**Знакомим детей с музыкой
К . Сен-Санса
«Карнавал животных»**

****

Иванченко

Наталья Владимировна

музыкальный руководитель

СП «Детский сад № 55»

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани

Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных»

Как много звуков окружает нас, правда, ребята? Целый океан — пение птиц и шелест деревьев, шум ветра и шорох дождя, раскаты грома и журчание ручейка… И все это может передать музыка, а мы, слушатели, можем представить.

Можно ли в музыке передать движение и характер животных и птиц? Конечно, можно, только это очень непросто и удается не каждому композитору.

Давным-давно родился во Франции, в Париже, в семье музыкантов мальчик — Камиль Сен-Санс, будущий композитор. Он с самого раннего детства, любил вслушиваться в шумы, звуки природы. Некоторые люди думают, что только в лесу или в деревне можно услышать что-то интересное, а что особенного можно услышать на нашей улице? А вы как думаете? Давайте представим себе «голоса улицы»: вот кто-то прошел, разговаривая, вот проехала машина, а вот промчалась пожарная, а из окон дома доносятся звуки музыки, а где-то лает собака… Вот как много интересных звуков нас окружает! А вот маленький Камиль очень любил слушать… чайник. Огромный пузатый чайник каждое утро ставили на огонь, а Камиль садился на табурет и ждал, когда тот заворчит, запыхтит и засвистит. И, конечно же, мальчик любил прислушиваться к звукам природы, и когда вырос, смог передать их в своей музыке. Маленький Сен-Санс собирал камни, выращивал цветы, но особенно он любил животных — и диких, и домашних. Сегодня я приглашаю вас на карнавал. Но карнавал этот не простой. Это карнавал животных. Большая зоологическая фантазия – так назвал **«Карнавал животных»** Камиль Сен-Санс.

- Что такое карнавал?

Это песни, это пляски,

Это вечный поиск маски,

В отражении зеркал.

Что такое карнавал?

Это краски, это лето,

Это тени, силуэты,

Это сказочный наш бал!

Что нам дарит карнавал?

Дарит радость и веселье,

Чтоб в хорошем настроенье

Все и каждый пребывал!

«Карнавал животных» был написан Сен-Сансом в феврале [1886 года](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1886_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4) во время отдыха в [Австрии](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F). Посчитав это произведение лишь музыкальной шуткой, после нескольких исполнений в частных собраниях, композитор запретил играть и издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. Исключение было сделано лишь для пьесы «[Лебедь](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258C_%28%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1)», написанной Сен-Сансом специально для знакомого [виолончелиста](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C), и вскоре прочно вошедшей в репертуар исполнителей на этом инструменте. После смерти композитора в [1921 году](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1921_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4) партитура «Карнавала» была издана и через некоторое время получила большую популярность. Это произведение часто звучит в концертах как музыка для детей. Как правило, между его частями читается один из многочисленных текстов, написанных разными авторами. Сочинение наполнено [юмором](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580), иногда переходящим в [сатиру](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0) — в его частях зачастую содержатся [пародии](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F) и цитаты из известных музыкальных произведений, высмеиваются человеческие пороки либо просто ведётся подражание голосам животных. Музыка различных частей «Карнавала» часто используется в кино- и мультфильмах, рекламе, театральных постановках. На музыку «Лебедя» хореограф [Михаил Фокин](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%2C_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587) в [1907 году](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1907_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4) поставил знаменитый [балетный](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582) номер «Умирающий лебедь» для [Анны Павловой](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0). Сен-Санс был удивлён такой трактовкой ― в его пьесе лебедь не умирает ― но не возражал против неё.

Изначально композитор задумывал исполнение «Карнавала» небольшим камерным ансамблем, однако впоследствии его нередко играли даже [оркестром](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580), увеличивая количество струнных инструментов. Существуют также многочисленные переложения отдельных частей сюиты для разных инструментов.

Оригинальная авторская инструментовка такова:

[Флейта](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2582%25D0%25B0) (в финале также [флейта-пикколо](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE))

[Кларнет](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582)

[Стеклянная гармоника](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0) (в наше время её партия исполняется обычно на [колокольчиках](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8) или [челесте](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0))

[Ксилофон](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD)

Два [фортепиано](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE)

Две [скрипки](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0)

[Альт](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582)

[Виолончель](http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C)

Контрабас

 «Карнавал животных» состоит из четырнадцати частей:

На стареньком рояле
Маэстро заиграл,
По всей земле скликая
Зверей на карнавал.

Кто же ему откликнулся в чаще лесной?
В темных ветвях под огромной сосной?

Вступление и Королевский марш льва. В короткой интродукции после тремоло двух фортепиано струнные вступают с основной темой, а после расходящихся [глиссандо](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE) по всему диапазону у фортепиано начинается Марш, в котором звучат фанфары, исполняемые на фортепиано, и грубоватые хроматические ходы, изображающие рычание льва.

Грозный лев с огромной гривой

Воду пьёт неторопливо

Лев гривастый – царь зверей

В джунглях зверя нет храбрей.

Куры и петухи. Кларнет, скрипки, альт, фортепиано. Назойливые повторяющиеся звуки, изображающие квохтанье кур, перемежаются с мотивом петушиного кукареканья.

Пока несут тебя ноги,

Беги убирайся с пути,

С дороги, с дороги, с дороги, -

Петух соизволил прийти.

Красив его гребень – он знает, -

И шпоры не хуже ничуть.

И всеми цветами играет

Его золотистая грудь!

И впрямь – очарована клушка

Цыплят собрала под крыло.

 - Ах, батюшки, - квохчет пеструшка,

 Не солнце второе взошло?!

Антилопы (быстрые животные). Два фортепиано исполняют быстрые пассажи. Как стрелы лесной тропой

Антилопы летят на водопой.

Не касаясь травы

Не склоняя головы.

Черепахи. Струнные и два фортепиано. Цитируется канкан из оперетты Оффенбаха «Орфей в аду», но замедленный в несколько раз, что создаёт комический эффект.

Как же я дрожал от страха:

В воскресенье от меня

Убежала черепаха.

Я искал её два дня,

Ну а третий наступил –

Я уж выбился из сил.

И куда бы деться ей в скромной комнате моей:

Стол, два стула, шкаф, кровать –

Ну, куда ей тут бежать!

«Ладно, - размышляю, - что ж,

Есть захочешь – приползёшь!»

Ночь прошла, и спозаранку

Объявляется беглянка!

И ползёт к еде упрямо

Прямо из-за фортепиано.

Слон. Контрабас и два фортепиано. Вальсообразная мелодия, играемая контрабасом. Комизм заключается в том, что музыка, задумывавшаяся как лёгкая и воздушная, передана неповоротливому инструменту, звучащему в нижней части диапазона и изображающему танцующего слона.

Всех огромней в джунглях слон.

Напролом шагает он,

Грозно бивнями блестит,

Вкусно листьями хрустит.

Кенгуру. Два фортепиано. Острые стаккатные звучания с форшлагами изображают прыжки кенгуру.

Носит мама-кенгуру

В тёплой сумке детвору,

А ребятки - кенгурятки

Целый день играют в прятки.

Аквариум. Флейта, стеклянная гармоника, струнные, фортепиано. Звучание флейты, играющей мелодию, оттеняется «булькающими» звучаниями и глиссандо у фортепиано и стеклянной гармоники, создавая картину аквариума.

В аквариуме на столе моём

Смеётся, вьётся рыбка золотая,

Переливаясь искристым огнём,

Узорными чешуйками блистая.

Персонажи с длинными ушами. Скрипки чередованием очень высоких и очень низких звуков изображают ослиный крик.

Давным-давно в одном из дальних сёл

Жил любопытный молодой осёл.

Любил он сена свежего покушать

И новости соседские подслушать.

И стали все, кто с осликом знаком,

При нём вести беседы шепотком,

Так что узнать все тайны он не мог

И по причине этой занемог.

Чтоб издали чужие тайны слушать,

Расти вдруг стали его уши.

И через пару быстролётных дней

Ослёнка уши стали всех длинней…

Кукушка в глубине леса. Кларнет и два фортепиано. На фоне размеренных аккордов у фортепиано, изображающих лес, кларнет (который, согласно указанию автора, должен находиться за кулисами) периодически играет два «кукующих» звука.

Кукушки голос заунывный

Под стать неяркому деньку,

Простосердечный и отзывный,

С утра до вечера: «Ку-ку!»

То близко, то далёко где-то

Гуляет по всему леску

И тихо расцветает лето

Под это милое «Ку-ку!».

Чуть пахнет перегретой смолкой.

Лицо, подставив ветерку,

Лежу, блаженствую под ёлкой

И слушаю: «Ку-ку, ку-ку!»

 Птичник. Флейта, струнные и два фортепиано. На фоне «шелестящего» тремоло у струнных флейта играет мелодию c трелями и скачками, изображая птичье пение.

О чём кричат среди ветвей

В саду весеннем птицы?

Они других пугают: «Эй,

Не смейте здесь селиться!

Тут мы поём, здесь наш приют,

Здесь жили наши предки.

Не видите? Мы строим тут,

Уже учли все ветки!

 Пианисты. Два фортепиано в сопровождении струнных играют гаммы и упражнения. Эта часть без перерыва переходит в следующую.

Мне вчера на именины

Подарили пианино

Я для папы и для мамы

Целый день играю гаммы.

 Ископаемые. Кларнет, ксилофон, два фортепиано и струнные. Сен-Санс цитирует собственную симфоническую поэму «Пляска смерти», детские песенки «*Ah! vous dirai-je, maman*» и «*[Au clair de la lune](https://ru.wikipedia.org/wiki/Au_clair_de_la_lune%22%20%5Co%20%22Au%20clair%20de%20la%20lune)*», а также каватину Розины из оперы [Россини](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE) «[Севильский цирюльник](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29)».

Ископаемые животные

Были очень-очень голодные.

Давным-давно они жили

По лесам и горам бродили.

[**Лебедь**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%28%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%29)**.** Виолончель и два фортепиано. Певучая мелодия у виолончели изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а фигурации у фортепиано ― рябь на ней.

С древности глубокой назван был

Лебедь символом великой красоты.

В нём неугасаем юный пыл,

Нежности и преданной любви.

Он изящен и неповторим

В царственном движении своём,

Рассекают воздух перед ним

Крылья, собираясь на подъём.

 Финал. Исполняет весь ансамбль. Весёлая и лёгкая главная тема перемежается мотивами из предыдущих частей, возвращаются уже знакомые персонажи: проносятся куланы, кудахчут курицы, прыгают кенгуру, кричит осел.

Окончен карнавал

Мы слушаем финал!