

CARNEGIE HALL

Weill Music Institute

Link Up

Un programa del Weill Music Institute del Carnegie Hall

La Orquesta se Nueva

 Libro del estudiante

AUTOR

Daniel Levy

EDITORES COLABORADORES

Phil Bravo
Thomas Cabaniss
Laura Costa
Amy Kirkland
Ana Mateo
David Rosenmeyer
Misty Tolle

OTROS COLABORADORES

Marie Ortinau
Hillary O'Toole
Jacqueline Stahlmann

EDITORES

Carol Ann Cheung
Jay Goodwin

DISEÑO

Kat Hargrave
Evelyn Ochoa

ILUSTRACIÓN

Sophie Hogarth

PRODUCCIÓN DE AUDIO

Scott Lehrer

PRODUCCIÓN DE VIDEO

RPP Productions

Weill Music Institute at Carnegie Hall
881 Seventh Avenue, New York, NY 10019
USA
E-Mail: linkup@carnegiehall.org
carnegiehall.org/LinkUp

Los fondos principales para el programa Link Up provienen de Robertson Foundation.

Link Up ha recibido apoyo fundamental de The Irene Diamond Fund, con fondos adicionales de Ambrose Monell Foundation, Wells Fargo, Rose M. Badgeley Residuary Charitable Trust y The Barker Welfare Foundation.

Los programas del Weill Music Institute están dirigidos a un público nacional gracias a un fideicomiso del Citi Foundation.

©2012 The Carnegie Hall Corporation. Todos los derechos reservados.

CARNEGIE HALL

Weill Music Institute

Este libro pertenece a:

GUÍA DE ÍCONOS

El ícono Evaluación del estudiante indica las hojas de ejercicios que te servirán para evaluar tu progreso durante todo el año.

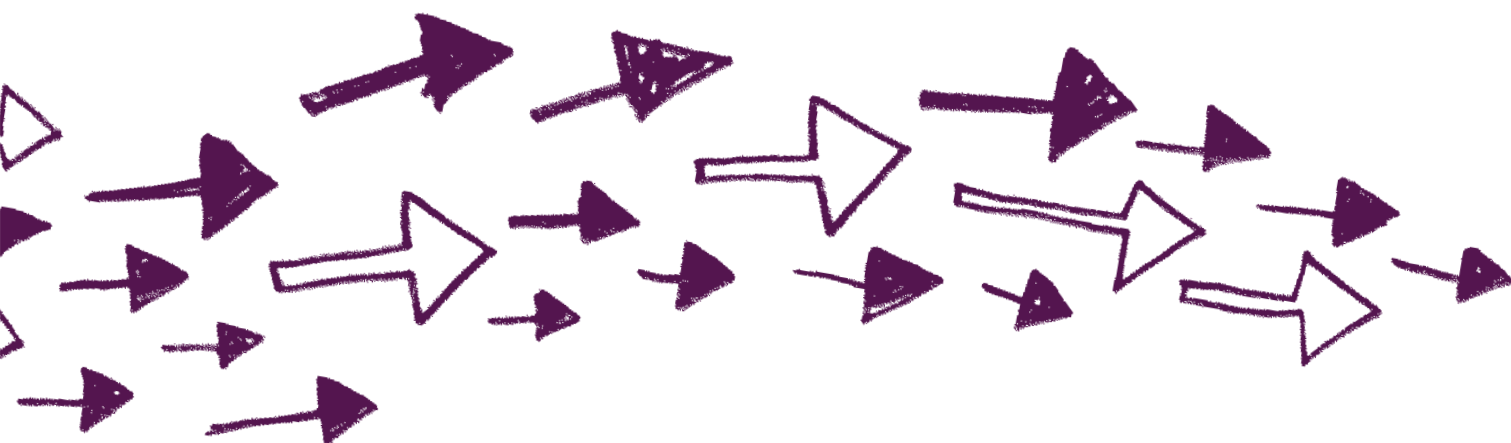
El ícono Canto indica que puedes cantar la pieza en el concierto final.

El ícono Flauta dulce y violín indica que puedes tocar la pieza con una flauta dulce soprano o con el violín en el concierto final.

El ícono Estrella con flauta dulce indica que esta pieza está dirigida a músicos de flauta dulce más experimentados. Músicos avanzados en el violín también pueden tocar estas piezas

Conozca a

Thomas Cabaniss, nuestro guía

Mi nombre es Tom. Soy compositor y tu anfitrión en el programa Link-Up: *La orquesta se mueve*. Los compositores logran el movimiento de la música a través de motivos musicales, dirección melódica, tonos y saltos, dinámicas y orquestación. Tu reto consistirá en descubrir en qué consiste el movimiento de la orquesta.

Ojalá que, durante el tiempo que dediques a *La orquesta se mueve*, comiences cada sesión cantando la canción “Ven a tocar.” La he escrito pensando en ti.

Preparándonos para tocar la flauta dulce

Hay dos posiciones básicas al tocar la flauta dulce: **posición de descanso** y **posición de tocar**.

Posición de descanso

Coloca la flauta sobre tu regazo o mantenla sujeta al cuello mediante el cordón.

Posición de tocar

Sostén la flauta en posición vertical y lista para tocar. La mano izquierda en la parte de arriba y la mano derecha abajo.

Lista de puntos claves para tocar la flauta dulce

Manos:

Mano izquierda arriba

Orificios:

El orificio o los orificios deben estar completamente sellados

Labios:

Los labios deben cubrir los dientes

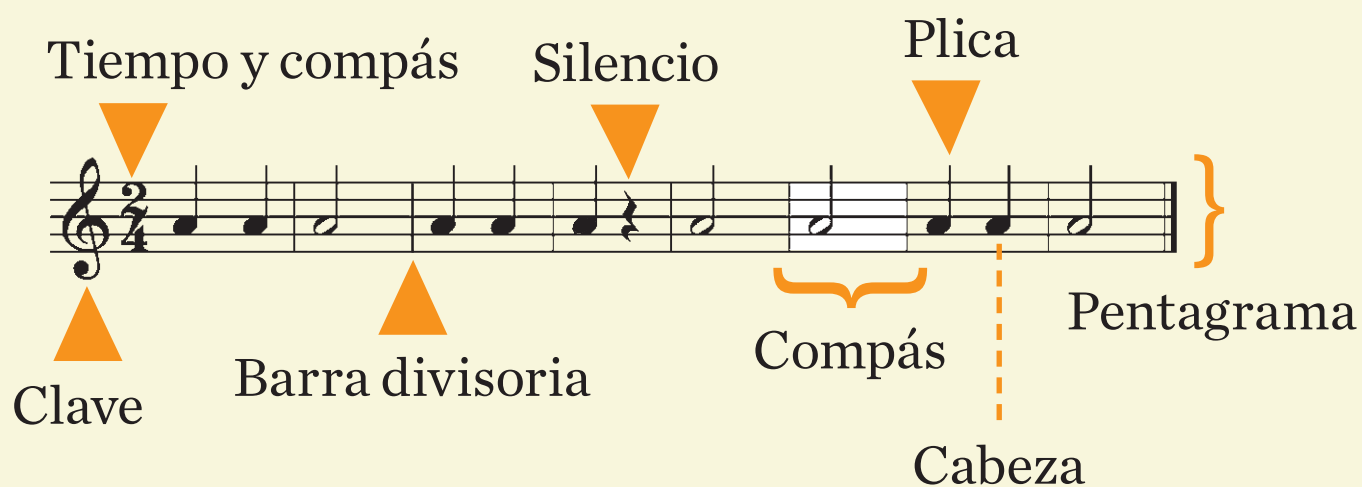
Soplo:

No muy fuerte pero tampoco muy suave

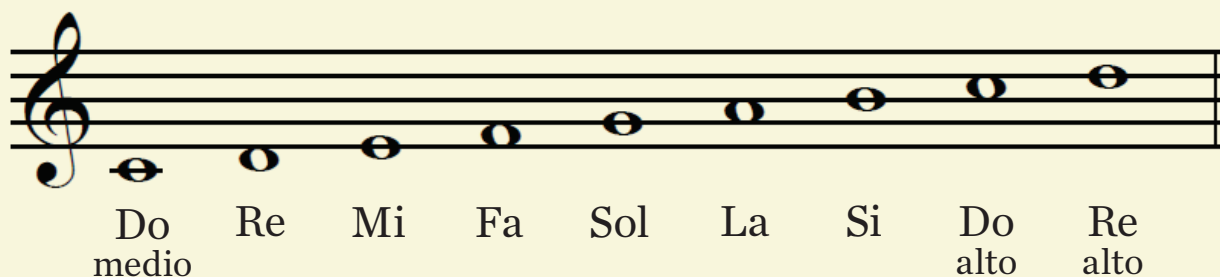
Descubriendo la notación musical

Las notas musicales están hechas por signos. Usa los siguientes signos para descifrar la música que estás aprendiendo.

Signos musicales

Signos de las notas

Preparándonos para tocar la flauta dulce

Si

La

Sol

Mi

Fa

Fa#

Partes de la flauta dulce

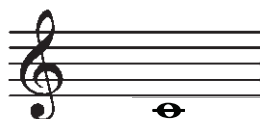
Re

Re alto

Do alto

Do medio

Embocadura

Cuerpo

Pie

Canciones de una nota

- 1.
- 2.
- 3.

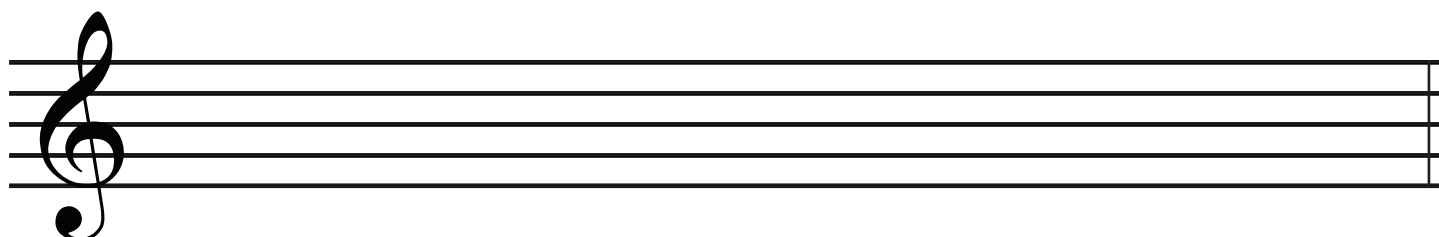
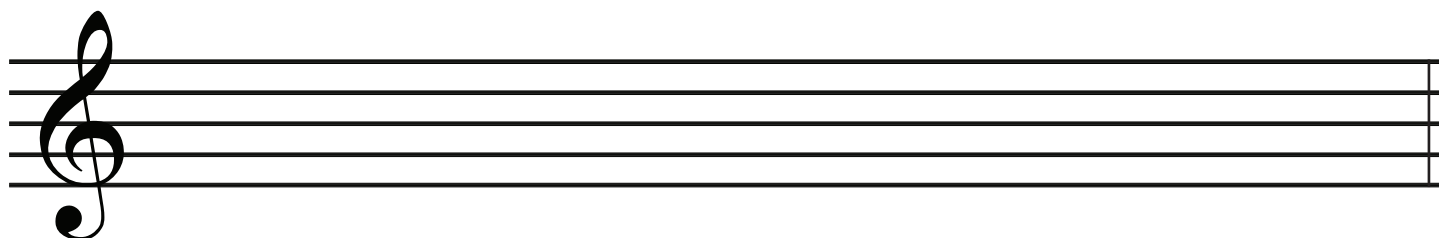
Mis canciones de una nota

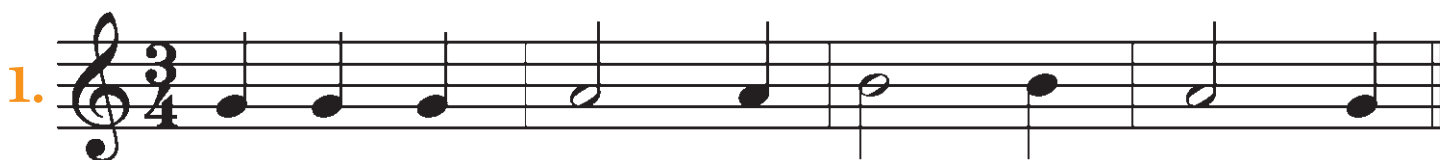
Canciones de dos notas

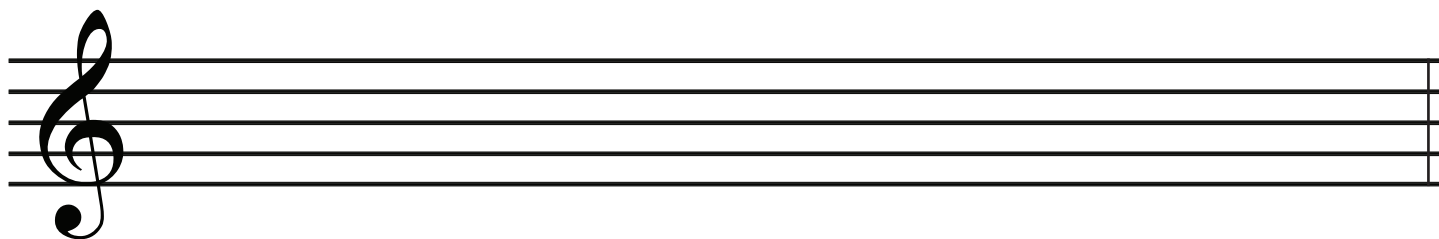
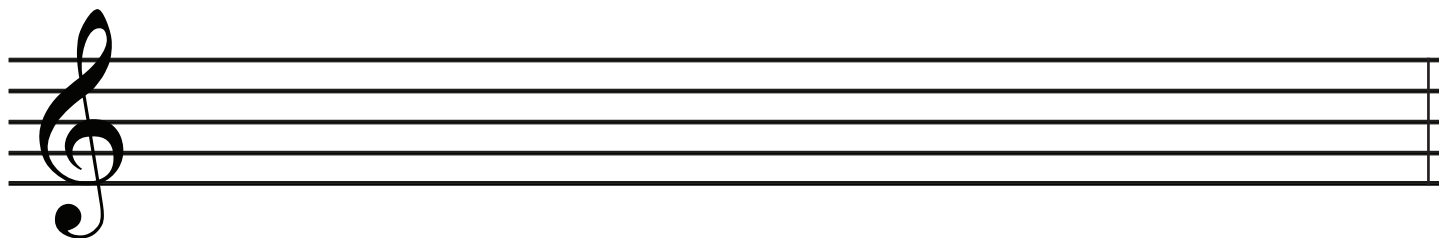
Mis canciones de dos notas

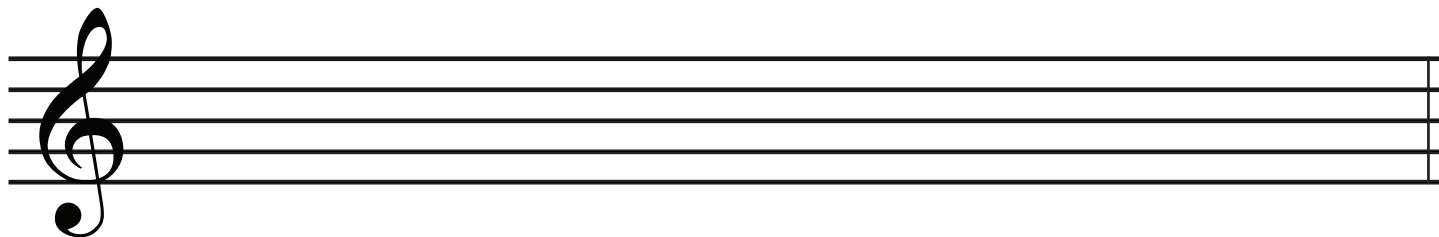
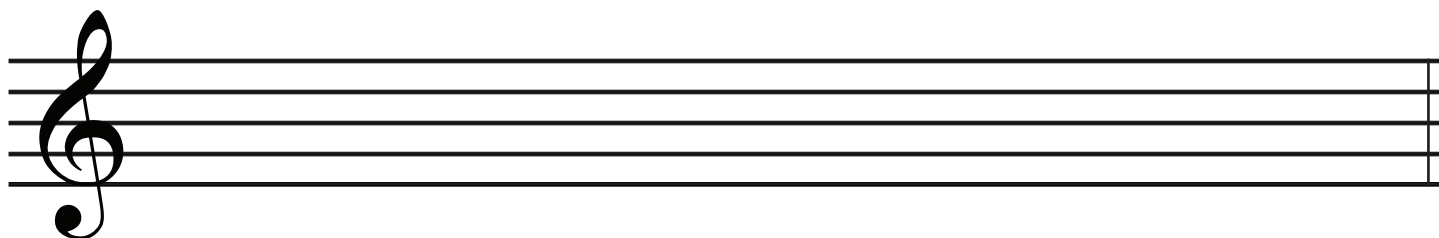
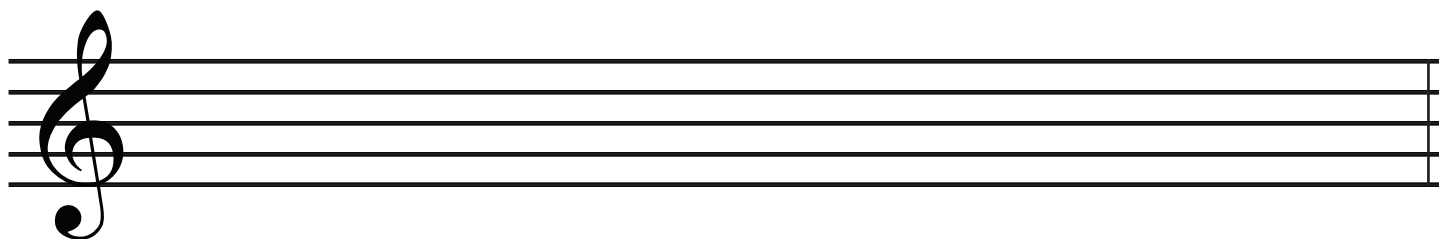
Canciones de tres notas

Mis canciones de tres notas

Mis patrones musicales

Ven a tocar

Thomas Cabaniss

$\text{♩} = 92$ *mf*

So - plan los vien - tos _____

4

sue - nan las trom - pe - tas _____

7

can - tan las cuer - das _____ tam - bo - res que re - tu - tu - tum - ban tam -

10

bo - res que re - tu - tu - tu - tum-ban

Ven a to - car con los so -

13

ni - dos ju - gar ven a can - tar ha - re - mos la tie - rra tem -

16

blar!

Ven a to - car con los so -

Ven a to - car

19

ni - dos ju - gar ven a can - tar ha - re - mos la tie - rra tem -

ven a ju - gar ven a can - tar la tie - rra tem -

22

blar con mi can - ción

blar con mi can - ción

mp *solo*

Que ha-go con el tiem - po

25

tutti

Mué - ve - lo rí - ma - lo haz - lo vi - brar

Mué - ve - lo rí - ma - lo haz - lo vi - brar

Mué - ve - lo rí - ma - lo haz - lo vi - brar

solo

Que ha-go con la can - ción

28 *tutti*

Cán - ta - la ___ haz-la so - nar ___ con fuer - za ___ sin pa - rar ___

Cán - ta - la ___ haz-la so - nar ___ con fuer - za ___ sin pa - rar ___

Cán - ta - la ___ haz-la so - nar ___ con fuer - za ___ sin pa - rar ___

31 *solo mp* *tutti*

___ Que ha - go con el so - ni - do ___ haz-lo llo - rar ___ haz-lo vo - lar ___

___ haz-lo llo - rar ___ haz-lo vo - lar ___

___ haz-lo llo - rar ___ haz-lo vo - lar ___

34 $\text{♩} = 84$

y bri - llar ___ haz - lo tu sue - ño

y bri - llar ___ haz - lo tu sue - ño

y bri - llar ___ haz - lo tu sue - ño

Interludio de piano

37 *mf*

8

So - plan los vien - tos sue - nan las trom - pe - tas

8

8

47

can-tan las cuer-das tam - bo-res que re-tu-tu-tu-tum-ban tam - bo-res que re-tu-tu-tu-tum-ban

50 *mf*

so - plan los vien - tos sue-nan las trom-pe - tas can - tan las cuer - das tam -

Ven a to - car con los so - ni - dos ju - gar ven a can - tar ha -

53 *mf*

bo-res que re-tu-tu-tu-tum-ban tam - bo-res que re-tu-tu-tu-tum-ban so - plan los vien - tos

re - mos la tie - rra tem - blar! Ven a to - car con los so-

Ven a to - car

56

sue-nan las trom-pe - tas can-tan las cuer-das tam - bo - res que re-tu-tu-tu-tum-ban tam -

ni - dos ju - gar ven a can - tar ha - re - mos la tie - rra tem -

ven a ju - gar ven a can - tar la tie - rra tem -

59

bo - res que re - tu - tu - tu - tum-ban tem-blar con can - ción!

blar con can - ción!

blar con can - ción con can - ción!

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: "Ven a tocar"

Compositor: Thomas Cabaniss

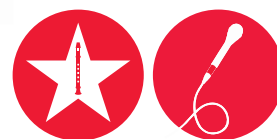
Fecha: _____

Objetivos	Escribe en las líneas de abajo cómo sientes que progresas en cada objetivo.
Llevando el ritmo con las palmas	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
¿Cuál de los objetivos anteriores querías mejorar? _____ _____ ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? 1. _____ 2. _____ 3. _____	

Escuchar	
Escribe en las líneas de abajo cómo imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición.	
Dinámica	Sin sorpresas ..... Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonos ..... Muchos tonos
Salto	Sin saltos ..... Muchos saltos
Articulación	Legato ..... Staccato
Dirección melódica	Descendente ..... Ascendente
Motivo	Sin desarrollo ..... Bien desarrollado

El Danubio azul

Johann Strauss II

21

Da - nu - bio a -

24

zul cla - ro y vi - vaz un

27

lin - do sue - ño de tú y

30

yo es - tre - llas del ciel - o pa - re -

33

cen flo - tar tan al - to que

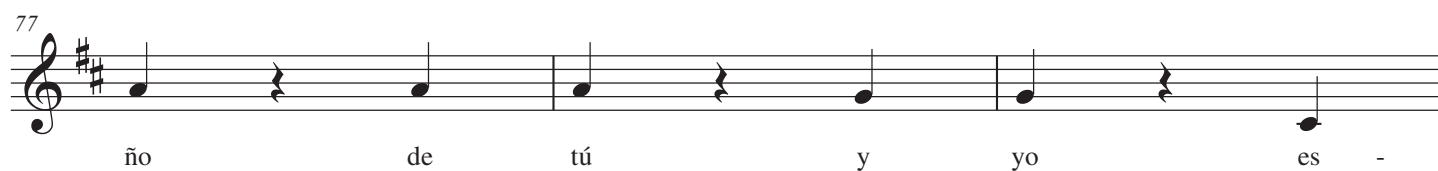
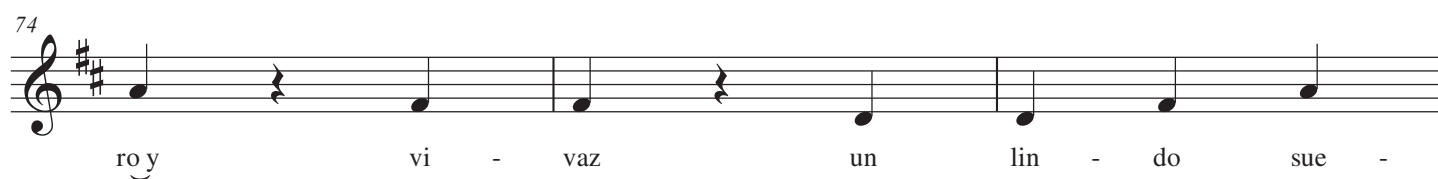
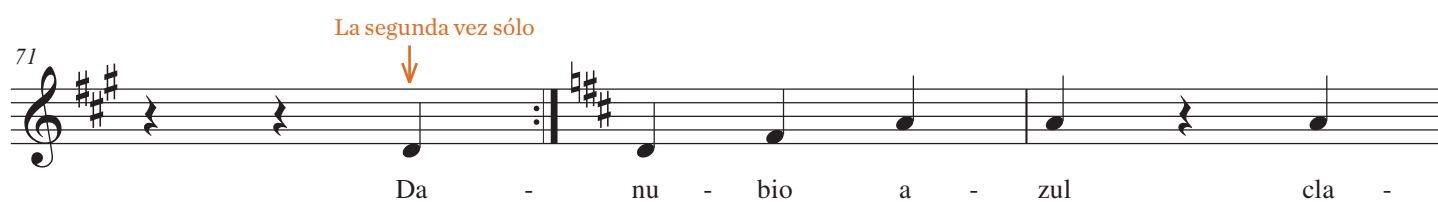
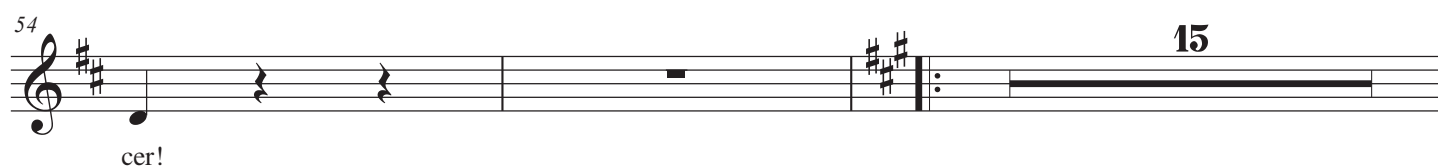
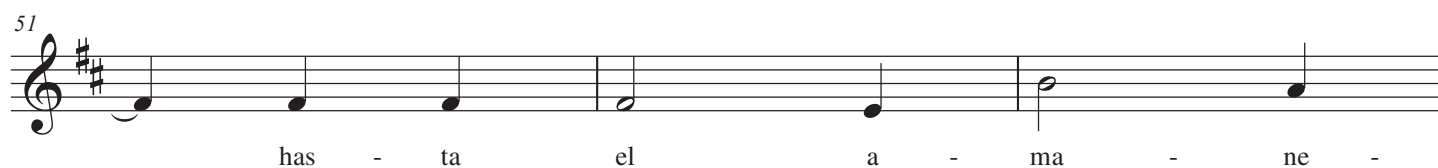
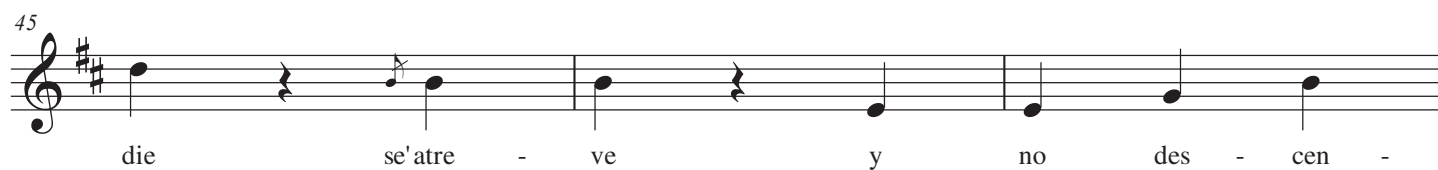
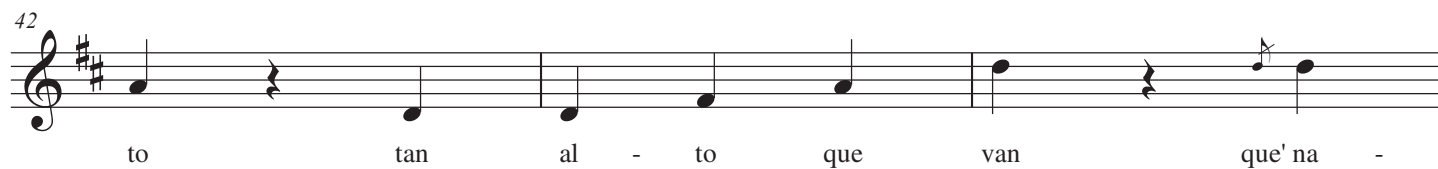
36

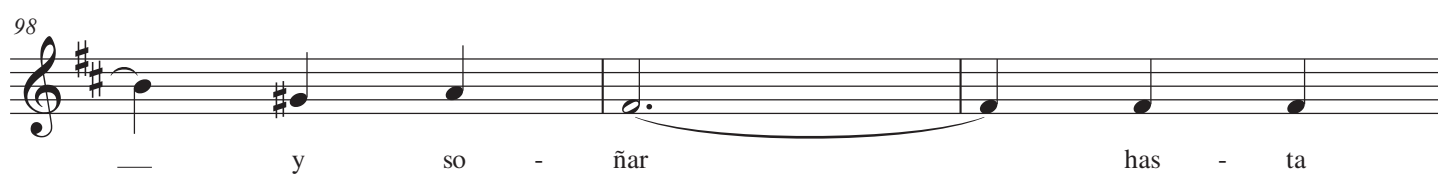
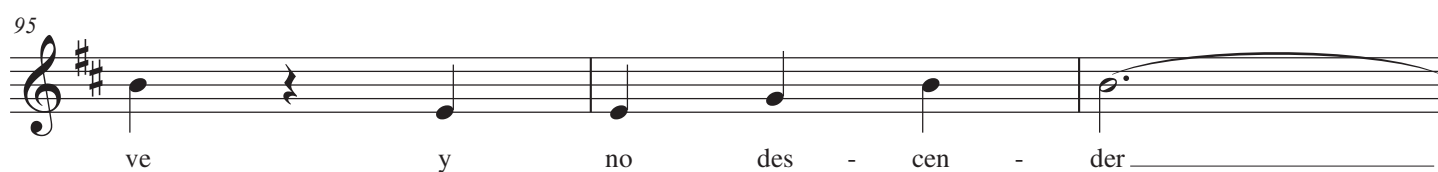
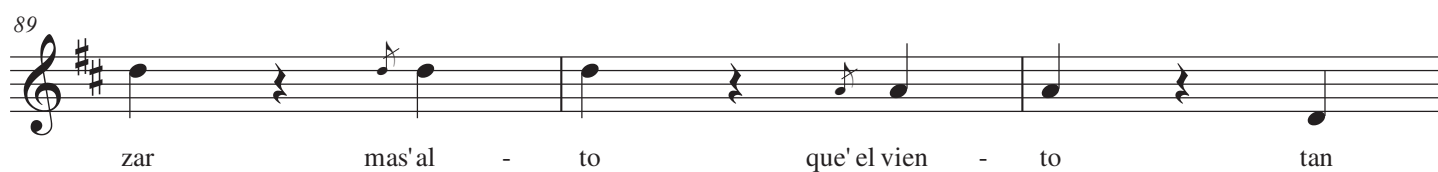
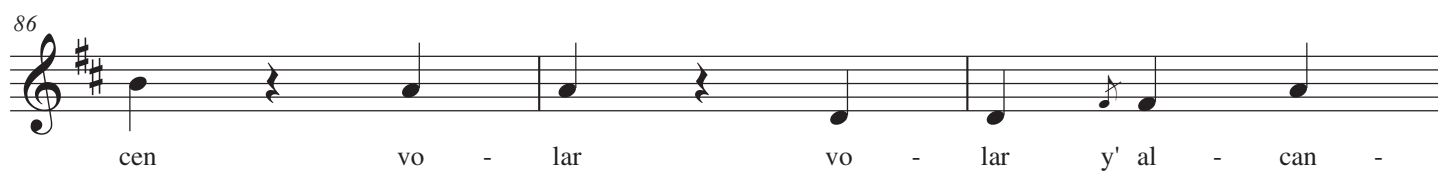
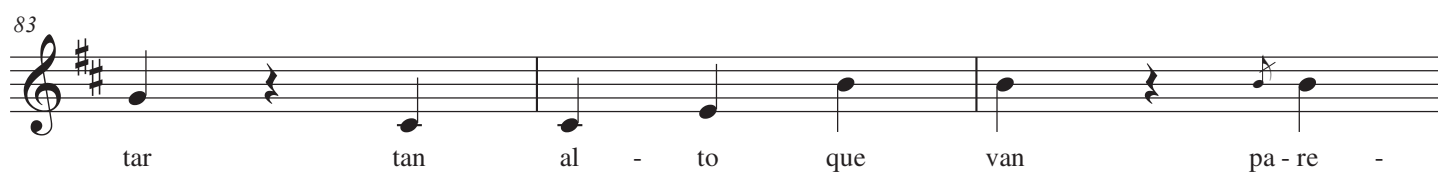
van pa - re - cen vo - lar vo -

39

lar y' al - can - zar mas' al - to que' el vien -

El Danubio azul

Johann Strauss II

23

26

29

32

35

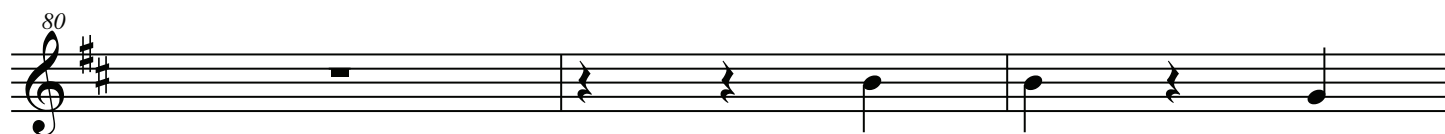
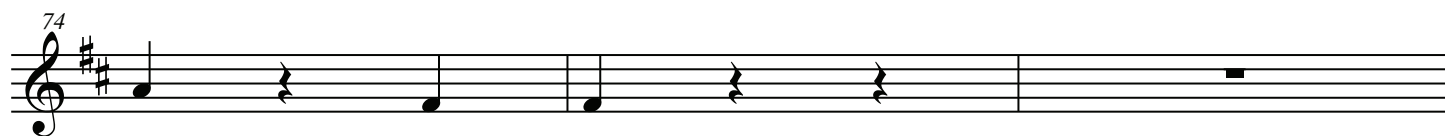
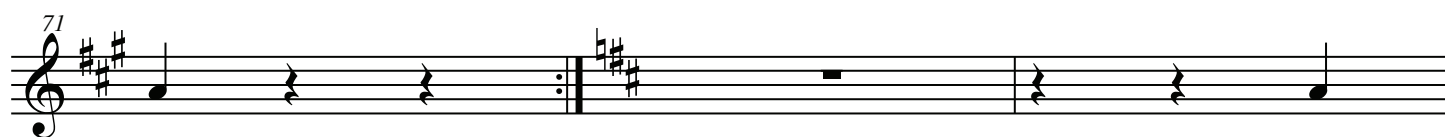
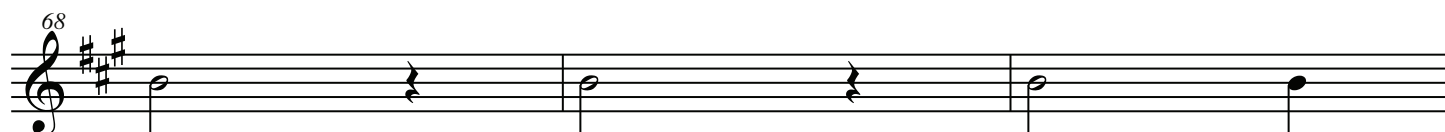
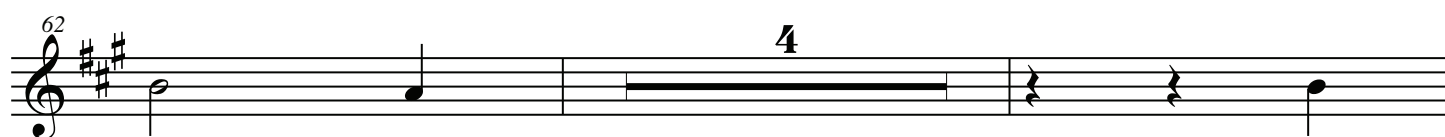
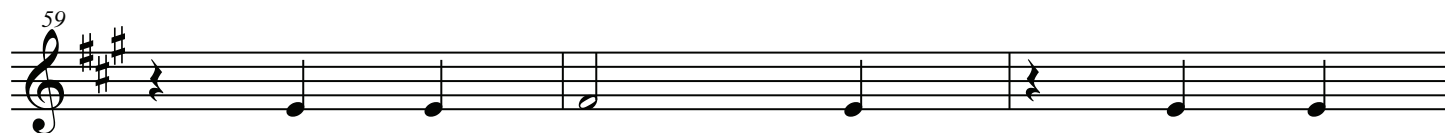
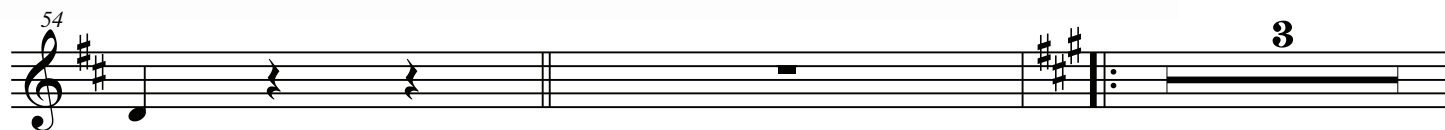
38

41

44

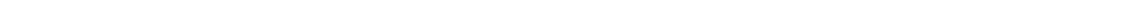
47

5

Example 1, measures 92-95. The notation shows a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). Measure 92 contains a whole rest. Measure 93 contains two eighth notes, G4 and A4, beamed together. Measure 94 contains a quarter note G4. Measure 95 contains a quarter note G4.

102

Fecha: _____

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: *El Danubio azul*

Compositor: Johann Strauss II

Objetivos	Escribe en las líneas de abajo cómo sientes que progresas en cada objetivo.
Llevando el ritmo con las palmas	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
¿Cuál de los objetivos anteriores querrías mejorar? _____	
¿Qué podrías hacer para mejorarlo?	
1. _____ 2. _____ 3. _____	

Escuchar	
Escribe en las líneas de abajo cómo te imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición.	
Dinámica	Sin sorpresas ..... Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonos ..... Muchos tonos
Salto	Sin saltos ..... Muchos saltos
Articulación	Legato ..... Staccato
Dirección melódica	Descendente ..... Ascendente
Motivo	Sin desarrollo ..... Bien desarrollado

6

Musical notation for measure 6: A half note G4, a half note F#4, a half note E4, a half note D4, and a half note C4.

9

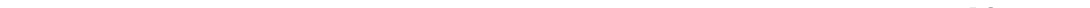

Measure 9: A half note G4, a half note F#4, a half note E4, a half note D4, and a half note C4.

12

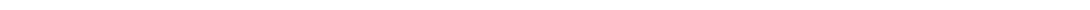

15

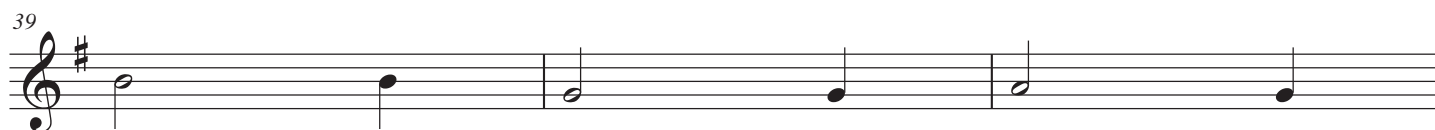
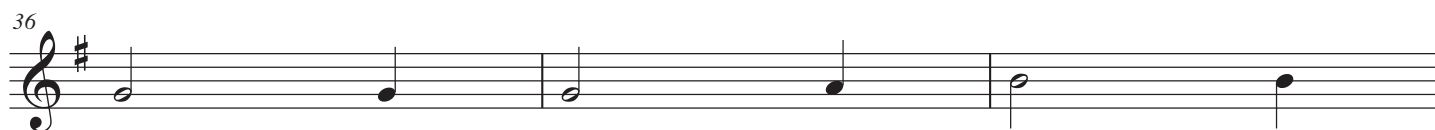
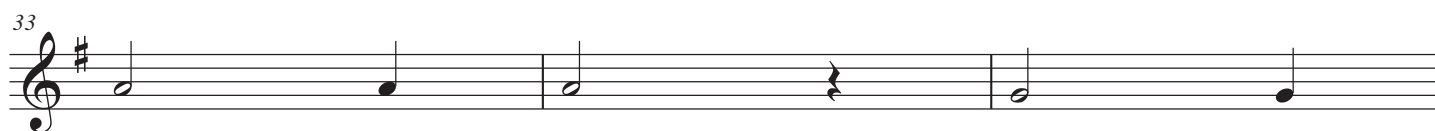
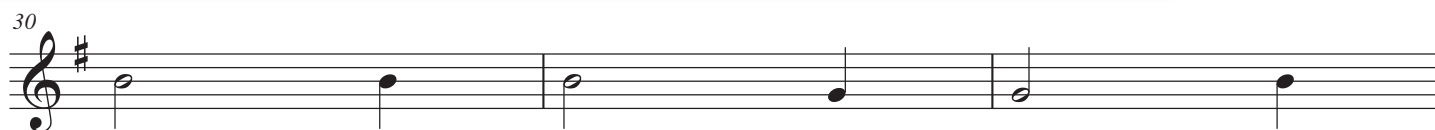

10

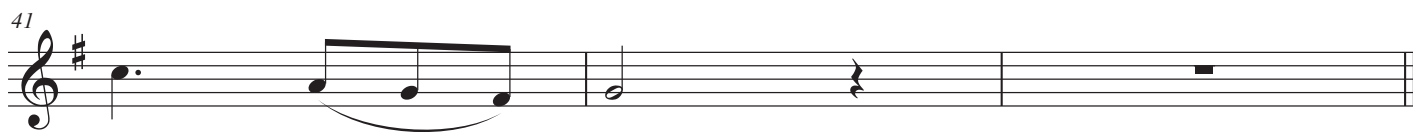
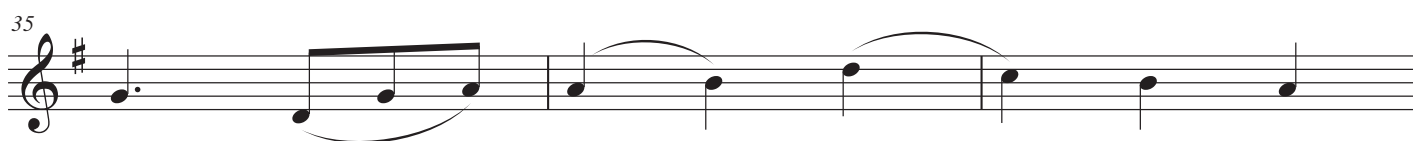
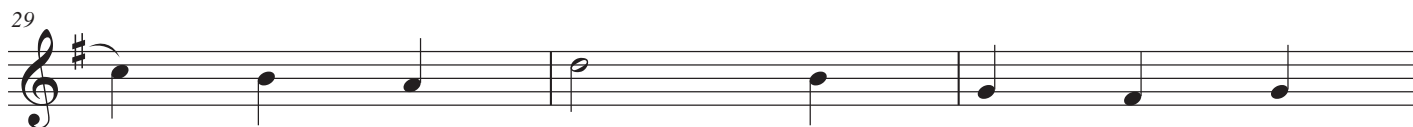
27

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: Nocturno de
Sueño de una noche de verano
Compositor: Felix Mendelssohn

Fecha: _____

Objetivos	Escribe en las líneas de abajo cómo sientes que progresas en cada objetivo.
Llevando el ritmo con las palmas	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
¿Cuál de los objetivos anteriores querrías mejorar? _____ _____ ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? 1. _____ 2. _____ 3. _____	

Escuchar Escribe en las líneas de abajo cómo te imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición.	
Dinámica	Sin sorpresas ..... Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonos ..... Muchos tonos
Salto	Sin saltos ..... Muchos saltos
Articulación	Legato ..... Staccato
Dirección melódica	Descendente ..... Ascendente
Motivo	Sin desarrollo ..... Bien desarrollado

Lejos vuelo

Thomas Cabaniss

4 3

"Le -

9

van - ta le - van - ta

12

le - ván - ta - te" oi - go pe - ro

15

vuel - vo a dor - mir

18

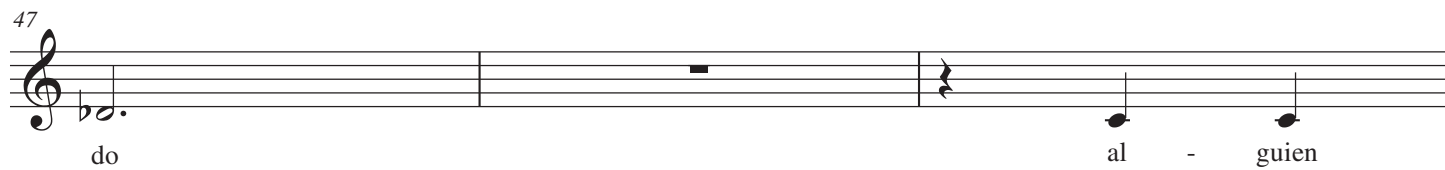
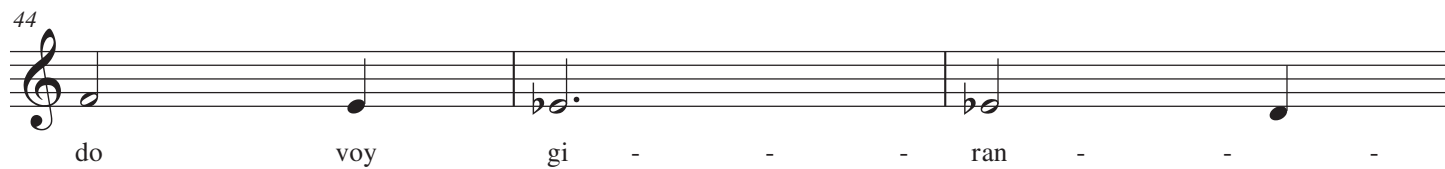
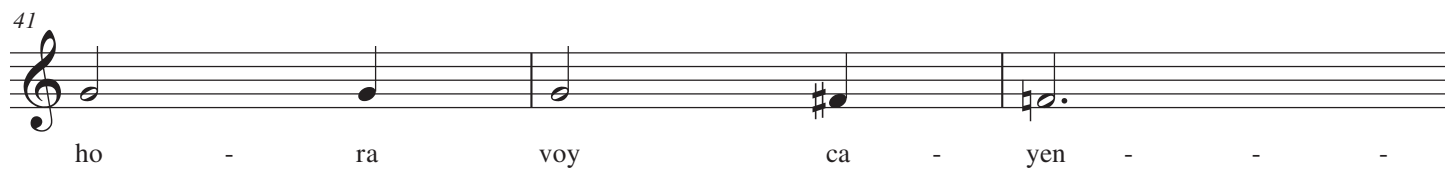
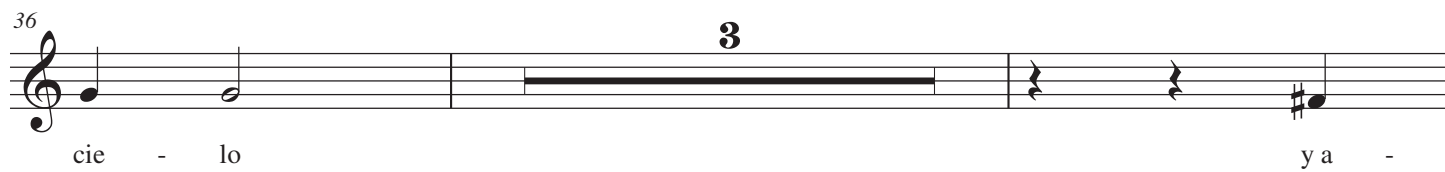
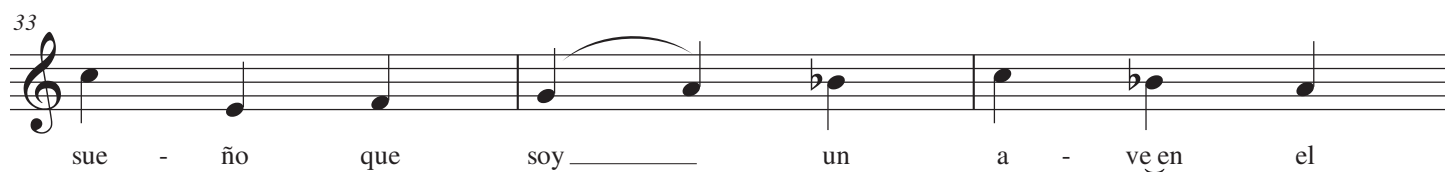
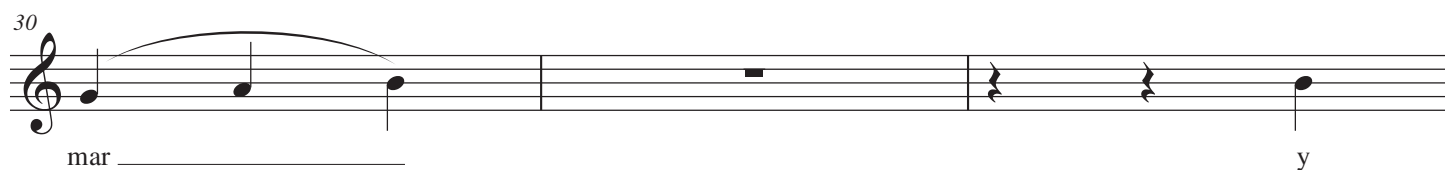
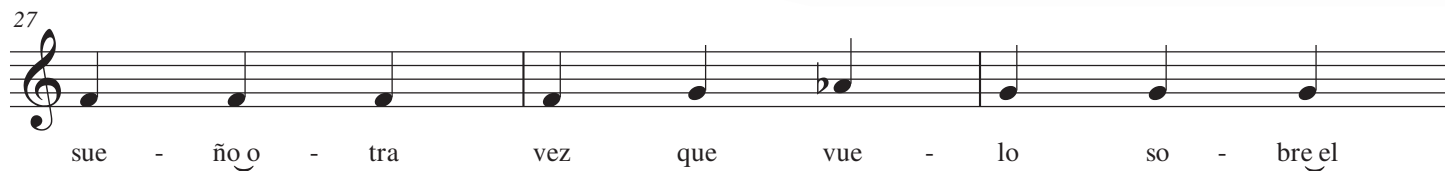
a dor - mir y

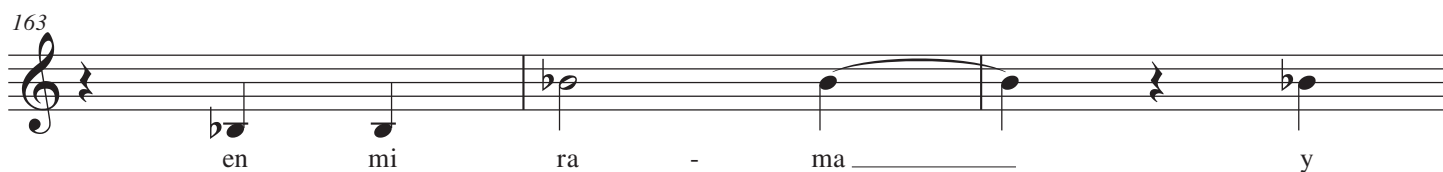
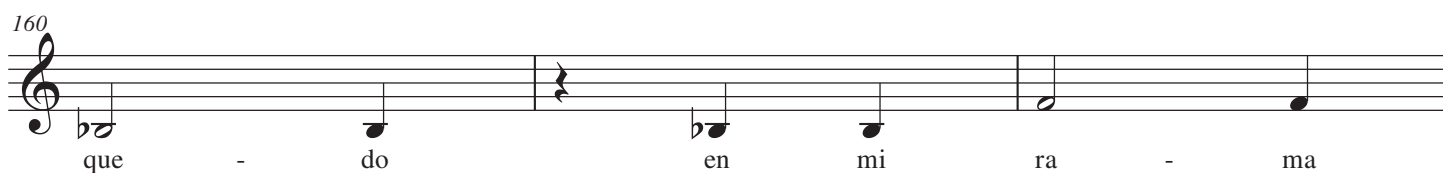
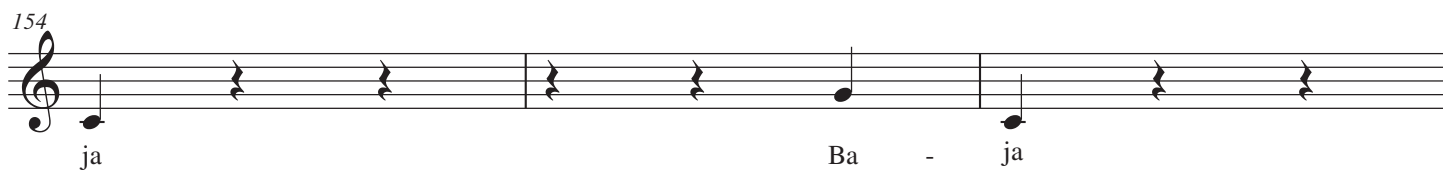
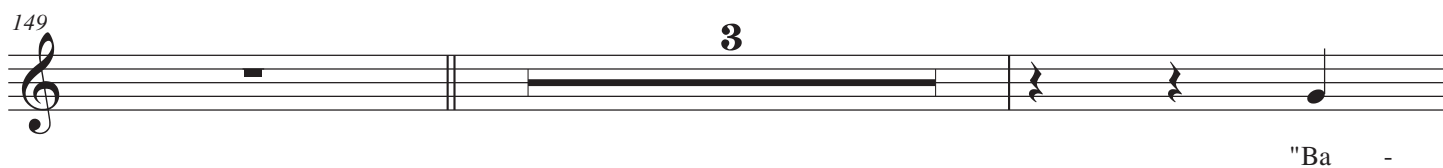
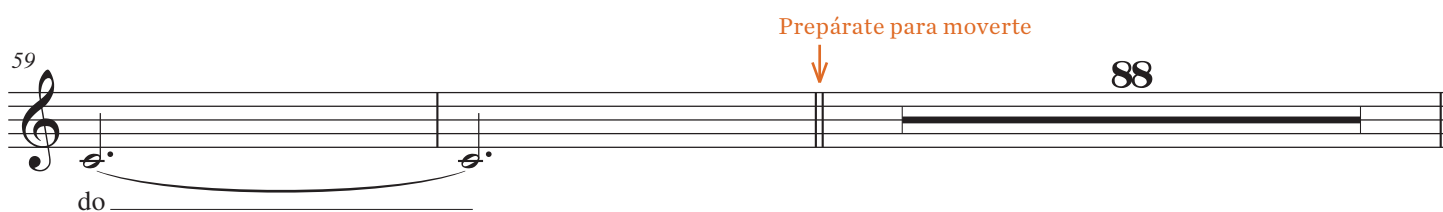
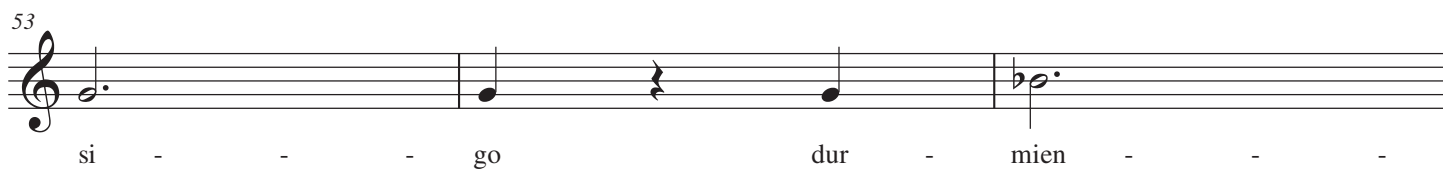
21

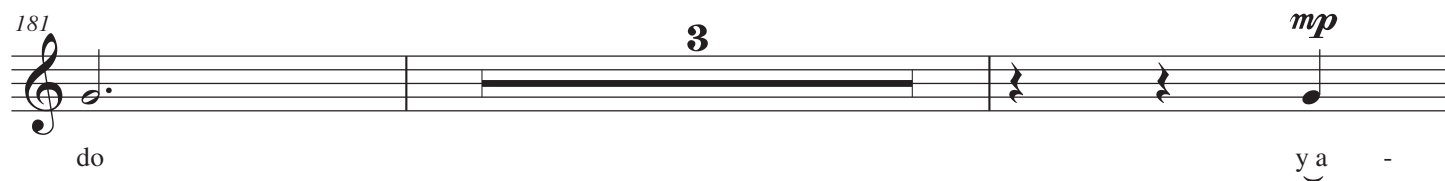
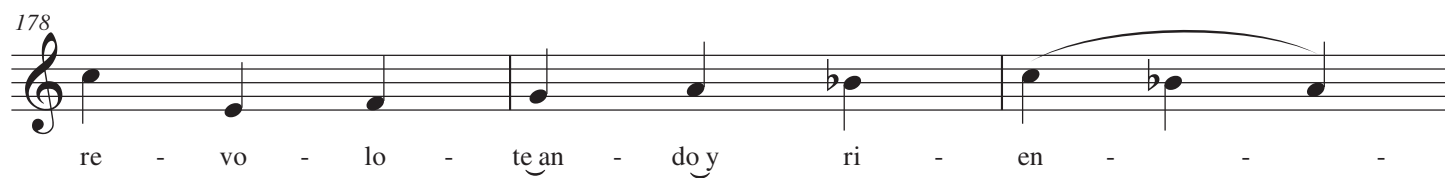
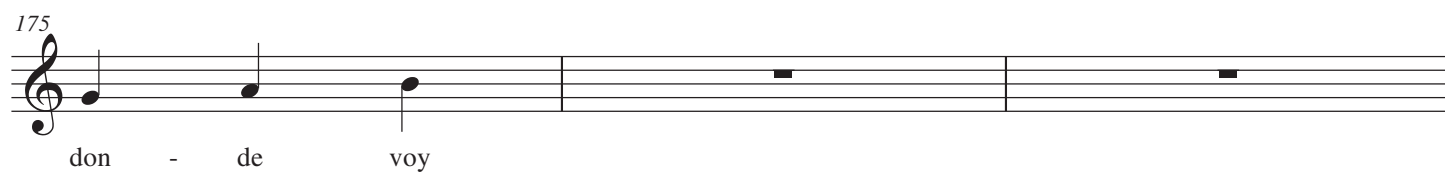
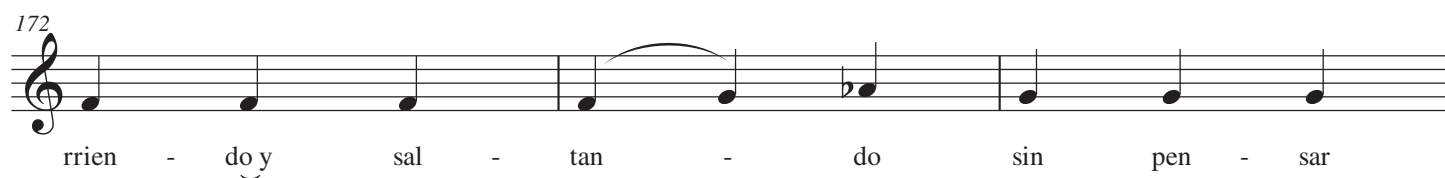
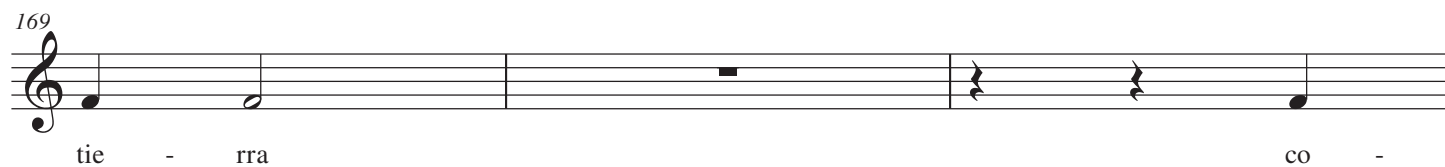
sue - ño o - tra vez que yo pue - do vo -

24

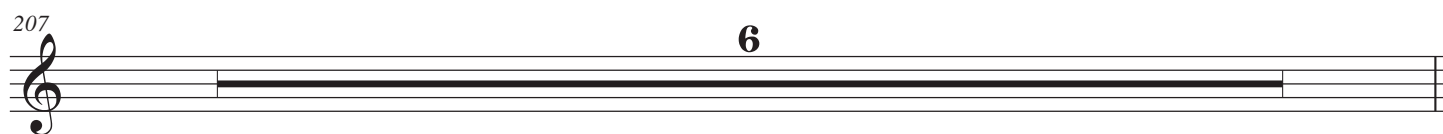
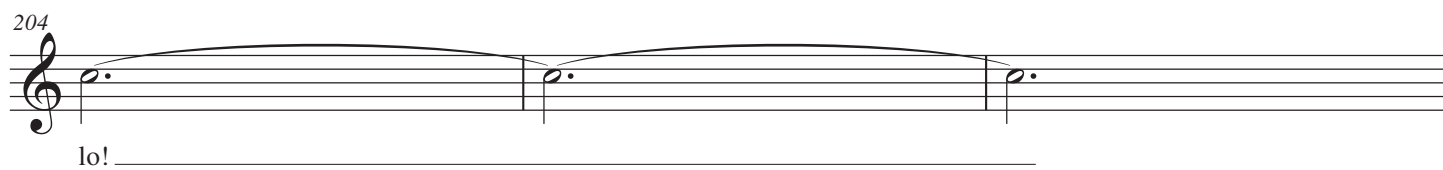
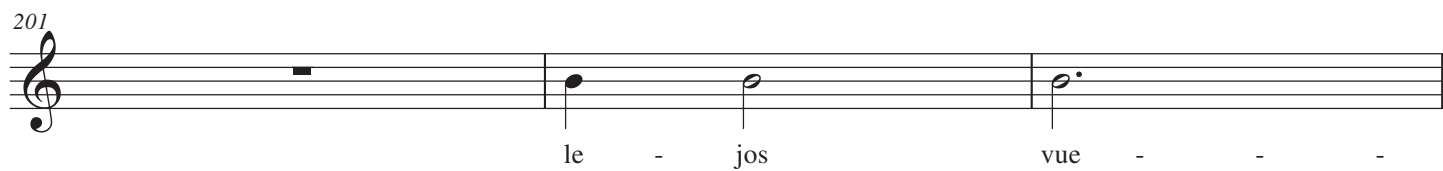
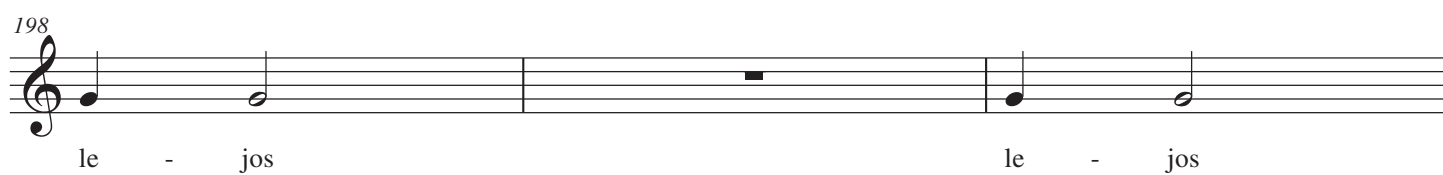
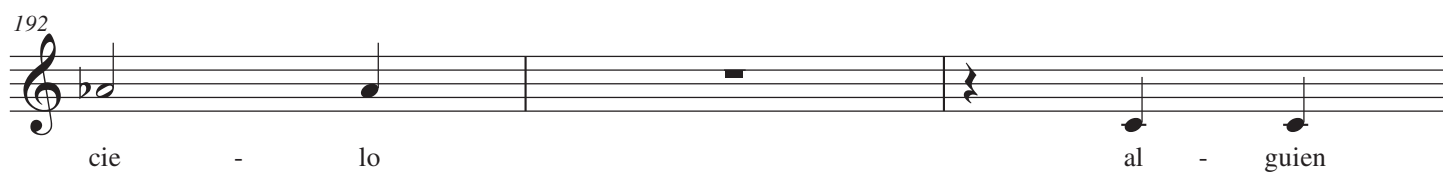
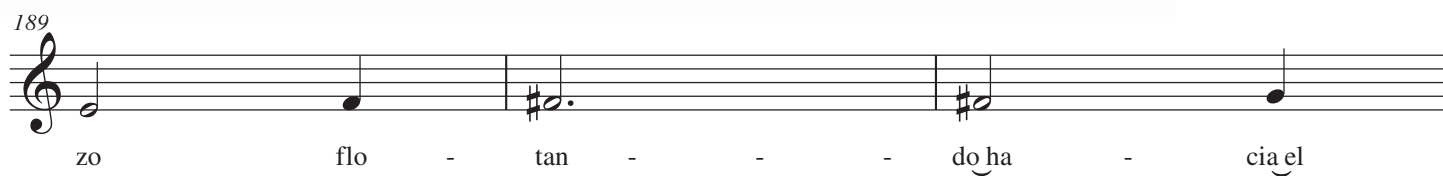
lar y

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: "Lejos vuelo"
Compositor: Thomas Cabaniss

Fecha: _____

Objetivos	Escribe en las líneas de abajo cómo sientes que progresas en cada objetivo.
Llevando el ritmo con las palmas	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
¿Cuál de los objetivos anteriores querías mejorar? _____ _____ ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? 1. _____ 2. _____ 3. _____	

Escuchar	
Escribe en las líneas de abajo cómo te imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición.	
Dinámica	Sin sorpresas ..... Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonos ..... Muchos tonos
Saltos	Sin saltos ..... Muchos saltos
Articulación	Legato ..... Staccato
Dirección melódica	Descendente ..... Ascendente
Motivo	Sin desarrollo ..... Bien desarrollado

Toreador

de *Carmen*

Georges Bizet

Tor - ré - a - dor, en gar - de!
Pronunciación To - ré - a - dor, on gar - d!

To - ré - a - dor!
To - ré - a - dor!

Et son - ge bien, oui, son - ge en com - bat - tant
E son - ch bian, uí, son - ch on com - ba - tón

qu'un oeil noir te re - gar -
kan *ei* *nuar* *te* *re - gar*

- de et que l'a - mour t'at - tend To - ré - a - dor,
 - de ke la - mur ta - tond, *To - ré - a - dor,*

l'a - mour, l'a - mour t'at - tend!
la - mur, la - mur *ta - tond!*

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: "Toreador" de *Carmen*
Compositor: Georges Bizet

Fecha: _____

Objetivos	Escribe en las líneas de abajo cómo sientes que progresas en cada objetivo.
Llevando el ritmo con las palmas	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
¿Cuál de los objetivos anteriores querías mejorar? _____ _____ ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? 1. _____ 2. _____ 3. _____	

Escuchar	
Escribe en las líneas de abajo cómo te imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición.	
Dinámica	Sin sorpresas ..... Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonos ..... Muchos tonos
Saltos	Sin saltos ..... Muchos saltos
Articulación	Legato ..... Staccato
Dirección melódica	Descendente ..... Ascendente
Motivo	Sin desarrollo ..... Bien desarrollado

Cidade Maravilhosa

André Filho

Ci - da - de _____ ma - ra - vi - lho - sa
Pronunciación Ci - da - ye _____ ma - ra - vi - lio - sa

chei - a _____ de en - can - tos mil, Ci - da - de _____ ma - ra - vi -
 she - a _____ ye en - can - tus mil, Ci - da - ye _____ ma - ra - vi -

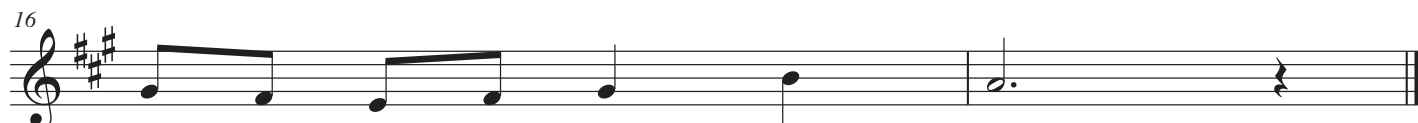
lho - sa co - ra - ção do meu Bra - sil. Ci -
 lio - sa co - ra - zãun du meu Bra - sil. Ci -

da - de _____ ma - ra - vi - lho - sa chei - a _____ de en - can - tos
 da - ye _____ ma - ra - vi - lio - sa she - a _____ ye en - can - tus

mil, Ci - da - de _____ ma - ra - vi - lho - sa
 mil, Ci - da - ye _____ ma - ra - vi - lio - sa

co - ra - ção do meu Bra - sil.
 co - ra - zãun du meu Bra - sil.

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: "Cidade Maravilhosa"

Compositor: André Filho

Fecha: _____

Objetivos	Escribe en las líneas de abajo cómo sientes que progresas en cada objetivo.
Llevando el ritmo con las palmas	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy!, difícil. .... ¡Bah, fácil!

¿Cuál de los objetivos anteriores querías mejorar? _____

¿Qué podrías hacer para mejorarlo?

1. _____ 2. _____ 3. _____

Escuchar	
Escribe en las líneas de abajo cómo te imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición.	
Dinámica	Sin sorpresas ..... Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonos ..... Muchos tonos
Salto	Sin saltos ..... Muchos saltos
Articulación	Legato ..... Staccato
Dirección melódica	Descendente ..... Ascendente
Motivo	Sin desarrollo ..... Bien desarrollado

Mis maravillosas partituras con motivos musicales

Sinfonía nº 5

El Danubio azul

Mis maravillosas partituras con motivos musicales

“Can-Can”

Explicación de símbolos

R: repetir

▲: alto

▼: bajo

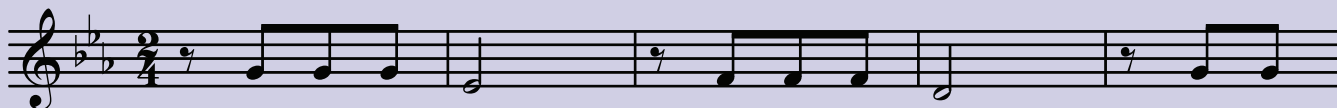
F: fragmento

◀▶: de para atrás

N: nuevo

Las 10 primeras notas

Primer movimiento de la Sinfonía nº 5 de Beethoven***El Danubio azul* de Strauss****Nocturno de *Sueño de una noche de verano* de Mendelssohn****“Can-Can” de Offenbach**

Hoja de cálculo para el Juego de la bolsa: Monedas de oro

Arriba	Cuenta el número de tonos hacia arriba .	Cuenta el número de saltos hacia arriba .	Cuenta el número de octavas hacia arriba .	Total
	Tonos hacia arriba _____ X 1 = Monedas de oro _____	Saltos hacia arriba _____ X 2 = Monedas de oro _____	Octavas hacia arriba _____ X 10 = Monedas de oro _____	Tonos hacia arriba Monedas de oro _____ Saltos hacia arriba Monedas de oro _____ Octavas hacia arriba Monedas de oro _____
				Total hacia arriba monedas de oro _____
Abajo	Cuenta el número de tonos hacia abajo .	Cuenta el número de saltos hacia abajo .	Cuenta el número de octavas hacia abajo .	
	Tonos hacia abajo _____ X 1 = Monedas de oro _____	Saltos hacia abajo _____ X 2 = Monedas de oro _____	Octavas hacia abajo _____ X 10 = Monedas de oro _____	Tonos hacia abajo Monedas de oro _____ Saltos hacia abajo Monedas de oro _____ Octavas hacia abajo Monedas de oro _____
				Total hacia abajo Monedas de oro _____
Total	Inversión inicial monedas de oro Total de notas hacia arriba = Monedas de oro _____ Total de notas hacia abajo = Monedas de oro _____ Total ganado en el juego de la melodía que mueve = Monedas de oro _____			

Tabla guía de sorpresas de la dinámica para escuchar la obertura de *Las bodas de Fígaro*

	Sección 1 0:02	Sección 2 0:07	Sección 3 0:10	Sección 4 0:15	Sección 5 0:23	Sección 6 0:35	Sección 7 0:48
Medidas	1–7	8–11	12–17	18–27	28–41	42–57	58–63
Duración	5 segundos / 14 pulsos	3 segundos / 8 pulsos	5 segundos / 12 pulsos	8 segundos / 20 pulsos	12 segundos / 28 pulsos	13 segundos / 16+16 pulsos	5 segundos / 12 pulsos
Matices (fuerte y suave, Con el pulso musical en los números)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cambios (dinámica y energía)	Tranquilo, notas rápidas Tesisura de las notas entre bajo y medio	Notas más lentas en cuatro grupos de tres Tesisura creciente	De repente todo muy fuerte Muchos altos y bajos, muy lleno, un poco suave al final	Primer pulso de cada cuatro es repentinamente fuerte cuatro veces, mientras que el resto es suave	Muchos sonidos fuertes al unísono La melodía cae en dos secciones de seis compases	De repente suave con fuertes acentos inesperados luego cuatro pulsos de notas rápidas y suaves, luego la sección de la nota 16 se repite en su totalidad	Fuerte, acentos inesperados Notas más lentas en tres grupos de dos + tres Tesisura decreciente
Melodía							
También noté que...							

Clave:

matices fuertes = naranja

matices suaves = azul

Cómo se compone la orquesta

Flautín o piccolo

Flauta

Clarinete

Oboe

Fagot

Instrumentos de viento-madera
(tubos de madera, soplados)

Trompeta

Corno francés/Trompa

Trombón

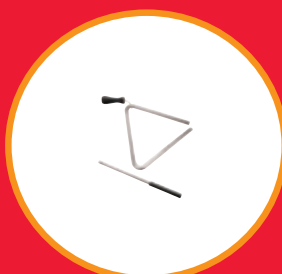

Tuba

Instrumentos de viento-metal
(tubos de metal, vibración de los labios)

Percusión

(golpeado, agitado o raspado)

Triángulo

Caja o redoblante

Xilófono

Bombo de batería o tambora

Timbal

Cuerdas

(cajas de madera con cuerdas, frotando o pulsando)

Violín

Viola

Contrabajo

Violonchelo

Arpa

¿Quién soy?

	Nombre del instrumento	Familia

	Nombre del instrumento	Familia

¿Quién soy

	Nombre del instrumento	Familia

	Nombre del instrumento	Familia

Mi orquesta:

Nombre de la orquesta:

Tipo de música:

Instrumentos incluidos:

Justificación de la instrumentación:

Organización del escenario (dibujo):

Familias e instrumentos

	Familia	Instrumento
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Premios a los mejores instrumentos de la orquesta

Nombre del premio	Nominado	Instrumento ganador	Mi trofeo para el instrumento ganador

Volverse un espectador experto ...

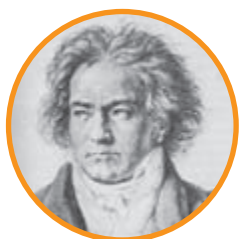
Usa el espacio de abajo para registrar tus ideas sobre cómo volverse un espectador experto.

Reto para el espectador

	1 Necesita mejorar	2 Aceptable	3 Excelente
Posición y postura			
Contacto visual			
Atención activa			
Comportamiento silencioso y sin perturbar			
Aplausos adecuados			

ACERCA DE LOS COMPOSITORES

Ludwig van Beethoven (1770–1827) creció en Bonn, Alemania. A la edad de tan solo 12 años ya se ganaba la vida y sostenía a su familia tocando el órgano y componiendo música original. Se le conoció eventualmente como el mejor pianista de su época. Aunque Beethoven empezó a sufrir de sordera cuando tan solo había cumplido 20 años, no dejó de componer. Incluso compuso muchas de sus más famosas obras musicales después de haber quedado icompletamente sordo! La leyenda dice que después de dirigir el estreno de la Novena sinfonía, tuvo que volverse para ver los abrumadores aplausos del público. La originalidad de Beethoven y su innovación inspiraron a otros a cambiar la manera de componer.

Georges Bizet (1838–1875) nació de padres músicos profesionales, su madre una pianista y su padre un compositor y profesor de canto. Cuando tenía 9 años, su padre lo inscribió en el conservatorio de música de París, donde se le consideró como un maestro del piano a la edad de 14 años y fue animado a componer. Escribió más de 150 composiciones para piano (dato curioso: incluso una pieza para cuatro manos) así como una sinfonía, suites orquestales, óperas y canciones. Su obra maestra, *Carmen*, una ópera que suscitó horribles críticas en 1875 es hoy en día celebrada y presentada en todo el mundo.

Thomas Cabaniss (n. 1962) vive en la ciudad de Nueva York y compone música para ópera, teatro, danza, películas y conciertos. Trabajó con la coreógrafa Hillary Easton para crear una serie de obras de danzas teatrales, y su música para el teatro se ha presentado en espectáculos dentro y fuera de Broadway. Ha escrito una ópera basada en *The Sandman* de E. T. A. Hoffmann, y ganó un Óscar por la música del cortometraje *The Lunch Date*. Su trabajo coral incluye *Behold the Star* disponible en New World Records y publicada por Boosey & Hawkes. Es miembro de la facultad de The Julliard School.

André Filho (1906–1974) Actor y músico brasileño. Compuso “Cidade Maravilhosa” (que significa “Ciudad Maravillosa”) en 1935 para el carnaval de Río de Janeiro. El himno se popularizó gracias a Carmen Miranda, una actriz y cantante de Broadway de origen brasileño. En 1960, la canción de Filho se convirtió en la canción oficial de Brasil.

Felix Mendelssohn (1809–1847) nació en Hamburgo, Alemania, de padres que lo animaron a ser músico (dato gracioso: Félix significa “feliz”). Empezó tomando clases de piano con su madre a la edad de 6 años. La familia Mendelssohn ofrecía regularmente conciertos los domingos por la tarde. Mendelssohn empezó a componer música a la edad de 10 años y cuando tuvo 13 mandó publicar sus obras. Su hermana Fanny fue también pianista y compositora. En dos ocasiones, Mendelssohn compuso música inspirada en la obra de teatro de William Shakespeare *Sueño de una noche de verano*. En 1826, cerca del comienzo de su carrera, escribió la obertura (op. 21) y en 1842, unos cuantos años antes de su muerte, compuso la música incidental (op. 61) para una producción de la obra de teatro que incluía el Nocturno. A Mendelssohn le fascinaba viajar, y sus viajes por otros países le inspiraron algunas de sus mejores obras, como las sinfonías “Escocesa” e “Italiana”.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) nació en Salzburgo, Austria. Escribió sonatas para piano a la edad de cinco años, interpretó conciertos por toda Europa a la edad de 6, y compuso su primera ópera cuando tenía doce! Mozart podía componer en cualquier lugar—en cenas (dato gracioso: le fascinaban las albóndigas de hígado y el chucrut.), mientras charlaba con sus amigos, o mientras jugaba al billar. Componía rápidamente y en gran cantidad. Se necesitarían más de ocho días para tocar toda su música pieza tras pieza sin parar. Algunos consideran a Mozart como el compositor más grande que haya vivido. El 5 de diciembre de 1791 Mozart murió con sólo 35 años de edad, dejando atrás una colección de más de 600 composiciones musicales.

Jacques Offenbach (1819–1880) fue el octavo hijo de una extensa familia de músicos; en las tardes ellos solían tocar música de cámara juntos. Muy temprano Offenbach descubrió que el violonchelo era su instrumento favorito, y a la edad de seis años ya estaba componiendo música. Durante su vida logró ganarse la vida como compositor, director e intérprete. Las melodías de Offenbach solían ser contagiosas y llenas de alegría. Es conocido como el padre de la opereta francesa, un tipo de ópera ligera muy similar al teatro musical americano. Algunas de sus más famosas operetas son *Orfeo en los infiernos* y *La bella Helena*. *Los cuentos de Hoffman*, considerada como su única ópera completamente desarrollada, fue su obra maestra.

Johann Strauss II (1825–1899) nació en Viena, lugar donde su padre era ya un músico muy famoso. También su padre lo aconsejó para que se mantuviera lejos de la música, (dato gracioso: su padre quería que fuera banquero.) Strauss se rebeló contra esa idea, estudiando el violín en secreto. A la edad de 19 años creó su propia orquesta y dirigió su primer concierto público. Con el tiempo, el público empezó a darse cuenta que Strauss tenía más talento que su padre. Hizo giras internacionales con su orquesta y compuso música dedicada a los lugares que visitaba y finalmente escribió más de 500 vals, polkas, cuadrillas y otros tipos de música para bailar, así como 16 operetas. Durante su vida se le conoció como “el rey del vals” y en gran parte es responsable por la popularidad del vals en Viena durante el siglo XIX.

GLOSARIO

acento: marca musical que le indica al músico acentuar una cierta nota

acompañamiento: música que va con y sostiene una melodía

altura: marca la posición alta o baja de un sonido

analizar: estudiar en una pieza musical sus partes y la manera en que se relacionan

apariencia: la forma en que vemos algo

carácter: sentimiento de una pieza musical

compositor: persona que hace composiciones musicales

contorno melódico: una forma musical

crear: producir algo

dinámica: volumen (fuerte o suave)

dirección melódica: movimiento melódico ascendente o descendente creado por los tonos y saltos

director de orquesta: persona que lidera un grupo de músicos mientras interpretan una obra musical

dirigir: liderar a un grupo de músicos mientras interpretan una obra musical

dueto: pieza musical en la que dos personas tocan juntas

duración: medida del tiempo que duran las notas

escuchar: oír y poner atención al sonido, al habla o a la música

espectadores o público: grupo de personas que asisten a un acto, como por ejemplo un concierto

expresión: comunicación de los sentimientos

finale: final de una pieza musical

forma: el orden de las frases o secciones en la música

frase: segmento musical corto que hace parte de una melodía

golpe musical: pulso en la música

grados de la escala: numeración de la altura en una escala. En una escala de Do, el Do equivale a I que es la nota tónica de la escala, el Re equivale a II y así sucesivamente.

improvisar: tocar espontáneamente, sin uso de partitura

instrumento: algo que tocas para producir música

letra: palabras en una canción

mecanismo: partes o una serie de partes que al acoplarse hacen que algo ocurra

melodía: idea musical más importante de una pieza musical

motivo musical: idea musical que se repite y que puede cambiar o permanecer igual a lo largo de una pieza musical

notación musical: método utilizado para escribir música de manera que pueda ser tocada o cantada de la misma manera siempre

obertura: música orquestal que se toca al principio de una ópera

ópera: representación teatral en vivo en la que los actores en vez de hablar cantan

opereta: ópera corta y divertida

orquesta: grupo de músicos que tocan sus instrumentos como un conjunto

orquestración: música que se crea cuando se toma una composición musical existente y se le hacen los arreglos necesarios para adaptarla a un grupo de instrumentos o voces con el propósito de tocarla o cantarla

orquestrar: tomar una composición musical existente y hacerle arreglos para adaptarla a un grupo de instrumentos o voces con el propósito de tocarla o cantarla

patrón: arreglo singular

repertorio: palabra de origen francés que se refiere a un conjunto de piezas musicales que se estudian durante un periodo de tiempo

ritmo: patrones de sonido y silencio

salto: cambios grandes en el tono

solista: cantante o instrumentalista que toca o canta sin acompañantes

tema: idea musical principal

tempo: velocidad en la música

tonos: pequeños cambios en la altura

transcribir: transferir algo (p.ej. una frase musical) en otra forma

trémolo: efecto que suena como sonido tembloroso creado en instrumentos de cuerda al correr el arco a través de las cuerdas rápidamente

AGRADECIMIENTOS

Partituras y Grabaciones

“Ven a tocar” de Thomas Cabaniss. Publicado por MusiCreate Publications. Interpretada por Thomas Cabaniss, Mandy Gonzalez, Christian Figueroa, y Marte Siebenhar.

El Danubio azul de Johann Strauss II. Realizado por la Wiener Philharmoniker; Willi Boskovsky. Cortesía de Decca Music. Limited bajo licencia de Universal Music Enterprises. Pistas rendimiento de los estudiantes interpretada por Laura Costa, Mandy Gonzalez, y Shane Schag.

Nocturno de *Sueño de una noche de verano* de Felix Mendelssohn. Interpretada por la Chicago Symphony Orchestra; James Levine. Cortesía de Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg bajo licencia de Universal Music Enterprises. Pistas rendimiento de los estudiantes interpretada por Laura Costa y Shane Schag.

“Lejos vuelo” de Thomas Cabaniss. Publicado por MusiCreate Publications. Realizado por Shane Schag y Mandy Gonzalez. “Toreador” de *Carmen* de Georges Bizet. Interpretada por Alan Titus y Slovak Radio Symphony Orchestra, cortesía de Naxos of America. Pistas rendimiento de los estudiantes interpretada por Christian Figueroa y Shane Schag.

“Cidade Maravilhosa” de Andre Filho y Nick Lamer. (c) 1936, renovado 1964 Robbins Music Corp. Derechos asignados a EMI Catalog Partnership. Todos los derechos controlado y administrado por EMI Robbins Catalog Inc. (Publishing) y Alfred Music Publishing Co. Inc. (Imprimir). Todos los derechos reservados. Usado con permiso. El rendimiento estudiantil organizado por Thomas Cabaniss, interpretada por Amy Justman, Shane Schag, y Justin Hines.”

Symphony No. 5 de Ludwig van Beethoven. Interpretada por la Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan. Cortesía de Deutsche Grammophon GmbH, Hamburgo bajo licencia de Universal Music Enterprises.

“Can-Can” de Jacques Offenbach. Música interpretada por la RFCM Symphony Orchestra realizado por el Dr. Keith J. Salmon — <http://www.royalty-free-classical-music.org>.

Las bodas de Fígaro Acto I: Obertura de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretada por Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Michael Halasz. Cortesía de Naxos of America. Extractos y narración de Daniel Levy.

El joven Guía para la orquesta de Benjamin Britten. Publicado por Hawkes & Son (London) Ltd. Cortesía de Boosey & Hawkes. Interpretada por The Ensemble Fuente y Daniel Levy.

Fotos

LE 1: David Silva. LE 2: estudiante sentado por David Silva, fundamentos de la grabadora de Audrey Sherer, la respiración de Laura Costa. LE 4–8: Audrey Sherer y Laura Costa. LE 52: Link Up de Chris Lee, Stern Auditorium / Perelman Stage de Mark Crosby, cuerdas de Steve J. Sherman, Link Up concierto del Pete Checchia. LE 53: posición y la postura sentada por Jennifer Taylor, el contacto visual con Chris Lee, escucha activa por Jennifer Taylor, tranquilo y no disruptiva por Chris Lee, aplausos apropiado de Steve J. Sherman. Página 83: Pete Checchia.

Agradecimientos especiales

Un agradecimiento especial a Hilary Easton para su coreografía para “Lejos vuelo”; Maria Schwab y los estudiantes de la escuela PS 84Q y Carey White y los estudiantes de la Escuela Elisabeth Morrow por su participación en la creación de recursos de vídeo para Link Up: *La orquesta se Mueve*. Gracias a Stephen Malinowski para la creación y la concesión de permisos para la Máquina Animación Música.” Un agradecimiento especial a David Rosenmeyer y Malena Dayen.

