

VINILO “EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES” CAMILLE SAINT-SÆENS 1886



Ficha técnica:

Vinilo El Carnaval de los Animales Camille Saint-Saëns

Para dos pianos, dos violines, viola,
violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete
armónica y xilófono

EMI, La voz de su Amo
1979

Descripción física del vinilo

En el mes por excelencia de Carnaval, os traemos a nuestra “pieza del mes” un disco de vinilo (LP) editado por el sello EMI / La Voz de su Amo, con la obra Sexteto en Mi Bemol Mayor Op. 65 en la cara A y la obra El Carnaval De los Animales en la cara B, ambas del compositor francés Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Pertenciente a una cuidada edición clásica de catálogo, la carátula presenta un diseño muy elaborado y claramente figurativo. Sobre un fondo en tonos oscuros, se dispone una escena teatral enmarcada por el escenario, en la que aparecen numerosos animales antropomorfizados —un león, un oso, un elefante, perros, conejos, aves, un asno.. entre otros— ataviados con vestimentas de inspiración carnavalesca y barroca, como si se tratara de músicos en plena representación, junto al público que mira al escenario sentados en butacas del teatro en primer término.

La imagen remite claramente a la tradición del carnaval como espacio de inversión de roles, humor y fantasía.

A modo de marco para la ilustración, encontramos el nombre de la discográfica impreso.

En la parte superior figura el nombre del compositor, Saint-Saëns, así como el título en francés de las obras que incluye el vinilo. También se detallan los intérpretes de las mismas.



Si hablamos del vinilo propiamente dicho, en su centro se encuentra la etiqueta impresa del sello EMI – La Voz de su Amo, de forma circular y fondo rojo intenso. En ella destaca el conocido logotipo del perro escuchando un gramófono, símbolo histórico de la discográfica. La etiqueta incluye también el nombre del compositor, el título de las obras, la indicación de la velocidad (33 $\frac{1}{3}$) y las referencias técnicas.

La tipografía es blanca y negra sobre fondo rojo, con disposición clara y jerarquizada, típica de las ediciones clásicas de mediados del siglo XX. El disco conserva el aspecto pulido y brillante característico del vinilo.

La discográfica La voz de su amo

La discográfica La Voz de su Amo —conocida internacionalmente como *His Master's Voice*, mismo título en inglés— surgió como marca vinculada a The Gramophone Company, reorganizada en 1899 y convertida en una de las compañías pioneras de la industria fonográfica. El nombre procede directamente del célebre cuadro *His Master's Voice*, pintado en 1899 por Francis Barraud, pintor y fotógrafo británico, en el que el perro Nipper aparece escuchando la voz de su amo (el difunto hermano de Barraud) reproducida en un aparato. La pintura original mostraba un fonógrafo de cilindro, pero la compañía discográfica pidió al artista que lo sustituyera por un gramófono, más representativo de su tecnología; comprando la obra y sus derechos por 100 libras (unos 17.000 euros de ahora) . La fuerza visual del perro escuchando la voz de su antiguo dueño —una escena tierna, humana y técnicamente fascinante— hizo que se convirtiera en logotipo y que se volviera omnipresente en gramófonos, discos y material publicitario, adoptada de inmediato como símbolo corporativo y transformada en uno de los iconos más reconocibles de la historia de la música grabada.



Cuadro original, con un fonógrafo



Cuadro modificado, en el que aparece un gramófono

La marca *His Master's Voices* se introdujo oficialmente como denominación comercial de la empresa y fue usada tanto para gramófonos como para discos. La compañía difundió amplios catálogos de aparatos y repertorios durante las décadas de 1920 y 1930, incorporando innovaciones como bocinas internas y los primeros dispositivos eléctricos demostrando el avance tecnológico de la casa en el ámbito doméstico y profesional.

En España, *La Voz de su Amo* (traducción literal del inglés) adquirió una relevancia singular. La filial española de The Gramophone Company se estableció en Barcelona ya en 1904, adoptando el nombre castellano por su fuerte impacto visual y comercial. Desde entonces, la marca no solo

vendió gramófonos, sino que también actuó como sello discográfico propio. Su prestigio se mantuvo durante décadas, asociándose a calidad y fiabilidad tanto en grabaciones como en aparatos de reproducción. En 1931, la casa matriz se fusionó con Columbia Graphophone Company, dando lugar a EMI (Electric and Musical Industries). A partir de ese momento, *La Voz de su Amo* quedó integrada dentro del grupo EMI, que siguió utilizándola en España y en otros países de habla hispana.

En el ámbito discográfico español, la marca fue gestionada por Compañía del Gramófono-Odeon, S.A.E., que posteriormente, hacia 1972, pasó a convertirse en EMI-Odeon, S.A., integrándose de forma plena en el conglomerado EMI. En esta etapa aún era habitual que los lanzamientos españoles de *La Voz de su Amo* mostrasen el logotipo de EMI, indicador de su pertenencia al grupo.

A finales del siglo XX, la marca ya solo funcionaba como marca de coleccionismo o nombre histórico, sin lanzar nuevos artistas.

Con la llegada de los soportes digitales y el declive del disco físico tradicional, la marca fue perdiendo presencia hasta que EMI dejó de utilizarla definitivamente en 2004, cerrando así más de un siglo de historia ligada a la evolución de la música grabada.

La obra El Carnaval de los animales

El carnaval de los animales es una suite para pequeño conjunto instrumental compuesta en 1886. Su duración es de 25-30 minutos.

Fue escrita durante unas vacaciones del compositor en Austria, como una obra privada y desenfadada destinada a divertir a su círculo de amigos músicos. Algunas particularidades de la obra es que Saint-Saëns tomó prestada música de otros compositores, así como utilizó partes de otras propias, como *Danse Macabre*.

La suite consta de catorce movimientos breves, cada uno de los cuales representa un animal—real o simbólico— mediante recursos musicales ingeniosos, humorísticos y, en ocasiones, claramente paródicos.

Lo cierto es que la instrumentación de la obra es muy poco habitual y gracias a ello, la composición se percibe como algo diferente, llena de colorido. La pieza de Saint-Saëns se concibió para un grupo formado por dos pianos, dos violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo; una flauta, un clarinete, una armónica de cristal y un xilófono.

Este conjunto permitió a Saint-Saëns explorar timbres, efectos rítmicos y contrastes sonoros de gran imaginación.



Fragmento del primer movimiento de El carnaval de los animales

LOS MOVIMIENTOS

1. La *Introducción y Marcha Real del León* abre *El carnaval de los animales* con la proclamación del rey de la selva. Representa al león entrando con majestuosidad y solemnidad. Aquí, los instrumentos utilizados son los dos pianos, toda la cuerda así como la flauta y el clarinete.

2. A continuación, es hora de que las *Gallinas y los Gallos* salgan a comer. Se pasean picoteando el grano hasta que se lo han comido todo. Los violines y el piano imitan de forma casi literal el cacareo de las gallinas. El clarinete también interviene en el “caos del corral”

3. Los *Hemiones* (asnos salvajes) son los animales representados en el siguiente movimiento. Las rápidas y enérgicas escalas de los pianistas ya que en este movimiento solamente intervienen los pianos, evocan la velocidad y agilidad de estas criaturas “indómitas”. El movimiento dura apenas 30 segundos pero recuerda a un galope desenfrenado por la naturaleza.

4. La famosa fábula de Esopo "La tortuga y la liebre" nos recuerda que "despacio y con constancia se gana la carrera". En *Tortugas*, Saint-Saëns toma el famoso "Can-Can" de Jacques Offenbach de su ópera *Orfeo en los infiernos* de 1858 y lo ralentiza a un ritmo letárgico, Intervienen los dos pianos y la cuerda.

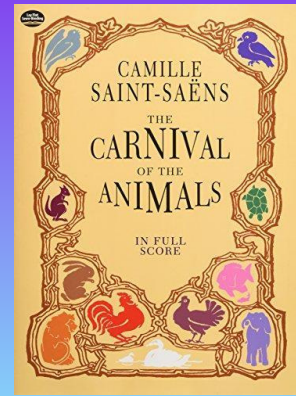
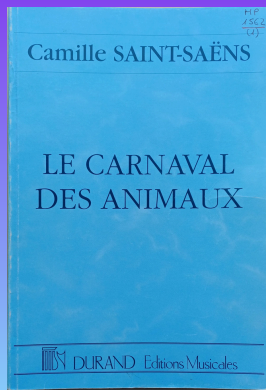
5. Los elefantes son famosos por su inteligencia y su extraordinaria memoria, pero no tanto por su ligereza. En el *Elefante*, el compositor deja que estos animales gigantes bailen el vals con una profunda melodía de contrabajo, acompañada de los pianos.

6. El sexto movimiento representa, con los acordes disonantes y saltarines del piano, a los *Canguros*. El ritmo juguetón representa vívidamente a estos enérgicos marsupiales saltando.

7. En el siguiente movimiento, Saint-Saëns sumerge a los oyentes en el mundo submarino de *Acuario*. Con sus texturas fluidas y brillantes, los pianos, las cuerdas y la armónica de cristal evocan el ambiente sereno de la vida marina.

8. Los *Personajes con Orejas Largas* son los siguientes. Con un nombre así, ¿podría significar conejos? No, aquí, Saint-Saëns vuelve a referirse a burros. Utilizando los violines para imitar sus

chillidos ásperos y repetitivos, crea una representación aguda y disonante de estos animales.



9. Los dos pianos preparan el escenario para el siguiente movimiento, " *El cuco en las profundidades del bosque*", con acordes firmes pero cautelosos que capturan el misterio de un paisaje arbolado. En este bosque de acordes, un clarinete fuera del escenario interrumpe suave para imitar la llamada del cuco.

10. Llegan más pájaros en el movimiento *Aviario*; de hecho, una bandada entera parece brotar de la flauta con sus agudos trinos.

11. En este movimiento, se representa a los humanos. Saint-Saëns parodia a los músicos principiantes en *Pianistas*, una interpretación exagerada de sus hábitos. Como pianista y organista, Saint-Saëns conocía muy bien la naturaleza repetitiva y tediosa de ensayar escalas y ejercicios.

12. En *Fósiles*, el xilófono desempeña un papel animado, evocando el ruido de huesos antiguos chocando entre sí. En este movimiento, Saint-Saëns cita varias melodías conocidas, así como su propia obra, *Danse Macabre*, mezclándolas en una danza que podríamos calificar como juguetona. Acompañan al xilófono los dos pianos, clarinete y las cuerdas.

13. El *Cisne* es el movimiento más famoso de la suite y el que contrasta con el tono humorístico de la obra en general. Una vez que se escucha el solo del violonchelo, con un carácter más poético, flotar por encima de los dos pianos, queda claro por qué Saint-Saëns publicó esta dulce y sencilla sección en solitario.

14. Por fin, en el *Final*, todos los animales tienen la oportunidad de brillar juntos, cerrando triunfalmente el *Carnaval*. Es el movimiento en el que los músicos interpretan fragmentos de movimientos anteriores: el león orgulloso, el canguro que se abalanza, las gallinas que picotean...

Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns (1835–1921) fue uno de los compositores franceses más destacados del siglo XIX y principios del XX, reconocido tanto por su virtuosismo pianístico y organístico como por una producción musical prolífica y excepcionalmente variada.

Nació en París el 9 de octubre de 1835. Su vida comenzó marcada por la tragedia: su padre murió cuando él tenía apenas unos meses, por lo que su educación quedó en manos de su madre y su tía, quienes cultivaron desde muy temprano su extraordinario talento musical. Durante su infancia, su tía le dio sus primeras lecciones de piano, reconociendo enseguida sus dotes extraordinarias. A los siete años estudió con Camille-Marie Stamaty, quien perfeccionó su técnica pianística. A los diez años ofreció su primer recital público oficial, tras años de pequeñas presentaciones privadas que su madre controlaba cuidadosamente para no exponerlo demasiado joven a la fama.



Camille Saint-Saëns



Camille Saint-Saëns al piano en 1916

En 1848 ingresó en el Conservatorio de París, donde estudió órgano con François Benoist y composición con Fromental Halévy. Su precocidad era tal que ya en 1850 había compuesto una sinfonía en la mayor y una obra coral, *Les Djinns*, sobre un poema de Victor Hugo. En 1853 ganó un concurso con *Ode à Sainte Cécile* y comenzó su trayectoria profesional como organista en Saint-Merry, pasando en 1857 a convertirse en organista de la Madeleine, el puesto más prestigioso de Francia. Franz Liszt llegó a llamarlo “el mejor organista del mundo”, cristalizando una admiración que se transformó en una amistad profunda

La obra de Saint-Saëns supera las cuatrocientas composiciones y abarca prácticamente todos los géneros. Fue uno de los pocos compositores de su época que se atrevió a cultivar con idéntica dedicación la ópera, la sinfonía, el poema sinfónico, el concierto, la música de cámara, la música de órgano y el repertorio pianístico.

Entre sus obras más conocidas, además de *El Carnaval de los Animales* se encuentran:

-Sinfonía n.º 3 en do menor, “Con órgano” (1886): quizá su obra sinfónica más destacada. Combina orquesta, órgano y piano en una arquitectura monumental. La obra sintetiza su dominio técnico y su búsqueda de nuevas sonoridades.

-Danza macabra (1874): poema sinfónico de enorme imaginación descriptiva, donde un violín solista “representa” a la muerte tocando su violín en la noche de difuntos.

-Sansón y Dalila (1877): su ópera más célebre, estrenada gracias al apoyo de Liszt en Weimar. La obra destaca por la fuerza de los coros, el dramatismo de sus escenas y la famosa aria “Mon cœur s’ouvre à ta voix”.

-Sansón y Dalila (1877): su ópera más célebre, estrenada gracias al apoyo de Liszt en Weimar. La obra destaca por la fuerza de los coros, el dramatismo de sus escenas y la famosa aria “Mon cœur s’ouvre à ta voix”.

-Conciertos para piano n.º 2, 3 y 4 (1868, 1869, 1875): obras de enorme virtuosismo pianístico y gran éxito en su época.

-Poemas sinfónicos como *Phaéton* (1873), *La rueda de Omfalía* (1871) o *La juventud de Hércules* (1877), influidos en parte por su admirado Liszt.

Saint-Saëns fue una figura central en la renovación de la música francesa a partir de los años setenta del siglo XIX. En 1871 co-fundó la Société Nationale de Musique, destinada a promover la música francesa contemporánea y dar visibilidad a jóvenes compositores como Gabriel Fauré, quien fue también su alumno. Su influencia como pedagogo y su defensa de la música instrumental francesa le convirtieron en un puente entre el romanticismo y el emergente modernismo.

Fue amigo íntimo de Liszt y maestro de Fauré, pero mantuvo tensiones con compositores ligados a las nuevas corrientes musicales, como Claude Debussy y, más tarde, los integrantes de Les Six, lo que alimentó su fama de espíritu conservador frente a las vanguardias.

En sus últimos años viajó con frecuencia y pasó largas temporadas en Argel, buscando tranquilidad y un clima favorable. Murió allí el 16 de diciembre de 1921

El Carnaval de los Animales

A través de este QR podrás disfrutar de esta composición:

