

**Презентация Илларионоа Ивана
Руководитель Погодина И.П.
Школа искусств СОШ № 54
г. Чебоксары, 2009 г.**

Камиль Сен-Санс

- Сен-Санс ярчайшим образом проявил себя как органист, пианист, дирижер, музыкальный пародист, ученый-любитель (математик и астроном, археолог, автор эссе по ботанике), критик, путешественник, драматург, поэт, философ, исследователь античной музыки, музыкальный редактор и – последнее, но не менее важное – автор более чем трехсот произведений во всех жанрах композиторского искусства.
- В детстве Сен-Санс был одним из самых феноменально одаренных вундеркиндов, каких только знала история музыки; некоторые считали, что его музыкальные способности даже ярче моцартовских. С двух с половиной лет начавший обучение на фортепьяно у сестры своей бабушки, Сен-Санс уже в пять лет публично выступил в одном из парижских салонов. В шесть лет он стал сочинять музыку, а в десять состоялся его дебют как пианиста в зале "Плейель". Не укладывается в голове то, что на этом концерте на бис он предложил на выбор публики сыграть наизусть одну из тридцати двух сонат Бетховена. Пятьдесят лет спустя в том же зале состоялся юбилейный концерт Сен-Санса.

Карнавал животных

Зоологическая фантазия

Сен-Санса

- Весной 1886 года Камиль Сен-Санс украл из своего рабочего графика несколько дней, чтобы провести их в тихом местечке в Австрии и осуществить план, который давно лелеял в своих мечтах.
- Композитору тогда был 51 год; к этому времени он был признанным гастролирующим пианистом и дирижером, автором трех симфоний и семи концертов, многих хоровых полотен, симфонических поэм и опер, в числе которых уже была "Самсон и Далила", похоронил двух детей, бросил жену и схватил чахотку, которая не помешала ему прожить до 86 лет.
- Сен-Санс был француз, враг пангерманизма, эклектик и потрясающий мастер. Лист признавался, что, сочиняя музыку, думал про себя: "А понравится ли это Сен-Сансу?"

Состав исполнителей

- Друзей у Сен-Санса было много и, любя их, композитор искренне старался быть им приятным: скакал на швабре вокруг стола, пел диким голосом оперные арии.
- И вот настал час, когда он подарил им столь же богатую выдумками партитуру. Состав исполнителей в ней не слишком велик: два фортепиано, две скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта, кларнет, фисгармония, ксилофон и челеста.
- Персонажи, выведенные композитором на этом карнавале, предстают – кроме лебедя – в шутовском, а порой даже в карикатурно-сатирическом виде. Причем в некоторых случаях композитор имел в виду не столько собственно животных, сколько человеческие характеры, которые они олицетворяют.
- В "Карнавале животных" 14 номеров. Перечислим их по порядку: Королевский марш львов. Курицы и петух. Антилопы. Черепахи. Слоны. Кенгуру. Аквариум. Персонаж с длинными ушами. Кукушка в глубине леса. Птичник. Пианисты. Ископаемые. Лебедь. Финал.

«Музыкальные цитаты» других произведений

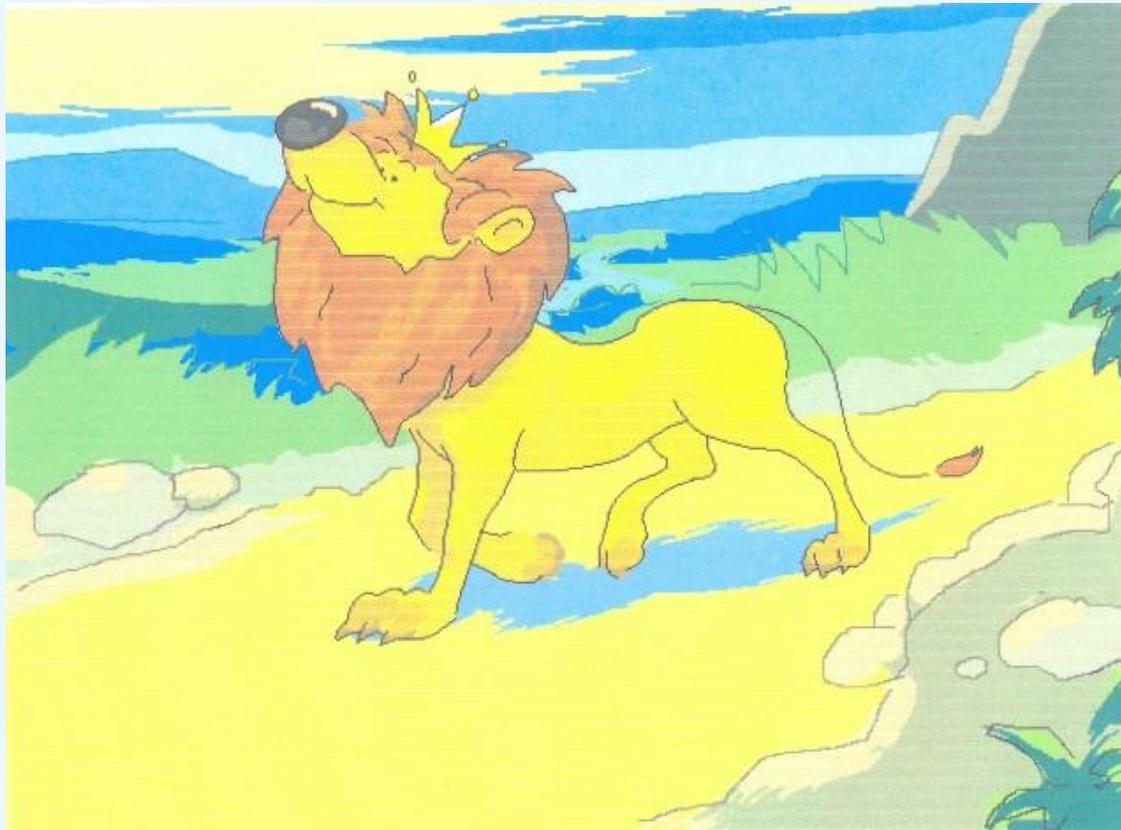
- Первым слушателям зоологической фантазии некоторые темы могли показаться знакомыми.
- Например, ксилофон, выступая от имени Ископаемых, стучит тему из очень серьезного опуса Сен-Санса "Пляски смерти", а кларнет вторит ему колоратурами из "Севильского цирюльника" Россини.
- Чтобы изобразить слонов, контрабасу потребовалась тема из "Вальса сильфов" Берлиоза.
- Если запустить тему Черепах раз в восемь быстрее, то получится не что иное, как знаменитый Канкан из "Орфея в аду" Оффенбаха.
- А представить, что выдают Пианисты, совершенно справедливо записанные автором в участники карнавала, может и любой из нас, особенно если живет по соседству с кем-либо из учащихся музыкальной школы.

Память о Сен-Сансе

- "Карнавал животных" при жизни Сен-Санса игрался лишь несколько раз, для своих (в их числе однажды был и Франц Лист);
- Умер Сен-Санс в 1920 году, когда никто уже не понимал, как может жить на свете такой ходячий анахронизм.
- Через два года после смерти автора партитуру издали. И теперь уже стало непонятно, как XX век мог без нее обходиться.
- Животные Сен-Санса опередили человеческих персонажей Сати, Хиндемита, Шостаковича, Кагеля, Шнитке и зажили среди нас куда более полноценной жизнью, чем герои его оперы - Самсон и Далила.

Королевский марш льва

- (грозное рычание внушительно передано хроматическими волнами фортепьянных октав – остроумнейшее звукоподражание);
«Взревел рояль рычаньем львов — мы это поняли без слов».

Курицы и петух

Антилопы

- (главенствующая партия здесь у фортепьяно, изобретательными пассажами передающего неистовый бег);

Черепахи

- (музыкальная ирония над медлительностью)

Слоны

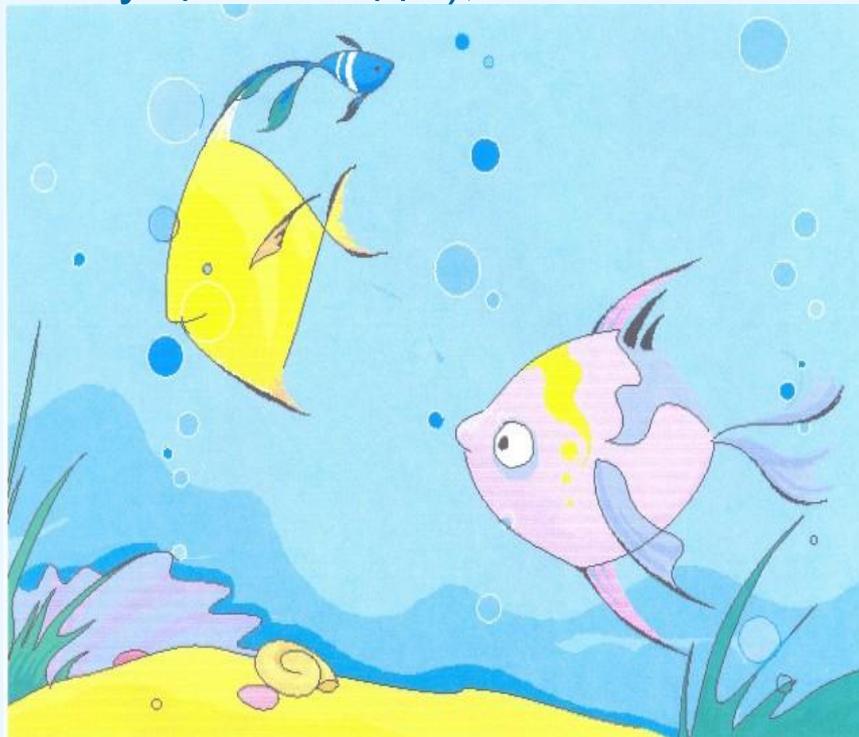
- контрабас тяжеломерно наигрывает тему из “Вальса сильфов” Берлиоза.

Кенгуру

(музыкальная метафора, выраженная легкими “прыжками” у фортепьяно);

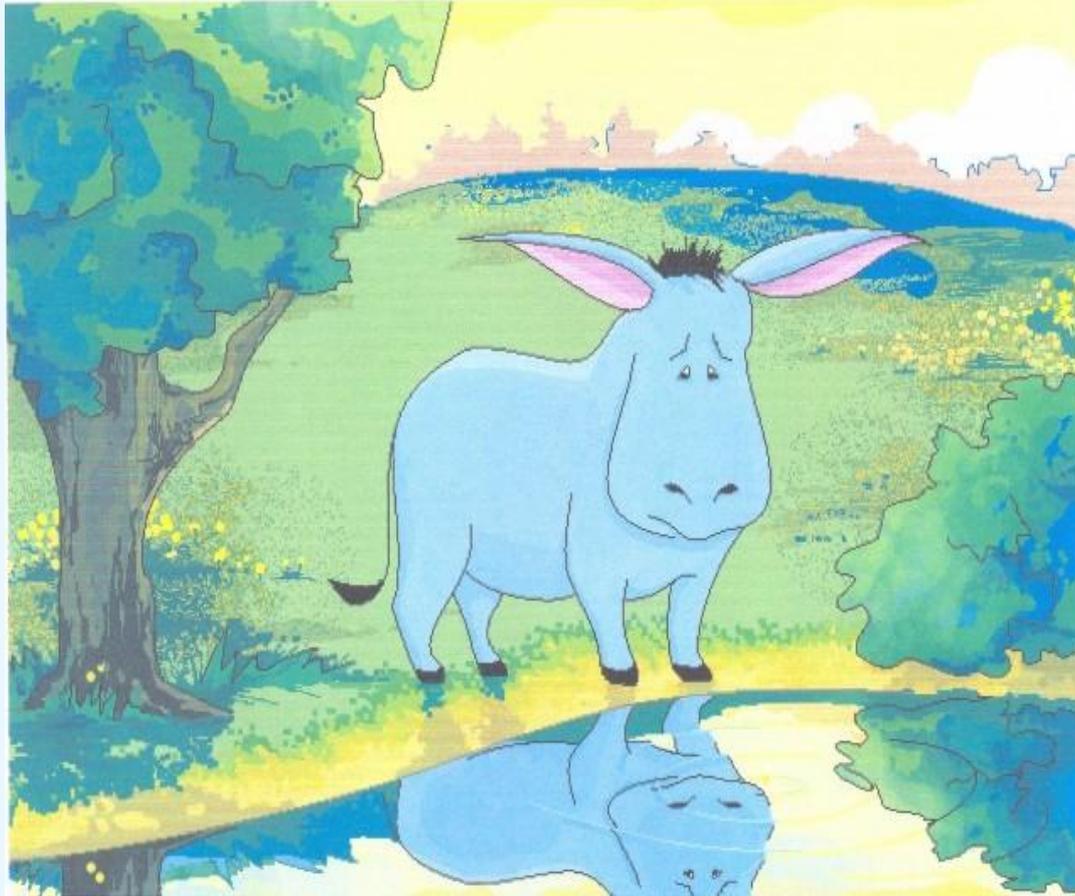
Аквариум

(изображение рыбок; красивые, несколько условные переливы звучаний челесты, фисгармонии, флейты, высоких нот струнных и пассажей фортепьяно, создающие впечатление колышущейся воды);

Персонаж с длинными ушами

- (это, конечно, осел; его крики забавно переданы взвизгиваниями и тянущимися звуками скрипок);

Кукушка в глубине леса

- (первый лирический эпизод фантазии; кларнет настойчиво “кукует” на фоне красивых, изысканных гармоний, которые выдают интерес Сен-Санса к новейшим по тем временам течениям в музыке и которые он впоследствии решительно отвергал);

ПТИЧНИК

- (царство флейты и кларнета);

Пианисты

- “Пианисты” указывают на минувшую эпоху, а также предвосхищают “Этюд для пяти пальцев по г-ну Черни” (один из “Двенадцати этюдов”) Клода Дебюсси. И “Пианисты”, и этюд имеют много общего, хотя Дебюсси не подозревал о существовании этой пьесы Сен-Санса.

Ископаемые

- (несколько циничная шутка на тему "мертвецы" - ксилофон выстукивает тему из "Пляски смерти" самого Сен-Санса, но при этом звучат фрагменты популярных песенок и каватины Розины из "Севильского цирюльника" Россини.)

Лебедь.

• (единственная пьеса, лишенная элементов иронии и сарказма; возвышенно-поэтическая музыка — таков знаменитый “Лебедь”, где солирует виолончель; эта пьеса вызвала к жизни широко известный хореографический этюд, сочиненный балетмейстером М. М. Фокиным для выдающейся балерины А. П. Павловой и названный “Умиравший лебедь”.

Финал - Маскарад

