

Nombre y apellidos Curso

UNIDAD 5: Los instrumentos de la orquesta. Clasificación. Agrupaciones instrumentales.

I: Clasificación de los instrumentos.

Los instrumentos de la orquesta se clasifican en tres grandes grupos – cuerda, viento, y percusión - según la fuente de procedencia de la vibración sonora.

1. Los instrumentos de cuerda

Pertenecen a la familia de la cuerda todos aquellos instrumentos en los que el sonido se produce cuando las cuerdas que están tensadas vibran. Dependiendo de la longitud y la tensión de cada cuerda podemos encontrar que:

- Cuando más largas son las cuerdas más graves suenan y cuando más cortas, más agudo.
- Cuando más tensa está la cuerda su sonido es más agudo y cuando menos tensión hay es más grave.

De acuerdo con la forma de hacer vibrar las cuerdas, estos instrumentos los podemos clasificar en:

- Instrumentos de cuerda frotada.
- Instrumentos de cuerda percutida.
- Instrumentos de cuerda punteada.

1.1. Los instrumentos de cuerda frotada.

Son todos aquellos instrumentos en los que las cuerdas se tocan frotando con un arco, (aunque también se pueden hacer sonar pinzándolas, en pizzicato). Los arcos para tocar estos instrumentos se construyen con madera y crines de cola de caballo. En este grupo podemos encontrar los siguientes instrumentos: violín, viola, violonchelo y contrabajo.

a. El violín.

El violín es el más pequeño de esta familia, por eso puede hacer las notas más agudas (tesitura más aguda). Tiene cuatro cuerdas.

En la orquesta los violines se sitúan normalmente a la izquierda del director, aunque en algunas orquestas se sitúan a la derecha de este.

Los violines más valiosos por su sonido son los Stradivarius.

b. La viola.

Tiene cuatro cuerdas y es muy parecido al violín pero su tamaño es un poco más grande y por eso puede hacer notas más graves.

En la orquesta, las violas se sitúan normalmente delante del director, entre violines y violonchelos.

c. El violonchelo.

Tiene cuatro cuerdas y es bastante más grande que el violín y la viola, por eso puede hacer notas más graves. Suele tocarse sentado. En la parte inferior tiene una pica para poder apoyarlo en el suelo y de esta forma el músico se lo puede colocar entre las piernas.

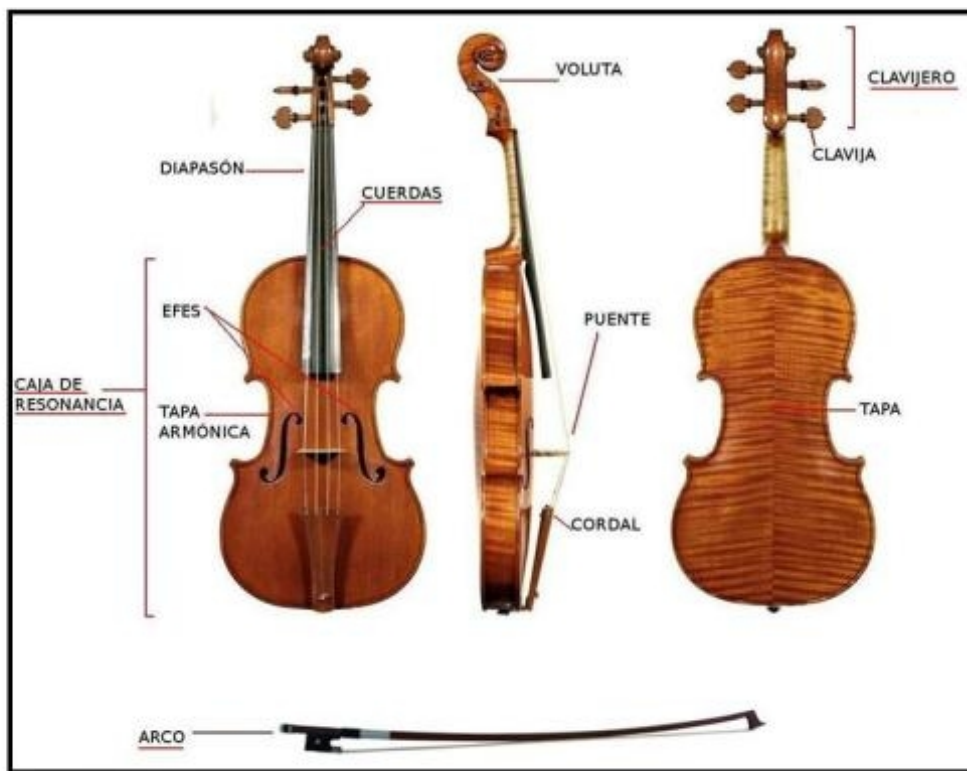
En la orquesta, este instrumento se sitúa normalmente delante o a la derecha del director, entre violas y contrabajos.

d. El contrabajo

Tiene cuatro cuerdas y es el más grande de esta familia, por eso puede hacer las notas más graves y se suele tocar de pie o apoyado en un taburete. En la parte de abajo tiene una pica para poder apoyarlo sobre el suelo.

En la orquesta normalmente se sitúa detrás de los otros instrumentos de cuerda, a la derecha del director.

PARTES DE LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA

1.2. Los instrumentos de cuerda percutida.

Pertenecen a este grupo todos aquellos cuyas cuerdas entran en vibración al ser percutidas o golpeadas.

El principal instrumento de esta familia es **el piano**.

El piano tiene un teclado de 88 teclas. Cuando presionamos una tecla esta, a través de un complejo mecanismo, acciona un martillo con cabeza de fieltro que golpea las cuerdas situadas dentro de la caja de resonancia.

También tiene tres pedales para cambiar la sonoridad globalmente.

Existen pianos de cola y de pared.

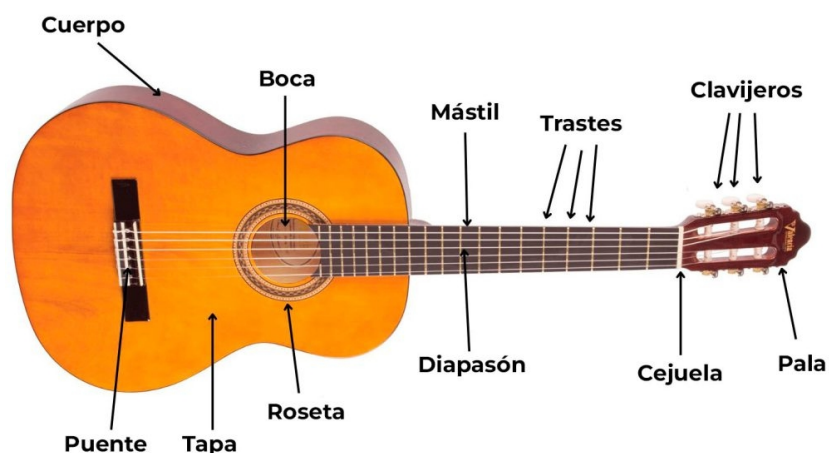
1.3. Los instrumentos de cuerda punteada.

Los instrumentos de cuerda punteada o pulsada son todos aquellos en los que las cuerdas se pulsan directamente con los dedos o con una púa, como la guitarra y el arpa.

a. La guitarra

Tiene seis cuerdas dispuestas a lo largo del mástil y anudadas a la caja de resonancia. El mástil

posee trastes o divisiones para facilitar la localización de las distintas notas. Es un instrumento muy utilizado en el flamenco así como en la música popular, por su sencillo manejo y fácil transporte. No forma parte de la orquesta, aunque algunas veces desempeña un papel de solista.

b. El arpa.

El arpa orquestal es un sofisticado instrumento formado por una consola, de donde parten 47 cuerdas sujetas a gran tensión, soportada por una sólida columna y por una caja de resonancia, en cuya base se sitúan siete pedales. Para facilitar la localización de las notas, las cuerdas FA y DO son coloreadas.

Los pedales se utilizan para acortar o alargar ligeramente la longitud de las cuerdas y así poder tocar sostenidos y bemoles.

2. Los instrumentos de viento.

Pertenecen a esta familia todos aquellos instrumentos en los que el elemento vibratorio generador de sonido es el aire.

En todos ellos ha de producirse una vibración de la columna de aire que está dentro del /de los tubos. Para ello, debe interrumpirse el flujo del aire mediante diferentes embocaduras usando unas particulares técnicas de emisión.

Otra característica general de esta familia instrumental es que a mayor longitud y grosor de los tubos, mayor gravedad del sonido emitido y viceversa.

Su clasificación interna alude al material con el que inicialmente eran fabricados.

2.1. Instrumentos de viento-madera

Estos instrumentos son de madera, salvo la flauta travesera (hoy en día metálica) y el saxofón.

Su clasificación interna atiende al tipo de embocadura: bisel, caña simple y caña doble.

Todos ellos disponen de un sistema de llaves: palancas que al accionarse tapan varios orificios del tubo a la vez, permitiendo al músico tocar un mayor número de notas y ganar en agilidad.

En la orquesta se sitúan delante del director, por detrás de la sección de cuerda frotada.

a. Viento-madera de **bisel**: la **flauta** (dulce y travesera) y el **flautín**.

Flautas y flautines tienen una embocadura de bisel, como el que tienen los silbatos comunes. Esta abertura afilada “corta” el aire cuando se sopla a través de ella, lo que produce la vibración y el sonido.

b. Viento-madera de **caña simple**: **clarinete** y **saxofón**.

Estos instrumentos tienen una caña sujeta a la embocadura con una abrazadera metálica. Cuando el instrumentista sopla, la caña vibra, interrumpiendo de modo periódico el paso del aire y, por tanto, creando sonido.

El saxofón es una variante del clarinete relativamente reciente.

c. Viento-madera de **caña doble**: **oboe** y **fagot**.

La doble caña se sujeta a la embocadura de estos instrumentos. Al soplar, el músico hace vibrar una caña contra la otra produciendo el sonido.

El oboe tiene un timbre brillante y agudo, mientras que el fagot presenta una sonoridad grave y oscura.

2.2. Instrumentos de viento-metal.

Estos instrumentos están fabricados a partir de una aleación de metales.

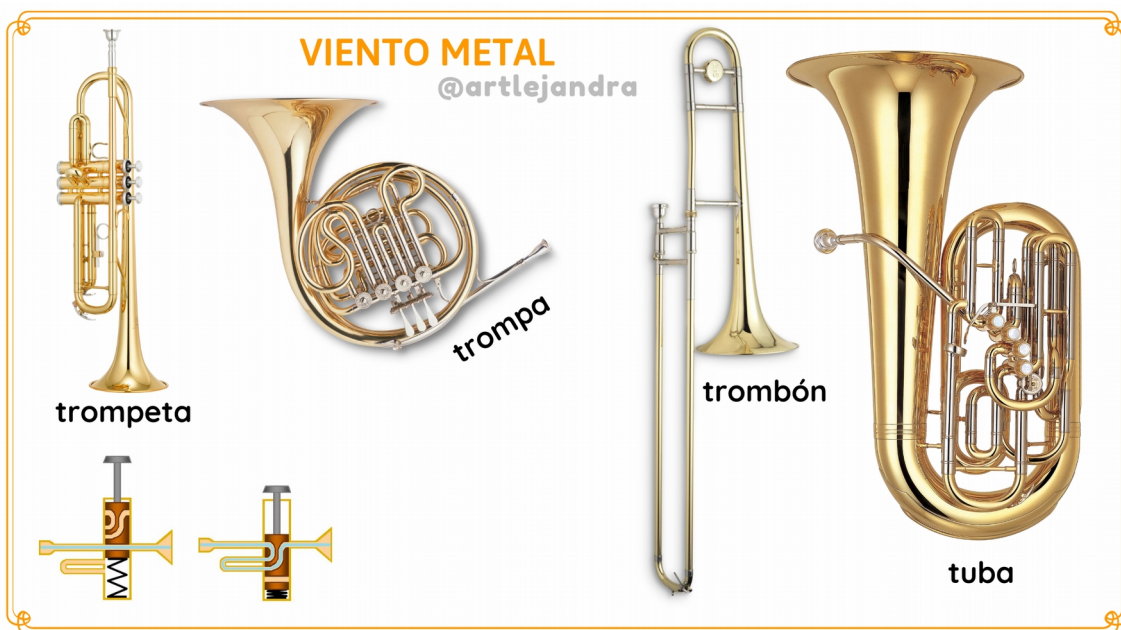
Sus embocaduras tienen forma de copa. El instrumentista tiene que colocar sus labios en tensión sobre la embocadura y soplar haciendo que estos vibren para producir sonido.

Todos ellos disponen de un sistema de pistones, que al accionarse añaden secciones adicionales de tubo al tubo principal, permitiendo al músico tocar un mayor número de notas y ganar en agilidad.

Un caso particular lo constituye el trombón, formado por dos cuerpos de los que uno de ellos es móvil: la vara corredera. Para hacer las distintas notas es necesario deslizar la vara.

En la orquesta se sitúan generalmente por detrás de la sección de viento-madera y siempre al fondo, pues su sonoridad es muy intensa.

Nombrados de agudo a grave, los instrumentos que forman esta familia son: la **trompeta**, la **trompa**, el **trombón** y la **tuba**.

3. Los instrumentos de percusión.

Pertenecen a esta familia todos aquellos instrumentos que suenan al ser percutidos, sacudidos o agitados. Algunos de ellos pueden producir notas (son los instrumentos de altura determinada), como los xilófonos, los timbales o los carillones. Otros simplemente sirven para hacer ritmos (instrumentos de altura indeterminada), como los platillos, el bombo o el gong.

En la orquesta se sitúan al fondo, por detrás de los instrumentos de viento.

PERCUSIÓN@artlejandra

	Percusión de altura determinada	Percusión de altura indeterminada
Membranófonos	<p>timbales</p>	<p>bombo</p> <p>caja clara</p> <p>pandereta</p>
Idiófonos	<p>marimba</p> <p>vibráfono</p> <p>campanas tubulares</p> <p>carillón</p> <p>celesta</p> <p>armónica de cristal</p>	<p>platillos</p> <p>pandereta</p> <p>triángulo</p> <p>castañuelas</p> <p>claves</p> <p>látigo</p> <p>carraca</p> <p>gong</p>

II: Agrupaciones instrumentales.

Se puede diferenciar entre pequeñas y grandes agrupaciones, en función del número de componentes:

a. Pequeñas agrupaciones:

También son conocidas como **conjuntos de cámara**, en referencia a las habitaciones y salones donde se solía tocar la música. Estas agrupaciones no suelen necesitar directores, ya que los intérpretes (entre dos y nueve) se colocan de forma que se puedan ver y escuchar entre sí.

Algunas combinaciones de instrumentos funcionan particularmente bien, es el caso del **cuarteto de cuerda**: conjunto clásico formado por dos violines, viola y violonchelo.

b. Grandes agrupaciones:

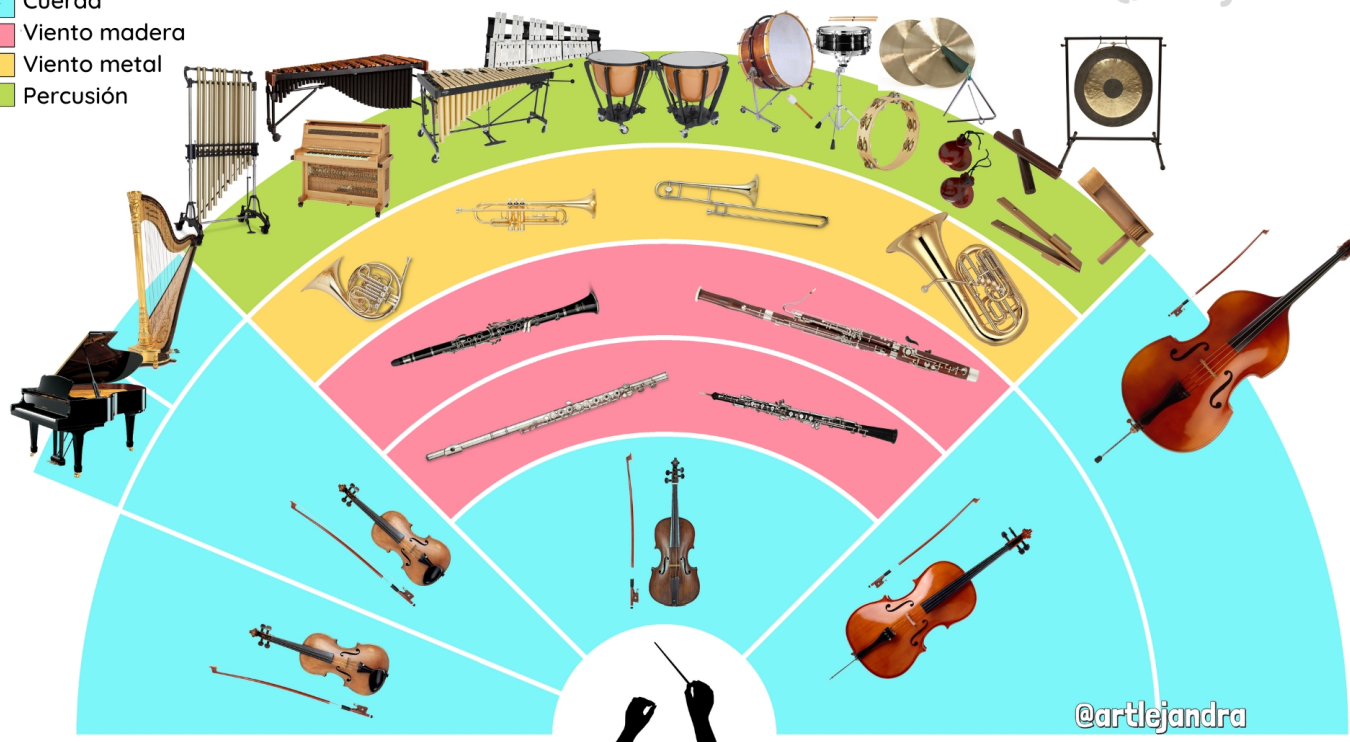
Los grandes grupos necesitan un director que dé indicaciones visuales a los intérpretes para tocar unidos porque los músicos no se pueden escuchar ni ver entre sí.

- **Orquesta sinfónica o filarmónica**: conjunto clásico formado por secciones de cuerda, viento madera, viento metal y percusión. La plantilla la forman entre 80 y 100 músicos.
- **Banda de música**: conjunto formado por viento, percusión y rara vez cuerda. Generalmente son bandas que tocan música tradicional en desfiles, marchas u otras celebraciones.

DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN LA ORQUESTA

@artlejandra

- Cuerda
- Viento madera
- Viento metal
- Percusión

@artlejandra

Actividades Unidad 5. Los instrumentos de la orquesta.

1. Completa (de memoria) esta tabla de los instrumentos de la orquesta:

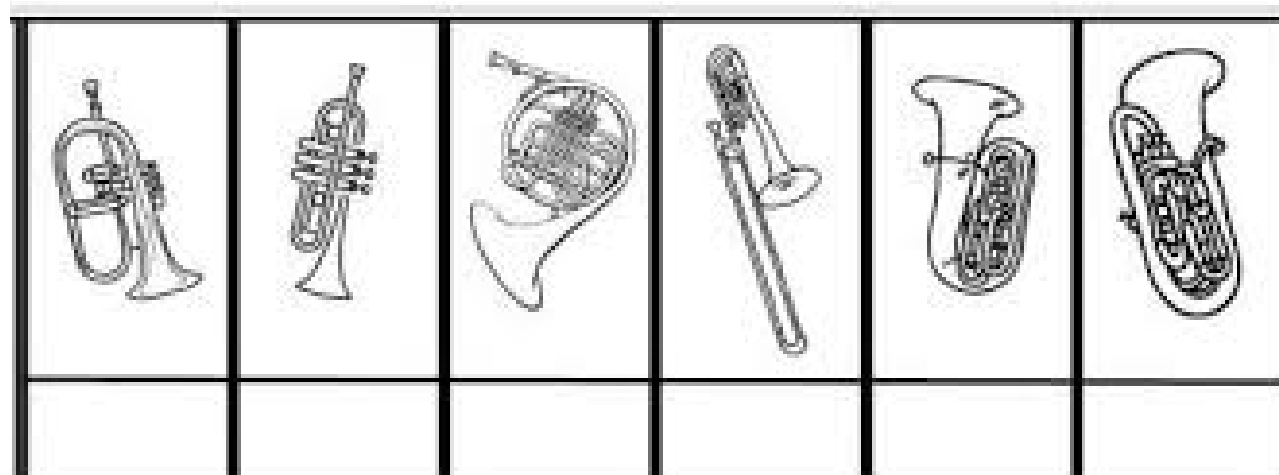
<u>CUERDA</u>	FROTADA		
	PUNTEADA		
	PERCUTIDA		
<u>VIENTO</u>	MADERA	BISEL	
		CAÑA SIMPLE	
		CAÑA DOBLE	
	METAL		
<u>PERCUSIÓN</u>			

2. Escucha dos veces este vídeo y reconoce qué instrumento suena. Cubre los huecos y, cuando se proponen dos opciones, rodea la correcta:

1. 2. 3. Píccolo o flautín 4.Clavicémbalo 5.¿ Violonchelo o violín?
 6. ¿Trombón o trompeta? 7.Viola. 8. 9..... 10. Trompa.
 11. Órgano. 12. 13. ¿Tuba o trompeta? 14. ¿Violonchelo o violín?
 15. Trombón. 16. 17. 18. Bombardino. 19.
 20. Flauta (otra vez).

3. Escribe el nombre del instrumento de cada imagen:

a. Instrumentos de cuerda frotada.

b. Ordena los siguientes instrumentos del cuadro superior: bombardino, tuba, trompa, trompeta, trombón, corneta.

c. Escribe el nombre del instrumento en la casilla correspondiente:

Patricia Lopez/ Juan Fdez de Heredia

¿¿¿SABES EL NOMBRE DE TODOS ESTOS INSTRUMENTOS???

PIANO

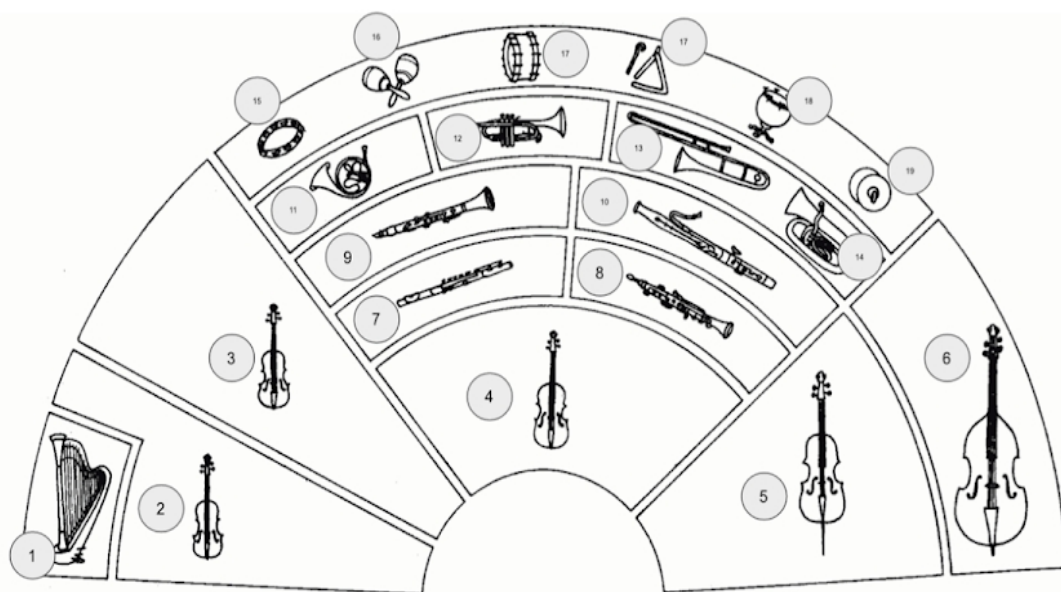
FLAUTA

TROMPETA

GUITARRA

SAXOFÓN

d. Completa la tabla de las familias instrumentales de la orquesta sinfónica:

Viento madera	Viento metal	Cuerda frotada	Cuerda pulsada	Percusión
7. Flauta travesera				15. Sonajas

4.a. Escucha el fragmento inicial de la *Guía de orquesta para jóvenes* (vídeo *Unidad 5. Actividad nº 4. Britten*) de Britten e indica qué familia instrumental toca cada variación. La estructura es la siguiente: el **tema** es interpretado por toda la orquesta, después cada familia instrumental toca una variación (versión) del mismo y termina volviendo a repetir el tema inicial con toda la orquesta. Este es el tema:

Tema	Interpretado por: toda la orquesta			
1ª variación (0:23)	Interpretado por:	☐ Cuerda	☐ Viento madera	☐ Viento metal ☐ Percusión
2ª variación (0:45)	Interpretado por:	☐ Cuerda	☐ Viento madera	☐ Viento metal ☐ Percusión
3ª variación (1:04)	Interpretado por:	☐ Cuerda	☐ Viento madera	☐ Viento metal ☐ Percusión
4ª variación (1:21)	Interpretado por:	☐ Cuerda	☐ Viento madera	☐ Viento metal ☐ Percusión
Tema (1:36)	Interpretado por: toda la orquesta			

b. Escucha la fuga y escribe el nombre de los instrumentos que intervienen (vídeo *Benjamin Britten - The Young Person's Guide to the Orchestra*, minuto 14':07" hasta el final):

.....

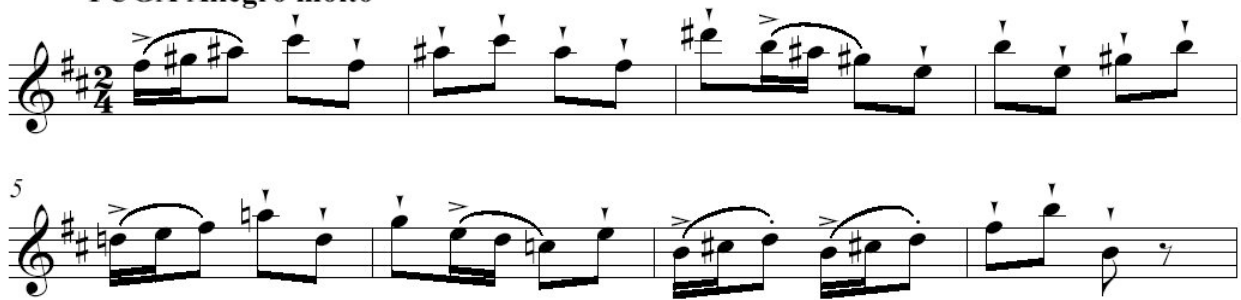
.....

.....

A continuación, una breve explicación de este fragmento musical:

El último número de esta obra de Britten presenta a la orquesta al completo de nuevo. La elección de una **fuga** (pieza polifónica basada en una melodía o sujeto) para finalizar una obra didáctica de estas características, se debe, sin duda, a la posibilidad que proporciona el contrapunto (técnica compositiva que entrelaza dos o más melodías simultáneas) para escuchar sucesivamente las voces. De esta manera, puede centrarse la atención en la entrada de cada uno de los instrumentos diferenciando así tanto los timbres como el carácter de éstos. Además, una vez se han producido todas las entradas, el oyente puede percibir la dimensión sonora que alcanza toda la orquesta al completo. Esta fuga al estilo barroco presenta un tema original del autor. He aquí su sujeto:

FUGA Allegro molto

Una vez se han incorporado todos los instrumentos, se abre una nueva sección con un cambio de compás a 3/4 (6/8), de manera que el sujeto de la fuga se distribuye tal cual en el nuevo compás, cambiando así la acentuación y manteniéndose el tempo. Sobre el sujeto de la fuga que ejecutan todos los instrumentos, los metales recuerdan el tema de Purcell en aumentación, de manera que se potencia el carácter majestuoso de esta melodía: Trompas, trompetas y trombones conducen este tema hasta la grandiosa cadencia final.

Trompa en Fa

UNIDAD 6: La voz humana: El aparato fonador. La muda de la voz. Consejos para el cuidado de la voz. Clasificación por tesituras. Agrupaciones vocales.

1. La voz humana. El aparato fonador.

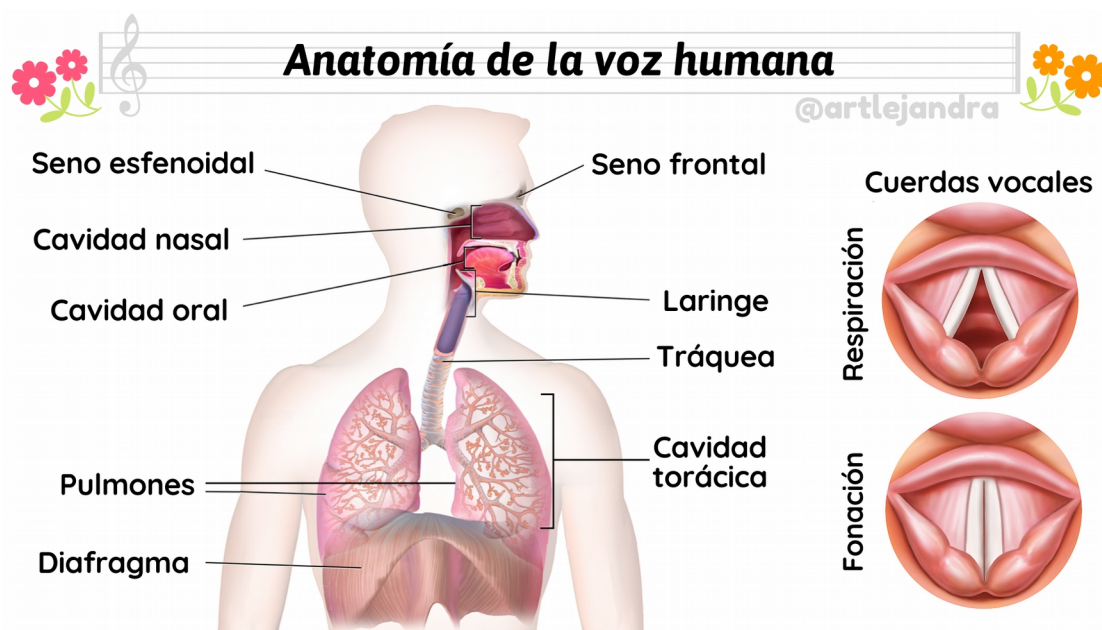
La voz es el instrumento más natural para hacer música. El sonido se produce en la laringe por medio de la vibración de las cuerdas vocales, al paso del aire exhalado desde los pulmones, siguiendo estas tres fases:

a. Respiración: una técnica respiratoria adecuada incluye inspiración, retención y espiración. Podemos diferenciar dos tipos de respiración:

- Respiración clavicular: es la que hacemos cuando elevamos los hombros, el aire entra en los pulmones y el pecho se expande.
- Respiración diafragmática: es la que hacemos cuando contraemos el diafragma, el aire entra en los pulmones y el vientre se expande. Es el tipo de respiración más apropiado para el canto.

b. Producción: la voz se produce en la laringe, donde están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos pequeños músculos que se contraen y vibran al pasar el aire.

c. Elaboración: la voz se amplifica y modula en los resonadores vocales, que son cavidad torácica, tráquea, boca, nariz y frente. En esta última fase cada voz adquiere su timbre característico. Las posibilidades tímbricas de la voz humana son muy ricas y variadas según la técnica de emisión. Ej.: voz de cabeza, de pecho, nasal, gutural o falsete.

2. Muda de la voz

Es el proceso por el cual la voz se vuelve más grave durante la pubertad (12-15 años). La laringe crece y las cuerdas vocales también, y se alargan. El proceso es diferente en las voces de chicos y chicas.

- Voz masculina: las cuerdas vocales pasan de 15 a 30 mm y la voz se hace una octava más grave.
- Voz femenina: las cuerdas vocales pasan de 12 a 18 mm y la voz se hace dos o tres tonos más grave.

3. Consejos para el cuidado de la voz

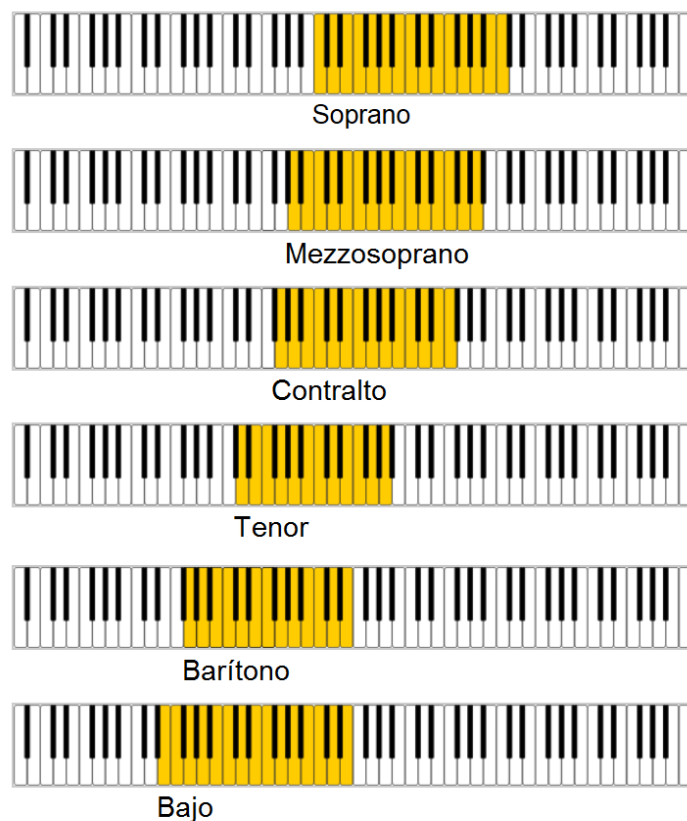
- Hidratación: mantén la humedad de las cuerdas vocales (bebe agua, evita las bebidas con cafeína, alcohol o con hielo y el tabaco).
- Respiración: usa la respiración diafragmática al hablar o cantar.
- Mal uso o uso excesivo de la voz: evita hablar alto, gritar, toser, carraspear, susurrar y cantar sin calentar.

4. Clasificación por tesituras.

a. Las voces se clasifican teniendo en cuenta dos aspectos:

1. Tesitura: es el rango más confortable de alturas que puede cantar una voz (agudo, medio o grave).
2. Género: las voces masculinas suenan una octava más grave que las femeninas.

<i>tesituras</i>	voces femeninas	voces masculinas
<i>aguda</i>	soprano	tenor
<i>media</i>	mezzosoprano	barítono
<i>grave</i>	contralto	bajo

Las tesituras vocales en el teclado.

Voces especiales

- **Castrato** (plural, castrati): voz masculina con tesitura de soprano producida por castración. Las partes escritas originalmente para castrati son cantadas por mujeres o contratenores hoy en día.
La castración antes de la pubertad mantiene la laringe del individuo en su forma infantil, pero con la capacidad pulmonar de un adulto. Esta práctica se inició en el siglo XVI, alcanzó su cima en los siglos XVII y XVIII y terminó en el siglo XIX. El castrato más famoso fue Farinelli y el último fue Alessandro Moreschi, el único castrato que llegó a hacer grabaciones.
- **Contratenor**: voz masculina con tesitura de mezzosoprano o contralto.

5. Agrupaciones vocales

Los coros son las agrupaciones vocales más frecuentes. Los más habituales son los coros mixtos, formados por hombres y mujeres; existen también coros masculinos y coros femeninos.

Cuando un coro es de gran magnitud se le conoce como orfeón.

Otras agrupaciones vocales son los dúos, los tríos y los cuartetos vocales

Actividades Unidad 6: La voz humana.

1. Reconoce las tesituras vocales extremas: soprano, contralto, tenor y bajo.

1..... 2..... 3.....

4..... 5..... 6.....

7..... 8..... 9.....

10.....

2. Repasa la primera pregunta de esta Unidad 6 (pág. 13) e indica qué partes del aparato fonador: *aparato respiratorio (diafragma, pulmones, tráquea, laringe), cuerdas vocales, senos esfenoidales, senos frontales, cavidad nasal, cavidad oral, cavidad torácica* - se relacionan con cada una de estos ítems que, de los que, como instrumento que es, la voz también precisa:

- a. un mecanismo capaz de generar una vibración.
- b. un material elástico que vibre.
- c. una caja de resonancia que amplifique y module el sonido.

Mecanismo capaz de generar vibración	Material elástico que vibre	Caja de resonancia que amplifique y module el sonido

CARMEN

La ópera *Carmen*, compuesta por Georges Bizet, es una obra maestra, ya sea musicalmente, en la belleza de sus melodías o instrumentaciones de gran inspiración, como en la palabra, cantada o recitada, siendo sin duda uno de los mejores libretos (textos) de ópera de la historia.

Carmen se estrenó en 1875 en París, con libreto escrito a partir de la novela homónima de Prosper Mérimée.

Argumento

La historia tiene lugar en Sevilla, hacia 1820. Su protagonista es una hermosa y provocativa gitana, Carmen, de la que se enamora perdidamente Don José, un cabo de la guardia. Arrastrado por su amor, incumple sus deberes como soldado y acaba uniéndose a una banda de contrabandistas. Pero la atención de la gitana cambia hacia el torero Escamillo. Loco de celos, mientras el público aplaude la faena del torero, Don José matará a Carmen.

Personajes

CARMEN	Cigarrera	Mezzosoprano
DON JOSÉ	Cabo del Regimiento de Dragones de Alcalá	Tenor
ESCAMILLO	Torero de Granada	Bajo
FRASQUITA	Cigarrera	Mezzosoprano
MERCEDES	Cigarrera	Mezzosoprano
ZÚÑIGA	Teniente del Regimiento de Dragones de Alcalá	Bajo
DANCAIRE	Contrabandista	Barítono
REMENDADO	Contrabandista	Tenor

La genial ópera anticipa lo que será la corriente verista (verismo: movimiento estético que se desarrolló en Italia a finales del siglo xix y principios del xx y que representaba la realidad sin idealizaciones). Eso pasó factura en su estreno, que escandalizó al público parisino; Georges Bizet sufriría una gran desilusión que quizás, y sólo son suposiciones, contribuyó a su prematura muerte, que le impediría disfrutar del enorme éxito que su ópera *Carmen* tendría desde entonces hasta hoy.

Carmen es una mujer contemporánea, pasional, mediterránea, con una fuerza inquebrantable que no cederá ni a prejuicios ni a presiones, es sobre todo una mujer libre. Carmen no se guía por los principios éticos normales sino que posee su propio código moral que nunca quebranta: su libertad. Para ella Don José representa la debilidad del hombre más superficial, incapaz de amar a una mujer sin la posesión implícita de una moral reaccionaria.

Carmen significa libertad, instinto, pasión, más allá de las restricciones sociales o de la propia muerte. Antepone sus sentimientos por encima del bien o del mal, sin juicios.

GUÍA DE LA AUDICIÓN

Acto I

El primer decorado nos sitúa en una plaza de esta ciudad, ante la fábrica de tabaco donde trabaja la protagonista.

Los soldados observan de forma curiosa a la gente que va pasando por la plaza mientras que esperan el próximo cambio de guardia.

Tras la salida de las cigarreras, cuya fábrica está situada al lado del cuartel del regimiento, se produce el "fatal " encuentro entre Don José y Carmen, una joven gitana que tenía a todos los hombres detrás de ella. Es el momento en que Carmen se describe al exponer su filosofía del amor en la célebre habanera:

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 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!...
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 plus,... 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!

CARMEN

El amor es un pájaro rebelde,
que nadie lo puede enjaular,
y es inútil llamarlo
si él no quiere contestar.
De nada sirven amenazas o rezos,
uno dice cosas bonitas,
el otro se calla;
y es al otro a quien yo prefiero,
él no dice nada, pero me gusta
igual.
¡El amor! ¡El amor!...
El amor es un gitanillo,
que nunca conoció ley alguna,
si tú no me amas, yo te amo,
y si yo te amo, ¡Ten cuidado!...
El pájaro que creíste sorprender
batió sus alas y voló lejos...
Si tratas de cazarlo, el amor se va,
mas si no lo intentas, él retornará.
Vuela a tu alrededor, rápidamente
viene y va, luego vuelve;
si piensas que lo agarraste, él te
evita,
si piensas que escapaste, él te
tendrá.
¡El amor! ¡El amor!..

Esta habanera "El amor es un pájaro rebelde" es un canto de amor rebelde y que queda resumido, casi leitmotiv de toda la ópera, en ese célebre "Si tu ne m'aimes pas, je t'aime; si je t'aime, prends garde a toi" (si no me quieres, te quiero; si te quiero, ten cuidado).

Don José ignora el revuelo causado por la joven; ésta se acerca a su mesa y le lanza una flor. Sólo es el inicio del embrujo que lo llevará "por el camino de la desventura".

A continuación se produce un gran alboroto en la fábrica de tabaco al aparecer una de las cigarreras con cortes de navaja en el rostro. Algunas de ellas le echan la culpa a Carmen.

Una vez resuelto el alboroto, el teniente Zúñiga pregunta a Don José sobre los hechos que han ocurrido, Zúñiga decide que la joven gitana va a ir al calabozo y le pide a Don José que la lleve él personalmente. Mientras que espera a recibir la orden deja solo al brigadier junto a Carmen. La gitana trata de seducirlo. El al principio se niega...para después aceptar.

CARMEN
Mon officier n'est pas un capitaine,
pas même un lieutenant,
il n'est que brigadier;
mais c'est assez
pour une bohémienne
et je daigne m'en contenter!

DON JOSÉ
Carmen, je suis comme
un homme ivre,
si je cède, si je me livre,
ta promesse,
tu la tiendras...
Ah! si je t'aime,
Carmen, tu m'aimeras!

CARMEN
Oui.

DON JOSÉ
(délie la corde qui attache
les mains de Carmen)
Chez Lillas Pastia,

CARMEN
Nous danserons...

DON JOSÉ
Tu le promets!

CARMEN
...la séguedille...

CARMEN
Mi oficial no es capitán.
ni teniente,
él solo es cabo;
pero eso es suficiente
para una gitana
¡Y gustosa me contento con él!

DON JOSÉ
Carmen, estoy como
un hombre ebrio
y si cedo,...
y si me rindo a ti,...
¿mantendrás tu promesa?
¡si yo te amo, Carmen...
¿Tú me amarás?

CARMEN
Sí.

DON JOSÉ
(desata la cuerda que sujeta
las manos de Carmen)
En la taberna de Lillas Pastia...

CARMEN
Nosotros bailaremos...

DON JOSÉ
¡Lo prometes!

CARMEN
...la seguidilla...

DON JOSÉ Carmen...	DON JOSÉ ¡Carmen!
CARMEN ...en buvant du Manzanilla, ¡Ah!	CARMEN ...y beberemos manzanilla. ¡Ah!
DON JOSÉ Tu le promets...	DON JOSÉ ¡Lo prometiste!...
CARMEN Près des remparts de Séville, chez mon ami Lillas Pastia, nous danserons la séguedille et boirons du Manzanilla, tra la la la la la...	CARMEN Cerca de las murallas de Sevilla, en la taberna de mi amigo Lillas Pastia, bailaremos la seguidilla y beberemos manzanilla, ¡Tra la la la la la!

Es el comienzo del fin de Don José: deja escapar a la joven gitana y acaba siendo encarcelado y degradado.

Acto II

En la taberna de Lillas Pastia, entre cigarreras, soldados y contrabandistas.

Carmen se reúne con unos contrabandistas que están planeando un nuevo golpe, pero ella se niega a participar porque está esperando a su nuevo amor, Don José.

Poco después, llega el célebre torero Escamillo, quien va camino de Granada y pasa por la taberna. Escamillo inicia la marcha del torero, donde describe la belleza y crudeza de la fiesta del toreo, a cual se unen todos los que están en la taberna.

ESCAMILLO <i>(rude et très rythmé)</i> Votre toast, je peux vous le rendre, señors, car avec les soldats oui, les toreros peuvent s'entendre; 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, s'interpellent à grands fracas! Apostrophes, cris et tapage poussés jusques à la fureur! Car c'est la fête du courage!	ESCAMILLO <i>(con ritmo y voz bronca)</i> Su brindis puedo responder señores, pues con los soldados, sí, toreros como yo se entienden: ¡Por placer, tomamos el combate! La plaza está llena, es día de fiesta, está llena de arriba abajo, los espectadores, pierden la cabeza, ¡se interpelan a gritos! ¡Exclamaciones, llantos y tumulto, creciendo hasta el paroxismo! ¡Es una fiesta al coraje! ¡Es la fiesta de los hombres valientes!
--	---

<p>C'est la fête des gens de coeur! Allons! en garde! allons! allons! ah! Toréador, en garde! Et songe bien, oui, songe en combattant qu'un oeil noir te regarde et que l'amour t'attend,</p> <p>TOUS Toréador, en garde! Toréador! Toréador! Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un oeil noir te regarde et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend!</p> <p>ESCAMILLO Tout d'un coup, on fait silence, ah! que se passe-t-il? Plus de cris, c'est l'instant! Le taureau s'élance en bondissant hors du toril! Il entre, il frappe!... un cheval roule, entraînant un picador. ` ` Ah! Bravo! Toro!" hurle la foule. Le taureau va... il vient et frappe encore! 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 oeil noir te regarde et que l'amour t'attend,</p>	<p>¡Venga, en guardia! ¡Ah! ¡Toreador, cuidado! Y recuerda, sí, recuerda al torear que unos ojos negros te miran, ¡y que el amor te espera, toreador!</p> <p>TODOS ¡Toreador, cuidado! Toreador, toreador! Y recuerda, sí, recuerda al torear que unos ojos negros te miran, ¡y que el amor te espera, toreador! ¡El amor, te espera el amor!</p> <p>ESCAMILLO De repente, se hace el silencio. ¡Ah! ¿qué pasó? ¡Los llantos terminaron, el momento llegó! ¡El toro sale del toril! Entra al caballo,... lo embiste, el caballo cae arrastrando al picador. "¡Ah! ¡Bravo toro!" grita el público. El toro va... viene... ataca de nuevo. Sacudiendo las banderillas, lleno de furia corre... ¡la arena esta llena de sangre! ¡Cuidado, a salvarse... a las barreras! ¡Ahora es tu turno! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Toreador, en guardia! ¡Toreador, toreador! ¡Toreador, cuidado! Y recuerda, sí, recuerda al torear que unos ojos negros te miran, ¡y que el amor te espera, toreador! ¡El amor, te espera el amor!</p>
--	--

<p>Toréador, l'amour, l'amour t'attend!</p> <p>TOUS</p> <p>Toréador, en garde!</p> <p>Toréador! Toréador!</p> <p>Et songe bien, oui, songe en combattant,</p> <p>qu'un oeil noir te regarde</p> <p>et que l'amour t'attend,</p> <p>Toréador, l'amour, l'amour t'attend!</p>	<p>TODOS</p> <p>¡Toreador, en guardia!</p> <p>¡Toreador, toreador!</p> <p>Y recuerda, sí,</p> <p>recuerda al torear</p> <p>que unos ojos negros te miran,</p> <p>¡y que el amor te espera, toreador!</p>
--	---

Escamillo se toma una copa y queda prendado de Carmen. Después, sigue su camino hacia Granada vitoreado por todos los presentes, mientras en la taberna solo quedan los contrabandistas, Carmen y el dueño del local.

Don José llega momentos más tarde y Carmen intenta convencerlo de que se una a los contrabandistas. Don José se niega inicialmente. Repentinamente, llega el oficial de la guardia y se produce una pelea entre ellos, lo que fuerza a Don José a abandonarlo todo y unirse a Carmen y a los contrabandistas.

Acto III

En un paraje salvaje en las montañas, la guarida de los contrabandistas.

Carmen empieza a cansarse de los celos de Don José. Cuando se echa las cartas con Frasquita y Mercedes, prevé su próxima muerte. Escamillo, interesado por Carmen, va también a la sierra para invitar a los contrabandistas a su próxima corrida.

Acto IV

En una plaza de toros.

Aclamado por la muchedumbre, Escamillo, en compañía de Carmen, entra a la plaza.

Empieza la corrida. Don José busca a Carmen y le pide que se vaya con él y que olvide a su nuevo amante. Carmen se ríe de él y Don José, cegado por la ira, la apuñala hiriéndola mortalmente.

En ese momento sale Escamillo triunfante, mientras el público entusiasta lo vitorea.

<p>ENFANTS, CHOEUR</p> <p>Les voici! voici la quadrille,</p> <p>la quadrille des toreros.</p> <p>Sur les lances, le soleil brille!</p> <p>En l'air toques et sombreros!</p> <p>Les voici, voici la quadrille,</p> <p>la quadrille des toreros!</p>	<p>CORO, NIÑOS</p> <p>¡Aquí están, aquí está la cuadrilla!</p> <p>¡La cuadrilla de toreros!</p> <p>¡El sol brilla en las picas!</p> <p>¡Tiren al aire gorros y sombreros!</p> <p>¡Aquí están, aquí está la cuadrilla!</p> <p>¡La cuadrilla de toreros!</p>
---	---

<p><i>(Défilé de la quadrille. Entrée des alguazils)</i></p> <p>Voici, débouchant sur la place, voici d'abord, marchant au pas, l'alguazil à vilaine face. À bas! à bas! à bas! à bas!</p> <p><i>(Entrée des chulos)</i></p> <p>Et puis saluons au passage, saluons les hardis chulos! Bravo! viva! gloire au courage! Voici les hardis chulos!</p> <p><i>(entrée des banderillos)</i></p> <p>Voyez les banderilleros, voyez quel air de crânerie! Voyez quels regards, et de quel éclat étincelle la broderie de leur costume de combat! Voici les Banderilleros!</p> <p><i>(Entrée des picadors)</i></p> <p>Une autre quadrille s'avance! Voyez les picadors! Comme ils sont beaux! Comme ils vont du fer de leur lance harceler le flanc des taureaux! L'Espada! Escamillo!</p>	<p><i>(El paseillo comienza: abren la marcha los alguaciles)</i></p> <p>Aquí están entrando en la plaza. Va primero, marcando el paso, el alguacil con cara de villano. ¡Abajo con él! ¡Abajo con él!</p> <p><i>(Entrada de los peones)</i></p> <p>¡Y saludemos el pasar, saludemos a los valientes peones! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Gloria al coraje! ¡Aquí están los valientes peones!</p> <p><i>(Entrada de los banderilleros.)</i></p> <p>¡Miren a los banderilleros! ¡Miren qué fanfarrones! ¡Las miradas intrépidas y los luminosos destellos del bordado de sus trajes de luces! ¡Aquí están los banderilleros!</p> <p><i>(Entrada de los picadores.)</i></p> <p>¡Otra cuadrilla avanza! ¡Aquí están los picadores! ¡Que hermosos! ¡Con el hierro de sus puyas pican los lomos del toro! ¡El diestro! ¡Escamillo!</p>
--	---

Responde a las siguientes preguntas sobre la ópera Carmen de Bizet.

1. ¿Dónde se desarrolla la acción dramática de la ópera?
2. ¿Qué tipo de voz tiene la protagonista, Carmen?
3. ¿Qué rasgo de personalidad caracteriza a Carmen?
4. En el aria de Escamillo "Toreador" indica qué voces y agrupaciones conforman la plantilla vocal:
 - a. Bajo, sopranos y coro mixto.
 - b. Barítono, soprano y coro mixto.
 - c. Tenor, sopranos y coro mixto.
 - d. Bajo, coro femenino y coro mixto.

5.¿Por qué mata Don José a Carmen, si estaba enamorado de ella?

6. Define con tus propias palabras qué es una ópera.

7. Indica el nombre de las agrupaciones vocales que has escuchado en esta ópera.

7. Busca en internet y completa esta breve reseña biográfica sobre el compositor de Carmen, Georges Bizet.

Georges Bizet nació en el año en París y murió en el año..... en Bougival, Francia. Pese a su corta vida, se considera uno de los más grandes compositores franceses de todos los tiempos.

Su gran éxito, póstumo, fue su ópera estrenada en 1875, que, debido a lo atrevido de su argumento, no fue bien recibida por el público y la crítica de aquel entonces.

Sus primeras lecciones de música las recibió de, más adelante, con nueve años, ingresaría en el Conservatorio de París, donde hizo estudios de y composición.

Fue un compositor precoz. En 1857 ganó el....., uno de los mayores reconocimientos a nivel mundial que puede recibir un compositor. A continuación fue becado a Italia, donde estuvo tres años, cultivando sus aficiones artísticas y literarias.

Fue reconocido como un excepcional, aunque prefirió no aprovechar su habilidad y en raras ocasiones tocó en público.

Sus composiciones fueron asimismo en su gran mayoría, lo que estancó su carrera por lo que tuvo que ganarse la

vida principalmente mediante arreglos y transcripciones de la música de otros.

La producción de la última ópera de Bizet, Carmen, fue retrasada debido al miedo de que sus temas de traición y asesinato pudieran ofender a la audiencia. Tras su estreno el 3 de marzo de 1875, Bizet estaba convencido de que la obra iba a ser un fracaso; murió de un tres meses más tarde, sin saber que resultaría un éxito espectacular y duradero.

Georges Bizet