliento. La Sonata fue dedicada a *Auguste Perier* (1883–1947), un excelente clarinetista con una técnica asombrosa. La obra expone magistralmente la versatilidad y los distintos timbres de los dos instrumentos solistas, mediante una ingeniosa integración del piano con el clarinete. Las cautivadoras melodías son sobrias y sugestivas, mientras que las estructuras y formas siguen magníficamente líneas clásicas. La forma de toda la Sonata es cíclica (con varios motivos recurrentes y el emotivo tema principal repitiéndose al final de la obra, como evocando el ocaso de una vida). Es una “... obra maestra ... de elegancia y discreto lirismo” (*Jean Gallois*).

Textos libres y traducciones por Carlos Egry, sobre notas y comenarios de:

WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns

https://en.wikipedia.org/wiki/Symphonic_poem

<https://en.wikipedia.org/wiki/Omphale#:~:text=Omphale%20was%20the%20daughter%20of,to%20reign%20on%20her%20own>

Eldridge, Alison. <https://www.britannica.com/biography/Camille-Saint-Saens>

Teller Ratner, Sabina (2005). Hyperion Records, https://www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W347_67431

***Poema Sinfónico:** (*Symphonische Dichtung*) es una pieza de música orquestal, frecuentemente de un solo y continuo movimiento, que describe o evoca los contenidos de una poesía, historia corta, pintura, paisaje u otra fuente no musical. Los Poemas Sinfónicos difieren de las sinfonías “clásicas”, en que su música pretende inspirar a los oyentes para imaginar o contemplar escenas, imágenes ideas o atmósferas **específicas**, en lugar de centrar su atención siguiendo los motivos **abstractos** de una forma musical (como la forma Sonata). Esta manera de inspirar a los oyentes fue una consecuencia directa del Romanticismo durante el s.XIX, que alentaba las asociaciones en música para obras pictóricas, literarias y dramas.

****Ónfale:** En la mitología griega, fue Reina de Lydia en Asia Menor. En su más popular mito, ella es la amante del héroe Heracles (Hércules) durante su año de servidumbre obligatoria, una situación que, para algunos, ofreció oportunidades a escritores y artistas para explorar temas pasionales / eróticos.