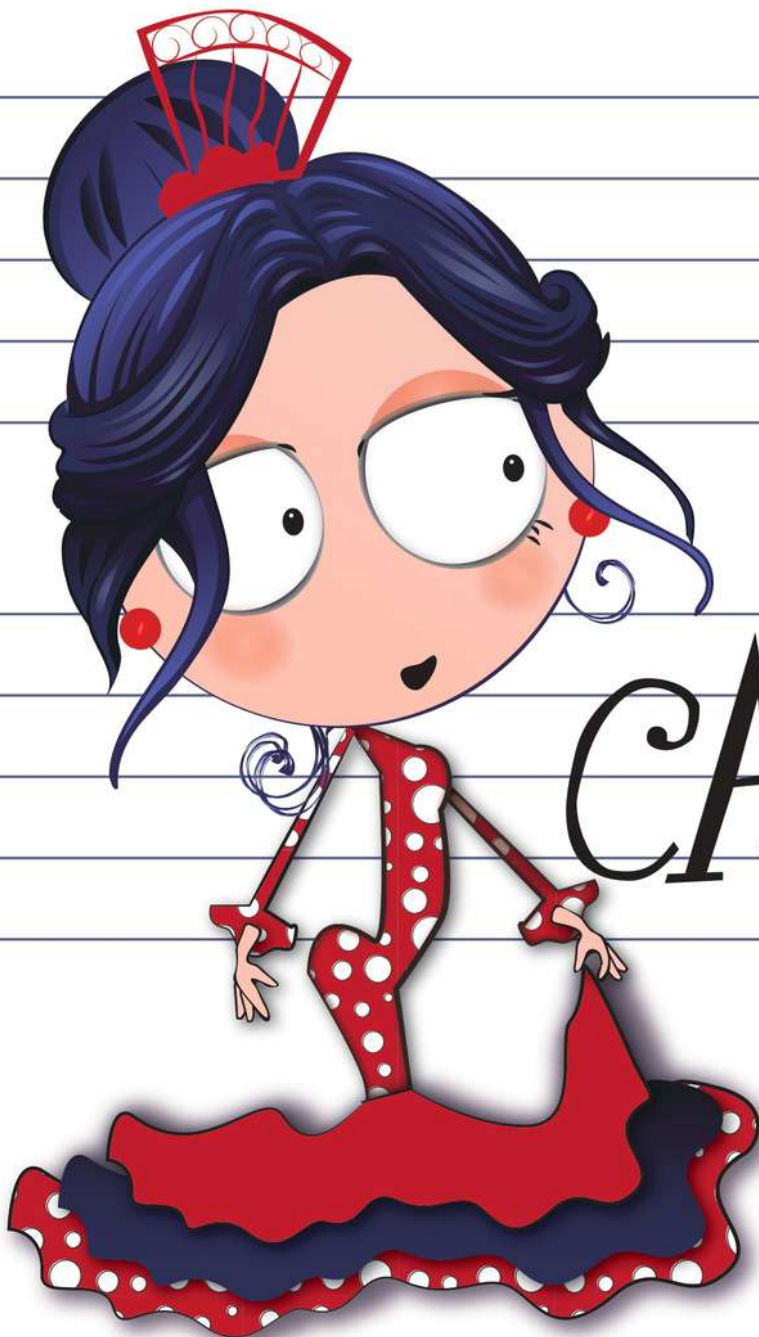

EDUCA
MÁS QUE
ÓPERA

CARMEN

Ópera de G. Bizet
Libro didáctico

Con este libro queremos rendir un especial tributo a **Plácido Domingo** y **Teresa Berganza** por sus años de carrera y éxito en el panorama de la Lirica Mundial y especialmente por su contribución a la historia de la música con sus magistrales representaciones de la Carmen que siguen inspirando y deleitando a nuevas generaciones de profesionales y aficionados.

¡Gracias!

Un agradecimiento especial a nuestros amigos y colaboradores:

Plácido Domingo Ornelas
Cecilia Lavilla Berganza
Alfredo Martínez
Antonio Vázquez
Rubén Amoretti
Carlos Almaguer
Celso Alvelo
Isabel Rey
Rafael Martín
Amanecer Aurora
Gianpaolo Vadurro
Marta Sierras

Créditos

Producción:

Asociación Más que Ópera

Sello Editorial:

Maral Producciones Musicales S.L.

Textos y contenidos:

Ariadna Martínez
María Valentina Colón

Diseño e Ilustración:

María Valentina Colón

Diseño de interiores y Maquetación:

Daniel Ghinaglia
María Valentina Colón

Adaptación musical:

Ariadna Martínez

Voz:

Marta Sierras

Piano:

Gianpaolo Vadurro

Técnico de sonido:

Diego Gila

Recursos gráficos:

Pngtree.com y Freepik.com

Depósito Legal: M-33345-2018

Impreso en la UE.

Primera edición enero 2019.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida ni transmitida de manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabado, xerografiado o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización por escrito del autor, a excepción del crítico que desee citar pasajes breves en relación con críticas escritas para su inclusión en revistas, periódicos o programas radiofónicos o televisivos.

Índice

1 Arriba el telón

- ✓ Un día en el teatro
- ✓ El foso: la orquesta y el director musical
- ✓ Los cantantes
- ✓ Partes de una ópera
- ✓ Construye tu teatro

2 Conoce "Carmen"

- ✓ Compositor
- ✓ Personajes
- ✓ Argumento

3 Vamos a la ópera

- ✓ Vestuario
- ✓ Partituras y actividades
 - Coro de niños
 - Habanera
 - Toreador
 - Marcha y coro del IV Acto
- ✓ Consejos para ir al teatro

¡Arrriba El Telón!

¡Hola! me llamo Bianca y me encanta la ópera, me gusta tanto que me dedico a ella...¡Soy cantante de ópera!, soprano para ser más exacta.

Y es que el mundo de la ópera es enorme y fascinante: música en directo, la orquesta en el foso, los cantantes en el escenario, decorados que suben y bajan, bailarines, luces de colores y, sobre todo, muchas historias para contar... Así que...

¡ Te animas
a conocer
Carmen?

¿pero... qué es La Ópera?

La **ópera** es como una obra de teatro pero cantando.

Los personajes se expresan por medio de su voz,
acompañada por la **orquesta**.

En la **ópera**, la música tiene una función diferente a la de otros géneros, ya que tiene que acompañar a una escena y tener relación con ella. La **orquesta** tiene un papel muy importante, ya que ayuda a ambientar situaciones y a describir a los personajes.

Aquí
cantando
en el teatro
de la Ópera
de París!

Eran casi las 900 cuando Bianca llegó al teatro. Faltaban pocos días para la Función y ya todo debía quedar preparado. Tenía un montón de actividades muy emocionantes y no quería perderse nada. Sabía que sería un día largo y cansado, pero estaba Feliz!

¡Las 9 AM!

—primero la prueba de vestuario... luego el ensayo con coro

Después con el Director de escena

¡Ah! ¡y la Orquesta!

★ ★ THEATRE ★ ★

Un día en el TEATRO

Un teatro de ópera es muy grande. Dentro podréis encontrar un montón de gente trabajando en distintos oficios.

Hay artistas y técnicos por todas partes, y todos somos necesarios para poder hacer una ópera.

Muy bien Coro
Ahora lo repetimos pero con la parte de la Solista.

Saludemos a Bianca!

¡Qué traje tan exótico!

Lo han hecho especialmente para esta ópera

¡PREVENIDA
BIANCA!!!

FOOTEE!!!

Las Partituras del Director de la Orquesta son increíbles.

¡Nos hacen maquillaje y peinados especiales!

Wow!!! ¡Qué bien suena la Orquesta!

Como has podido ver, en la ópera participan muchas personas... todos tienen un lugar especial en el teatro y cada uno tiene un papel muy importante.

EL FOSO: La orquesta y el director musical

En la ópera la orquesta está situada debajo del escenario, en un sitio que se denomina "Foso". Cuando todos los instrumentistas se colocan en su sitio dentro del foso, el oboe entona la nota "LA" y todos afinan su instrumento. Después solo queda que entre el director para que comience la obra.

El director de la orquesta se coloca en un punto entre la orquesta y el escenario. Así tanto los músicos del foso como los cantantes sobre el escenario pueden verle. Además, se pueden colocar unos monitores que retransmiten sus gestos para que los cantantes le puedan ver en cualquier punto del escenario.

María Calás
soprano

★ ★ LOS DIVOS ★ ★

Alfredo Kraus
tenor

Elina Garanca
mezzosoprano

LOS CANTANTES:

Los cantantes son clasificados por su rango vocal, es decir por su tesitura.

También se definen por su color: lírico o dramático. Las voces líricas son suaves y tienden a sonar más dulces al oído; las voces dramáticas, por el contrario, poseen un timbre más duro y penetrante, que les ayuda a destacar entre una gran orquesta.

En la ópera, los personajes están relacionados con el tipo de voz y color que tenga el cantante, por ejemplo, “los buenos” suelen ser cantantes de voz aguda y lírica, mientras que los “los malos” son caracterizados por voces graves y dramáticas; así, los compositores sacan el máximo partido de los dos colores vocales.

Aquiles Machado
tenor

Monserrat Caballé
soprano

SOPRANOS:

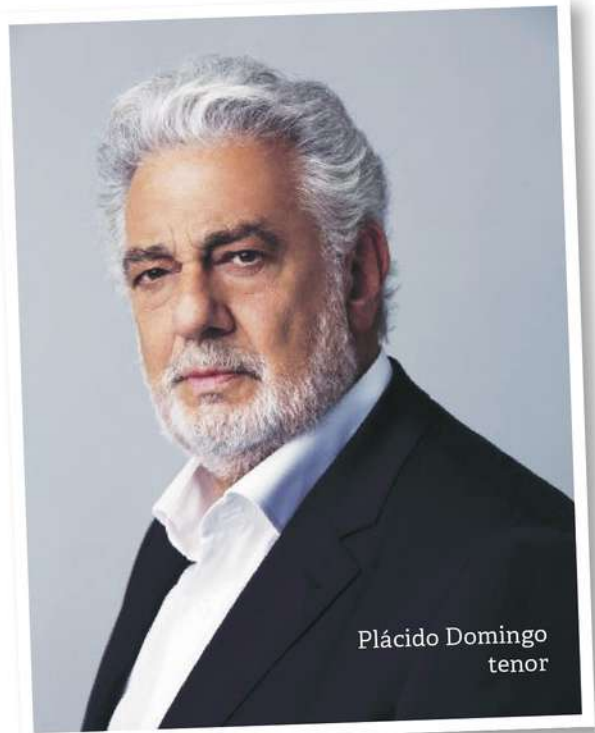
La más aguda de las voces femeninas, es casi siempre la heroína y protagonista de la ópera.

MEZZOSOPRANOS: Voz femenina más grave que la de soprano. Realiza diferentes tipos de personajes: desde niños o jóvenes varones (roles de pantalones), a madres, madrastras, brujas, gitanas o mujeres mayores.

CONTRALTOS: Constituyen la categoría de (las) voces femeninas más bajas. Es extremadamente rara y papeles para contralto auténtica hay pocos. A menudo se les asignan papeles de criadas ancianas, madres y abuelas.

TENORES: La más aguda de las voces masculinas. Hombres o héroes atormentados por el amor de la soprano.

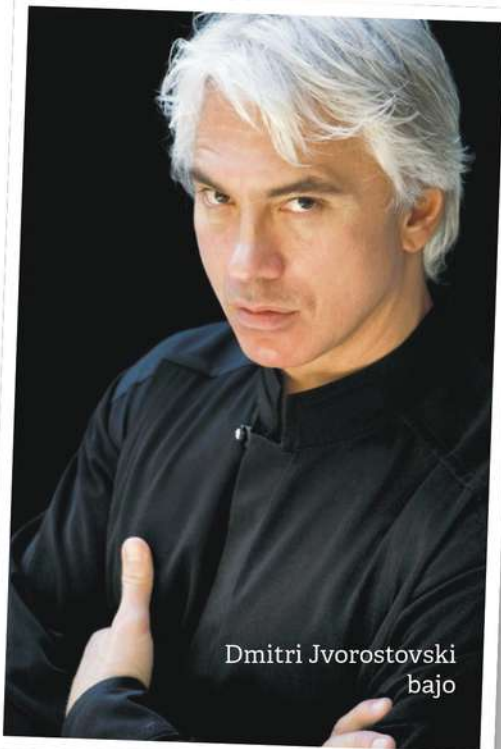
BARITONOS: Son las voces masculinas más comunes y se encuentra en el rango medio: más grave que la voz de tenor y menos oscura que la del bajo.

Plácido Domingo
tenor

Generalmente realizan el papel de villano, suelen ser la competencia del tenor por el amor de la soprano o también, los podemos ver como compañeros de aventuras del tenor, personajes divertidos y versátiles.

BAJOS: Es la más grave y oscura de las voces masculinas. Cantan las notas más bajas que la voz humana puede emitir. Los bajos suelen interpretar papeles de padres o sacerdote, pero a veces tienen la oportunidad de lucirse como protagonistas de la historia.

Dmitri Ivorostovski
bajo

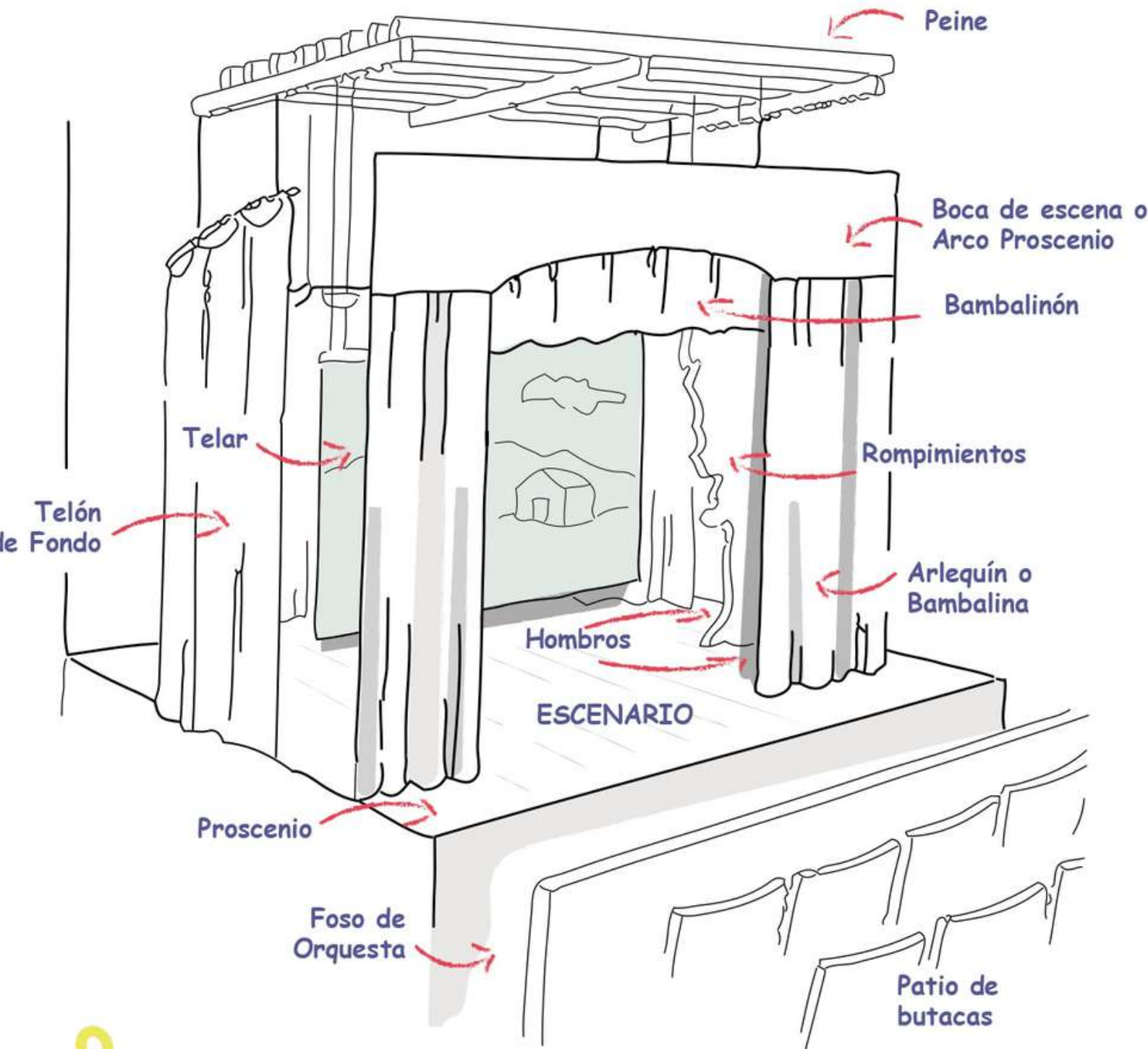
Teresa Berganza
mezzosoprano

CONTRATENORES: son hombres que entrenan la voz de falsete es decir, cantan en la tesitura de una mujer. Los contratenores se especializan en papeles escritos originalmente para castrati.

¿Sabías que una de las interpretaciones de "Carmen" más importante de la historia de la ópera, la hizo la gran Teresa Berganza? Marcó un antes y un después en la manera de interpretar esta obra.

Construye tu TEATRO

Antes de construir tu propio teatro, aprende cómo se llaman cada uno de los elementos que podemos encontrar en un escenario.

¡Pasa la página y encuentra las piezas de tu teatro para recortar!

Éstas son palabras
que debemos saber
y conocer para
entender de Ópera.

¿pero... qué partes tiene una ÓPERA?

Obertura: Las óperas comienzan con una obertura, es una parte en la que sólo toca la orquesta y donde suenan las melodías más importantes que se van a oír dentro de la obra.

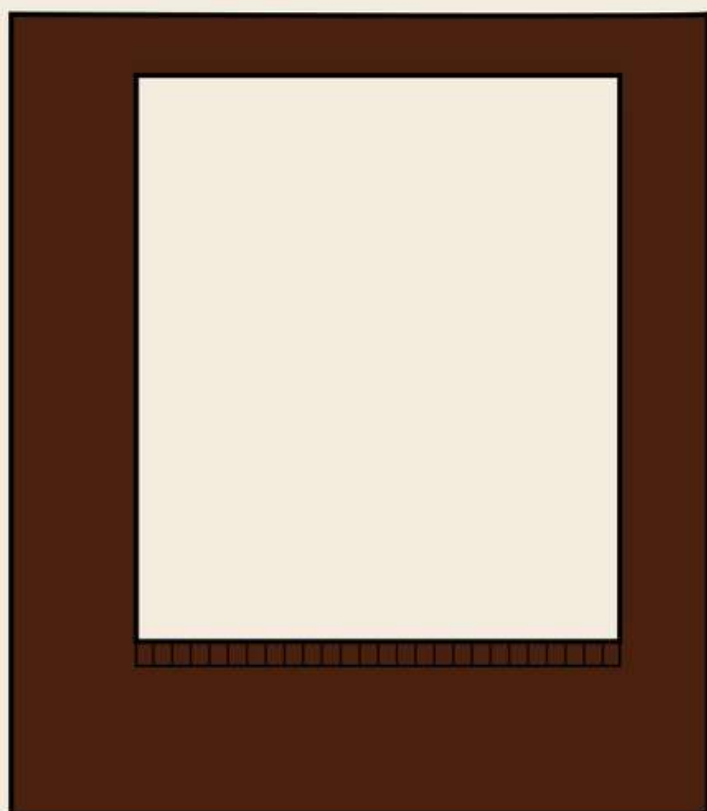
Aria: Los momentos en los que canta un solista acompañado por la orquesta. Es uno de los momentos más importantes dentro de la ópera donde el cantante expresa los sentimientos del personaje que representa y puede lucir su voz.

Recitativo: Es como un diálogo, pero con música. En un recitativo parece que los cantantes están hablando, pero con una ligera entonación.

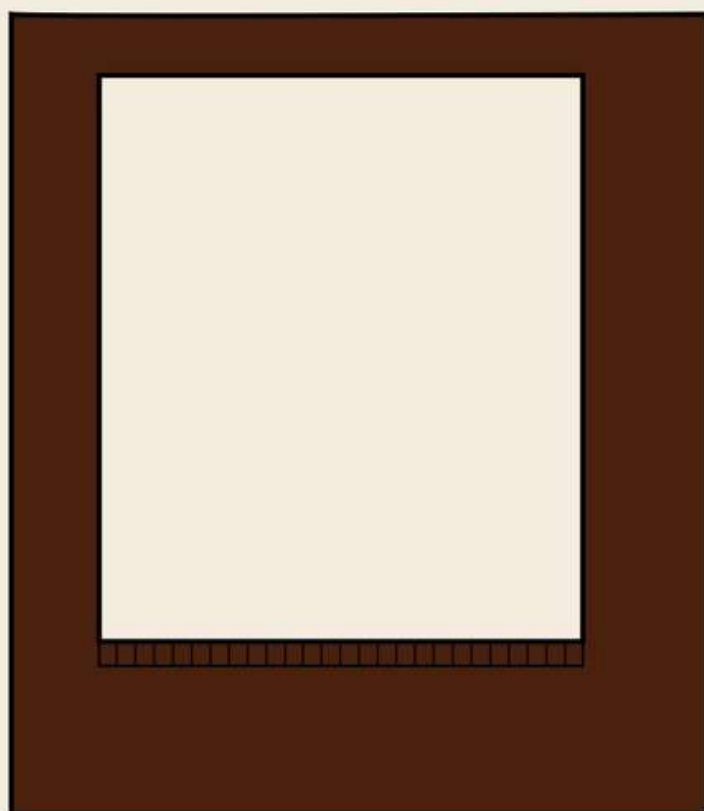
Dúos, Tríos, Cuartetos: Los personajes también pueden cantar juntos en algunos momentos. Cuando son más de cuatro se le suelen llamar a esos momentos *concertante*.

Coros: dentro de la ópera también se pueden encontrar partes donde cantan un conjunto de personas. Son como un personaje dentro de la ópera que participan en la trama: la gente del pueblo, el ejército, un grupo de amigos...

*Aprenderemos
ópera de Forma
divertida!*

**LATERAL
IZQUIERDO**

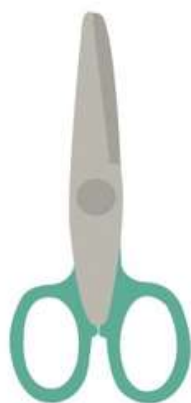

**LATERAL
DERECHO**

Vas a necesitar:

Pegamento

Tijeras

Lápiz

Cartón
Pluma

Alfileres

sigue los pasos:

1 Recorta las piezas.

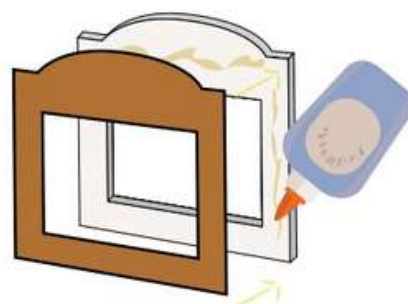

2 Dibuja y recorta las figuras en el cartón pluma

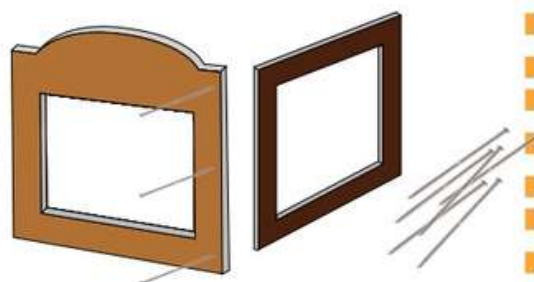

Puedes pedir ayuda a un adulto, si lo necesitas

3 Pega las piezas de papel al cartón pluma.

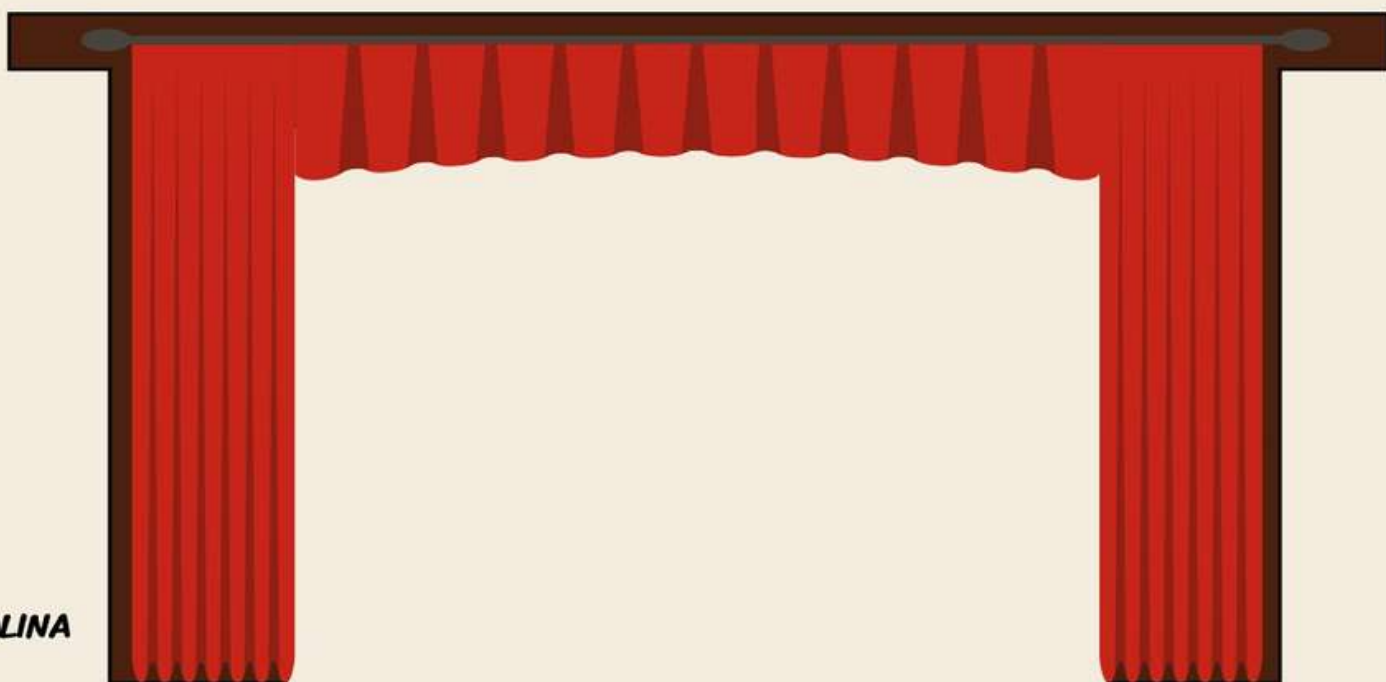
4 Une todas las piezas de cartón pluma, con los alfileres y un poco de pegamento.

¡Así quedará tu teatro!
Los telones rojos, déjalos sueltos para que puedas utilizarlos más libremente.

BAMBALINA

**SUELO DE
ESCENARIO**

TELÓN

Conociendo CARMEN

¿Quién compuso CARMEN?

Un compositor llamado Georges Bizet que nació en París el 25 de octubre de 1838. En su familia todos eran músicos: su madre era pianista, su padre y su tío enseñaban canto y su tía, que había estudiado con Cherubini, enseñaba solfeo. Criado en ese ambiente, desde pequeño vio que tenía un talento especial para la música. A los 9 años estaba ya en el Conservatorio de París, aquí trabajó duro estudiando. Animado por todos a continuar su carrera como músico, decidió participar en un concurso italiano importante para compositores: el Prix de Rome... ¡y lo ganó! con una ópera titulada "Il dottor Miracolo" ¡Un gran éxito para un chico de 19 años!

Asentado en Roma, se corre la voz de que era un buen pianista y comenzó a tocar en los mejores salones. Pero la nostalgia de su casa y el deseo de estar cerca de su madre lo empujaron a volver a París.

Conociendo a George Bizet

Era la hora de decidir qué hacer. Su madre esperaba que siguiera la carrera como pianista, pero Bizet decidió ser compositor y se dedicó por completo a su vocación. Sin embargo, no lo tuvo fácil, había pocas oportunidades en París para un joven compositor, por lo que se vio obligado a dar clases privadas y hacer pequeños trabajos que no le interesaban. Aunque pudo componer una obra importante: *Los pescadores de Perlas*.

Finalmente, en 1866 recibió un buen encargo: una ópera basada en una novela del escritor Walter Scott, *La Jolie fille de Perth*, que fue representada en el teatro al año siguiente con éxito. Fue un año importante en su vida porque encuentra trabajo como crítico musical, pero sobre todo porque se enamoró y casó con Geneviève Halévy. Vivieron momentos duros durante la guerra de Francia con los prusianos, pero con el final de la guerra en 1871 las cosas mejoraron y Bizet encontró la serenidad y la inspiración. Fue entonces cuando escribió una composición para piano dedicada a los niños titulada "Jeux d'enfants" y la ópera en un acto

"Djamileh" a partir de un poema de Alfred de Musset.

Un año más tarde tuvo un hijo, Jacques, que trajo la armonía en la familia y, al mismo tiempo, se le encargó la música para un drama del escritor Alphonse Daudet: "L'arlésienne"

Con Daudet se estableció una gran amistad y comenzó a trabajar en la ópera "Carmen", tomada de la novela de Prosper Mérimée. Trabajó durante tres años y con mucho esfuerzo. Bizet estaba ansioso por ver las reacciones del público y esperaba un gran éxito, pero "Carmen", a pesar de que fue muy apreciada por artistas importantes, fue recibida mal por el público que la juzgó escandalosa, porque estaba ambientada entre gitanos, contrabandistas y estafadores, con una mujer como protagonista con ideas muy liberales y no aceptadas por la sociedad. También la prensa se lanzó contra "Carmen" con duras críticas.

Bizet se lo tomó muy mal y su salud, ya inestable, empeoró. Para curarse fue con su esposa al campo donde trató de olvidar y superar su desesperación tomando largos paseos. Un día decidió darse un baño en el río que le causó una gripe con fiebre muy alta. En la noche en la que su "Carmen" volvía nuevamente a escena en el gran Teatro de la ópera-comique de París, Bizet muere por un ataque al corazón sin la satisfacción de ver el triunfo de su ópera, un triunfo que sería ya para siempre.

Los Personajes

CARMEN (mezzosoprano)

Es la protagonista femenina de la obra. Es una gitana bella, de piel cobriza, cabello muy negro y ojos oscuros. Le gusta cantar, bailar y divertirse con sus amigos gitanos. Carmen es una mujer con una fuerza inquebrantable que no cederá ni a prejuicios ni a presiones. Es, sobre todo, una mujer libre: orgullosa pero fiel a sí misma, indómita y sin ataduras.

DON JOSÉ (tenor)

Es un chico de Navarra que, al no encontrar trabajo, se alista en el Cuerpo de Dragones, donde ocupa la posición de cabo. Está muy unido a su madre y espera volver a su pueblo para poder estar cerca de ella y también de Micaela, la chica con quien planea casarse. Sin embargo, el encuentro con Carmen modificará sus proyectos y le convertirá en un hombre celoso y violento. También es muy cabezota, porque no acepta que no se haga lo que él quiere.

MICAELA (soprano)

Es una joven campesina que se quedó huérfana y fue acogida por la madre de Don José. Desde muy joven ha estado enamorada de Don José. Bella, sensible y un poco tímida, sabe cómo ser valiente y arriesga incluso su vida para llegar hasta Don José y traerlo de vuelta a casa.

ESCAMILLO (Barítono)

Es un gran torero, famoso por su coraje y admirado por todo el pueblo. Es un hombre que le gusta vivir en constante peligro, vulgar y maleducado, pero a su vez, vanidoso y creído.

Vas a necesitar:

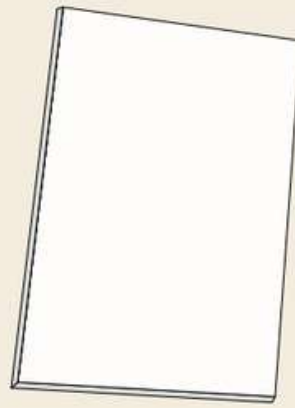
Pegamento

Tijeras

Lápiz

Cartón
Pluma

Palillos de Bambú
de 20cm

sigue los pasos:

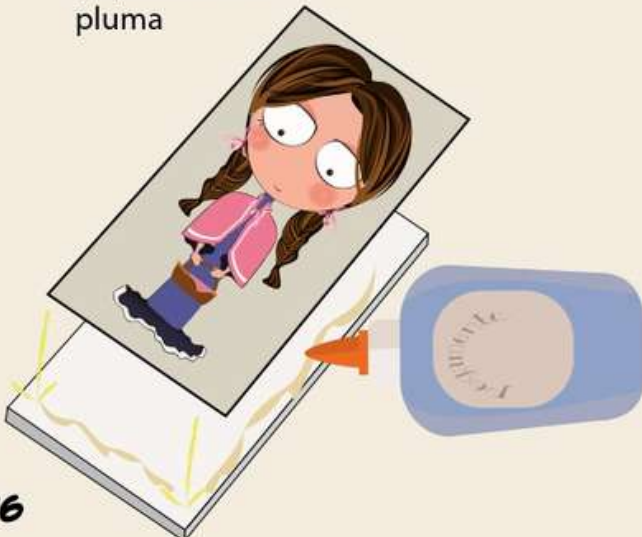
1 Recorta las piezas.

2 Dibuja y recorta
las figuras en el
cartón pluma.

3 Pega las piezas de
papel al cartón
pluma

4 Pega cada personaje
en un palillo de
bambú

Recorta tu personaje

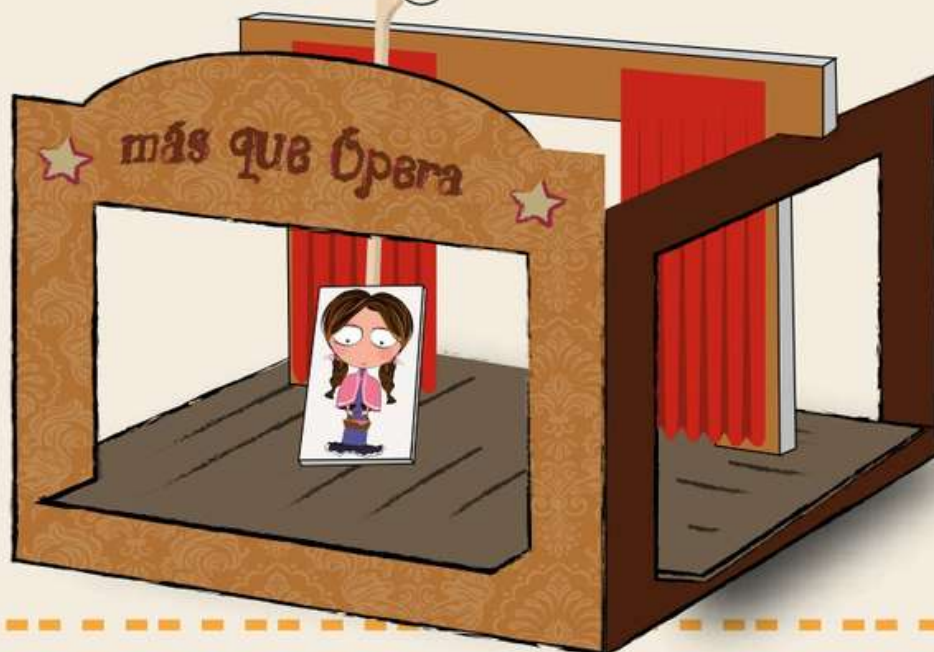
La ópera siempre tiene a mucha gente sobre el escenario. Aquí te damos a los 4 principales, y tú, si quieres, puedes hacer muchas más.

¡Recorta por las líneas negras!

¡Diviértete imaginando escenas de la ópera!

¿De qué trata CARMEN?

Carmen es una ópera dramática en cuatro actos con música de Georges Bizet y libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela *Carmen* de Prosper Mérimée, publicada por vez primera en 1845, la cual a su vez, posiblemente estuviera influida por el poema narrativo *Los gitanos* (1824) de Aleksandr Pushkin. Mérimée había leído el poema en ruso en 1840 y lo tradujo al francés en 1852.

Argumento

Primer Acto

Estamos en una plaza sevillana muy animada: la gente va y viene, unos hacen compras a un vendedor ambulante, otros pasean. Morales, el cabo de los Dragones, está delante del cuartel viendo divertido el trajín. Del otro lado del cuartel está un edificio grande: la fábrica de tabaco.

En el bullicio de la plaza se distingue una chica que parece un poco perdida. Es Micaela que acaba de llegar de Navarra en busca de su antiguo novio del pueblo, el cabo don José, que está en Sevilla. El cabo Morales le dice:

—*“Llegará dentro de poco, nosotros también lo estamos esperando”.*

Micaela decide irse y volver más tarde. Entra el teniente Zúñiga, hablando con el cabo Don José, quien le está explicando que en el edificio de enfrente trabajan mujeres haciendo cigarros.

De repente, suena la sirena que llama a las cigarreras al trabajo. Todos miran y esperan la llegada de Carmen, una gitana que trabaja allí. Llega cantando en tono provocador una canción:

—*“El amor es un pájaro rebelde que nadie lo puede enjaular”.*

L'amour est un
oiseau rebelle
que nul ne peut
apprivoiser!

Todos le prestan atención, menos Don José, que la ignora apoyado en la puerta del cuartel. Carmen, viendo que no le hace caso, se acerca a él, le lanza una flor y corre riendo a trabajar. Don José se agacha, toma la flor entre sus dedos y la huele intensamente y, casi sin darse cuenta, esconde la flor debajo de la camisa.

Micaela regresa buscando a Don José, trae una carta de parte de su madre. Don José, después de leer la carta, piensa:

— Madre mía, tu hijo te obedecerá, haré lo que me dices, tomaré por esposa a Micaela.

Sin embargo... sigue pensando en aquella gitana que le lanzó esa flor.

Sus pensamientos son interrumpidos por los gritos provenientes de la fábrica de cigarros: ha estallado una pelea entre las cigarreras. Carmen luchó con una compañera y la abofeteó en la cara. El teniente Zúñiga ordena a don José que arreste a la gitana.

Una vez a solas con él, Carmen intenta convencer al cabo:

—*“Señor oficial, usted es joven y gentil, ¡tenga piedad de mí, déjeme escapar!”*.

Don José está inquieto: se ha resistido con todas sus fuerzas, pero, al final, la ayuda a escapar. Carmen se libera de la cuerda y huye corriendo.

Cuando el teniente Zúñiga descubre esto, arresta a don José, lo castiga y lo degrada.

Segundo Acto

Ha pasado un mes. Es muy tarde, pero en la taberna de Lilas Pastia reina la animación. Carmen ríe, canta y baila al lado de sus amigas Frasquita y Mercedes. El Teniente Zúñiga y algunos de sus oficiales, comparten la fiesta con ellas.

La fiesta es interrumpida por un alboroto: es el famoso Escamillo, el mejor torero de la ciudad. Llego feliz después de vencer en la corrida de la plaza de toros de Granada.

Nada más entrar a la taberna, el torero ve a Carmen y decide cortejarla, pero ella, está enamorada de Don José y lo rechaza:

—*“Te respondería que, por el momento no deberías ni soñarlo”.*

Escamillo se va desilusionado, no está habituado a ser rechazado, pero todavía quiere conquistarla:

—*“Esperaré y me contentaré con la esperanza...”*

Llegan a la taberna los amigos contrabandistas de Carmen, seguros y despreocupados sin que nadie sospeche de ellos. Ella misma es una contrabandista que sonríe a los soldados mientras intenta engañarlos. Dancairo, el jefe de los contrabandistas, es un tipo hábil y escurridizo y les cuenta el próximo plan que tienen entre manos.

En eso, regresa Don José que por fin ha cumplido su condena, está deseando ver a Carmen. Sin embargo, al poco tiempo, suena el clarín para que los soldados vuelvan a sus cuarteles. Carmen intenta convencerlo de que se quede:

—*“No comprendes, Carmen... ¡es la retreta, debo ir al cuartel a pasar lista!”*

Zúñiga, quien también quería a la gitana, veía de lejos a la pareja y en un ataque de celos, reta a Don José. Los dos hombres se baten con sus espadas. Carmen pide ayuda a sus amigos contrabandistas, obligando al teniente a salir a punta de pistola de la taberna. Zúñiga, al ver que son tres contra uno, no tiene más remedio que escapar.

José ahora formaba parte de los contrabandistas. Ya no puede volver, debe desertar.

Tercer Acto

En la montaña, en un refugio donde viven los gitanos, Don José se siente desgraciado, no le gusta la vida allí ni la convivencia con los contrabandistas. Está atormentado por el remordimiento de haber desertado y el dolor que le ha causado a su madre. También su relación con Carmen se ha estropeado: a veces los celos le corroen, quiere que sea suya, sólo suya, mientras que ella prefiere ser libre y ya no le presta demasiada atención:

—*“Te amo menos que antes, quiero ser libre y hacer lo que me plazca”*

Carmen echa las cartas con sus amigas y descubre que en su futuro próximo se encuentra la muerte:

—*“¡Diamantes, espadas... muerte! ¡Lo veo claro... primero, yo misma, después él... para ambos, la muerte!”*

♫ Carreau! Pique!... La mort!!

Entretanto los contrabandistas dejan a don José cubriendo la retaguardia y vigilando las cuevas mientras ellos actúan. Un rato después un ruido le alerta: es Escamillo. El torero viene en busca de Carmen y Don José, loco de celos, lo reta a un duelo a cuchillo, pero la intervención de algunos gitanos impide que pase lo peor.

Más tarde, superando el miedo que tiene a este peligroso refugio, llega Micaela al lugar y le ruega a don José que vuelva a casa con su madre que está moribunda. Éste, preocupado por la salud de su madre, decide ir a darle un último adiós y parte con Micaela:

- "Pero volveré" -... le dice amenazante a Carmen

Cuarto Acto

La plaza de toros está a rebosar y, fuera de ella, los curiosos se amontonan en la entrada para ver a los diestros y sus cuadrillas. Aparece Escamillo, entre las aclamaciones de la multitud, del brazo de su nueva compañera Carmen.

—*¡Si tú me amas, Carmen, podrás pronto estar orgullosa de mí!*

—*¡Ah, yo te amo, Escamillo, te amo y moriría si amara a alguien más que a ti!*

De pronto sus amigas Frasquita y Mercedes le avisan:

—*“Vete de aquí, es peligroso, oculto entre la multitud está Don José”*

Efectivamente aparece Don José, ojeroso y desesperado, detiene a Carmen, quiere hablar con ella. Dentro de la plaza todo el mundo está atento a la arena: comienza la corrida y la multitud vitorea a Escamillo.

*Si tu m'aimes,
Carmen,
tu pourras,
tout à
l'heure, être
fière de moi!*

Ne reste pas
ici! Prends
garde! Don
José! Dans
la foule il se
cache

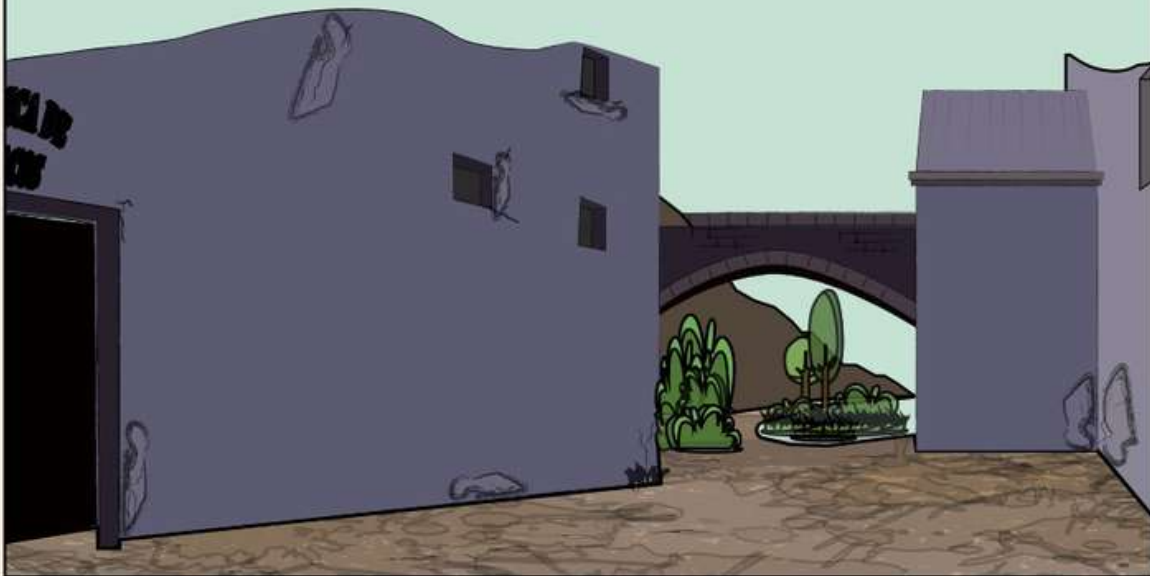
Don José no puede vivir sin Carmen, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Le ruega que regrese con él, pero Carmen le dice que todo se ha acabado entre ellos y que prefiere su libertad. Le lanza a la cara el anillo que él le dio.

Cegado por la desesperación, Don José la mata porque no puede tenerla. "Podéis arrestarme...

—*¡He sido yo quien la ha matado!*"

Carmen es libre...

TELÓN PRIMER ACTO

TELÓN TERCER ACTO

Telones

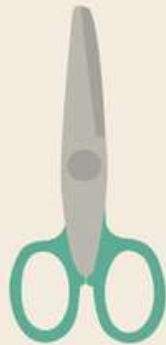
Recorta tu escenografía

La escenografía es una parte primordial del teatro porque, gracias a ella, nos sentimos como si estuviéramos en otro lugar, nos ayuda a ambientarnos dentro de la historia que nos cuenta la música.

Vas a necesitar:

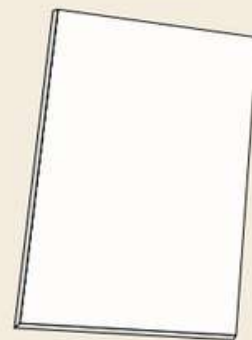
Pegamento

Tijeras

Lápiz

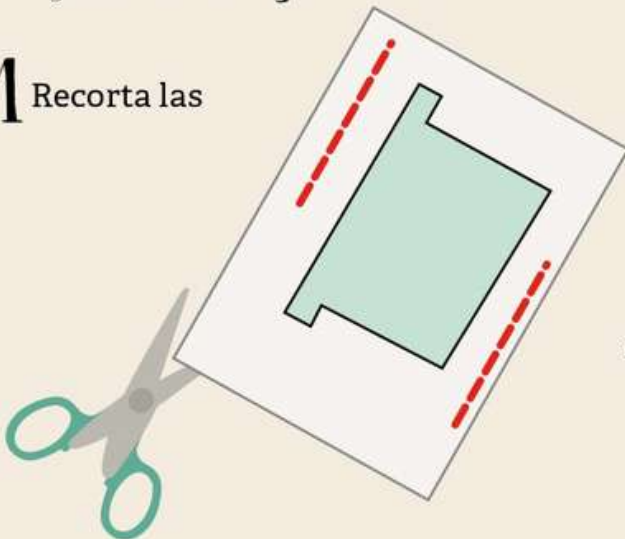

Cartón Pluma

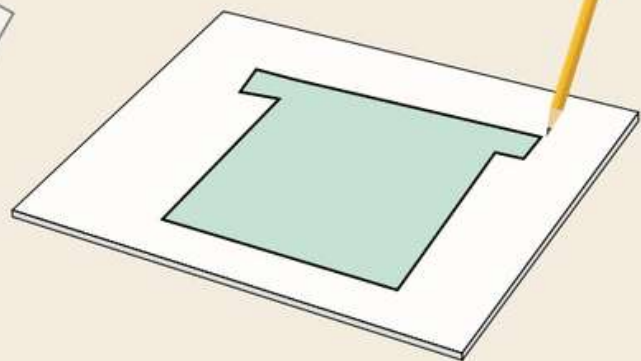

Sigue los pasos:

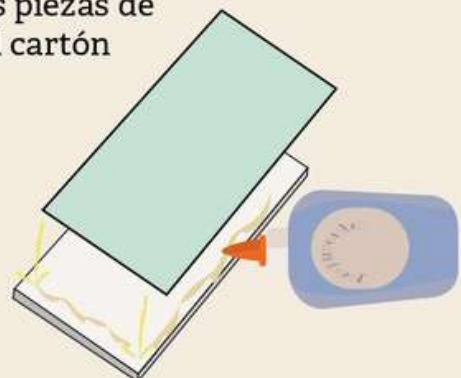
1 Recorta las

2 Dibuja y recorta las figuras en el cartón pluma.

3 Pega las piezas de papel al cartón pluma

¡Decora tus propios telones! Hemos puesto para que recortes dos escenas, pero puedes inventarte el decorado que desees.

Ahora que conoces
el argumento, podrás
empezar a prepararte para
la representación de "Carmen".
Incluso, podrás cantar pasajes
de la ópera junto a tus
compañeros.

Vamos
a la
Ópera

En esta sección del libro, queremos prepararte para que participes en el escenario. Recuerda que la ópera es como el teatro, pero cantada: tenemos vestuario, escenografía, utilería, decorados y, por supuesto, ¡MÚSICA!

En las páginas siguientes descubrirás cómo, con un poco de ropa que tengas en casa e imaginación, puedes hacerte el VESTUARIO que llevarás durante la función.

Además, también encontrarás PARTITURAS con la música y los textos de las cuatro piezas más conocidas de la ópera, para que así te las puedas aprender y cantarlas con nosotros en el escenario.

Para ello, puedes utilizar las grabaciones que te recomendamos en el material didáctico, ya que es una guía que te permitirá aprender paso a paso cómo encontrar el ritmo justo y, finalmente, cómo cantar las obras. Sigue las indicaciones y repite aquello que escuchas y será como si tu tuvieses un maestro de canto personal a tu disposición.

¡¡Vamos allá!!

Figurinista es el creador y diseñador del vestuario de los personajes de un espectáculo.

El taller de sastrería

Los diseños de todo FIGURINISTA cobran vida en los talleres de sastrería de los grandes teatros de ópera, donde se cosen y se confeccionan todas sus creaciones, utilizando todo tipo de materiales: la imaginación es el límite.

Al terminar todas las funciones de la ópera, todo el vestuario se recoge, se limpia y se fotografía para luego guardarlo en los grandes almacenes de vestuario; todo organizado con etiquetas donde se pone el nombre del personaje y de la ópera. De esta manera, pueden ser utilizados en otra temporada.

En teatros grandes, como el Teatro Real de Madrid, puede haber ¡hasta 800.000 trajes guardados!

Las imágenes que ves aquí, son los bocetos, comparados con el traje final, de la famosa Sandy Powell, una de las más grandes diseñadoras de vestuario de la industria cinematográfica actual. Estos son los diseños para "Cinderella" de Disney 2015. Ganadora del "OSCAR" al mejor vestuario.

“Carmen” es una ópera con muchos personajes y, por lo tanto, podrás elegir el vestuario que quieres llevar. En el Acto I y II aparecen los SOLDADOS y la GENTE DEL PUEBLO. En el acto III aparecen GITANOS y GITANAS y, por último, en el acto IV necesitaremos TOREROS y SEVILLANAS.

¡Con nuestras sugerencias, un poco de trabajo y la ayuda de tu imaginación, puedes realizar unos trajes estupendos!

Así que... ¡¡manos a la obra!!

Los trajes ayudan a definir la historia y dan vida y carácter a los personajes!

Diseña tu vestuario

PERSONAJES:

GITANAS Y GITANOS:

- ✓ Falda larga hasta los tobillos, puede ser de Flores o unicolor.
- ✓ Delantal.
- ✓ Camisa ancha con mangas largas o blusa.
- ✓ Recoge tu cabello con un pañuelo
- ✓ Flor de papel para el cabello
- ✓ Pendientes y colgantes muy coloridos.
- ✓ Pantalones largos oscuros.
- ✓ Camisa ancha con las mangas levantadas.
- ✓ Chaleco.
- ✓ Una banda en la cabeza.

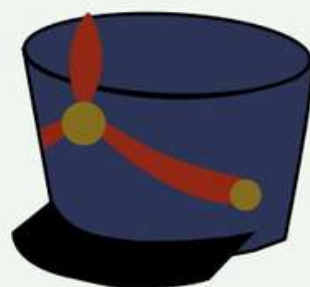

Para el traje de soldado puedes usar unos pantalones de color azul oscuro y una camisa o camiseta blanca y dos cinturones que se cruzan en el pecho.

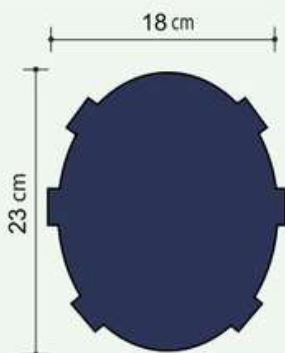
Soldados

- ✓ Pantalones de color azul oscuro.
- ✓ Camiseta blanca o camisa.
- ✓ Dos cinturones que se cruzan en el pecho. Los puedes realizar con cartulina de color rojo.
- ✓ Sombrero de soldado.

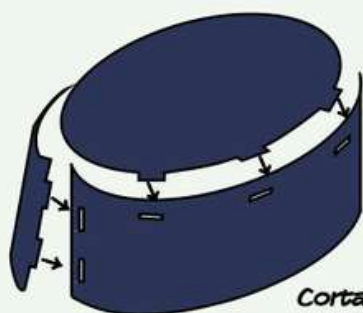
Los Dragones no son Dragones si no tienen el sombrero del uniforme! Aquí te damos consejos para hacer el tuyo.

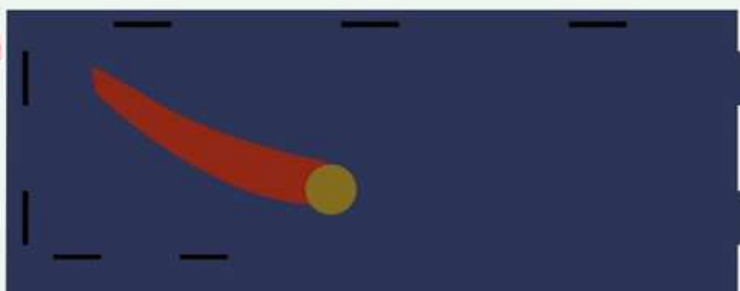
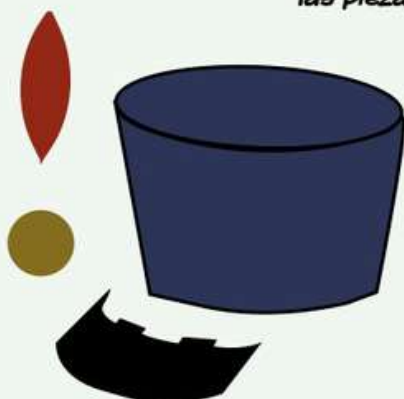
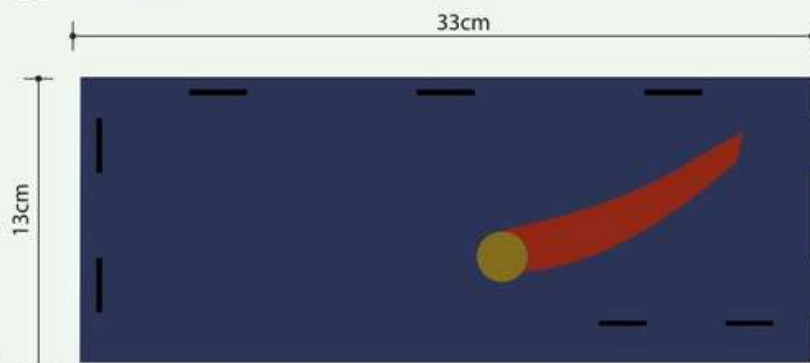
Haz tu propio sombrero

Puedes utilizar Foam de colores para recortar las piezas.

Corta pequeñas ranuras y encaja las piezas.

Para los Dragones, se necesita un mosquete.

Utiliza cartón reciclado, cartulinas de colores y pinturas. Dibuja el mosquete tomando como modelo lo que ves en el dibujo, debe ser un poco más largo que tu brazo. Cuando lo hayas hecho, recórtalo y píntalo para que quede parecido a uno de verdad. Por último, ata una cinta en los extremos para que puedas llevarlo en el hombro.

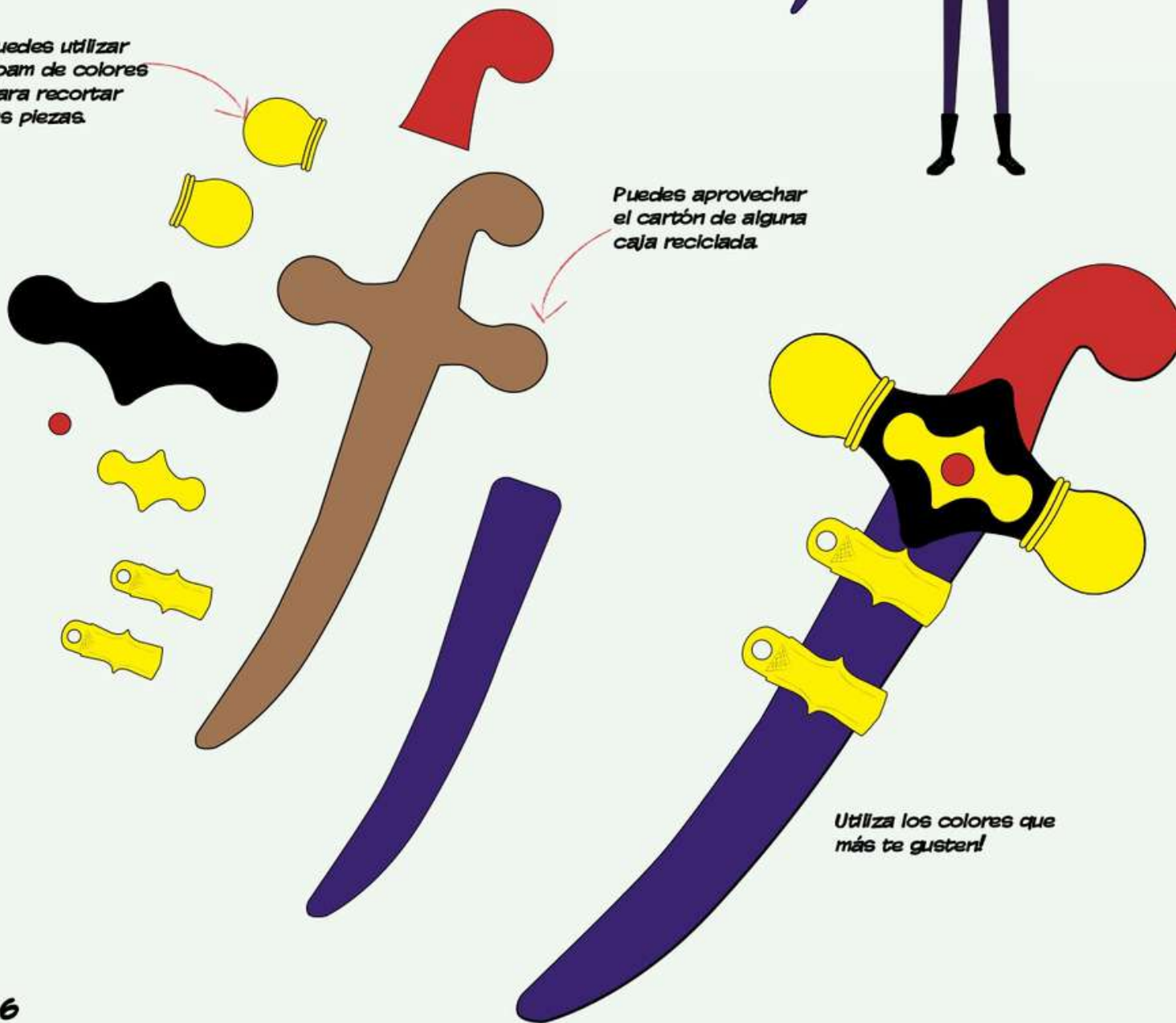
También puedes buscar una imagen de un "Sable" y realizarlo de la misma manera, con cartón, Foam o cartulinas.

Haz tu propio mosquete

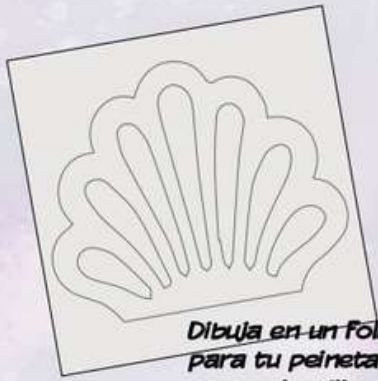
Puedes utilizar Foam de colores para recortar las piezas.

Puedes aprovechar el cartón de alguna caja reciclada.

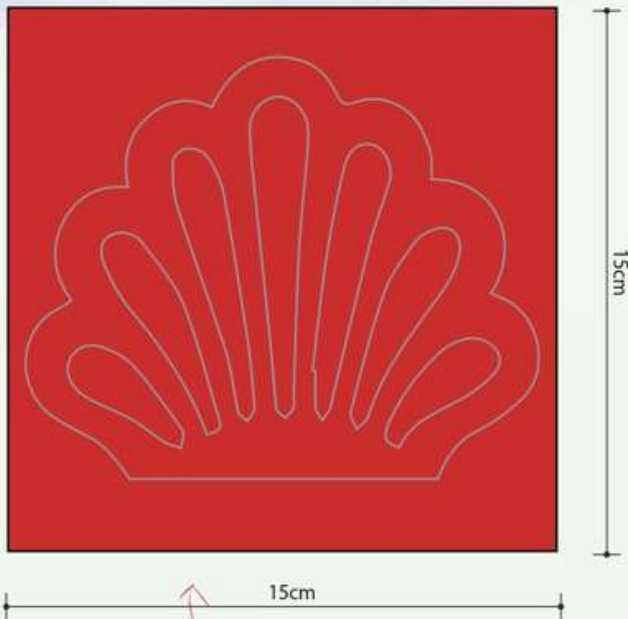

Utiliza los colores que más te gusten!

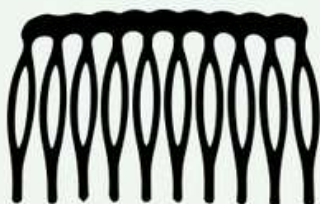
Haz tu propia peineta

Dibuja en un folio, la forma que deseas para tu peineta y así podrás utilizarla como plantilla para recortar el Foam o el cartón.

Puedes utilizar Foam rojo o del color de tu falda, para recortar la forma de la peineta.

Recorta el Foam con la forma y pégala a la base con un poco de silicona o pegamento.

Sevillanas

- ✓ Falda o vestido de color vivo: rojo, azul o verde. Puedes pegarle con "gomets" blancos para simular los lunares.
- ✓ Mantilla.
- ✓ Para la cabeza puedes hacerte una peineta de cartón tomando como modelo la que tienes a continuación.

Para el disfraz de sevillana busca una falda largas y coloridas: rojo, azul, verde... después puedes pegarle con "gomets" blancos para simular los lunares. Puedes complementar el disfraz con una mantilla. No olvides tus pendientes y para la cabeza puedes hacerte una peineta de cartón pintado o Foam, tomando como modelo la que tienes a continuación.

La música de Carmen

Antes de empezar con las partituras y todas esas cosas, quiero hablaros de la bella música de la ópera "Carmen". Los expertos dicen que es una mezcla entre lo serio y lo ligero... es decir, que hay partes musicales muy dramáticas y otras que son más alegres. En ella podemos encontrar "habaneras", "seguidillas" y canciones en donde se pueden sentir las emociones intensas que viven nuestros personajes. Es como si en cada canción, el compositor hubiese puesto la personalidad de cada uno de los que viven en esta historia. Bizet era un experto en plasmar magistralmente todos estos sentimientos y personalidades en su música.

En la ópera Carmen se pueden encontrar, fundamentalmente, dos tipos de piezas musicales: los que tienen inspiración folclórica, que son los que Bizet tomó como referencia de la música española, por ejemplo, la habanera y la seguidilla. Por otro lado, están los fragmentos líricos, que tienen inspiración en la música tradicional francesa como, por ejemplo, la canción de Micaela.

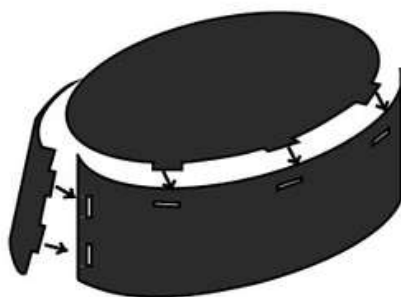
Los toreros pueden ir con un pantalón gris, camisa blanca y un chaleco. Utiliza una banda negra para la cintura y hazte una montera de cartón.

Sigue nuestros consejos para hacer la tuya en casa.

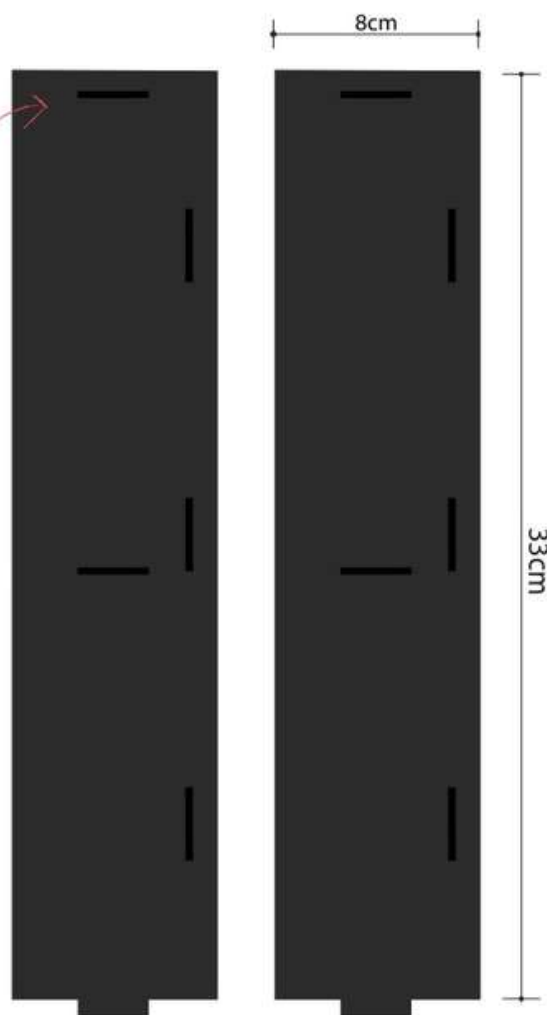
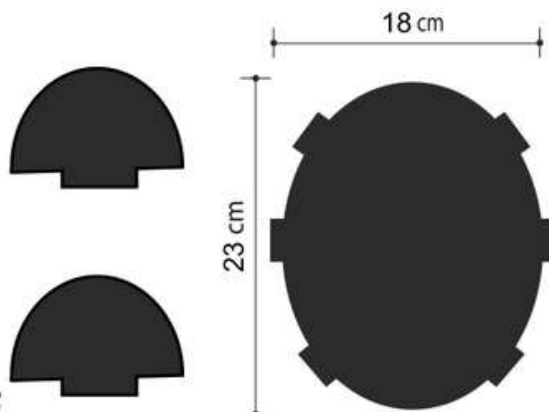
Toreros

- ✓ Pantalón gris.
- ✓ Camisa blanca.
- ✓ Chaleco.
- ✓ Banda negra para la cintura.
- ✓ Montera.

Haz tu propia montera

Corta pequeñas ranuras y encaja las piezas.

Puedes utilizar Foam negro para recortar las piezas.

CORO DE NIÑOS

Bizet

©masqueopera

Selección de las piezas

Es realmente difícil escoger alguna canción favorita de la ópera Carmen, toda la música es preciosa... pero hemos seleccionado cuatro fragmentos para trabajar en clase: el coro de niños o "golfillos", la habanera, el toreador y el coro y marcha.

¡Vamos a hacer música!

CORO DE NIÑOS

Esta pieza tiene lugar casi al principio de la ópera, en el acto I. En ella un grupo de niños imita alegremente la marcha de los militares y el sonido de sus trompetas cuando se produce el cambio de la guardia:

*¡Atención!
Cantamos
Fuerte, pero
sin gritar*

LETRA

Ya llegan, todos en guardia,
aquí estamos, vednos ya,
suena trompeta brillante
taratata tatata

Al marchar cabeza alta,
como un soldado serás,
marcando sin fallar,
un, dos el pie al compás.

Ha de estar el pecho fuera con los
hombros hacia atrás,
y los brazos de esta manera
mientras marco el compás.

Ha de estar el pecho fuera con los
hombros hacia atrás.
Suene trompeta brillante
taratata tatata
¡Vednos aquí! ¡Vednos aquí!

CORO DE NIÑOS

2

89

mar-can-do sin fa-lar, un dos el pieal com-pás. Ha dees-tar el

94

pe-cho fuera con los hom-bros ha-ciaa-trás, ylos bra-zos

98

dees-ta ma-nera mien-tras mar-co el com-pás. Ha dees-tar el

102

pe-cho fue-ra con los hom-bros ha-ciaa-trás, Sue-na trom-

106

pe-ta bri-lan-te ta ta ra ta ta ta ta ta. ta ta ra ta ta ra

110

ta ta ra ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ra ta ta ra

67

134

pe - cho fue - ra con los hom - bros ha - ciaa-trás y

Antes de empezar nuestro acompañamiento de percusión,
debemos esperar los 8 compases de la trompeta.

: 			
---	---	---	---

			 :
--	---	---	---

17/77

: 			
---	---	---	---

 	 	 	 :
--	---	---	---

33/93

: 			
---	---	---	---

 	 	 	 :
--	---	---	---

49/109

: 			
---	---	---	---

 	 	 	 :
--	---	---	---

65/125

: 			
--	--	--	--

 	 	 	 :
--	---	---	---

Puente

			
---	---	---	---

D.C al 17

CODA
137

Maderas				
Metales				

141

Maderas				
Metales				

145

Maderas			
Metales			

Recuerda:
Debemos cuidar
nuestros
instrumentos!

Habanera

Bizet

26 CARMEN

A - mor es dés - po - ta y

29

cruel ja - más nin - gu - na ley re - co - no - ció. Si tu no mea - mas mi a -

33 CORO CARMEN

mor es fiel, mas ay de ti si tea - mo yo. Si tea - mo yo! si tu no

37 CORO

mea - mas si tu no mea - mas tea - mo yo Si tea - mo

40 CARMEN CORO

yo! mas ay de ti, — ay de ti, si tea - mo yo. A - mor es

44

dés - po - ta y cruel ja - más nin - gu - na ley re - co - no - ció. Si tu no

©masqueopera

137

los bra-zos dees - ta ma-ne-ra mien-tras mar-co el com-pás

141

ved-nos a qui! ved-nos a qui! ta, ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta

145

ta _____ ta ta ra ta

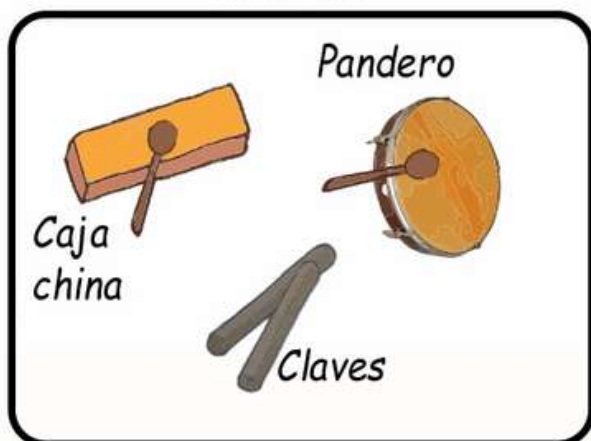
Expresión Instrumental

Además de cantar, también puedes utilizar instrumentos musicales o incluso tu cuerpo, con el que puedes crear muchos sonidos que te ayudarán a marcar el ritmo.

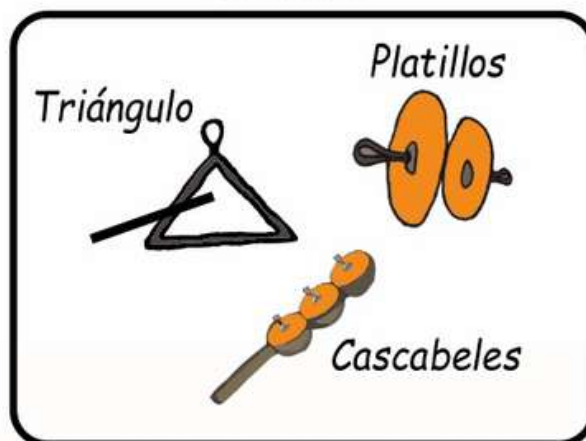
Aquí te proponemos un arreglo para instrumentos de pequeña percusión para que puedas acompañar en clase esta partitura.

Instrumentos de percusión MADERAS

Instrumentos de percusión METALES

HABANERA

Quizá sea la música más conocida dentro de la obra, es la primera vez que aparece Carmen la protagonista, y lo hace cantando la habanera. En esta pieza tendrás que acompañar a Carmen haciendo los coros, una especie de Pregunta – Respuesta.

LETRA

CARMEN

El amor es un ave extraña
que no se deja aprisionar
a la cual nunca se le engaña
porque jamás se dejó engañar.

Es igual amenaza o ruego,
hablarle bien o enmudecer,
las pasiones las toma a juego
el Dios Amor, a mí entender

El amor es un ave extraña
que no se deja aprisionar
a la cual nunca se le engaña
porque jamás se dejó engañar

Amor es déspota y cruel
jamás ninguna ley reconoció,
si tú no me amas, mi amor es fiel
mas, ay de ti si te amo yo.
¡Si te amo yo!

si tú no me amas,
si tú no me amas, te amo yo
¡Si te amo yo!
Mas, ay de ti, ay de ti, si te amo yo

Amor es déspota y cruel
jamás ninguna ley reconoció,
si tú no me amas mi amor es fiel
mas, ay de ti, si te amo yo
¡Si te amo yo!

Si tú no me amas,
si tú no me amas te amo yo
¡Si te amo yo!
Mas, ay de ti, ay de ti, si te amo yo.

Grácil pájaro que buscabas
por el espacio cruzar verás,
fuese amor porque lo esperabas
cuando lo olvides, tú lo hallarás

Si lo llamas no te responde,
si en él no piensas, te viene a ver.
Lo persigues pues él se esconde,
si tú lo evitas te ha de coger.

48

mea - mas mi a - mor es fiel, mas ay! de ti si tea - mo

51

CARMEN

yo. Si tea - mo yo! Si tu no mea - mas, si

54

CORO

CARMEN

tu no mea-mas tea - mo yo. Si tea - mo yo! Mas ay de

57

ti, — ay de ti, — si tea - mo yo! —

Atención:
Respiro antes
de cantar!

CANCIÓN DEL TOREADOR

Esta canción es otro de los momentos más famosos de la ópera Carmen. La canta el torero Escamillo cuando en el acto II entra en la taberna de Liliás Pastia y le explica a la gente cómo es una corrida de toros mientras todos le aclaman y aplauden.

LETRA

CORO

Toreador ve, anda sin temor,
sin vacilar luce el valor.
Porque al verte tu morena,
tiñe en vivo color,
el rostro encantador.
Encantador,
el rostro encantador.

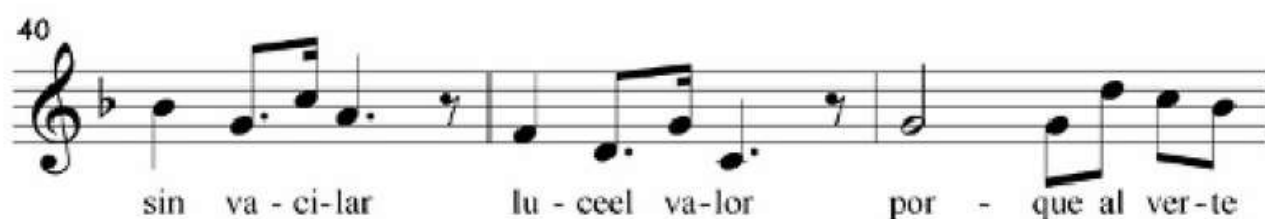
Toreador

Bizet

ESCAMILLO

To - re - a - dor ve, an - da sin te - mor

sin va - ci - lar lu - ceel va - lor por - que al ver - te

tu mo - re - na ti ñeen vi - vo co - lor

el ros - troen - can - ta - dor en - can - ta - dor

el ros - troen - can - ta - dor To - re - a - dor ve,

an - da sin te - mor, sin va - ci - lar lu - ceel va - lor

©masqueopera

54

57

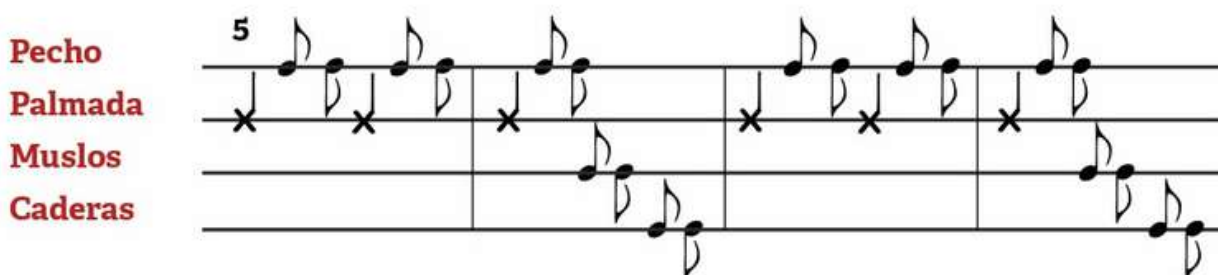
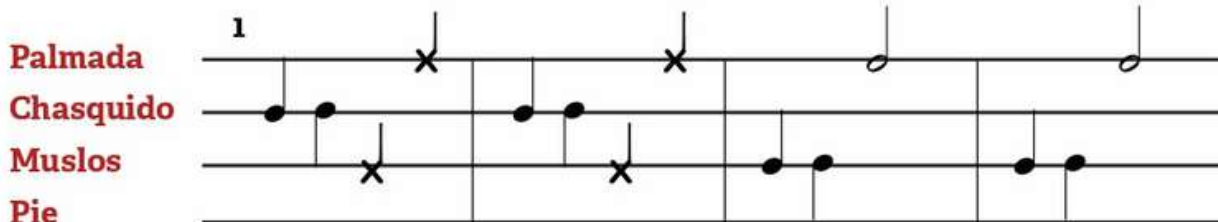

60

PERCUSIÓN CORPORAL

Probemos a utilizar nuestras manos y pies, nuestro pecho, nuestros muslos, todo el cuerpo, para hacer música. Intenta acompañar la canción del Toreador con este arreglo.

- ♪ Palmada con cada mano al compañero de la derecha e izquierda
- ♪ Chasquido, pie, mano... izquierda.
- ♪ Chasquido, pie, mano... derecha.

MARCHA Y CORO

Esta marcha se canta ya casi al final de la ópera, en el acto IV. La gente de Sevilla espera y vitorea a la cuadrilla de peones, banderilleros y toreros que va a entrar en la plaza de toros, entre éstos últimos destaca Escamillo.

LETRA

Aquí están, mirad la cuadrilla,
la cuadrilla de toreros.
En sus trajes el sol brilla .

Lanzad,
lanzad gorros y sombreros

Aquí están, mirad la cuadrilla,
la cuadrilla de toreros.
¡Aquí están!

¿Os animáis a hacer esta canción a dos voces?

¡Cantando esta canción a dos voces, sería como cantar en un CORO!

Se denomina coro a un conjunto de personas que interpretan una canción de manera coordinada. Hay canciones en las que se cantan tres, cuatro... y hasta ocho voces diferentes ¡al mismo tiempo!... pero no te preocupes, nosotros vamos a empezar por cantar sólo dos.

¡En las próximas páginas, tienes la partitura de la misma canción, pero dos voces diferente!.

Si tienes la voz aguda, aprende la voz 1 y si tienes la voz grave, aprende la voz 2.

Cuando estés muy seguro de saberlo, cantamos al mismo tiempo la voz 1 y la voz 2 para que podáis cantar igual que un auténtico coro!

Marcha y Coro

Bizet

VOZ 1

Marcha y Coro

Bizet

VOZ 2

A-quies-tá! Mi-rad la cua-dri-lla, la cua-dri-lla

de to-re-ros! En sus tra-jes el sol bri-lla lan-zad! lan-

zad! lan-zad! Lan-zad los go-ros y som-bre-ros

A quies-tá! Mi-rad! la cua-dri-lla! la cua-dri-lla

de to-re-ros! A-quies-tá! A-quies-tá! A-quies-tá!

©masqueopera

Abajo el telón

Hemos llegado al final de este recorrido por la ópera "Carmen". Antes de despedirnos, quisiéramos darte unos consejos para cuando quieras ir a ver una ópera a un Gran Teatro. Estas sencillas normas forman parte del espectáculo, ya que ayudan a que todo salga perfecto.

CUANDO VAYAS AL TEATRO, RECUERDA:

- Comer y beber antes de entrar a la sala.
- Antes de hacer fotos, mira que las normas del espectáculo lo permitan.
- Si estamos en silencio, seguro que escucharemos mejor la música.
- Hay que ser muy puntual, pues no se puede entrar ni salir de la sala durante el espectáculo.
- Es obligatorio desconectar el teléfono móvil antes de que la orquesta comience a tocar.
- Al final de la función, ¡¡¡aplaude con fuerza!!!!

FIN

Empresas colaboradoras:

MÁS QUE
ÓPERA

www.masqueopera.com ✉ info@masqueopera.com