

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

Camille Saints-Saëns, Música

Fernando Palacios, Texto

Programa del concierto

GRUPO DE CÁMARA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS

Ignacio García Vidal, director

Fernando Palacios, guión

Luifer Rodríguez, narración

Música:

Camille Saint-Saëns (*El Carnaval de los Animales, Gran Fantasía Zoológica*).

Programa:

- 1.- **Introducción y marcha real del león.** *Andante maestoso*
- 2.- **Gallinas y gallos.** *Allegro moderato*
- 3.- **Hemíonos (los asnos salvajes del Tíbet).** *Presto furioso*
- 4.- **Tortugas.** *Andante maestoso*
- 5.- **El elefante.** *Allegretto pomposo*
- 6.- **Canguros.** *Moderato*
- 7.- **Aquarium.** *Andantino*
- 8.- **Personajes de largas orejas.** *Tempo ad libitum*
- 9.- **El cuclillo en el fondo del bosque.** *Andante*
- 10.- **Pajarera.** *Moderato grazioso*
- 11.- **Pianistas.** *Allegro moderato*
- 12.- **Fósiles.** *Allegro ridicolo*
- 13.- **El cisne.** *Andantino gracioso*
- 14.- **Final.** *Molto Allegro*

Plantilla orquestal:

2 pianos solistas

*1010-2 perc.-quinteto de cuerda

(También se suele interpretar con las secciones de cuerda al completo)

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

Sinopsis argumental

Desfile de los “instrumentos/animales” retratados por Don Camilo de Saint-Saëns (tamaños, formas, onomatopeyas, recursos...). Los animales aparecerán escondidos entre los instrumentos de la orquesta.

Caricatura de Camille Saint-Saëns
de Francisco González
El Museo Canario,
Las Palmas de Gran Canaria

El compositor: Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

El Carnaval de los Animales. Gran fantasía zoológica.

CAMILLE SAINT-SAËNS que nace en París en 1835, mostró una precocidad similar a la de Mozart. Con dos años de edad jugaba a descubrir las notas que su tía le tocaba al piano, empezando a escribir pequeñas melodías para piano con tres años y medio. Así, no debe extrañar que, cuando contaba con diez diese su primer concierto.

Compositor, pianista y organista, sus grandes dotes artísticas le hicieron ganarse la admiración de compositores célebres como Gounod, Rossini, Berlioz y Liszt, asegurando este último que “Camille era el mejor organista del planeta”.

El Carnaval de los Animales. Gran fantasía zoológica.

El Carnaval de los animales se estrenó el martes de Carnaval de 1886. Para dicho estreno el compositor se presentó disfrazado con nariz y barba postizas. Desde que la compuso, Saint-Saëns consideró la obra como un divertimento, de hecho su intención era la de ridiculizar a compositores e intérpretes de la época (tortugas, fósiles y pianistas). Dos meses más tarde volvió a ser interpretada para que la escuchara su amigo Liszt.

Después de esto el compositor prohibió que se publicara la partitura y que fuese interpretada en público. La única pieza que se pudo interpretar fue **El Cisne**.

No fue sino hasta después de su muerte cuando **El Carnaval de los animales** se empezó a interpretar propiciando una mayor fama a Camille Saint-Saëns.

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

La Gran fantasía zoológica es una suite graciosa y ligera compuesta por 14 piezas con las siguientes peculiaridades:

- Se reemplazan las danzas típicas de la suite por la inserción de animales.
- Utiliza un conjunto instrumental variado: 2 pianos, un quinteto de cuerdas (dos violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo), un xilófono y una armónica de cristal (pequeño instrumento de láminas metálicas que se hacen sonar con la presión de los dedos). Este instrumento se suele reemplazar actualmente por la celesta.
- Los instrumentos se van alternando para cada una de las piezas interpretando todos juntos sólo el fragmento final de la obra.

El escritor y su texto*

A **Fernando Palacios**, autor del texto de este concierto, se le podía prever desde pequeño que su vida iba a estar siempre relacionada con la música ya que las tres cosas que más le gustaban cuando era niño eran: cantar y oír música, jugar y ver jugar, y contar y escuchar historias.

El texto que escribe Fernando Palacios para este Carnaval es un largo poema en el que animales, instrumentos, intérpretes, melodías e historias se confunden. A veces el texto rima, otras no: su ritmo es cuadrado en algunos momentos, pero se descuadra en otros. Es una narración que discurre entre el pregón y el susurro, e invita al oyete a participar con los cinco sentidos.

Propuesta de actividades

1.- Desciframos mientras escuchamos:

A continuación “despedazamos” la obra comentando un poco de cada una de las catorce piezas que la componen. Iremos escuchándolas una a una dando las explicaciones indicativas de cada una de ellas:

1.1.- Introducción y Marcha Real del león.

Los leones y las leonas van despertándose poco a poco mientras van mostrando sus garras y dientes rugiendo y caminando: las escalas cromáticas ascendentes y descendentes de los dos pianos nos sugieren los rugidos, a continuación un sonido como de trompetas, interpretado por los pianos nos marcan el comienzo del carnaval.

El quinteto de cuerda frotada junto a los dos pianos marcan la música a modo de marcha. El rey de la selva aparece de vez en cuando con sus rugidos.

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

Marcha Real del León

(fragmento interpretado por el primer piano)

Allegro

1.2.- Gallinas y polluelos.

Piano y violín imitan, alternándose y repitiendo una misma nota entrecortada, el cacareo de las gallinas y sus polluelos. El clarinete interpreta el canto del gallo. La última gallina, a la que da vida el primer violín despide esta segunda pieza.

Intervienen los dos pianos, el clarinete, primer y segundo violín y la viola.

Gallinas y polluelos

(fragmento interpretado por primer piano y segundo violín)

Piano:

Allegro

Violín 2º:

Allegro

1.3.- Hemiones (animales veloces).

Los dos pianos ejecutando las mismas escalas ascendentes y descendentes a gran velocidad (*presto furioso*) nos interpretan a los hemiones persiguiéndose.

Fragmento protagonizado por los dos pianos.

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

Hemiones (animales veloces) (fragmento interpretado por los dos pianos)

Piano 1:
Presto furioso

First system of musical notation for Piano 1, featuring a treble and bass clef with a 4/4 time signature. The music is in B-flat major and includes a dynamic marking of *f* (forte). The first system consists of two staves with various rhythmic patterns and a fermata over the final measure.

Piano 2:
Presto furioso

First system of musical notation for Piano 2, featuring a treble and bass clef with a 4/4 time signature. The music is in B-flat major and includes a dynamic marking of *f* (forte). The first system consists of two staves with various rhythmic patterns and a fermata over the final measure.

1.4.- Tortugas.

El piano acompaña al quinteto de cuerda ejecutando una serie de acordes con ritmo monótono. Los instrumentos de cuerda interpretan al unísono el baile del Can-can de *Offenbach*.

En este caso se encargan de la interpretación un piano y el quinteto de cuerda.

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

Tortugas (fragmento correspondiente al "Can-Can de Offenbach)

Allegro

1.5.- El elefante.

El contrabajo es el responsable de representar al elefante acompañado por los acordes del piano.

Está inspirado en el tema del Ballet de las Sílides de *La condenación de Fausto* de H. Berlioz.

Ejecutan piano y contrabajo.

El elefante

(fragmento interpretado por el contrabajo y el 2º piano)

Piano 2:

Allegretto pomposo

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

Contrabajo:
Allegretto pomposo

1.6.- Canguros.

Interpretación alternada de los dos pianos que a través de *acelerandos* y *retardandos* en los diferentes acordes que dan impresión de ser dos canguros saltando y parando.

Intervención realizada por los dos pianos.

Canguros

(fragmento interpretado por los dos pianos)

Pianos 1 y 2:

1.7.- Acuario.

Está representado por las notas largas de las cuerdas y los arpeggios agudos del teclado simulando la inmensidad y calma del mar. A continuación una melodía

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

transportada cada vez a un semitono más grave nos va sumergiendo en las profundidades marinas. Emergemos con el sonido de la celesta (recordamos, sustituta de la armónica de cristal, instrumento que dejó indicado el compositor).

Dos pianos, la flauta, dos violines, la viola, el violonchelo y la celesta nos transportan a este medio acuático.

Acuario

(fragmento interpretado por el 2º violín)

Violín 2º:
Andantino

1.8.- Personajes de largas orejas.

Los dos violines, por turno, emiten un “hi-ha” cada vez más veloz e intenso. Los rebuznos de los animales se harán cada vez más lentos. El compositor, en este caso, se ríe de los que hablan sin parar no sabiendo quién es que dice más disparates.

La interpretación corre a cargo de los dos violines.

Personajes de largas orejas

(fragmento interpretado por el 1º y 2º violín)

Violines 1º y 2º:
Tempo ad limitum

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

1.9.- El cuco en el fondo del bosque.

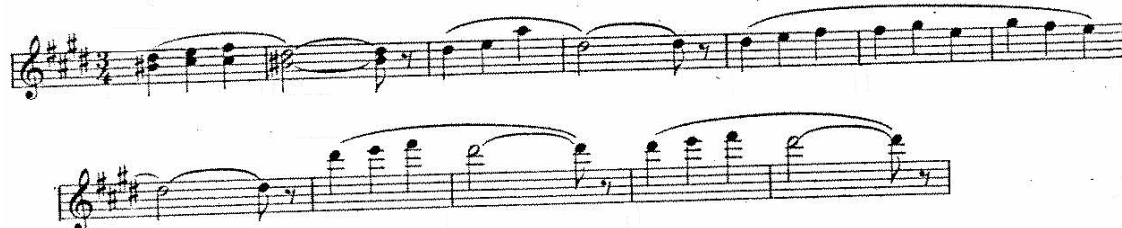
El piano nos dibuja la serenidad del bosque. De la profundidad de este ambiente va surgiendo de forma intermitente el canto del cuco a través del clarinete tocando una tercera mayor descendente en un segundo plano.

Los dos pianos y el clarinete se encuentran de nuevo en este fragmento de la obra.

El cuco en la profundidad del bosque

(fragmento interpretado por el clarinete y el piano)

Piano:
Andante

Clarinete en Si bemol:
Andante

1.10.- Pajarera.

Aves variopintas conviven en la pajarera. El quinteto de cuerda emula el movimiento de las alas de los pájaros, la flauta interpreta el canto alegre de los mismos mientras que los pianos representan los trémulos de las aves secundarias de la entorno.

Ambiente sonoro protagonizado por los dos pianos, la flauta y el quinteto de cuerda.

Pajarera

(fragmento interpretado por la flauta)

Moderato gracioso

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

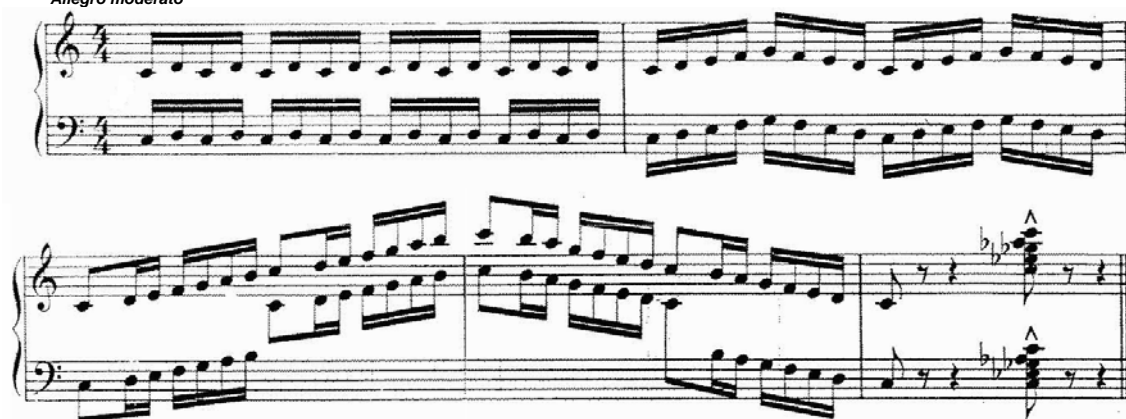
1.11.- Pianistas.

De nuevo los dos pianos son los protagonistas del fragmento. Esta vez la ejecución, por parte de los dos pianistas que se ignoran mutuamente, de escalas enlazadas, ascendentes y descendentes llega a ser un castigo acústico para el oyente. Saint caricaturiza en este caso a los pianistas de la época que se enorgullecían de ser grandes virtuosos del piano sin serlo.

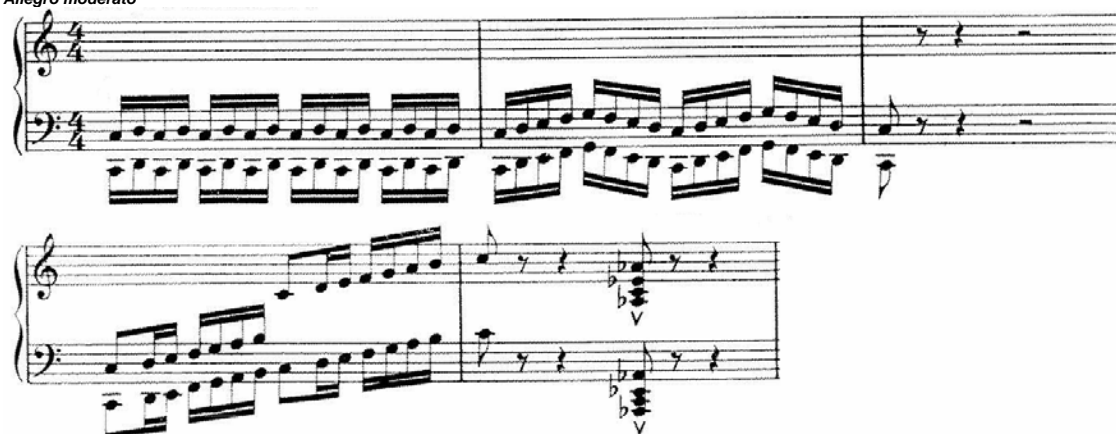
Pianistas

(fragmento interpretado por los dos pianos)

Piano 1:
Allegro moderato

Piano 2:
Allegro moderato

1.12.- Fósiles.

En este caso el xilófono imita el chocar de los huesos, parodiando *La danza macabra* del mismo compositor. El piano repite el tema y es seguido por el resto de la orquesta. El tema B de este fragmento se interpreta como una sátira a los profesores de

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

contrapunto sobreponiendo varias canciones populares francesas como *Ah!, vous dirai-je maman* y *Au clair de la luna*. E clarinete, por su parte, intercala un motivo de la *cavatina* (aria breve sin da capo) italiana más popular en Francia en aquella época: *Una voce poco fa* de la ópera *El Barbero de Sevilla* de G. Rossini.

Fósiles

(fragmento interpretado por el xilófono)

Allegro ridicolo

1.13- El cisne.

La melodía interpretada por el violonchelo imita el danzar de un elegante cisne. Los dos pianos, por su parte, interpretan el vaivén del agua mientras el cisne danza y las gotas de agua cayendo a la vez.

Representación del violonchelo y los dos pianos.

El cisne

Adagio

1.14.- Final.

Evoca la introducción de la obra y sigue con la aparición de diferentes animales entre los que destacan las gallinas y sus polluelos, los hemiones y los canguros.

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

2.- ¿Quién soy?

Antes de descifrar la composición de la obra y después de haber comentado al alumnado que la obra compuesta por Camile Saint-Saëns retrata con instrumentos a diferentes animales, pondremos cada una de las piezas y dejaremos que sea el/la propio/a alumno/a el/la que intente averiguar de qué animal es la representación musical que estamos escuchando.

3.- Relaciono.

Identificar cada animal con el/los instrumento/s que lo representa/n.

4.- Pintamos lo que escuchamos.

Como hemos visto a obra está fraccionada en catorce piezas cortas por lo que podemos escucharlas independientemente.

Pondremos cada una de las escenas del Carnaval y después de haberlas escuchado pediremos al alumnado que, con la misma pieza de fondo, dibujen o pinten lo que les transmita.

5.- ¿Qué significa?

Buscar el significado de palabras relacionadas con la obra. P. ej.: hemiones, fósiles, carnaval, arpegio, acorde...

6.- Elaboramos una ficha de mi animal preferido.

En grupos de seis elaborarán una ficha del animal que cada uno de los grupos elija y sin que se repitan. En dicha ficha deberán aportar datos tales como: clase, orden, familia, características físicas, hábitat, curiosidades, cuentos y leyendas...

También sería interesante que elaborasen una ficha sobre algunos animales protegidos incluyendo en los datos por qué están en peligro de extinción.

7.- Nos disfrazamos y maquillamos.

Dividimos el total de la ratio por equipos en tantos grupos como animales se interpretan en esta obra. El alumnado elegirá los materiales para crear el disfraz, lo diseñará (tanto el vestuario como el maquillaje), lo confeccionará y se mostrará ante el resto de los compañeros.

8.- Damos vida a nuestro personaje.

Imitaremos los sonidos producidos por el animal elegido utilizando onomatopeyas e instrumentos de percusión corporal.

9.- Esquemas rítmicos.

Ejecutamos diferentes esquemas rítmicos según la forma de desplazarse de los distintos animales que se interpretan en la obra.

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

10.- Animales con historias.

Buscar fábulas, cuentos y leyendas en los que los protagonistas sean animales y, en su caso, averiguar la moraleja que nos pretende transmitir.

11.- Mi carnaval.

Elaborar una redacción cuyo tema central sea “el carnaval de mi ciudad” o “el carnaval en la escuela”. Para ello deberán informarse sobre los instrumentos musicales típicos, fiestas tradicionales según las diferentes zonas, grupos característicos...

12.- Animales musicados.

Son muchas las obras compuestas por diferentes compositores relacionadas con el mundo animal. Haremos mención de alguna de ellas y le facilitaremos la escucha al alumnado.

Referencias

Bibliográficas

- **ALSINA, P. y SESÉ, F.**
La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones.
Ed. Graó, Barcelona, 1994
- **Diez historias de animales de granja. Cuentos-canciones-advinanzas-actividades.**
ISBN: 2-215-07590-2
Ed. Fleurus
- **La música y los instrumentos.**
ISBN: 84-348-4111-8
SM. Ediciones, Madrid, 2004
- **SALGUEIRO, J.**
La granja de la amistad
ISBN: 84-609-7982-2
Ed. Talis Comunicación Internacionales., Madrid, 2005
Incluye 2 Cds

Discográficas

- **EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES. Colección *La mota de polvo***
Camille Saints-Saëns
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. **Adrian Leaper**
Fundación OFGC – AgrupArte Producciones
ISBN: 84-95423-13-8

CONCIERTOS ESCOLARES 2006-2007

- **SAINT-SAËNS**
Carnaval des animaux
Argerich – Freire - Kremer
Van Keulen-Maisky
Philips- CD 416 841-2

- **Audiciones Complementarias**
Colección *La mota de polvo*
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Fundación OFGC – AgrupArte Producciones

Páginas web

- **Actividades didácticas sobre *El carnaval de los animales***
 - http://www.clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1378
Actividad realizada por Mirrer Garralda. Traducción al castellano por Alicia González Noguera.
 - <http://www.laco.org/kids/2004concerts/nov04A.htm#game>
Juego musical en lengua inglesa