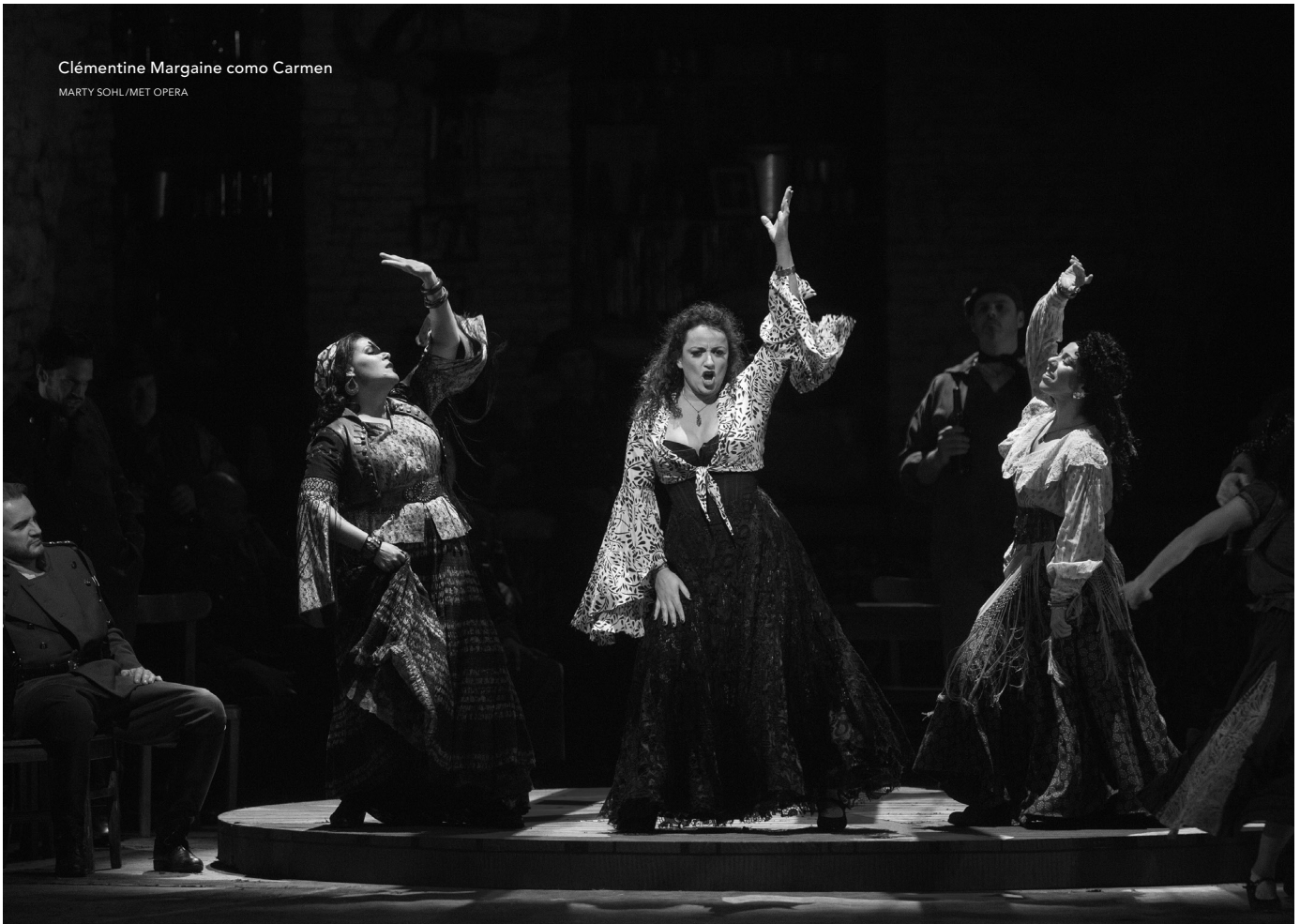

RESUMEN Micaela, una joven campesina tímida, está buscando al cabo Don José, pero un grupo de soldados la ahuyenta. Carmen, una hermosa mujer romaní (que es la denominación histórica de los “gitanos”; hay más información al respecto en la sección *El mundo de los romaníes*), canta para el público sobre el amor. José la ignora, pero no puede dejar de mirarla. Micaela regresa y le entrega a José una nota de su madre. José intenta olvidar los sentimientos que Carmen despertó en él. Más tarde, Carmen provoca una pelea y José debe llevarla a la cárcel. En vez de hacerlo, la deja escapar y él queda bajo arresto.

En una taberna, Carmen y sus amigas entretienen a un grupo de invitados. De repente, llega Escamillo, un famoso torero, acompañado por varias admiradoras. El hombre coquetea con Carmen, aunque ella le dice que no está disponible. Cuando todos se van, llega José, que acaba de salir de la cárcel, y le dice a Carmen que la ama. Ella quiere que José se una a su banda de contrabandistas, pero José se niega. El comandante de José entra a la taberna y los interrumpe. Los gestos que tiene con Carmen ponen

Clémentine Margaine como Carmen

MARTY SOHL/MET OPERA

TIPOS DE VOZ

Desde principios del siglo XIX, las voces de los cantantes se clasifican en seis categorías, tres para los hombres y tres para las mujeres, según su registro vocal:

SOPRANO

La voz humana de timbre más agudo, generalmente alcanzada solo por mujeres y niños.

MEZZOSOPRANO

Voz femenina media, que se ubica entre la soprano y la contralto (en italiano, *mezzo* significa “medio”).

CONTRALTO

La voz femenina más grave, también llamada “alto”.

TENOR

La voz masculina más aguda en hombres adultos.

BARÍTONO

Voz masculina media que se ubica entre tenor y bajo.

BAJO

La voz masculina más grave.

celoso a José, que lo ataca. Ahora que su carrera en el ejército está arruinada, José se une a los contrabandistas.

En el escondite de los contrabandistas en la montaña, Carmen, cansada de los celos de José, le dice que vuelva a casa con su madre. Escamillo viene a buscar a Carmen. José no puede controlar sus celos y lo ataca. Antes de irse, Escamillo invita a todos, pero especialmente a Carmen, a su próxima corrida de toros. Micaela le dice a José que su madre está agonizando. Antes de irse, le advierte a Carmen que volverán a verse.

En la plaza de toros de Sevilla, una multitud celebra la llegada de los toreros. Carmen asiste con Escamillo, y todos los admiran. José está cerca, y Carmen decide esperarlo afuera de la plaza de toros para saludarlo. José le ruega que comience una nueva vida con él, pero ella le explica que ya no lo ama. Carmen declara que ama la libertad más que cualquier otra cosa y se deshace del anillo que le había dado José. José la mata a puñaladas.

ADAPTACIÓN DE: CARMEN, de Mérimée En sus obras, el novelista francés Prosper Mérimée exploró la fascinación francesa de mediados del siglo XIX por lo exótico, lo extraño y lo sórdido. Todas esos temas están visiblemente presentes en *Carmen*, novela corta que publicó en 1845. Publicada originalmente en la revista mensual *La Revue des deux mondes*, esta historia de deseo irrefrenable, celos y muerte en una comunidad Roma de España podría haber sido fácilmente confundida con un relato de no ficción basado en hechos reales, dado el tono habitual de *La Revue*. Un ardid de ese estilo no habría sido del todo sorprendente viniendo de Mérimée, que, en sus albores como autor, llevó a cabo engaños literarios propios, como hacer pasar sus escritos como traducciones de obras extranjeras. Unos años después de su publicación, *Carmen* se consolidó como una obra maestra de la ficción moderna.

Treinta años después, cuando los directores de la Opéra Comique de París invitaron a Georges Bizet a componer una ópera para el teatro, el compositor sugirió basarla en *Carmen*. En ese entonces, la Opéra Comique era el escenario elegido para dramas sentimentales de firme integridad moral dirigidas a la clase media conservadora, por lo que la historia abiertamente cruda de Bizet fue una elección osada. Bizet insistió tanto en realizar *Carmen* que uno de los directores del teatro decidió renunciar. Al momento del estreno de la ópera, tanto la sexualidad descarada y el carácter físico de la obra (el coro de mujeres debe fumar y pelear) como el asesinato en escena no encajaban en las normas del género *opéra comique*, así que las críticas despiadadas de la prensa eran esperables. Sin embargo, en diez años, la obra logró encontrar un lugar en el repertorio, y sigue siendo un clásico hasta el día de hoy. Al igual que la novela corta de Mérimée, la ópera es un testimonio siempre vigente del poder, el control, la violencia y la determinación de ser libres.

SINOPSIS

ACTO I *España*. En Sevilla, junto a una fábrica de cigarrillos, un grupo de soldados habla de la gente del lugar. Cerca de ellos está Micaela, una joven campesina que pregunta por el cabo Don José. Morales, otro cabo, le dice que volverá con el cambio de guardia. Pronto llega la guardia de relevo, a cargo del teniente Zúñiga, y Morales le dice a José que Micaela lo estaba buscando. Cuando suena la campana de la fábrica, los hombres de Sevilla se reúnen para observar a las obreras, en especial, a Carmen, una mujer romaní que es su favorita. Ella les dice a sus admiradores que el amor es libre y no sigue ninguna regla. Solo un hombre no le presta atención: Don José. Carmen le arroja una flor, y las mujeres vuelven a trabajar. José recoge la flor y la esconde cuando regresa Micaela. La joven trae una carta de la madre de José, que vive en un pueblo de la campiña. José comienza a leer la misiva y Micaela se va. El joven está a punto de deshacerse de la flor que recogió, pero justo se desata una pelea entre Carmen y otra joven de la fábrica. Zúñiga envía a José a buscar a Carmen. Ya que Carmen se rehúsa a responder las preguntas de Zúñiga, José debe escoltarla a la cárcel. Una vez a solas con él, ella lo tienta sugiriéndole un encuentro en la taberna de Lillas Pastia. José, cautivado, accede a dejarla escapar. Carmen huye cuando están por ir a la cárcel, y arrestan a Don José.

ACTO II Carmen y sus amigas, Frasquita y Mercedes, entretienen a los invitados de la taberna. Zúñiga le dice a Carmen que acaban de liberar a José. De repente, llega el torero Escamillo, que se jacta de los placeres de su profesión y coquetea con Carmen, quien le dice que está con otra persona. Después de que los invitados se van de la taberna con Escamillo, los contrabandistas Dancaire y Remendado explican su plan más reciente a las mujeres. Frasquita y Mercedes están dispuestas a ayudar, pero Carmen se niega porque está enamorada. Los contrabandistas se alejan a medida que José se acerca. Carmen le da celos contándole que bailó para Zúñiga. Ahora, baila para él, pero una corneta anuncia el llamado del deber y el cabo debe volver a la barraca. Carmen se burla de él. Para demostrarle su amor, José le muestra la flor que ella le arrojó y le confiesa que fue su aroma lo que impidió que perdiera la esperanza durante esas semanas en prisión. Ella no parece deslumbrada: si él realmente la amara, desertaría y se uniría a ella en una vida de libertad en las montañas. José se niega y Carmen le dice que se vaya. Zúñiga irrumpe en el lugar, y José, en un ataque de celos, pelea con él. Los contrabandistas vuelven y desarman al capitán. Ahora, José no tiene opción: debe unírseles.

ACTO III Carmen y José discuten en el escondite de la montaña de los contrabandistas. Ella admite que su amor por él está desvaneciéndose y le aconseja que vuelva a vivir con su madre. Frasquita y Mercedes recurren a las cartas para leer el futuro de la banda, ven amor y riquezas para ellas, pero muerte para Carmen y para José.

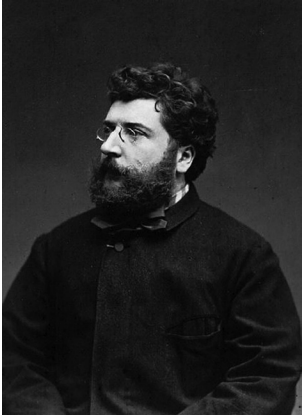

Micaela llega al lugar, asustada por el entorno montañoso y por la idea de conocer a la mujer que ha hecho de José un criminal. La muchacha se esconde al escuchar un disparo. José le ha disparado a un intruso, que resulta ser Escamillo. Escamillo le dice a José que ha venido a buscar Carmen, y los hombres se enfrentan, pero los contrabandistas los separan. Escamillo invita a todos, a Carmen en particular, a su próxima corrida de toros. Cuando el torero se va, Micaela sale de su escondite y le ruega a José que vuelva a casa. Al enterarse de que su madre está agonizando, José accede, pero no sin antes advertirle a Carmen que volverán a verse.

ACTO IV En Sevilla, las multitud aplaude a los toreros que se dirigen a la plaza de toros. Carmen llega del brazo de Escamillo, y Frasquita y Mercedes le advierten que José está cerca. Carmen, temeraria, espera en la entrada de la plaza de toros mientras el público entra. José se acerca a Carmen y le ruega que olvide el pasado y comience una nueva vida con él. Ella, con mucha calma, le dice que su amorío ha llegado a su fin, pues nació libre y morirá libre. Se escucha a la multitud alentando a Escamillo. José sigue intentando recuperar a Carmen. Ella se quita el anillo que él le dio y lo arroja a sus pies, y se dispone a entrar a la plaza de toros. José la mata a puñaladas.

QUIÉN ES QUIÉN EN CARMEN

PERSONAJE		PRONUNCIACIÓN	TIPO DE VOZ	DESCRIPCIÓN
Carmen	Mujer "gitana" (romaní) hermosa y tenaz	Car-men (en francés, el acento recae en la última sílaba)	Mezzosoprano	Tempestuosa y desinhibida sexualmente, Carmen reniega del comportamiento femenino convencional de la época.
Don José	Cabo a caballo	Don Jo-sé	Tenor	Soldado ingenuo que se enamora de Carmen, lo que hace que traicione su sentido del honor y abandone la vida tradicional que llevaba.
Escamillo	Famoso torero	Es-ca-mi-yo	Barítono	Escamillo, un hombre confiado y varonil, comparte la filosofía de Carmen respecto al placer, y es tan sensual y temerario como ella.
Micaela	Una muchacha del pueblo de Don José	Mi-ca-e-la	Soprano	Micaela es joven e inocente, y está enamorada de José.
Zúñiga	Capitán de los jinetes	Zú-ñi-ga	Bajo	Zúñiga, superior de José en el ejército, quiere a Carmen para sí mismo. Es un hombre frío que ama el poder y su cargo.
Morales	Otro cabo	Mo-ra-les	Barítono	Un oficial del ejército conocido de Don José.
Frasquita	Amiga de Carmen	Fras-qui-ta	Soprano	Mujer romaní.
Mercedes	Amiga de Carmen	Mer-ce-des	Soprano	Otra mujer romaní.
Lillas Pastia	Mesonero	Li-ya Pas-tia	Papel hablado	La taberna de Lillas Pastia es el lugar de encuentro de la comunidad romaní.
Remendado y Dancaire	Contrabandistas de la comunidad romaní	Re-men-da-do Dan-kaer	Tenor y barítono respectivamente	Estos contrabandistas viven y trabajan en las montañas.

- 1838** Georges Bizet nace el 25 de octubre en Bougival, cerca de París. Sus padres eran músicos aficionados, y su madre fue su primer influencia musical.
- 1845** Prosper Mérimée escribe *Carmen*, la novela corta que sería la base de la ópera de Bizet. La obra refleja el eterno interés de Mérimée en los entornos exóticos y las pasiones exuberantes.
- 1848** Bizet se inscribe en el Conservatorio de París, donde recibe una rigurosa formación musical.
- 1853** Bizet comienza a estudiar composición musical con Fromental Halévy, miembro de una familia artística prominente.
- 1855** A los 17 años, Bizet compone su primera ópera, *La maison du docteur*.
- 1856** Bizet concluye su segunda ópera, *Le docteur Miracle* (El doctor Milagro), con libreto de Léon Battu y Ludovic Halévy (sobrino de su profesor de composición musical).
- 1857** Bizet gana el prestigioso Prix de Rome, una competencia anual organizada por la Académie des Beaux-Arts. Eso le otorga el dinero suficiente para estudiar tres años en Roma.
- 1863** Por un encargo financiado por el Théâtre Lyrique, Bizet compone *Les Pêcheurs de Perles* (Los pescadores de perlas). Es la primera puesta en escena de una ópera extensa de Bizet. Si bien se realizan 18 funciones, un número respetable, Bizet considera que la obra es un fracaso. La crítica despedaza la obra, tanto por su libreto, tildado de absurdo, como por su música, catalogada como ruidosa y ofensiva.
- 1866** El Théâtre Lyrique encarga otra ópera a Bizet. El resultado es *La jolie Fille de Perth* (La bella muchacha de Perth), ópera basada en la novela de Sir Walter Scott. Si bien tiene buena aceptación entre los críticos, solo se realizan 18 funciones.
- 1870** En julio, se desata la guerra franco-prusiana. Bizet se alista en la guardia nacional francesa junto con otros compositores conocidos (Massenet y Saint-Saëns, entre otros) y sobrevive el Sitio de París, que transcurrió durante el otoño francés.

1871 Poco después de la declaración de paz, en junio, Bizet se une a otros compositores con el objetivo de revitalizar la composición musical. Después de eso, recibe encargos con cierta frecuencia, aunque nunca deja atrás del todo los infortunios, la adversidad y la decepción.

1873 Los directores de la Opéra Comique invitan a Bizet a trabajar con los libretistas Henri Meilhac y Ludovic Halévy para producir una nueva ópera. Bizet propone basarse en *Carmen*, de Mérimée. El proyecto avanza a pesar de la reticencia del teatro a retratar en el escenario una sexualidad tan abierta y una muerte tan violenta.

1873 Bizet recibe una invitación para componer una nueva obra para el Opéra, el teatro más prominente de París y el hogar tradicional de la gran ópera francesa. Trabaja con mucha celeridad y, en octubre, ya tiene un borrador de *Don Rodrigue*. Lamentablemente, un incendio destruye el teatro el 28 de octubre, antes de que se estrene la ópera.

1874 Comienzan los ensayos de *Carmen*. Bizet resiste a las objeciones no solo en lo que respecta a la orquesta y el coro (porque los integrantes del coro deben fumar y pelear en el escenario), sino también de los directores del teatro, que consideran que el asesinato de la escena final es demasiado extremo para el público familiar de la Opéra Comique.

1875 *Carmen* se estrena en la Opéra Comique el 3 de marzo. Como era de esperar, la prensa está indignada, pero la ópera se representa en otras 47 funciones.

1875 Tras una serie de infartos, Bizet muere el 3 de junio, con solo 36 años. Está enterrado en el cementerio Père Lachaise de París.

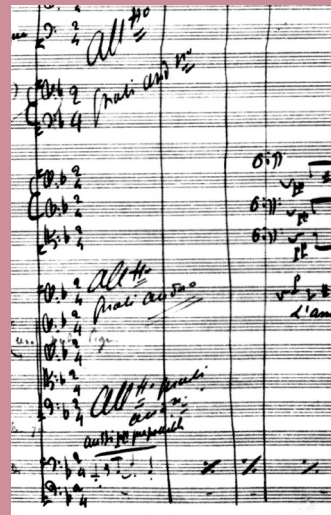
La Opéra Comique de París

CARMEN Y EL CINE: *Carmen* se ha adaptado en muchos formatos y medios, desde películas mudas hasta un largometraje centrado en el flamenco. Una de las versiones más aclamadas es *Carmen Jones*, un musical de Broadway de 1943 que combina la música original de Bizet con letra de Oscar Hammerstein (cocreador de *La novicia rebelde* y *El rey y yo*). En esa adaptación, la historia tiene una ambientación afroamericana y transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. En 1954, se llevó esa versión al cine, con Dorothy Dandridge y Harry Belafonte. Hace poco, se estrenó en el circuito off-Broadway una nueva producción de *Carmen Jones*, protagonizada por Anika Noni Rose.

La habanera El término “habanera” hace referencia a la contradanza cubana, un género musical popular del siglo XIX y principios del siglo XX. El nombre, derivado de la ciudad de La Habana, Cuba, fue acuñado cuando un grupo de marineros europeos llevó el baile a sus países de origen, que ganó gran popularidad entre los compositores, especialmente en Francia y España. La habanera se caracteriza por un ritmo con puntillo y suele tener letras que acompañan la melodía. Bizet inmortalizó esta forma musical en *Carmen*: la habanera que la heroína canta en el primer acto es una de las arias más famosas en la historia de la ópera. El compositor adaptó la melodía de una habanera muy conocida en esa época, “El arreglito”. Cuando Bizet descubrió que no era una canción tradicional popular, sino una canción de cabaret relativamente reciente de un compositor vasco llamado Sebastián Yradier, añadió una nota a la partitura vocal de *Carmen* para citar la fuente.

EL MOTIVO DEL DESTINO

Una de las ideas musicales más omnipresentes y distintivas de la composición musical de *Carmen* es una pequeña frase que suele llamarse "el motivo del destino".

La escuchamos por primera vez al final del preludio, antes de que caiga el telón. La melodía suena varias veces más durante la ópera para indicar a la audiencia que la acción en escena tiene que ver con el desenlace final de *Carmen*.

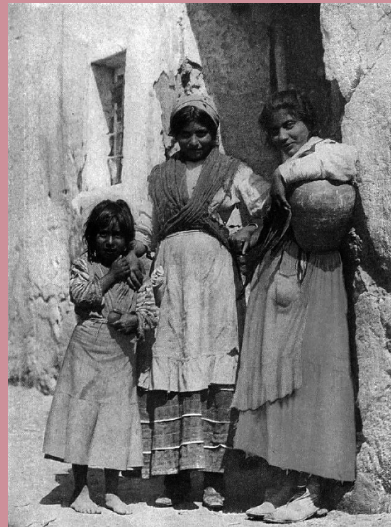
El motivo tiene tres elementos musicales: un trémolo fortísimo realizado con instrumentos de cuerda, una línea cromática melódica y repetida, y dos notas pulsantes graves interpretadas por un bajo doble y un bombo.

El motivo del destino es un recurso musical para presagios escalofriantes. La **pista 27** incluye su primera aparición en la ópera, al final del preludio.

Documentos fotográficos antiguos de las costumbres y la vestimenta de la comunidad romaní. Para los ciudadanos europeos, el estilo de vida itinerante ejemplificaba las nociones de exotismo y liberación de las convenciones contemporáneas.

EL MUNDO DE LOS ROMANÍES

Se cree que, originalmente, los “gitanos”, o romaníes, emigraron de la India y llegaron al continente europeo en el siglo XVI. En español, la palabra “gitano” tiene raíces en común con los términos usados en otros idiomas europeos para hablar de los romaníes, por ejemplo, *gypsy* (inglés), *gitan* (francés) y *gyftos* (griego). Todos esos términos son denominaciones externas a los romaníes e, históricamente, tienen una connotación negativa.

Ya que el estilo de vida de los romaníes no encajaba con las nociones cristianas de moralidad, los europeos consideraban que esa comunidad se dejaba guiar por sus instintos más básicos y que sus miembros no tenían código de honor ni control sexual. En la estricta sociedad del siglo XIX, todo tipo de comportamiento que no se conformara a los códigos de austeridad de conducta era considerado inmoral. Las mujeres romaníes, en particular, eran vistas como promiscuas, poco modestas y ajenas a la sociedad “decente”. En gran cantidad de piezas de arte, música y literatura del siglo XIX, se las estereotipaba como espíritus libres, mujeres fuertes, pervertidas, demandantes, sexualmente atractivas e impertinentes. Esa visión era diametralmente opuesta al ideal femenino de la época: mujeres medidas, castas y sumisas.

Diez términos musicales esenciales

Los siguientes términos son parte de un vocabulario que ayudará a los alumnos a apreciar más a fondo la música de *Carmen*.

Cromatismo Las notas cromáticas son aquellas que no pertenecen a la armonía o a la escala predominantes de una composición musical; se habla de “notas cromáticas” porque, antiguamente, estas se coloreaban en la notación musical. La escala cromática tiene doce notas separadas unas de otras por medio paso. “Cromatismo” es lo opuesto de “diatonismo”, término que se aplica a las notas de una escala o armonía derivadas solamente de las notas de una clave en particular. El cromatismo puede añadir drama e intensidad a la música. En esta ópera, Bizet lo utiliza para dar una calidad de exotismo a las canciones que cantan Carmen y Escamillo. La famosa melodía inicial de la habanera de Carmen, por ejemplo, es un descenso cromático extendido.

Exotismo No es ninguna novedad que los compositores occidentales se basen en sonidos foráneos y “exóticos” de otras culturas para enriquecer sus propias obras. En el siglo XIX, los compositores se inspiraron en fuentes tan diversas como bandas de jenízaros turcos y las escalas pentatónicas del Lejano Oriente para darles un color local a sus creaciones. Se puede considerar que, en *Carmen*, el uso de ritmos y melodías españolas es un tipo de exotismo. El toque extranjero y “foráneo” de la música añade un atractivo seductor y peligroso.

Habanera La famosa aria de Carmen, “L’amour est un oiseau rebelle”, está catalogada como habanera en la partitura. La habanera es un género de música para bailar afrocubana derivada de la música country inglesa, que se difundió en el continente americano en el siglo XVIII. Se popularizó en Cuba con la afluencia de refugiados haitianos que importaron su homólogo francés, la *contredanse*. En Cuba, se condimentaron los ritmos regulares del género con puntillos y síncopas de influencia africana.

Legato El término *legato* viene del verbo italiano que significa “atar para unir”. En el ámbito de la música, se refiere a una serie de notas instrumentales o vocales cuya articulación se basa en una transición casi imperceptible de una a la otra. El término *staccato* es el concepto opuesto: una articulación en la que las notas son cortas y se interpretan de manera entrecortada. En la partitura de *Carmen*, Don José suele cantar en *legato* cuando está expresando sentimientos tiernos y románticos.

Mayor y menor Desde el siglo XVII, la música occidental se compone de dos tonalidades básicas: mayor y menor. Si bien podemos usar estos términos para describir escalas, intervalos, armonías o claves, en su acepción más básica se refieren a la organización tonal general de una composición, o a su modo. En general, las composiciones en mayor suenan alegres, joviales y optimistas. Por el contrario, las piezas en menor pueden parecer sombrías, deprimentes y siniestras. En *Carmen*, por ejemplo, el “motivo del destino” se superpone con armonías en alturas tonales menores, como las melodías de la habanera de Carmen y la primera parte del aria de la llegada de Escamillo. Por el contrario, la segunda parte de esa misma aria, el himno del torero, se basa en armonías en alturas tonales mayores, al igual que la música del dueto de amor de Micaela con Don José.

Motivo Un motivo (o tema) musical es una breve idea musical recurrente en una composición. Los motivos pueden basarse en un componente melódico, rítmico o armónico. La repetición es lo que permite que la audiencia lo reconozca. En la ópera, los motivos musicales suelen tener una asociación simbólica con ciertos personajes o ideas dramáticas. En *Carmen*, Bizet usa el “motivo del destino” para presagiar el trágico final de la protagonista, que llegará con el desenlace de la ópera. Se escucha en momentos dramáticos de la obra.

Orquestación Aspecto de la composición que, con la complejidad propia del arte, define qué instrumentos interpretarán cada idea musical en una obra. Una buena orquestación requiere que el instrumento elegido sea adecuado para la melodía, es decir, que la línea musical se encuentre dentro de su rango tonal y capacidades expresivas. El arte de la orquestación también permite al compositor aprovechar y combinar los diversos timbres de sus instrumentos para ampliar la expresión melódica y la gama de colorido musical.

Ostinato Frase melódica, rítmica o armónica que se repite constantemente. (*Boléro*, de Ravel, es uno de los ejemplos más representativos de este recurso como base de una pieza musical). El término se deriva de la palabra italiana “obstinado”.

Pizzicato Este término del italiano, que significa “pellizcado”, es una indicación para que los concertistas de instrumentos de cuerda puntean las cuerdas con los dedos en vez de usar el arco. Esto genera un sonido interesante, y Bizet lo usa con frecuencia en *Carmen*.

Trémolo Efecto que se produce cuando los intérpretes de instrumentos de cuerdas deslizan el arco sobre las cuerdas hacia delante y atrás lo más rápido posible en un mismo tono. Si un solo intérprete ejecuta la técnica, el sonido no es muy imponente. Pero si todos los instrumentos de cuerda de la orquesta tocan un trémolo a la vez, el efecto es impresionante. Bizet usa varios trémolos dramáticos en *Carmen*, que son más notables durante el motivo del destino.

CARMEN

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Aves forasteras y rebeldes

PISTA 1

CARMEN: L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
et c'est bien en vain qu'on l'appelle
s'il lui convient de refuser.

Rien n'y fait, menace ou prière.
L'un parle bien, l'autre se tait.
Et c'est l'autre que je préfère.
Il n'a rien dit mais il me plaît.

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!

El amor es un ave de gran rebeldía
que nadie es capaz de domar;
de nada sirve llamarlo con algarabía
si el llamado decide rehusar.

Ni amenazas ni plegarias quiero.
Un tipo elocuente, otro taciturno;
pues yo a ese último prefiero.
Calla pero me gusta, es su turno.

¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor!

PISTA 2

CARMEN: Mon amoureux, il est au diable,
je l'ai mis à la porte hier!
Mon pauvre cœur très consolable,
mon cœur est libre comme l'air!

¡Al diablo puede irse mi amado!
Ayer concreté el desaire.
Mi corazón no está desconsolado
pues ahora es libre como el aire.

PISTA 3

CARMEN: Tu n'y dépendrais de personne;
Point d'officier à qui tu doives obéir
et point de retraite qui sonne
pour dire à l'amoureux qu'il est temps de partir.
Le ciel ouvert, la vie errante;
pour pays, l'univers; et pour loi, ta volonté,
et surtout la chose enivrante:
La liberté! La liberté!

Sin depender de otra persona.
Sin ningún oficial que contradecir
y sin una trompeta burlona
que anuncie del amante el partir.
El cielo abierto, la vida errante;
por la tierra, el universo, la ley y la voluntad
y por eso otro tan intoxicante:
¡la libertad, la libertad!

PISTA 4

DON JOSÉ: Ah! Ne me quitte pas, Carmen! Ne me quitte pas!

CARMEN: Jamais Carmen ne cédera.
Libre elle est née et libre elle mourra.

¡No me dejes, Carmen! ¡No me dejes!

¡Carmen nunca cederá!
Pues nació libre y libre morirá.

Observaciones sobre el tema de la libertad:

CARMEN

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Aves forasteras y rebeldes (CONTINUACIÓN)

Organizador de la habanera

¿En qué era, civilización o sociedad transcurrirá tu nueva habanera? ¿Por qué?

¿Cómo refleja ese nuevo entorno el personaje de Carmen?

¿Cómo se aplica la idea de extranjero a esa ambientación?

¿Cómo afectan las características de tu entorno la forma en que se comunica Carmen?

¿Qué estilo poético o textual usaría Carmen en esta nueva ambientación que creaste?

CARMEN

ACTIVIDAD EN CLASE

Aves forasteras y rebeldes (CONTINUACIÓN)

PISTA 5

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
et c'est bien en vain qu'on l'appelle
s'il lui convient de refuser.

Rien n'y fait, menace ou prière.
L'un parle bien, l'autre se tait.
Et c'est l'autre que je préfère.
Il n'a rien dit mais il me plaît.

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!

L'amour est enfant de bohème,
il n'a jamais, jamais connu de loi.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Si je t'aime, prends garde à toi!

Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime,
mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi!

L'oiseau que tu croyais surprendre
battit de l'aile et s'envola.
L'amour est loin, tu peux l'attendre.
Tu ne l'attends pas, il est là.

Tout autour de toi, vite, vite,
il vient, s'en va, puis il revient.
Tu crois le tenir, il t'évite.
Tu crois l'éviter, il te tient.

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!

El amor es un ave de gran rebeldía
que nadie es capaz de domar;
de nada sirve llamarlo con algarabía
si el llamado decide rehusar.

Ni amenazas ni plegarias quiero.
Un tipo elocuente, otro taciturno;
pues yo a ese último prefiero.
Calla pero me gusta, es su turno.

¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor!

El amor es un fruto gitano;
no conoce ni sabe de reglas.
Si tú no me amas, pues yo te amo.
Si yo te amo, a ver cómo te arreglas.

Si tú no me amas, pues yo te amo.
Si yo te amo, a ver cómo te arreglas.

El amor que creías haber atrapado
batió las alas y huyó despavorido.
El amor aguarda, atento y alejado,
y un día llega, inesperado, su nido.

Está a tu lado, así, de repente.
Viene, se va y luego regresa.
Crees que lo tienes y está ausente.
Crees que eres libre y te apresa.

¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor!

Traducción de la habanera

CARMEN

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical

Utiliza el espacio provisto a continuación para tomar nota de tu impresión de los ejemplos musicales. Escribe entre tres y cinco palabras que creas que describan la atmósfera de cada pista. Esas palabras pueden referirse a un sentimiento general o al carácter del personaje que canta. Luego, anota cuáles de los diez términos musicales descritos crees que se aplican en cada pista.

PISTA 17

PISTA 18

PISTA 19

PISTA 20

CARMEN

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical (CONTINUACIÓN)

La música de Bizet para los cuatro personajes principales dice mucho sobre sus personalidades. Usa los términos aprendidos en esta guía para completar los siguientes cuadros de análisis de personajes. Verás el texto original y una traducción de referencia.

PISTA 21

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
et c'est bien en vain qu'on l'appelle
s'il lui convient de refuser.

Rien n'y fait, menace ou prière.
L'un parle bien, l'autre se tait.
Et c'est l'autre que je préfère.
Il n'a rien dit mais il me plaît.

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!

L'amour est enfant de bohème,
il n'a jamais, jamais connu de loi.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Si je t'aime, prends garde à toi!

Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime,
mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi!

L'oiseau que tu croyais surprendre
battit de l'aile et s'envola.
L'amour est loin, tu peux l'attendre.
Tu ne l'attends pas, il est là.

Tout autour de toi, vite, vite,
il vient, s'en va, puis il revient.
Tu crois le tenir, il t'évite.
Tu crois l'éviter, il te tient.

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!

El amor es un ave de gran rebeldía
que nadie es capaz de domar;
de nada sirve llamarlo con algarabía
si el llamado decide rehusar.

Ni amenazas ni plegarias quiero.
Un tipo elocuente, otro taciturno;
pues yo a ese último prefiero.
Calla pero me gusta, es su turno.

¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor!

El amor es un fruto gitano;
no conoce ni sabe de reglas.
Si tú no me amas, pues yo te amo.
Si yo te amo, a ver cómo te arreglas.

Si tú no me amas, pues yo te amo.
Si yo te amo, a ver cómo te arreglas.

El amor que creías haber atrapado
batió las alas y huyó despavorido.
El amor aguarda, atento y alejado,
y un día llega, inesperado, su nido.

Está a tu lado, así, de repente.
Viene, se va y luego regresa.
Crees que lo tienes y está ausente.
Crees que eres libre y te apresa.

¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor!

CARMEN

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical (CONTINUACIÓN)

PISTA 21

ELEMENTO MUSICAL	¿QUÉ NOS DICE ESTO DEL PERSONAJE QUE ESTÁ CANTANDO?
Melodía: Pon atención a las melodías interpretadas. ¿Cómo las describirías?	
Armonía: Escucha atentamente las armonías de este fragmento musical. ¿Cómo las describirías?	
Ritmo: Pon atención al contorno rítmico de la música. ¿Cómo lo describirías?	
Orquestación: Escucha atentamente los instrumentos que usa la orquesta durante el aria. ¿Qué instrumentos específicos escuchas?	
Libreto: Repasa el texto de ese momento en particular. ¿Sobre qué canta el personaje?	
Impresión general del personaje: ¿Qué se revela del personaje al considerar todos los elementos musicales de este fragmento?	

CARMEN

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical (CONTINUACIÓN)

PISTA 22

JOSÉ: Parle-moi de ma mère!
Parle-moi de ma mère!

MICAELA: J'apporte de sa part, fidèle messagère,
cette lettre.

JOSÉ: Une lettre!

MICAELA: Et puis un peu d'argent,
pour ajouter à votre traitement.
Et puis...

JOSÉ: Et puis?

MICAELA: Et puis... vraiment je n'ose...
Et puis... encore une autre chose
qui vaut mieux que l'argent! et qui, pour un bon fils
aura sans doute plus de prix.

JOSÉ: Cette autre chose, quelle est-elle?
Parle donc.

MICAELA: Oui, je parlerai.
Ce que l'on m'a donné, je vous le donnerai.
Votre mère avec moi sortait de la chapelle,
et c'est alors qu'en m'embrassant:
Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville;
la route n'est pas longue; une fois à Séville,
tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant!
Et tu lui diras que sa mère
songe nuit et jour à l'absent,
qu'elle regrette et qu'elle espère,
qu'elle pardonne et qu'elle attend.
Tout cela, n'est-ce pas, mignonne,
de ma part tu le lui diras;
et ce baiser que je te donne,
de ma part tu le lui rendras.

JOSÉ: Un baiser de ma mère!

MICAELA: Un baiser pour son fils!

JOSÉ: Un baiser de ma mère!

MICAELA: Un baiser pour son fils!
José, je vous le rends comme je l'ai promis!

¡Cuéntame de mi madre!
¡Cuéntame de mi madre!

Traigo de su parte,
fiel mensajera, esta carta.

¡Una carta!

Y un poco de dinero
para no vivir tan austero.
y además...

¿Y además?

Y además... no puedo...
Y además... algo que, concedo,
será más valioso para un buen hijo
que cualquier cantidad de dinero.

¿Qué es?
Dímelo.

Sí, te lo diré.
Lo que se me ha dado, te daré.
Tu madre y yo asistimos a la iglesia,
y fue entonces que me abrazó:
Ve a la ciudad, dijo en la capilla,
no es lejos el camino que va a Sevilla;
allí, te pido que busques a mi hijo, ¡José!
Y dile que su madre por él vela,
que siente su ausencia dondequiera,
que se arrepiente y que anhela,
que perdona y que espera.
Eso no es todo por hoy:
además de eso que dirás,
este beso que te doy
de mi parte le darás.

¡Un beso de mi madre!

¡Un beso para su hijo!

¡Un beso de mi madre!

¡Un beso para su hijo!
José, ¡cumpliré con lo prometido!

CARMEN

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical (CONTINUACIÓN)

PISTA 23

JOSÉ: Qui sait de quel démon j'allais être la proie!
Même de loin, ma mère me défend,
et ce baiser qu'elle m'envoie,
écarte le péril et sauve son enfant!

MICAELA: Quel démon? quel péril?
je ne comprends pas bien... Que veut dire cela?

JOSÉ: Rien! rien!
Parlons de toi, la messagère;
Tu vas retourner au pays?

MICAELA: Oui, ce soir même... demain je verrai votre mère.

JOSÉ: Tu la verras! Eh bien! tu lui diras:
que son fils l'aime et la vénère
et qu'il se repent aujourd'hui.
Il veut que là-bas sa mère
soit contente de lui!
Tout cela, n'est-ce pas, mignonne,
de ma part, tu le lui diras!
Et ce baiser que je te donne,
de ma part, tu le lui rendras!

PISTA 24

MICAELA: Oui, je vous le promets... de la part de son fils,
José, je le rendrai, comme je l'ai promis.

JOSÉ: Ma mère, je la vois!.. oui, je revois mon village!
O souvenirs d'autrefois! doux souvenirs du pays!
Doux souvenirs du pays! O souvenirs chéris!
O souvenirs! O souvenirs chéris,
vous remplissez mon cœur de force et de courage!

MICAELA: Sa mère, il la revoit! Il revoit son village!
O souvenirs d'autrefois! Souvenirs du pays!
Vous remplissez son cœur de force et de courage!

PISTA 25

La pista 25 es la grabación ininterrumpida de esta escena.

Ay, el demonio que pudo atraparme.
Desde lejos, mi madre me protege,
y este beso que viniste a darme
¡hace que del peligro me aleje!

¿Qué demonio? ¿Qué peligro?
No entiendo... ¿Qué quieres decir?

¡Nada, nada!
Ahora dime, mensajera,
¿vas a volver al pueblo?

Sí, esta noche partiré. A tu madre mañana veré.

¡La verás! ¡Bien! Entonces le dirás
que su hijo la ama y la admira
y se arrepiente de lo que dijo.
Y que para su madre aspira
felicidad junto a su hijo.

Eso no es todo por hoy:
además de eso que dirás,
este beso que te doy
de mi parte le darás.

Sí, prometo... de parte de José,
su hijo, este mensaje le daré.

¡Veo a mi madre! ¡Y mi pueblo querido!
¡Los recuerdos del ayer y de la tierra!
¡Recuerdos de la tierra, dulces recuerdos!
¡Qué recuerdos! ¡Dulces recuerdos!
Me dan fuerza y levantan mi espíritu caído.

¡Ve a su madre y a su pueblo querido!
¡Los recuerdos del ayer y de la tierra!
Le dan fuerza y levantan su espíritu caído.

CARMEN

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical (CONTINUACIÓN)

PISTAS 22 A 24

ELEMENTO MUSICAL	¿QUÉ NOS DICE ESTO DE LOS PERSONAJES QUE ESTÁN CANTANDO?
Melodía: Pon atención a las melodías interpretadas. ¿Cómo las describirías?	
Armonía: Escucha atentamente las armonías de este fragmento musical. ¿Cómo las describirías?	
Ritmo: Pon atención al contorno rítmico de la música. ¿Cómo lo describirías?	
Orquestación: Escucha atentamente los instrumentos que usa la orquesta durante el dueto. ¿Qué instrumentos específicos escuchas?	
Libreto: Repasa el texto de ese momento en particular. ¿Sobre qué cantan los personajes?	
Impresión general del personaje: ¿Qué se revela de los personajes al considerar todos los elementos musicales de este fragmento?	

CARMEN

.....

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical (CONTINUACIÓN)

PISTA 26

ESCAMILLO: Votre toast, je peux vous le rendre,
señors, señors, car avec les soldats
oui, les toreros peuvent s'entendre;
pour plaisirs, pour plaisirs, ils ont les combats!
Le cirque est plein, c'est jour de fête!
Le cirque est plein du haut en bas;
les spectateurs perdant la tête,
les spectateurs s'interpellent à grands fracas!
Apostrophes, cris et tapage
poussés jusques à la fureur!
Car c'est la fête du courage!
C'est la fête des gens de cœur!
Allons! en garde! allons! allons! ah!

Toréador, en garde!
Toréador! Toréador!
Et songe bien, oui, songe en combattant
qu'un œil noir te regarde
et que l'amour t'attend,
Toréador, l'amour, l'amour t'attend!

Tout d'un coup, on fait silence,
on fait silence... ah! que se passe-t-il?
Plus de cris, c'est l'instant!
Plus de cris, c'est l'instant!
Le taureau s'élance en bondissant hors du toril!
Il s'élance! Il entre, il frappe!... un cheval roule,
entraînant un picador.
"Ah! Bravo! Toro!" hurle la foule,
le taureau va... il vient... il vient et frappe encor!
En secouant ses banderilles,
plein de fureur, il court!..le cirque est plein de sang!
On se sauve... on franchit les grilles!..
C'est ton tour maintenant!
Allons! en garde! allons! allons! ah!

Toréador, en garde!
Toréador! Toréador!
Et songe bien, oui, songe en combattant
qu'un œil noir te regarde
et que l'amour t'attend,
Toréador, l'amour, l'amour t'attend!
Toréador! Toréador! L'amour t'attend!

Los saludo, hombres certeros,
pues en el soldado el torero halla
un espíritu afín, señores caballeros:
ambos conocen el placer de la batalla.
La plaza está llena, hoy es feriado,
La plaza está llena, de arriba abajo;
el público está descontrolado,
el público halaga con su agasajo,
nos alienta a los gritos, salvaje,
y aplaude con gran emoción.
Es la celebración del coraje,
es la celebración del corazón.
¡Vamos, en guardia! ¡Vamos, vamos!

¡Toreador, en guardia ponte!
¡Toreador! ¡Toreador!
Piensa bien, sí, piensa en el combate,
hay ojos oscuros en el horizonte
y el amor te espera.
¡Toreador, el amor, el amor te espera!

De pronto, todo es silencio,
todo es silencio... un silencio febril.
Acallan los gritos, ¡llegó el momento!
Acallan los gritos, ¡llegó el momento!
¡El toro arremete contra el toril!
Carga y golpea... el caballo cae de repente,
y arrastra con él al picador.
"¡Bravo, toro!", clama la gente.
El toro se va... ¡y carga de nuevo con fervor!
Otra banderilla en su lomo acierta,
está furioso y corre; la arena, ¡ensangrentada, sí!
¡Corremos y cerramos la puerta!
¡Ahora te toca a ti!
¡Vamos, en guardia! ¡Vamos, vamos!

¡Toreador, en guardia ponte!
¡Toreador! ¡Toreador!
Piensa bien, sí, piensa en el combate,
hay ojos oscuros en el horizonte
y el amor te espera.
¡Toreador, el amor te espera!
¡Toreador! ¡Toreador! ¡El amor te espera!

CARMEN

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical (CONTINUACIÓN)

PISTA 26

ELEMENTO MUSICAL:	¿QUÉ NOS DICE ESTO DEL PERSONAJE QUE ESTÁ CANTANDO?
Melodía: Pon atención a las melodías interpretadas. ¿Cómo las describirías?	
Armonía: Escucha atentamente las armonías de este fragmento musical. ¿Cómo las describirías?	
Ritmo: Pon atención al contorno rítmico de la música. ¿Cómo lo describirías?	
Orquestación: Escucha atentamente los instrumentos que usa la orquesta durante el aria. ¿Qué instrumentos específicos escuchas?	
Libreto: Repasa el texto de ese momento en particular. ¿Sobre qué canta el personaje?	
Impresión general del personaje: ¿Qué se revela del personaje al considerar todos los elementos musicales de este fragmento?	

CARMEN

ACTIVIDAD EN CLASE

Anatomía musical: seguimiento

Melodía: ¿Qué tipo de melodía refleja el personaje que quieres crear? ¿Tranquila y armoniosa? ¿Penetrante y agresiva? ¿Con saltos musicales amplios o un movimiento paso a paso?	
Armonía: ¿Qué tipo de armonía transmite mejor la personalidad de tu personaje? ¿Una armonía en tonalidad mayor o menor? ¿Simple y directa o cromáticamente compleja?	
Ritmo: ¿Qué tipo de elementos rítmicos incorporarías para reflejar a tu personaje? ¿Melodías bailables, energizantes, persistentes o con un suave vaivén musical?	
Orquestación: ¿Qué tipo de instrumentos quisieras usar y por qué? ¿Qué sonidos combinarías para transmitir eficazmente las características de tu personaje?	
Libreto: ¿Con que texto acompañarías la música para captar la esencia de tu personaje? ¿Un poema? ¿La letra de una canción? ¿Un fragmento de tu libro favorito? ¿Una historia de tu niñez?	
Impresión general del personaje: ¿Qué impresión general querrías que transmita tu aria inicial?	

CARMEN

En el Met: *Cambios, cambios y más cambios*

El Metropolitan Opera reúne a los cantantes más talentosos del mundo y se destaca por el extraordinario valor de producción de sus obras y sus decorados impresionantes. El escenario principal del Met mide 54 x 80 pies y el proscenio tiene 54 pies de altura. En los laterales y la parte trasera del escenario, así como debajo de él, hay amplio espacio para almacenar los decorados y para moverlos de un lado a otro antes y después de la función, o durante el espectáculo.

La producción de Richard Eyre de *Carmen* aprovecha al máximo las ventajas escénicas que ofrece el Met. La historia comienza en una plaza ajetreada que está cerca de la barraca del ejército. Luego, el escenario se transforma en una taberna de pueblo, en un paso de montaña y, por último, en una plaza de toros.

Si prestas atención al escenario durante la ópera, verás cómo logran algunos de los cambios de escenografía. El siguiente gráfico señala algunas de las transformaciones escénicas más importantes, pero tú deberás identificar qué cambios se realizan y cómo. Por ejemplo: ¿El escenario gira? ¿El nuevo decorado llega a escena desde la izquierda? ¿Desde la derecha? ¿Desde el fondo del escenario? ¿Hay alguna pieza giratoria? ¿Se añadieron elementos de utilería? Ten presente esas preguntas a la hora de realizar esta actividad.

AMBIENTACIÓN	QUÉ CAMBIA Y CÓMO
Barraca, acto I	
Plaza/Cercanías de la fábrica, acto I	
Taberna, acto II	
Paso de la montaña, acto III	
Afuera de la plaza de toros, acto IV	
Dentro de la plaza de toros, acto IV	

Carmen: Lo mejor y lo peor

2 DE FEBRERO DE 2019

DIRIGIDA POR LOUIS LANGRÉE

RESEÑA DE _____

EL ELENCO	CALIFICACIÓN	MIS COMENTARIOS
CLÉMENTINE MARGAINE COMO CARMEN	☆☆☆☆	
ROBERTO ALAGNA COMO DON JOSÉ	☆☆☆☆	
ALEXANDER VINOGRADOV COMO ESCAMILLO	☆☆☆☆	
ALEKSANDRA KURZAK COMO MICAELA	☆☆☆☆	

EL SHOW, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	DECORADO/ PUESTA EN ESCENA
LOS SOLDADOS EN LA BARRACA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
LAS OBRERAS SE TOMAN UN DESCANSO MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
LA FILOSOFÍA DE CARMEN SOBRE LA VIDA Y EL AMOR MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
MICAELA LE ENTREGA UNA CARTA A DON JOSÉ MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ACUSAN A CARMEN DE EMPEZAR UNA PELEA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
CARMEN CONVINCE A JOSÉ DE QUE LA LIBERE MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ARRESTAN A DON JOSÉ MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

ESCAMILLO Y SUS ADMIRADORAS EN LA TABERNA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
LOS CONTRABANDISTAS DEFINEN SU PLAN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
DON JOSÉ VIENE A BUSCAR A CARMEN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
PELEA ENTRE DON JOSÉ Y ZÚÑIGA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
CARMEN Y DON JOSÉ DISCUTEN EN LA MONTAÑA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
CARMEN HABLA DE SU FORTUNA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ESCAMILLO Y DON JOSÉ PELEAN POR CARMEN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
MICAELA TRAE MALAS NOTICIAS DEL PUEBLO MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
UN DESFILE DE TOREROS MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ÚLTIMO ENCUENTRO DE CARMEN Y DON JOSÉ MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5