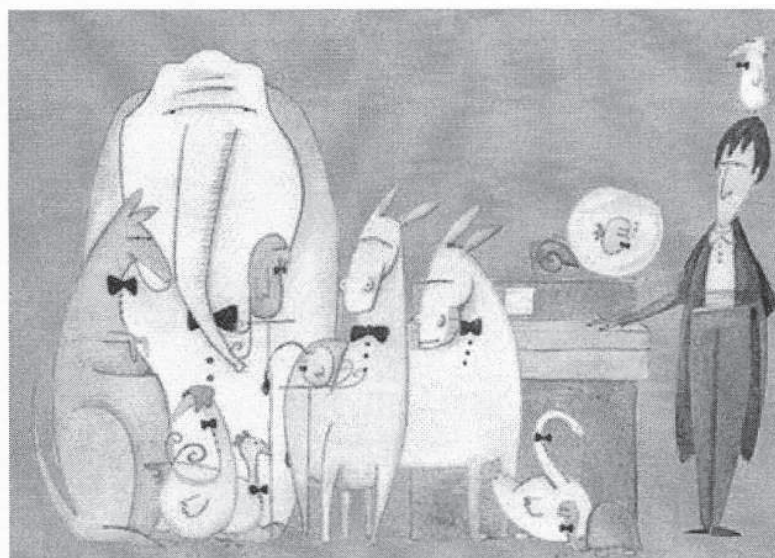

Una Introducción a ...
El Carnaval de los Animales
Camile Saint-Saëns

*Publicado por Mirtha Facundo (Músicos y
Partituras)*

UNA INTRODUCCIÓN A ... EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

Camile Saint-Saëns

En 1886 Camilo Saint-Saëns escribió una divertida obra instrumental llena de animales: aquí aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y varios más. El compositor planeó la música como broma para un día de carnaval, así que tiene toques de buen humor por aquí y por allá, como podrá ver y escuchar en este artículo.

Camilo era un músico bastante serio, por lo que prohibió que esta obra humorística se editara mientras él vivía (con excepción de una sola pieza: "El cisne"); sin embargo, cuando murió dejó escrito en su testamento que *El carnaval de los animales* podía ser impreso por sus editores habituales. Tal vez debamos preguntarnos si Camilo se imaginó que precisamente esta obra se convertiría en la más popular de todas las que escribió.

El carnaval de los animales. Gran fantasía zoológica es una obra compuesta por 14 pequeñas piezas. Excepto la última, todas tienen nombres de animales y la música los evoca. Aquí hay que aclarar que el título de una de ellas no es precisamente un animal, pero Camilo hizo una broma poniendo a los pianistas entre la fauna de esta obra.

Otra de las bromas de *El carnaval de los animales* es que Camilo tomó prestada música de otros compositores y la puso en un contexto muy distinto del original. Así podremos escuchar desde canciones antiguas francesas hasta el “Can-can”, pasando por un trozo de la *Danza macabra* del mismo Saint-Saëns.

Para tocar esta fantasía zoológica se necesitan once músicos; en las primeras trece se combinan algunos de ellos en pequeños grupos, y sólo en la última pieza tocan todos juntos. Los instrumentos requeridos son:

- Flauta / Flautín
- Clarinete
- Armónica de cristal
- Xilófono
- 2 pianos
- 2 violines
- Viola
- Violonchelo
- Contrabajo

1. Introducción y marcha real del león

Para 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo.

La primera parte, la introducción, inicia con los dos pianos, a los que pronto se les unen los instrumentos de cuerdas: violines, viola, violonchelo y contrabajo.

Después inicia una majestuosa marcha.

Si pone atención, más adelante escuchará el rugido del león, pues uno de los pianos imita el sonido que produce este felino. El otro piano y las cuerdas le responden.

2. Gallinas y gallos

Para clarinete, 2 pianos, 2 violines y viola.

Esta pieza inicia con una gallina (que en realidad es uno de los pianos). Inmediatamente después entra otra gallina (ahora es el primer violín, que hace lo mismo que el piano). Luego entra una gallina más (esta vez se trata del segundo violín). Después, llega un gallo (que es un piano), que calla a las gallinas y pone todo en orden.

Más adelante, el instrumento que imita al gallo será el clarinete.

3. Asnos salvajes (animales veloces)

Esta precipitada pieza permite imaginar el galopar de estos animales. Camilo escribió en la partitura la siguiente indicación: "rápido y con furia".

4. Tortugas

Para 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo.

Mientras los pianos sirven de acompañamiento, las cuerdas tocan el famosos "Can-Can", que es una parte de la opereta *Orfeo en los infiernos*, de Jacques Offenbach. Lo gracioso es que la lentitud de la música, que originalmente es rápida, nos deja un "Can-can" que podría ser bailado por un grupo de tortugas.

5. El elefante

Para 2 pianos y contrabajo.

De nuevo los pianos hacen el acompañamiento, pero ahora el instrumento que lleva la melodía es el contrabajo. Como la música es tan grave y pesada, fácilmente podemos imaginar los movimientos del elefante. En esta pieza el compositor cita una parte de la ópera *La condenación de Fausto*, de Héctor Berlioz.

6. Canguros

Para 2 pianos.

Las notas saltarinas de los pianos representan los saltos de los canguros.

7. Acuario

Para flauta, armónica de cristal, 2 pianos, 2 violines, viola y violonchelo.

La variedad de los instrumentos —y la forma en que Camilo los combinó— nos permite imaginar el mundo subacuático. La pieza inicia con una **sección larga**, a la que sigue una **más corta**; las dos tienen sonoridades sutiles como el agua.

La armónica de cristal (que no tiene nada que ver con la muy conocida armónica de aliento) es un instrumento que se inventó a mediados del siglo XVIII. Está basado en una serie de recipientes de cristal y se utilizó mucho entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Aunque compositores como Mozart y Beethoven escribieron música para armónica de cristal, hoy día se sustituye por el Glockenspiel, que es el instrumento que escucharemos en esta grabación "Acuario"

8. Personajes con largas orejas

Para 2 violines. Los violines imitan con mucha exactitud el rebuznar de los burros.

9. El cucú en el fondo del bosque

Para clarinete y 2 pianos.

Los pianos hacen un fondo misteriosos (el bosque), mientras que el clarinete imita el cantar del cucú. Si fuera a un concierto donde se tocara *El carnaval de los animales* no vería este último instrumento, porque el compositor pidió que el clarinetista se escondiera detrás del escenario.

10. Aviario

Para flauta, 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo.

Aquí, sobre un fondo que hacen las cuerdas, los dos pianos y la flauta hacen los cantos de los diversos pájaros que hay en el aviario de *El carnaval de los animales*.

11. Pianistas

Para 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo.

¿Los pianistas están entre los animales?

Pues en esta obra sí. Es una broma de Camilo, quien —hay que decirlo— era un excelente pianista.

Lo que aquí escuchamos es la ridiculización de algunos ejercicios que hacen los estudiantes de piano. Hay algunas grabaciones donde los músicos tomaron en serio la indicación del editor de la partitura: **“los pianistas deberán imitar el estilo torpe de un principiante”**. Hay otras grabaciones donde los músicos tomaron esta indicación **MUY EN SERIO** y resultan realmente divertidas, pues los pianistas se equivocan a propósito, tocando de manera extremadamente torpe...

12. Fósiles

Para clarinete, xilófono, 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo.

Esta pieza es muy humorística. La indicación que Camilo escribió en la partitura es “alegre y ridículo”. Los fósiles son animales petrificados, muertos desde hace muchos siglos. Lo primero que escuchamos es el **xilófono**, que tiene un sonido con el que nos podemos imaginar algo de hueso o de piedra, es decir, un fósil. En realidad se trata de una cita de la **Danza Macabra** del mismo Calimó Saint-Saëns.

Después encontramos algunas antiguas **canciones populares francesas** como es el caso de “*Ah! vous dirai-je maman*” (que conocemos en México como “Estrellita, ¿dónde estás?”) y “*Au clair de la lune*”. ¿Serían tan viejas estas canciones que Camilo las tomó en cuenta como fósiles?

13. El cisne

Para violonchelo y 2 pianos.

Esta es la única parte de todo *El carnaval de los animales* que se publicó en vida de Camilo. La suavidad y gentileza del violonchelo puede hacernos imaginar un cisne deslizándose por las aguas del lago.

14. Final

Para flautín, clarinete, armónica de cristal, xilófono, 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo. La música es muy alegre y tiene un tema que aparece más de una vez.

Esta pieza es la única que no tiene nombre de animal pero es como un resumen de toda la obra, así que aparecen varios animales en ella... El inicio es como la introducción y más adelante regresan los asnos salvajes, las gallinas, los canguros y los burros.

Publicado por Mirtha Facundo (Músicos y Partituras)