Інтерактивний захід присвячений сюїті «Карнавал тварин» французького композитора Шарля Каміля Сен - Санса з циклу «Видатні імена».

Викладач ДШМ №4 міста Запоріжжя Ципунова Н.М. 2017рік.

1 ведучий - учень

У дитинстві ми всі грали в іграшки. Серед них завжди були зайчики, конячки, собаки. Хтось любив спати, притискаючи до себе «Кенгурушу» або лева. Кожен з нас мав або має свого улюбленого вихованця. Хтось розводить рибок або равликів, хтось доглядає за папужками.

Серед дитячих вражень є і зустрічі з курами і півнем у бабусі в селі. А на море ми фотографуємося з віслюком або мавпочкою. В мультфільмах теж повно різних істот. Також багато віршів присвячено «братам нашим меншим».

У живопису жанр, що зображує тварин називається анімалістичним. У музиці композитори теж не обійшли тему звірів, птахів, риб. Музична мова взагалі дуже добре вміє передавати почуття і настрій, малювати картини і розповідати різні історії.

2 ведучий - учень

На початку 19в. в Парижі жив відомий композитор, органіст, диригент, піаніст, педагог, автор книг з літератури, живопису та театру. Звали його Каміль Шарль Сен- Санс. Він писав вірші і п'єси, чудово малював карикатури, цікавився рослинами і тваринами.
І головне, що нам всім необхідно, мав добре почуття гумору.

Його музичні здібності в дитинстві порівнювали з обдарованістю великого Моцарта. У 26 років він стає професором по класу фортепіано в музичному коледжі. У 1886р. для своїх учнів і друга -виконавця, який повинен був грати на карнавалі, Сен - Санс створив музичну фантазію «Карнавал тварин». Хоча почав над нею працювати на 20 років раніше, а закінчив її за кілька днів.

3 ведучий – учень

Велика зоологічна фантазія або «Карнавал тварин» була задумана як жарт, в якому переплелися гумор та іронія, образи тварин, їх звички та голоси. Персонажі, виведені композитором, постають, в основному, в жартівливому, а часом навіть в карикатурному вигляді. Причому в деяких випадках, композитор має на увазі не стільки тварин, скільки людські характери, заховані під масками тварин. На то це і карнавал.

У музичних номерах зустрічаються пародії - комічне наслідування музики з інших музичних творів і навіть інших композиторів.

Вважаючи «Карнавал тварин» лише музичної жартом, Сен - Санс заборонив видавати його за свого життя, не бажаючи уславитися автором «несерйозної» музики.

В основі музичного твору лежить звукообраз. Це не тільки те, що створив композитор і зіграли музиканти. Слухач додумує образ, кожен по-своєму, і теж стає творцем звукообразу.

4 ведучий - учень

14 невеликих п'єс - мініатюр звучать як імпровізація, наче під час гри відбувається одразу ж створення музики у вільній формі. Так художники створюють швидкі начерки - ескізи. Всі п’єси відрізняє яскрава картинність і звуковинахідливість.

Склад інструментів, які виконують картинки теж невеликий. Це - дерев'яно - духові інструменти: віртуозні флейта і кларнет, маленька флейточка - пікколо з пронизливим і свистячим тембром,

ударний інструмент ксилофон, у вигляді ряду дерев'яних пластинок, по яких ударяють дерев'яними молоточками, скляна гармоніка - рідкісний музичний інструмент, що складається з зволожених скляних півсфер різного розміру, або челеста - невеликий клавішно - ударний музичний інструмент, зовні схожий на піаніно, який звучить на кшталт дзвіночків з металевими або скляними пластинками замість струн, два фортепіано і струнні: 2 скрипки, альт, віолончель і контрабас.

Існує багато перекладень цієї сюїти і перш за все для фортепіано, про яке говорили, що це «сто інструментів».
№ 1. « Вступ. Королівський марш лева».

Грізний погляд, буйна грива, дужий, спритний, гордівливий. Заричить — усяк змовкає, бо він цар, це кожен знає.

Цар звірів виступає гордо, він упевнений у своїй силі. Його зображують урочисті святкові фанфари і грубуваті хроматично - барвисті ходи.
№2. « Кури та півні».

Півник зранку в курнику будить всіх: ку-ку-рі-ку!
Відчиніть скоріш віконце - хай у хатку ввійде сонце!
Досить спати на бочку, день настав: Кку-ку-рі-ку!

Композитор жартує настирливо - повтореними звуками, які зображують квоктання курок і півняче кукурікання. Курячий мотив узятий з клавесинної сюїти французького композитора початку 18 століття Франсуа Куперена. Перегукування фортепіано і скрипок доповнюється звуками альта і кларнета.

5 ведучий - учень

Дар зображати в музиці рух людей, тварин, птахів - дається далеко не кожному композитору, Сен - Сансу вдалося це повною мірою.

№3. «Антилопи».

Граційно і швидко пробігають красиві тварини. Два фортепіано виконують швидкі пасажі.

№ 4. «Черепахи».

Розмірено - спокійно крокує черепаха, несе свою хатинку,

Міркує, що раніше могла вона і бігати і навіть танцювати.

Це справжня пародія на повільність. Причому комізм полягає в тому, що за основу була взята мелодія самого запального і енергійного танцю 19 ст. - канкану, який виконувався в швидкому темпі з вереском і сміхом. Сен - Санс використовує музику з комічної опери французького композитора Жака Оффенбаха. За задумом композитора виконувати п'єсу треба було у вісім разів повільніше оригіналу.

№ 5. «Слон»

Ще один незграбний танцюрист перед нами. Вальсова мелодія заснована на запозичених навіть двох темах композиторів Гектора Берліоза та Фелікса Мендельсона, які зображали танцюючих ельфів або сильфів. Комізм полягає в тому, що музичні оригінали були легкі й повітряні. Уявіть собі духа повітря, який танцює так важко та незграбно. Музика звучить у великого контрабаса густо і низько.

На острові Лабемба,в затоці Балабемба,

Жили собі звичайні співаючі слони.

Жили собі та й годі,співали при народі,

А вранці при нагоді розказували сни.

Набридло зимувати, під вухами співати,

Одна єдина думка у кожного слона:

Коли ж це сонце вийде, коли ж нарешті прийде,

Зелена і весела танцююча весна.

1 ведучий - учень

№ 6. «Кенгуру».

 Це кумедна замальовка смішних тварин, які метушливо стрибають, а потім обережно і невпевнено озираються. Форшлаги, паузи, стрибки, зміна розміру і ритму, нестійкі акорди - ось що створює цей звукообраз.

№ 7. «Акваріум».

В акваріумі рибки кольорові, як іграшки веселі, ялинкові.
Одна яскраво - жовта, інша - синя, у третьої - весь хвостик- павутина.
Вони собі у квачика ганяють, а втомляться - в воді й відпочивають,
Як поїдять, знов гратися готові в акваріумі рибки кольорові.

Строкаті, яскраві рибки миготять перед нами. Коливається вода, ворушаться в такт рухам риб водорості. Світло, відбиваючись у воді і склі, створює чарівні тіні. Музика заворожує своїми звуковими пасажами і невпинним рухом. У створенні образу за задумом композитора беруть участь: флейта, скляна гармоніка (в іншому випадку челеста або дзвіночки) і два фортепіано.

№ 8. «Персонажі з довгими вухами».

Зріст у нього, як у поні, та і сам із роду коней.

Невеличкий і хвостатий, дуже впертий та вухатий.

Скрипки чергуючи дуже високі і низькі звуки зображують як кричать віслюки.

2 ведучий - учень

№ 9. « Зозуля в глибині лісу».

Два фортепіано створюють ліричну картинку. А кларнет періодично повторює два «кукаючих» звуки.

№ 10. « Пташник».

На тлі тремоло струнних флейта грає мелодію з трелями і стрибками, зображуючи веселий пташиний спів.

№ 11. « Піаністи».

Сен - Санс кепкує над тими, хто бездумно виконує музику, захоплюючись не образом, а тільки технікою гри, і вставляє цю картинку в свою «Зоологічну фантазію». Два фортепіано у супроводі струнних грають гамми і вправи.

№ 12. «Викопні».

Композитор змішав тут звуки створеного ним "Танцю смерті", дитячих пісеньок і навіть каватини - пісні прекрасної Розіни з опери " Севільський цирульник " італійського композитора Россіні. У створенні образу беруть участь кларнет, ксилофон, два фортепіано і струнні інструменти.

3 ведучий - учень

№ 13. «Лебідь».

Це - єдина п'єса, позбавлена іронії і єдина, яку Сен-Санс дозволив видавати і виконувати в концертах за життя. Це був подарунок чудовому віолончелістові Лебуку, який повинен був виступити в карнавальному концерті. Перекладення цієї п'єси зроблені для багатьох інструментів, є обробка для фортепіано з голосом. Відомим у всьому світі став балетний номер "Вмираючий лебідь", який поставив балетмейстер Михайло Фокін для танцівниці Анни Павлової в 1907 році. Сен-Санс був здивований таким трактуванням - в його п'єсі лебідь не вмирає, але не заперечував проти нього. Виразна, співуча мелодія зображує плавний рух лебедя по поверхні води, а фигурации у фортепіано - її легкий плескіт. Музика повна тонких відтінків і задушевних інтонацій.

Білі лебеді найкращі птахи в світі, люблять волю, свіжим вітром оповиті.

Вони символи є справжнього кохання, приклад вірності є навіть у стражданні.

Білі лебеді летять над головою, білі лебеді прощаються зі мною. Щойно вони полетіли на край світу, повертайтеся весною на все літо!

4 ведучий - учень

Ну і звичайно ж все завершує **№ 14**- **Святковий фінал**, який виконує увесь ансамбль. У веселому, стрімкому танці знайомі нам персонажі та їх теми майнують на кшталт карнавальних масок. Тон фіналу задає легка головна тема, що нагадує веселий танець канкан.

Шарль Камиль Сен - Санс своєю фантазією «Карнавал тварин» подарував і виконавцям, і слухачам радість від спілкування з талановитою і дотепною музикою.

5 ведучий - учень

Балети на музику Сен-Санса « Карнавал тварин» були поставлені в 1997році у Франції, у 2003 році в Америці.

Першими глядачами балету «Карнавал тварин» стали діти столиці Уельсу міста Кардіф, адже саме там, на сцені Національного Сент-Девідс холу, під час гастролей балетної трупи та симфонічного оркестру Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва до Великобританії відбулася його прем’єра у грудні 2007 року. Ідея постановки належала імпресаріо фірми «Artsworld Presentations» Патрісії Мюррей-Бет, яка організувала ці гастролі. Диригент- постановник - народний артист України [Олексій Баклан](http://musictheatre.kiev.ua/ua/dossier/319);балетмейстер - постановник - народний артист України [Віктор Литвинов](http://musictheatre.kiev.ua/ua/dossier/21).

Музично-анімаційне дійство було показано в 2013році у Івано -Франківській обласній філармонії. ".

Фільм - фантазія на музику Камиля Сен - Санса "Карнавал тварин» створений у Франції в 2010році режисером Енді Соммером.

Відомий також мультфільм Disney Fantasia.

Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Захід супроводжується показом відеоматеріалів,слайдів, грою учнів - музикантів, хореографічними номерами, виставкою робіт учнів образотворчого відділення.