

(Charles) Camille SaintSaëns

(b. Paris, 9 October 1835 – d. Algiers, 16 December 1921)

Phaéton

Poème symphonique, op.39

Preface

Accor eventually transformed into trees, and their tears became amber. It is this tale that inspired the symphonic poem.

SaintSaëns was slow to attain recognition as a first rank composer. Coming to maturity in a Paris which included literary and musical elites such as Victor Hugo, Ivan Turgenev, Gustave Flaubert, George Sand, Gioachino Rossini, Georges Bizet, Hector Berlioz, Franz Liszt, Charles Gounod, Jacques Offenbach, César Franck, and Henri Vieuxtemps, it was difficult for SaintSaëns to stand out in that milieu. By the early 1870s he had established himself as a first class pianist and organist but had not made his mark as a composer. In Paris at that time success was measured by the composition of a successful opera. His first opera (*La Princesse Jaune*) had been a failure in 1872. The composer wrote about the opera's failure: *this innocuous little work was received with the fiercest hostility and denounced as incoherent and bizarre*. *Phaéton* was premiered shortly after (1873) and while spared the vitriolic attacks accorded his opera, the general reaction was cool. Parisian audiences of the day were used to less modern orchestral fare, and were left somewhat puzzled by this work. Composed in a style influenced by one of the radical composers of the day, Franz Liszt, *Phaéton* came as an innovation to French audiences. While SaintSaëns employed some of Liszt's ideas on thematic transformation, *Phaéton* is less radical and more along classical lines. It enjoys tighter construction, is less bombastic, more elegant and better orchestrated. While initially not acclaimed, *Phaéton* and his other symphonic poems (*Le Rouet d'Omphale*, *Danse Macabre*, *La Jeunesse d'Hercule*) have all withstood the test of time, and are now considered some of his best works. In *Phaéton* audiences are still moved by the glorious sounds of the brass choir, the musical recreation of that fantastic chariot ride, the sensuous melodies and the denouement as so wonderfully described by Philip H. Goepf:

«Through the maze of fugue with tinge of terror presses the fatuous chase, when—crash comes the shock of a higher power. There is a pause of motion in the din and a downward flight as of lifeless figure. Now seems the soul of the sweet melody to sing, in purest dirge, without the shimmer of attendant motion save a ghostly shadow of the joyous symbol.»

References:

Goepf, Philip H. *Symphonies and Their Meaning; Third Series, Modern Symphonies*. Indy Publish.com,

May 2006. (Reprint of 1903 Edition) Harding, James. *SaintSaëns and His Circle*. London: Chapman and Hall, 1965. Mason, Daniel Gregory. *From Grieg to Brahms; Studies of Some Modern Composers and Their Art*.

New York: The Macmillan Company, 1936. Ratner, Sabina Teller (with James Harding). «Camille SaintSaëns.» *The New Grove Dictionary of Music*

I

and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell (London, 2001). Rolland, Romain. *Musicians of Today*. (Translated by Mary Blaiklock) New York: H. Holt and Company,

1919. Studd, Steven. *SaintSaëns: A Critical Biography*. London: Cygnus Arts, 1999.

Selected Recordings: *Phaéton*. Montreal Symphony, Charles Dutoit, conductor. Decca Ovation 430 7202DM *Phaéton*. Orchestre National de Lyon, Emmanuel Krivine, conductor. CD Denon CO75024. *Phaéton*. Royal Philharmonic Orchestra, Christian Badea, conductor. Telarc CD80274 *Phaéton*. Orchestre National de France, Seizi Ozawa, conductor Seraphim Classics CDR 7243 5 73430 2 2

Karl Hinterbichler, 2006

For performance materials please contact the publisher *Durand et Cie., Paris*. Reprint of a copy from the *Musikabteilung der Leipziger Städtische Bibliotheken*, Leipzig.

(Charles) Camille SaintSaëns

(geb. Paris, 9. Oktober 1835 – gest. Algiers, 16. Dezember 1921)

Phaéton

Symphonisches Gedicht, op.39

Vorwort In der altgriechischen Sagenwelt war Phaethon der Sohn des Sonnengotts Helios. Bis zu einem gewissen Alter aber kannte er seinen Vater nicht. Als Phaéton sich schliesslich an Helios wandte, brachte dieser seine Freude über das Wiedersehen dadurch zum Ausdruck, daß er dem Sohn versprach, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Phaethon bat ihn, einen ganzen Tag lang den Sonnenwagen über den Himmel fahren zu dürfen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle; die Pferde zogen Sonnenwagen und Jungenkreuz und quer über das Himmelszelt und richteten überall Verwüstungen an. Als der Wagen der Erde zu nahe kam, wurde sogar der Boden versengt und in eine Wüste verwandelt. Der Himmelsgott Zeus, der die Gefahr erkannte, erschlug Phaethon daraufhin mit einem Blitzschlag. Sein lebloser Körper stürzte in den Fluß Eridanus, wo seine Schwestern um ihn trauerten. Der weiteren Sage zufolge wurden die weinenden Schwestern Phaethons schließlich in Bäume und ihre Tränen in Bernstein verwandelt. Soweit der Stoff, der der symphonischen Dichtung *Phaéton* zugrundeliegt.

Es dauerte lange, bis SaintSaëns als Komponist ersten Ranges anerkannt wurde. Aufgewachsen war er in Paris, wo es ihm zunächst schwerfiel, sich gegenüber literarischen und musikalischen Größen wie Victor Hugo, Iwan Turgenjew, Gustave Flaubert, George Sand, Gioachino Rossini, Georges Bizet, Hector Berlioz, Franz Liszt, Charles Gounod, Jacques Offenbach, César Franck und Henri Vieuxtemps zu behaupten. Bis in die frühen 1870er Jahre konnte er sich zwar als führender Pianist und Organist, jedoch noch nicht als Komponist durchsetzen. Im damaligen Paris wurde der musikalische Erfolg nämlich an der Produktion einer erfolgreichen Oper gemessen. Der erste Oper SaintSaëns' *La Princesse Jaune* aus dem Jahr 1872 wurde jedoch kein solcher Erfolg beschert. Der Komponist schrieb über das Fiasko: «Dieses harmlose Werkchen wurde mit der bittersten Feindschaft aufgenommen und als sinnlos und bizarr abgetan.» Als kurz darauf, im Jahre 1873, das Orchesterwerk *Phaéton* uraufgeführt wurde, blieb zwar die beißenden Angriffe aus, die allgemeine Reaktion war jedoch ausgesprochen kühl. Da es in einem Kompositionsstil geschrieben wurde, der einem der radikalsten der damaligen Tonschöpfer Franz Liszt huldigte, erschien *Phaéton* dem französischen Publikum als ein

II

gewagtes Novum. Obwohl SaintSaëns einige der Lisztschen Stilmittel einsetzte vor allem bezüglich der thematischen Verwandlung, stellt sich das Werk als weniger radikal und eher klassisch angelegt dar: satztechnisch strenger, weniger bombastisch, eleganter und besser orchestriert. Obwohl *Phaéton* zunächst künstlerische Anerkennung vorenthalten blieb, hat sich das Orchesterwerk neben den anderen symphonischen Dichtungen SaintSaëns' (*Le Rouet d'Omphale*, *Danse Macabre*, *La Jeunesse d'Hercule*) über die Jahre bewährt und zählt mittlerweile zu seinen gelungensten kompositorischen Leistungen. Noch heute begeistern sich die Konzertgänger über die strahlenden Klänge des Blechkontingents, die musikalische Darstellung des tollkühnen Wagenritts, die sinnliche prägnante Melodik sowie die vom Philip H. Goepf so treffend beschriebene entscheidende dramatische Wende:

«Durch die labyrinthartig fugierte, mit Schrecken versetzte Schreibweise drängt sich der ziellos hereilende Wagen hindurch, bis mit gewaltigem Krach der Gewaltakt einer höheren Macht hereinbricht. Ein Innehalten stellt sich ein im Getöse, gefolgt vom gleichsam jähen Absturz eines leblosen Wesens. Nun scheint der süßen Melodeien Seele im reinsten Trauergesang zusingen, ohne daß der Hauch einer begleitenden Regung außer einem geisterhaften Schatten des freudespendenden Symbols spürbar wäre.»

Weiterführende Literatur: Philip H. Goepf, *Symphonies and Their Meaning. Third series: Modern Symphonies*. Lippincott,

Philadelphia und London 1902. James Harding, *SaintSaëns and His Circle*. Chapman & Hall, London 1965. Daniel Gregory Mason, *From Grieg to Brahms. Studies of Some Modern Composers and Their Art*.

Macmillan, New York 1936. Sabina Teller Ratner mit James Harding, Art. «Camille SaintSaëns» in: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 2. Ausgabe, hrsg. von Stanley Sadie und John Tyrrell. Macmillan, London 2001. Romain Rolland, *Musiciens d'aujourd'hui*. Hachette & Cie., Paris 1908. Deutsche Übersetzung von Wilhelm Herzog als *Musiker von heute*. G. Müller, München 1925. Steven Studd, *SaintSaëns. A Critical Biography*. Cygnus Arts, London 1999.

Tonaufnahmen (Auswahl): *Phaéton*. Montreal Symphony, Dir. Charles Dutoit. Decca Ovation 430 7202DM *Phaéton*. Orchestre National de Lyon, Dir. Emmanuel Krivine. CD Denon CO75024. *Phaéton*. Royal Philharmonic Orchestra, Dir. Christian Badea. Telarc CD80274 *Phaéton*. Orchestre National de France, Dir. Seizi Ozawa. Seraphim Classics CDR 7243 5 73430 2 2

Übersetzung: Bradford Robinson

Aufführungsmaterial ist vom Verlag *Durand et Cie., Paris*, zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der *Musikabteilung der Leipziger Städtische Bibliotheken*, Leipzig.

Musikproduktion Jürgen Höflich

München 2006

www.musikmph.de · hoeflich@musikmph.de · Enhuberstrasse 68 · 80333 München
Phone +49.89.52 20 81 · Fax +49.89.52 54 11

III