

CARNEGIE HALL

Weill Music Institute

Link Up

Un programa del Weill Music Institute del Carnegie Hall

La
orquesta

ROCK

C Libro del estudiante

Primera edición

CARNEGIE HALL

Weill Music Institute

Link Up

Un programa del Weill Music Institute del Carnegie Hall

La
orquesta

ROCK

C Libro del estudiante

Primera edición

WEILL MUSIC INSTITUTE

Joanna Massey, *Directora, Programas escolares*

Phil Bravo, *Administrador, Asociaciones educativas*

Jacqueline Stahlmann, *Administradora, Programas de educación primaria*

Hillarie O'Toole, *Asociada, Asociaciones educativas*

Anouska Swaray, *Asistente administrativa, Programas de educación primaria*

Rigdzen Collins, *Coordinadora, Programas de educación primaria*

EDITORIAL Y SERVICIOS CREATIVOS

Jay Goodwin, *Jefe de redacción, WMI*

Kat Hargrave, *Diseñadora gráfica*

Evelyn Ochoa, *Administradora de artes gráficas*

COLABORADORES

Thomas Cabaniss, *Compositor*

Daniel Levy, *Escritor*

Tanya Witek, *Escritora*

Sophie Hogarth, *Ilustradora*

Scott Lehrer, *Producción de audio*

RPP Productions, Inc., *Producción de vídeo*

Carnegie Hall's Weill Music Institute

881 Seventh Avenue, New York, NY 10019

Teléfono: 212-903-9670 | Fax: 212-903-0758

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 y del Siegel Family Endowment, con fondos adicionales por parte de The Ambrose Monell Foundation, Wells Fargo, The Britten-Pears Foundation, The Rose M. Badgeley Residuary Charitable Trust y The Barker Welfare Foundation.

Los programas del Well Music Institute están dirigidos a una audiencia mundial gracias a un fideicomiso del Citi Foundation.

© 2014 The Carnegie Hall Corporation. Todos los derechos reservados.

CARNEGIE HALL

Weill Music Institute

Este libro pertenece a:

GUÍA DE ICONOS

Los iconos de desempeño indican el instrumento o los instrumentos con los que puedes preparar e interpretar las piezas del repertorio del programa Link Up. Algunas piezas son para un solo instrumentos mientras que otras pueden ser cantadas o tocadas con más de uno.

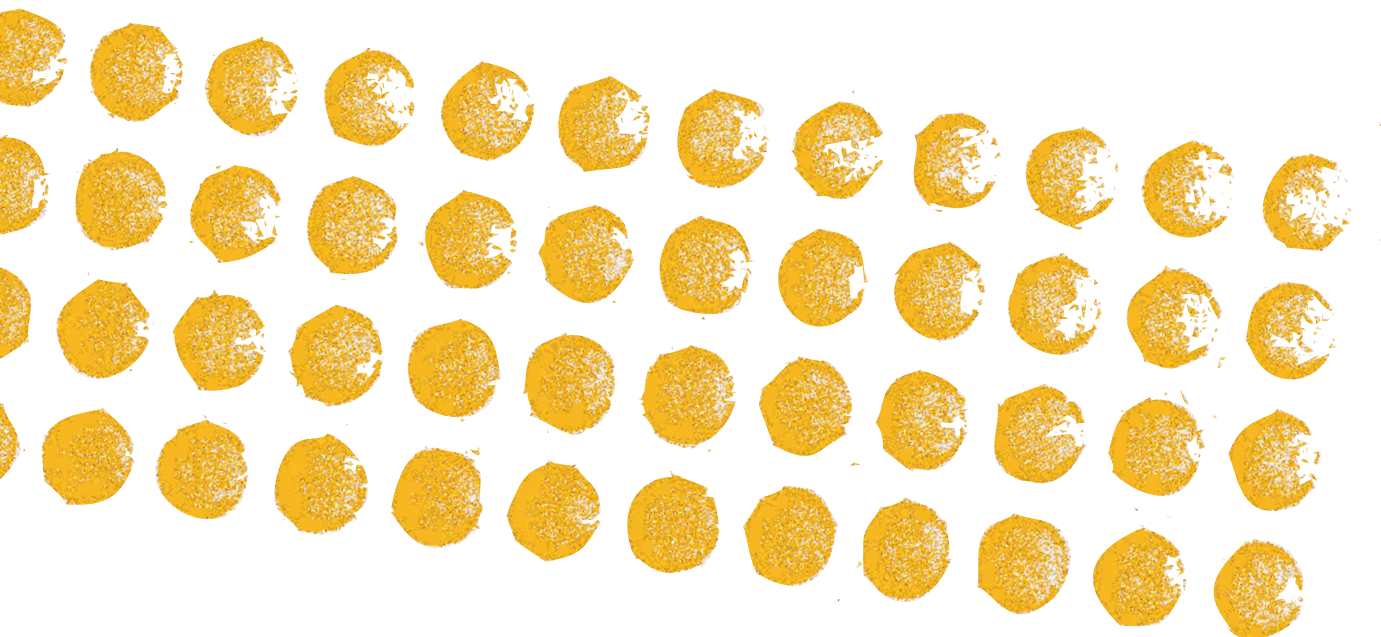
El icono 'Canto' indica que se puede cantar la pieza en el concierto final.

El icono 'Flauta dulce e Instrumento de cuerda' indica que se puede tocar la pieza con una flauta dulce soprano o con un instrumento de cuerda en el concierto final. Los movimientos opcionales del arco (▣ ▽) se indican en la música que lo requiera.

El icono Estrella con flauta dulce indica que esta pieza está dirigida a músicos de flauta dulce más experimentados. Los músicos avanzados en instrumentos de cuerda también pueden tocar estas piezas.

Thomas Cabaniss, nuestro guía

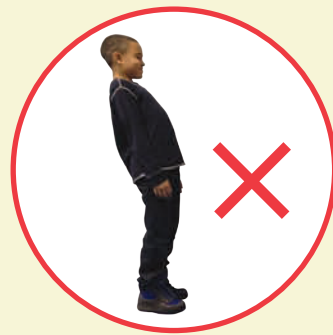
Mi nombre es Tom. Soy compositor y tu anfitrión en el programa Link Up: *La orquesta rock*. Uno de los elementos universales de la música es el ritmo. Los compositores y los músicos juegan con elementos temporales, creando patrones de sonidos y silencios expresivos y emotivos. El reto que te presento es tratar de descubrir de qué manera late una orquesta.

Durante el tiempo que le dediques a *La orquesta rock*, desearía que comenzaras cada sesión cantando la canción “Ven a tocar”. La he escrito pensando en ti.

Preparándonos para cantar

Para poder cantar bien, primero debemos tener una buena postura y respirar hondo

Postura

Siéntate o ponte en pie, derecho con los hombros caídos y relajados. Asegúrate de que tu cabeza esté erguida y mirando hacia el frente.

Respiración

Respira hondo y llena de aire tus pulmones. Colocad la mano en la tripa mientras respiras, deja que esta se expanda como un globo.

Suelta la respiración suave y lentamente.

Preparándonos para tocar la flauta dulce

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

Posición de descanso

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

Posición para tocar

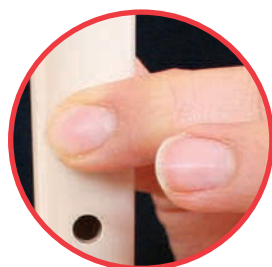
Sostén la flauta en posición vertical y lista para tocar. La mano izquierda en la parte de arriba y la mano derecha abajo.

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

Respiración:

No muy fuerte pero tampoco muy suave

Ven a tocar

Thomas Cabaniss

Moderato

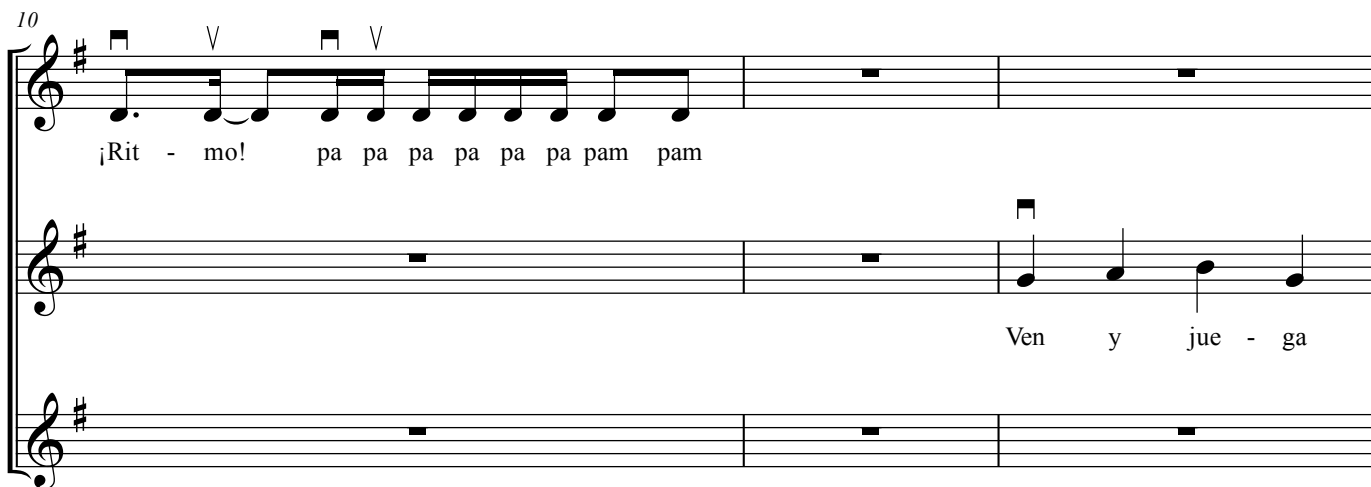
mf

First system of musical notation (measures 1-4). The vocal line begins with a whole note on G4, followed by a half note on A4, and then a half note on B4. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a steady quarter-note pattern in the left hand. The lyrics "Sue - - - na" are written under the vocal line.

Second system of musical notation (measures 5-8). The vocal line continues with a half note on C5, followed by a half note on D5, and then a half note on E5. The piano accompaniment continues with the same steady patterns. The lyrics "es la or - ques - ta" are written under the vocal line.

Third system of musical notation (measures 9-12). The vocal line begins with a whole note on F5, followed by a half note on G5, and then a half note on A5. The piano accompaniment continues with the same steady patterns. The lyrics "sue - na" are written under the vocal line. The system concludes with a series of eighth notes in the vocal line, with the lyrics "¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam" written below.

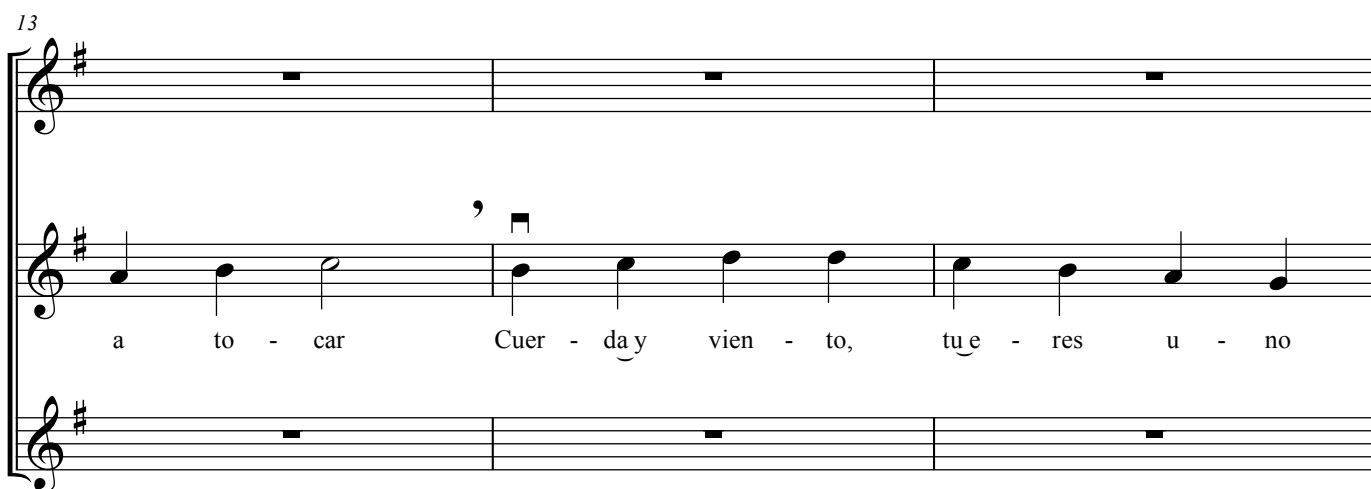
10

¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam

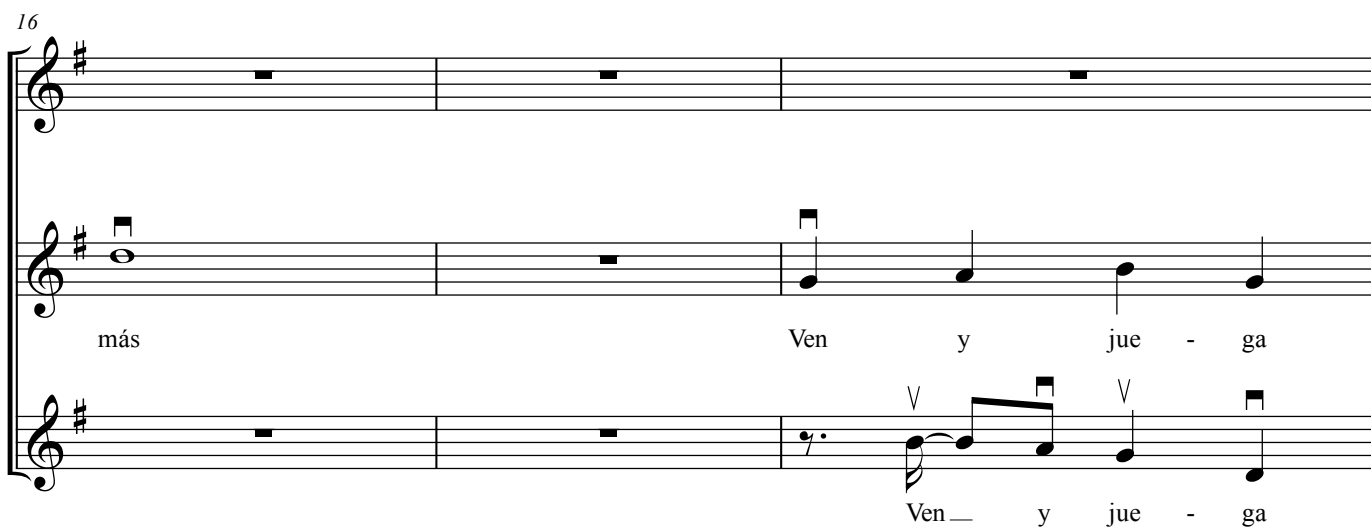
Ven y jue - ga

13

a to - car Cuer - da y vien - to, tu e - res u - no

16

más Ven y jue - ga

Ven y jue - ga

19

a can - tar Cuer - da y vien - to, tu e - res u - no

a can - tar Cuer - da y vien - to tu e - res u - no

22

al can - tar solo ¿Dón-de voy a to - car?

al can - tar. ¿Dón-de voy a to - car?

25

tutti

jun-to a mí, es por tí ¡va-mos ya!

jun-to a mí, es por tí ¡va-mos ya! solo ¿Dón-de voy a can-tar?

jun-to a mí, es por tí ¡va-mos ya!

28 *tutti*

Mi can-ción, tu i - lu - sión vi - bra-rá___ ¡vi - bra - rá!___

Mi can-ción, tu i - lu - sión vi - bra-rá___ ¡vi - bra - rá!___

Mi can-ción, tu i - lu - sión vi - bra-rá___ ¡vi - bra - rá!___

31 *solo* *tutti*

— Va-mos a dis - fru - tar___ jun - to a mí,___ es por tí___

— jun - to a mí,___ es por tí___

— jun - to a mí,___ es por tí___

34

la can - ción es tu e - mo - ción

la can - ción es tu e - mo - ción

la can - ción es tu e - mo - ción

Interludio de la orquesta

mf

37

Sue - na es la or - ques - ta

47

sue - na ¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam ¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam

50

mf

Sue - - na es la or - ques - ta sue - - - na

Ven y jue - ga a to - car Cuer - da y vien - to

53

¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam ¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam Sue - na

tu e - res u - no más Ven y jue - ga,

Ven y jue - ga,

56

es la or - ques - ta sue - - - na ¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam

a can - tar Cuer - da y vien - to tu e - res u - no

a can - tar Cuer - da y vien - to tu e - res u - no

59

¡Rit - mo! pa pa pa pa pa pam pam tu e - res al can - tar.

al can - tar can - tar.

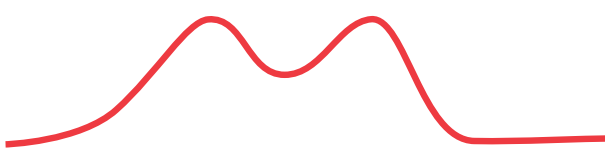
al can - tar can - tar.

¿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!X..... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música al unísono con los demás	¡Huy, difícil!X..... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con los demás en mi tiempo libre	¡Huy, difícil!X..... ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando manteniendo el pulso musical	¡Huy, difícil!X..... ¡Bah, fácil!
¿Cuál de los objetivos anteriores querías mejorar? <u>Llevar el ritmo de la canción "Ven a tocar" con las palmas</u>	
¿Qué podrías hacer para mejorarlo? <u>Practicar en secciones</u>	
1. <u>pequeñas</u> 2. <u>Practicar cantando el ritmo</u> 3. <u>Practicar con un amigo</u>	

Escribe en las líneas de abajo cómo te imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición	
Dinámica	Sin sorpresasX..... Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonosX..... Muchos tonos
Salto	Sin saltosX..... Muchos saltos
Tempo	LentoX..... Rápido
Curva melódica (Dibuja la curva melódica de la melodía)	
Patrones melódicos	Sin repeticiónX..... Mucha repetición

¿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 la música al unísono con los demás	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música en armonía con los demás o con acompañamiento	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
<p>¿Cuál de los objetivos anteriores querías mejorar? _____</p> <p>_____</p> <p>¿Qué podrías hacer para mejorarlo?</p> <p>1. _____ 2. _____ 3. _____</p>	

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
Tempo	Lento Rápido
Curva melódica (Dibuja la curva melódica de la melodía)	
Patrones melódicos	Sin repetición Mucha repetición

In C

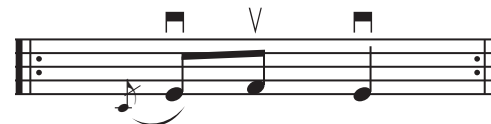
Terry Riley

1.

Ba - rang, Ba - rang, Ba - rang,

2.

Ba-rang - a - rang

3.

Ga - rang - a

4.

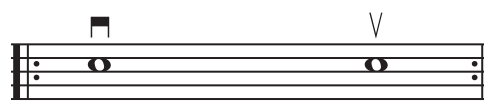
Rang - a - du

5.

Du - rang - a

6.

See,

see

7.

Ba - da - doop

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: *In C*
Compositor: Terry Riley

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 la música al unísono con los demás	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con los demás en mi tiempo libre	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando manteniendo el pulso musical	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
<p>¿Cuál de los objetivos anteriores querías mejorar? _____</p> <p>_____</p> <p>¿Qué podrías hacer para mejorarlo?</p> <p>1. _____ 2. _____ 3. _____</p>	

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
Tempo	Lento Rápido
Curva melódica (Dibuja la curva melódica de la melodía)	
Patrones melódicos	Sin repetición Mucha repetición

“O Fortuna”

de *Carmina Burana*

Carl Orff

Largo *f*

O For - tu - na, vel - ut Lu - na

3 sta - tu va - ri - a - bi - lis,

5 **Andante** *p*

sem - per cres - cis aut de - cres - cis;

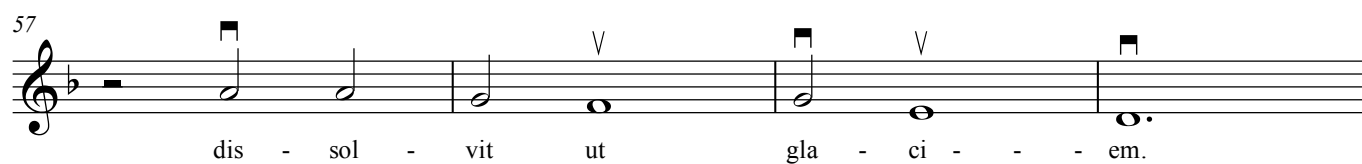
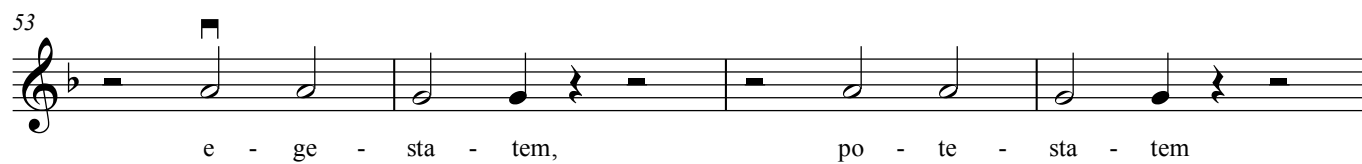
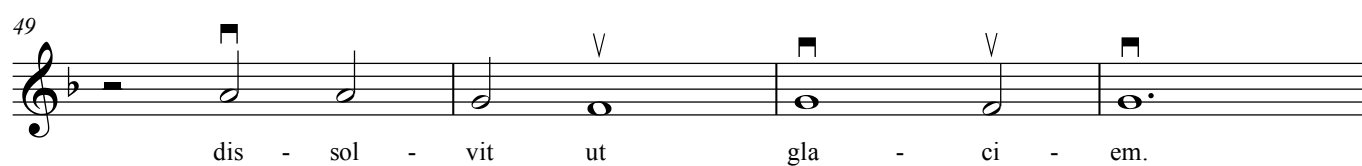
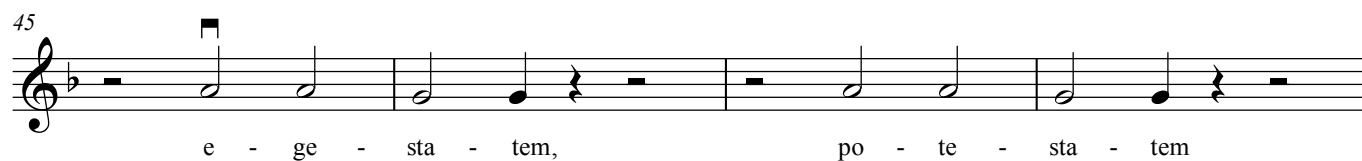
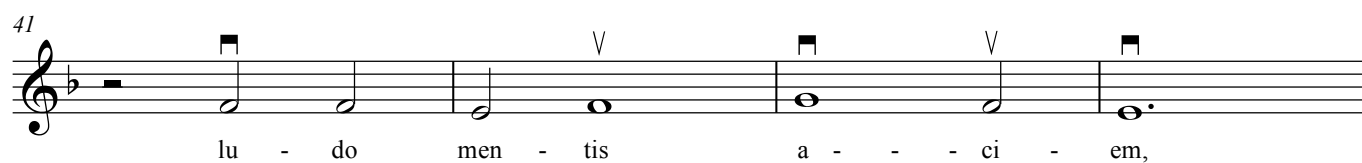
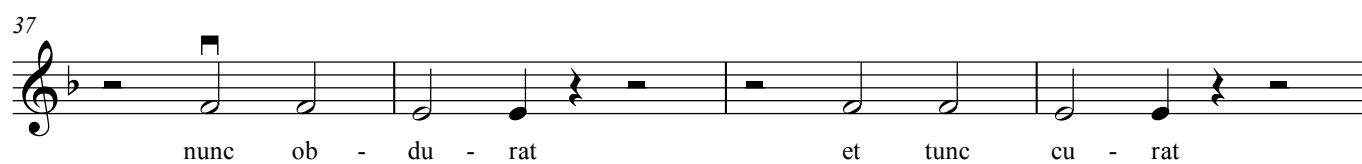
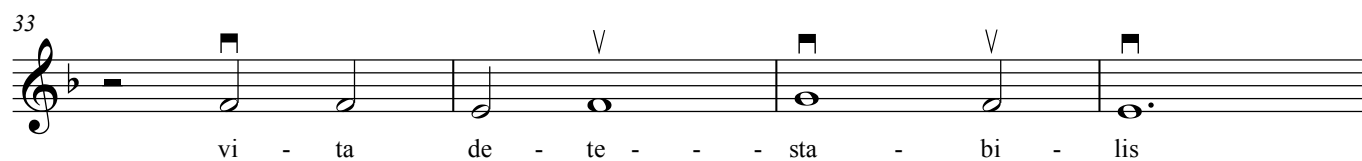
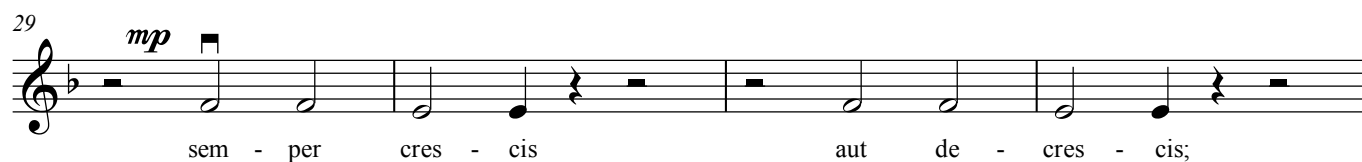
9 vi - ta de - te - - - sta - bi - lis

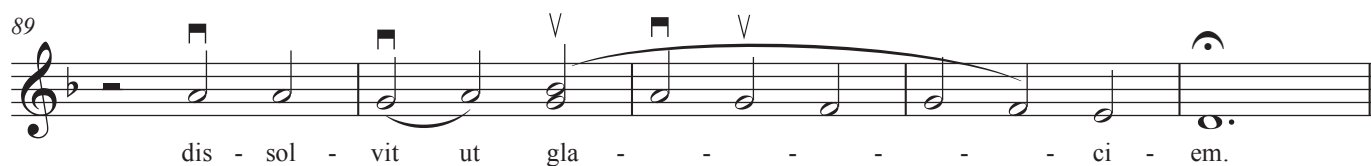
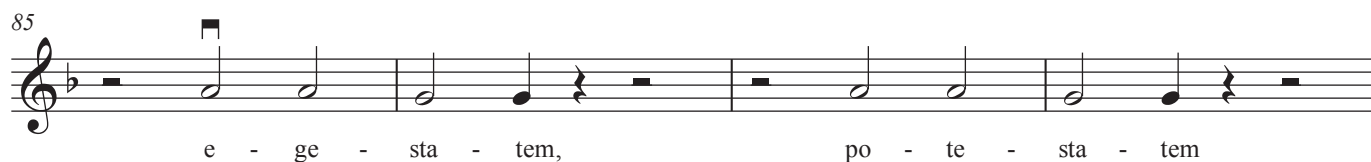
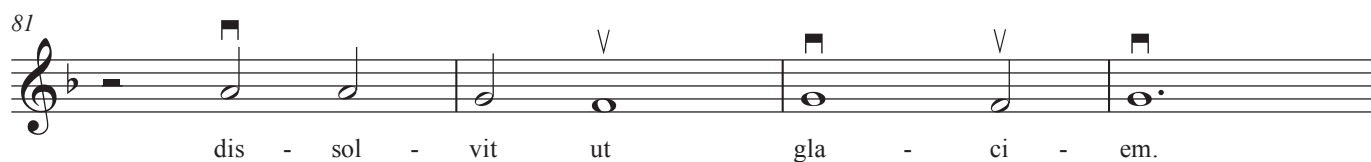
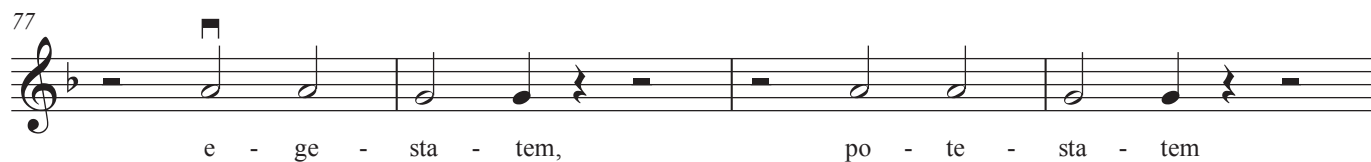
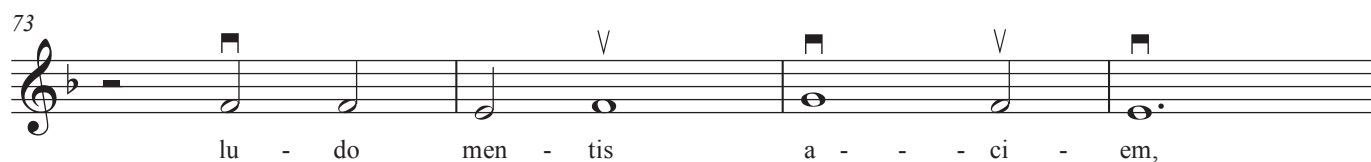
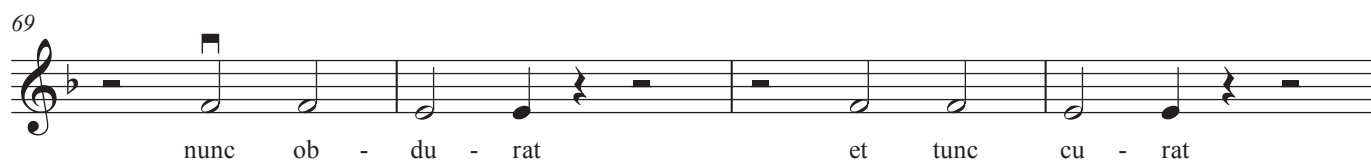
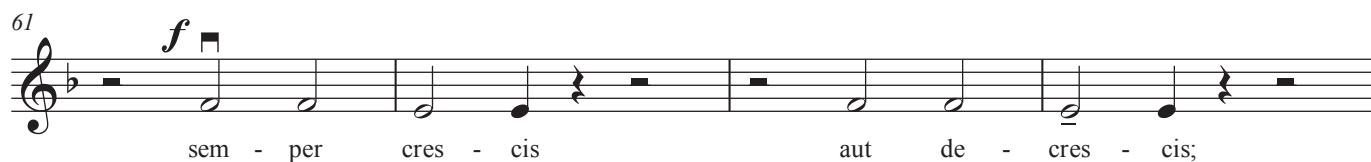
13 nunc ob - du - rat et tunc cu - rat

17 lu - do men - tis a - - - ci - em,

21 e - ge - sta - tem, po - te - sta - tem

25 dis - sol - vit ut gla - ci - - - em.

“O Fortuna” Traducción

Traducción (del latín al español)

O Fortuna

O Fortuna
velut luna
statu variabilis,

semper crescis
aut decrescis;
vita detestabilis,
nunc obdurat
et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem,
potestatem
dissolvit ut glaciem.

O Fortuna

*O Fortuna
como la luna
variable de estado,*

*siempre creces
o decreces;
¡Que vida tan detestable
ahora oprime
después alivia
como un juego,
a la pobreza
y al poder
derritió como al hielo.*

¿Cómo lo estoy haciendo?

Título de la obra: "O Fortuna"
Compositor: Carl Orff

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 la música al unísono con los demás	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música en armonía con los demás o con acompañamiento	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantar la letra en latín	
¿Cuál de los objetivos anteriores querrías mejorar? _____	
¿Qué podrías hacer para mejorarlo?	
1. _____ 2. _____ 3. _____	

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
Tempo	Lento Rápido
Curva melódica (Dibuja la curva melódica de la melodía)	
Patrones melódicos	Sin repetición Mucha repetición

Bolero

Maurice Ravel

Tempo di Bolero ♩ = 126

Cuan _____ do_es - te rit - mo_em - pie - za_an -

4 dar a so - nar _____ so - lo

7 ca - be_u - na_in - ten - ci_ón _____

10 _____ es - cu - cha_el e - co de mi voz _____

13 _____ to - dos can - tan - do la mis -

16 ma can - ci_ón _____ so - lo_hay que se -

19 guir - - - me _____

22 _____

25 Vien _____ to de ma - de - ra

28 de me - tal _____ cuer - das mar - can - do_el com - pas _____

31 al - com - pas que mar - ca el tam - bor al com -

35 pas que si - gue el co - ra - zon al com - pas

39 al com - pas que jun - to a ti es - tá al com -

43 pas al com - pas si - gue me

47 has - ta el fi - nal

Ostinato melódico de *Bolero*

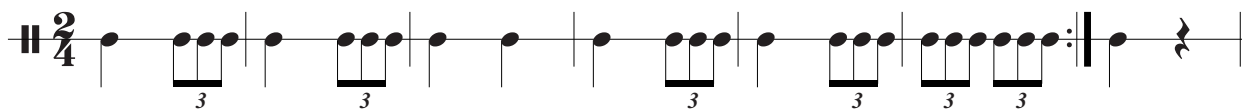
Repitan 8x

Ostinato rítmico de *Bolero*

Repitan 8x

Fecha: _____

¿Cómo lo estoy haciendo?Título de la obra: *Bolero*

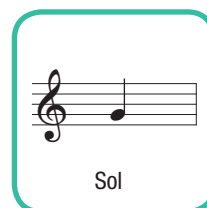
Compositor: Maurice Ravel

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 la música al unísono con los demás	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música en armonía con los demás o con acompañamiento	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantando o tocando la música con dinámicas diferentes	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
Cantar la letra en latín	¡Huy, difícil! ¡Bah, fácil!
¿Cuál de los objetivos anteriores querrías mejorar? _____	
¿Qué podrías hacer para mejorarlo?	
1. _____ 2. _____ 3. _____	

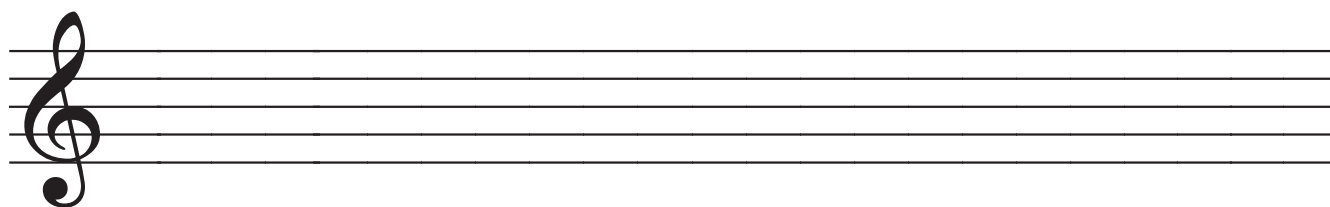
Escribe en las líneas de abajo cómo te imaginas que el compositor usó cada una de las herramientas de composición	
Dinámica	Sin sorpresas Muchas sorpresas
Tonos	Sin tonos Muchos tonos
Saltos	Sin saltos Muchos saltos
Tempo	Lento Rápido
Curva melódica (Dibuja la curva melódica de la melodía)	
Patrones melódicos	Sin repetición Mucha repetición

In Sol

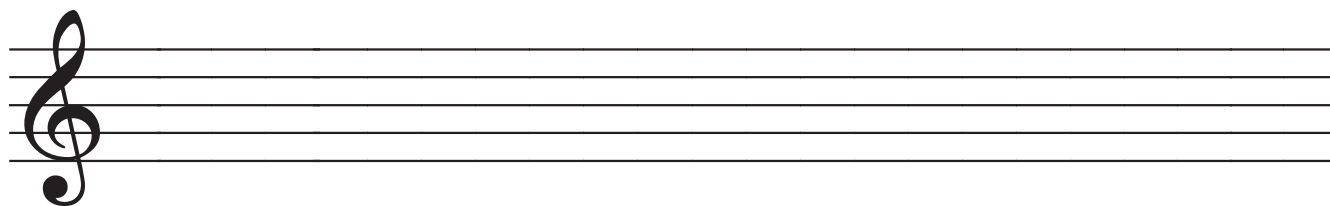
Por: _____

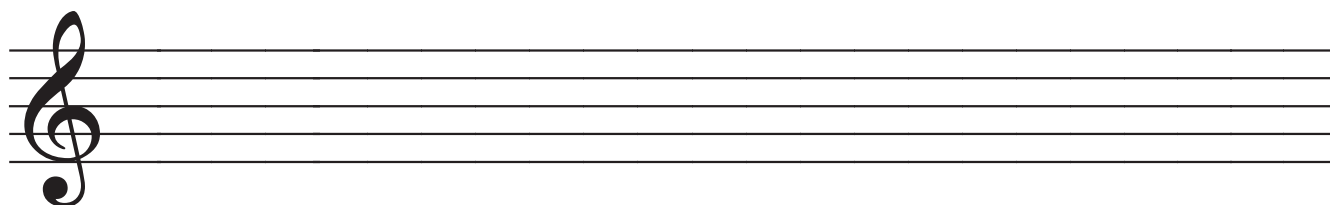
1.

2.

3.

Mi letra para “O Fortuna”

Paso 1: Busca palabras para tu letra

- Haz una lista de palabras asociadas con la fortuna, el destino o la suerte (por ejemplo, lanzar los dados).
- Busca palabras que rimen para cada palabra de tu lista (por ejemplo, dados / hados).
- Elige las parejas de tus rimas favoritas y haz una lista.

Palabras relacionadas con la fortuna, el destino o la suerte	Palabras que riman	Mis parejas de rimas favoritas
		<p>A _____</p> <p>B _____</p> <p>C _____</p>

Paso 2: Complete la letra

Llena los espacios en blanco con palabras que utilicen una de tus palabras que riman del paso 1 para completar cada línea.

A _____ (4 sílabas)

A _____ (4 sílabas)

B _____ (7 sílabas)

A _____ (4 sílabas)

A _____ (4 sílabas)

B _____ (7 sílabas)

“Marte” Mapa auditivo

Nivel sonoro 1: Ritmo que se repite

Instrumentos

Tempo

Dinámica

Nivel sonoro 2: Melodía

Instrumentos

Tempo

Dinámica

Muro de palabras

A continuación te damos algunas ideas para empezar. ¿Qué otras ideas musicales se te ocurren para tu composición?

Rápido

f

andante

cuerdas

p

instrumentos de
viento-madera

lento

suave

decrescendo

presto

crescendo

fuerte

instrumentos de
viento-metal

largo

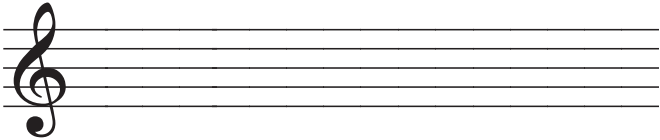
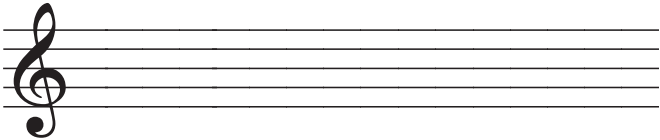
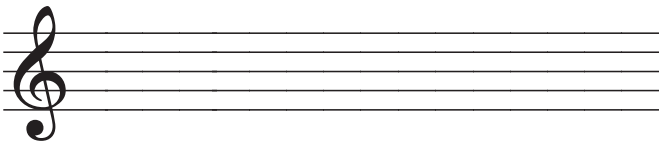
percusión

¿Qué te recuerda esta música?

Mi música para Los planetas

Elige o invéntate un planeta: _____

Describe tu planeta:

	Música	Instrumento (s)	Tempo y dinámica
Nivel sonoro 1:			
Nivel sonoro 2:			
Nivel sonoro 3:			

Haz un dibujo de tu planeta:

A large, empty rectangular box with rounded corners and a thin teal border, intended for a child to draw their planet. The box occupies the majority of the page below the text prompt.

Chaikovski en mi barrio

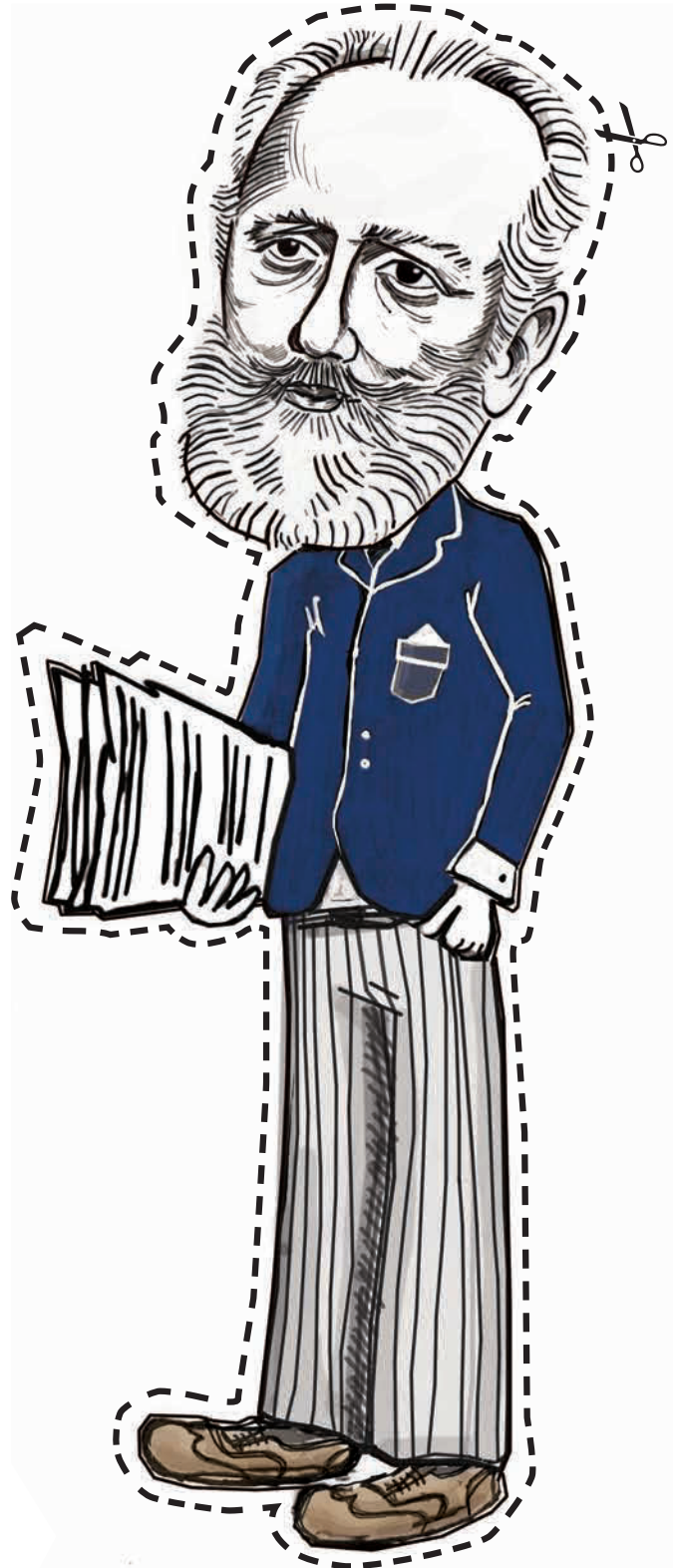

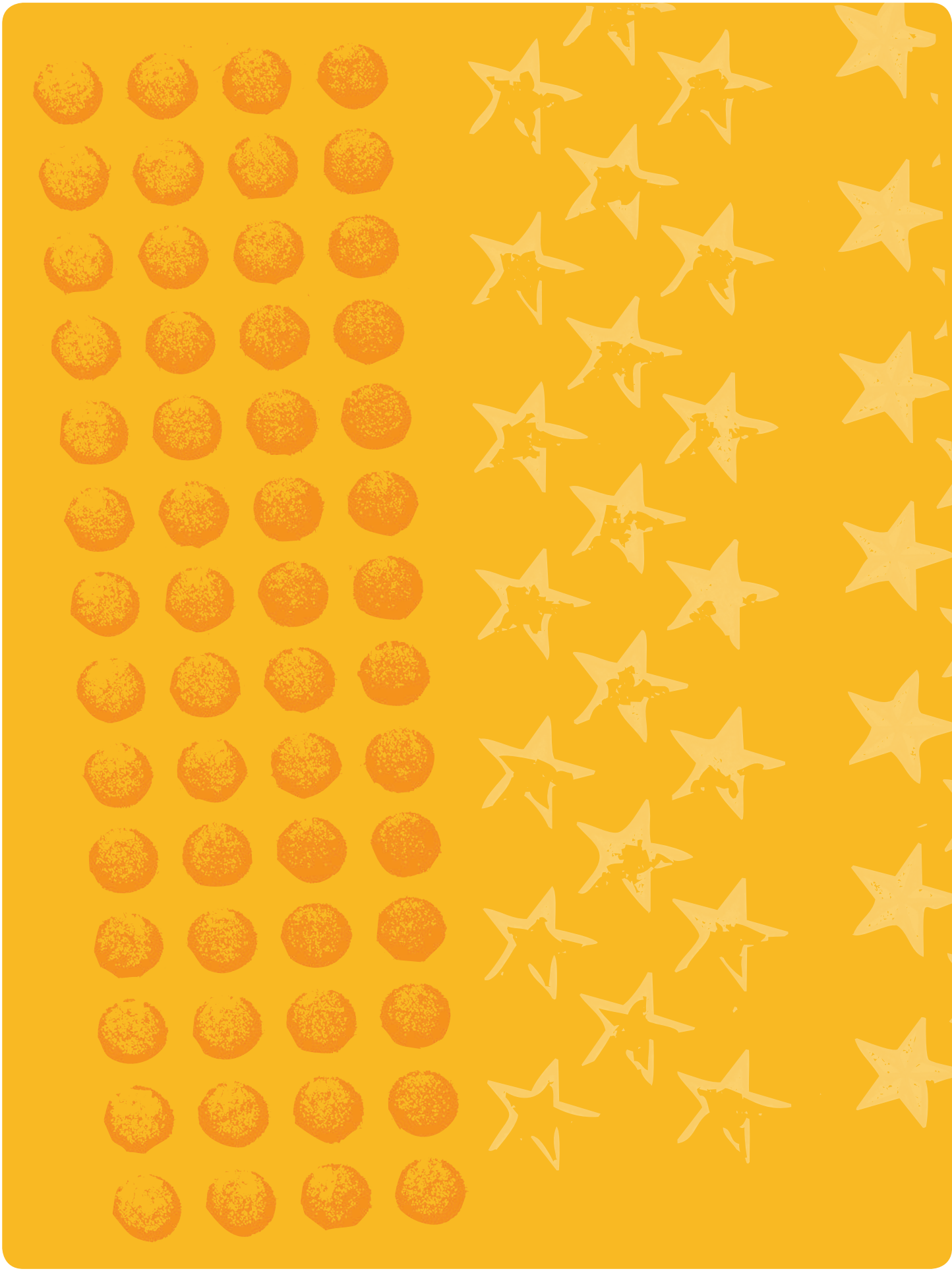
Chaikovski

El compositor y director de orquesta, Pyotr Ilyich Chaikovski visitó los Estados Unidos en 1891 para dirigir el concierto de inauguración del Carnegie Hall. A este compositor ruso le encantaba viajar, y quedó fascinado con el Nuevo Mundo y la Ciudad de Nueva York.

Si Chaikovski fuera tu huésped en tu barrio, ¿A dónde lo llevarías?

Tómate una foto con tu recorte de Tchaikovsky y muéstrénosla.

Cómo se compone la orquesta

Instrumentos de viento-madera

(tubos de madera, soplados)

Fagot

Clarinete

Flauta

Oboe

Flautín

Instrumentos de viento-metal

(tubos de metal, vibración de los labios)

Corno francés o Trompa

Trompeta

Trombón

Tuba

Percusión

(golpeado, agitado o raspado)

Timbal

Bombo sinfónico
o tambora

Caja o
redoblante

Xilófono

Triángulo

Cuerdas

(cuerdas que se frotan con un arco o se pulsan)

Violín

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Arpa

Mapa de la orquesta

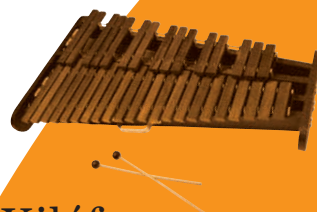
Bombo
sinfónico
o tambora

Timbal

Caja o
redoblante

Xilófono

Corno
francés
o Trompa

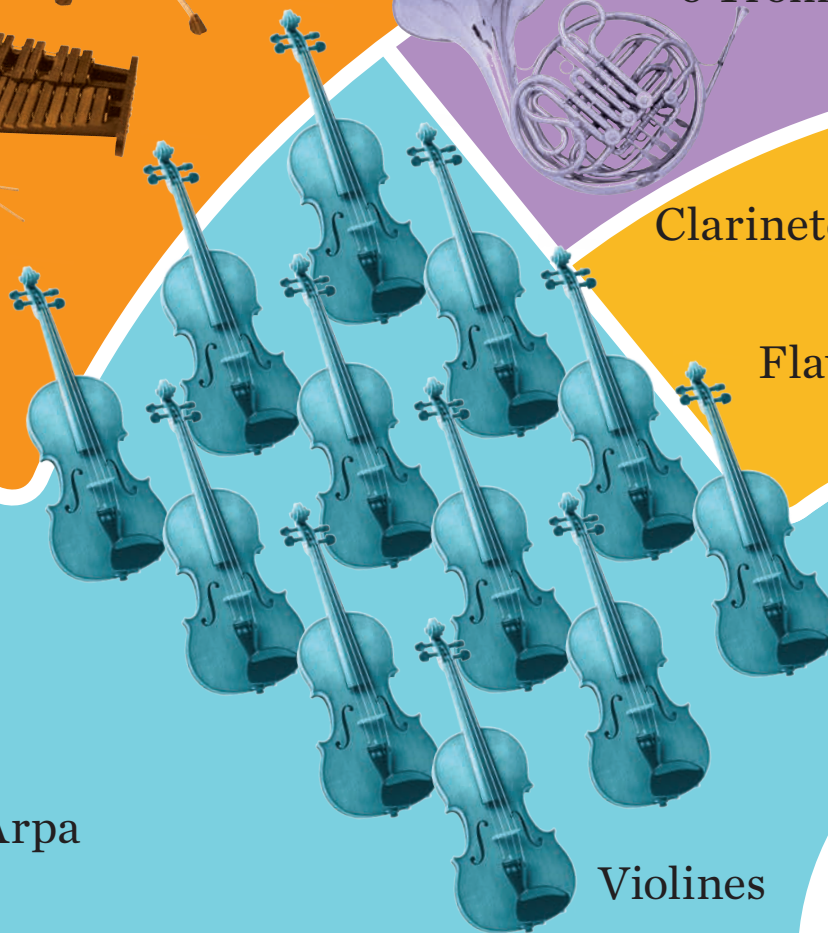
Clarinetes

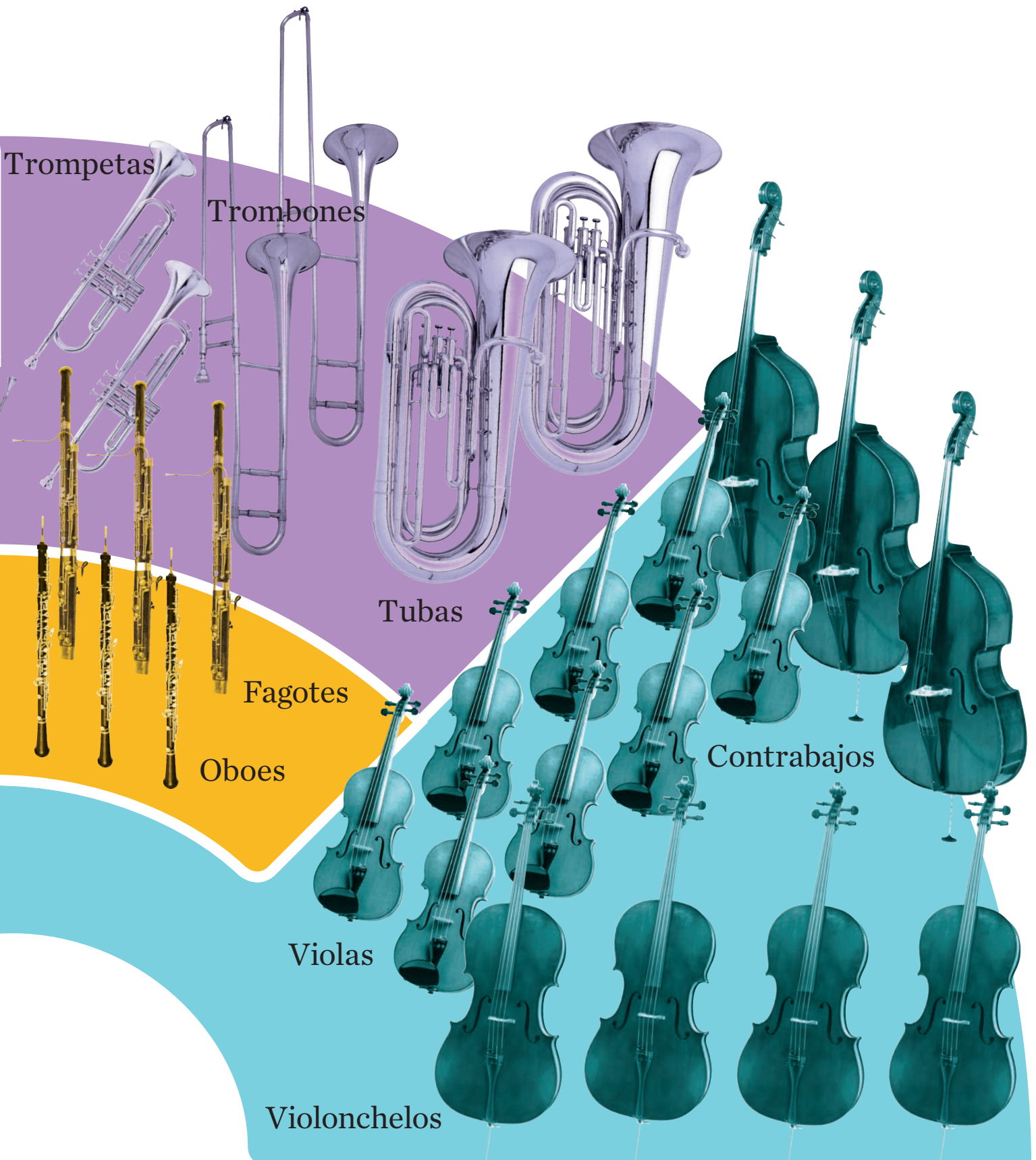
Flautas

Arpa

Violines

Mi orquesta

Nombre de la orquesta:

Tipo de música:

Instrumentos incluidos:

Justificación de la instrumentación:

Organización del escenario (dibujo):

Premios a los mejores instrumentos de la orquesta

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

Familias e instrumentos

	Instrumento	Familia
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

¿Quién soy?

1.

2.

5.

8.

11.

9.

6.

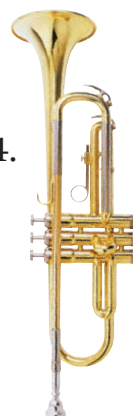
3.

12.

4.

7.

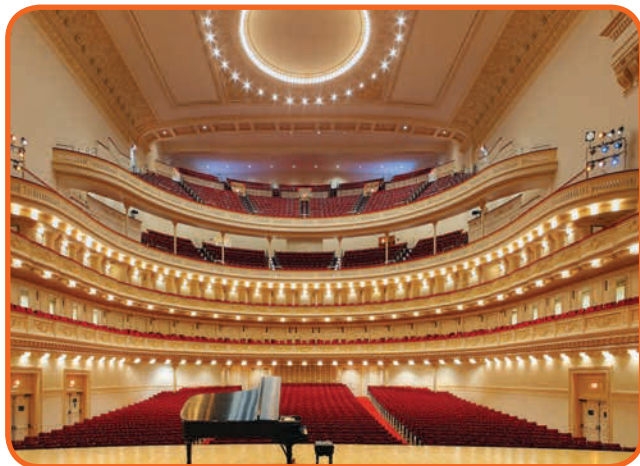
10.

	Instrumento	Familia
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

Historia del Carnegie Hall

El Carnegie Hall es una de las salas de conciertos más importantes del mundo.

Un hombre llamado Andrew Carnegie fue quien hizo posible su construcción. Desde su inauguración en 1891, miles de músicos y compositores de música clásica han interpretado en esta sala, pero también los espectadores del Carnegie Hall han tenido la oportunidad de escuchar conciertos de swing, jazz, rock, pop e hip-hop interpretados por músicos de todo el mundo!

El Carnegie Hall no sólo se ha utilizado para conciertos. Muchos actos y discursos públicos importantes han tenido lugar en este recinto. El Carnegie Hall acogió a las mujeres norteamericanas durante su campaña por el derecho al voto, a muchos líderes famosos y figuras públicas, entre ellos, Martin Luther King, Jr., Booker T. Washington así como a trece presidentes de los Estados Unidos. Todos ellos pronunciaron discursos en este lugar.

La sala principal o auditorio Isaac Stern / Escenario Robert O. Perelman tiene una capacidad para 2804 espectadores.

Durante los años 1950, el Carnegie Hall estuvo a punto de ser demolido por individuos que querían construir un rascacielos en su lugar. El famoso violinista Isaac Stern estaba convencido de salvar el Carnegie Hall, al igual que muchas otras personas que se unieron a su causa. Juntos lograron reunir suficiente dinero para conseguirlo, y en 1964 éste se convirtió en un lugar emblemático de la nación. Isaac Stern y la historia del Carnegie Hall son un ejemplo de lo que significa creer en una causa y luchar por ella.

Convertirse en un espectador experto...

Usa el espacio de abajo para escribir tus ideas sobre cómo convertirte en un espectador experto.

Reto para el espectador

	1 Necesita practicar más	2 Aceptable	3 Excelente
 <p>Posición y postura</p>			
 <p>Contacto visual</p>			
 <p>Toca o canta cuando se le pide</p>			
 <p>Atención activa</p>			
 <p>Comportamiento silencioso y sin molestar</p>			
 <p>Aplausos adecuados</p>			

Mi Lista de verificación de canto

¿Cómo es mi postura?

¿Mi espalda está derecha?
¿Están mis hombros relajados?
¿Está mi cabeza erguida y mirando al frente?

☐
☐
☐

¿Cómo es mi respiración?

¿Mi respiración es con la tripa y profunda?
¿Estoy manteniendo mis hombros relajados?
¿Se mueve mi tripa hacia afuera cuando tomo aire?

☐
☐
☐

¿He usado mi voz de canto?

¿He cantado con una voz suave y un sonido claro?
¿He usado la voz de cabeza y he sentido las vibraciones en mi nariz y en la frente?

☐
☐

¿Cómo es mi habilidad auditiva y mi capacidad para cantar en conjunto?

¿Estoy escuchando con atención y reproduciendo exactamente todas las notas con mi voz?
¿Estoy empastando y reproduciendo mi voz exactamente con la de mis compañeros?
¿Estoy usando buena dicción para que las consonantes se escuchen de manera nítida y clara?

☐
☐
☐

¿Qué hice hoy bien?

¿Qué hizo la clase bien hoy?

¿Cómo puedo mejorar?

¿Qué puede hacer la clase para mejorar?

Mi lista de verificación de la flauta dulce

¿Cómo es mi postura?

¿Mi espalda está derecha?
 ¿Están mis hombros relajados?
 ¿Está mi cabeza erguida y mirando
 enfrente?

☐
☐
☐

¿Cómo es mi respiración?

¿Mi respiración es con la tripa y profunda?
 ¿Estoy manteniendo mis hombros
 relajados?
 ¿Se mueve mi tripa hacia afuera cuando
 tomo aire?

☐
☐
☐

¿Cómo estoy tocando?

¿Estoy exhalando suave y uniformemente?
 ¿Estoy digitando las notas correctamente?
 ¿Los orificios de la flauta están
 perfectamente sellados?
 ¿Mi mano izquierda está cerca de la
 embocadura?

☐
☐
☐
☐

¿Cómo es mi habilidad
 auditiva y mi capacidad
 para tocar en conjunto?

¿Estoy empastando y reproduciendo las
 notas correctas con mis compañeros?
 ¿Estoy tocando los ritmos al mismo
 tiempo que mis compañeros?

☐
☐

¿Qué he hecho bien hoy?

¿Qué hizo la clase bien?

¿Cómo puedo mejorar?

¿Qué puede hacer la clase para mejorar?

Preparándonos para tocar la flauta dulce

Si

La

Sol

Mi

Fa

Fa#

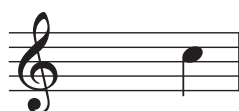
Partes de la flauta dulce

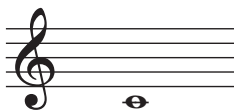
Re

Do alto

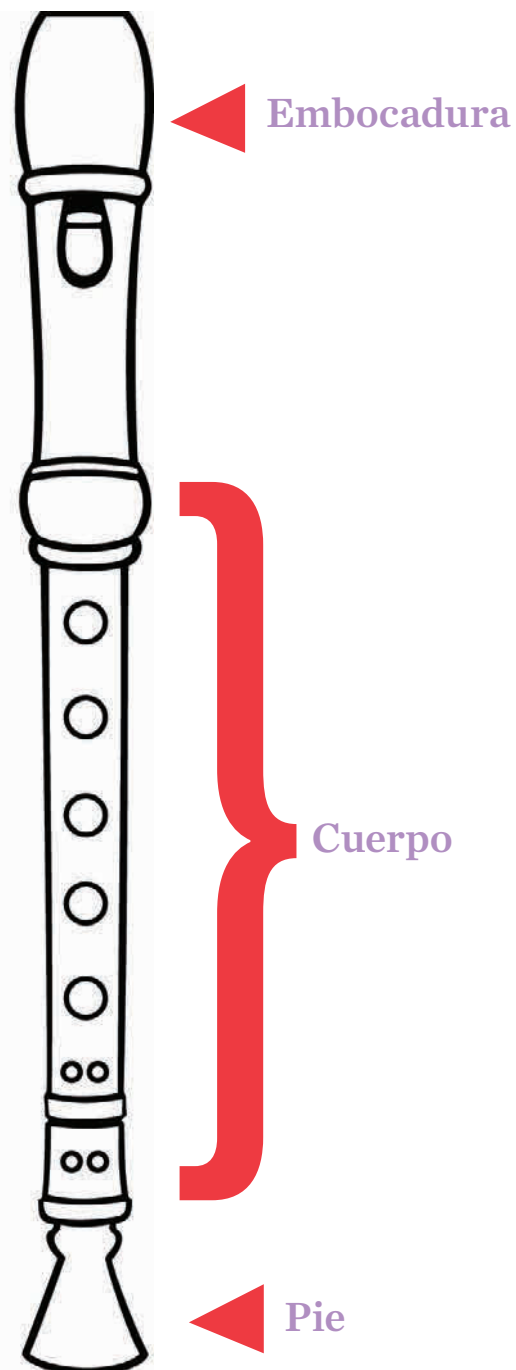

Re alto

Do medio

***Nota: Al final del libro se encuentra una tabla completa con la digitación.**

Signos musicales

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

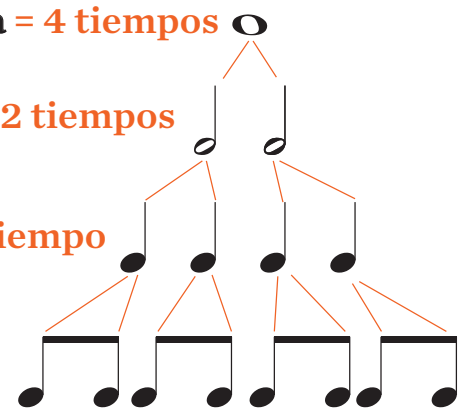

Redonda = 4 tiempos

Blanca = 2 tiempos

Negra = 1 tiempo

Corchea = 1/2 tiempo

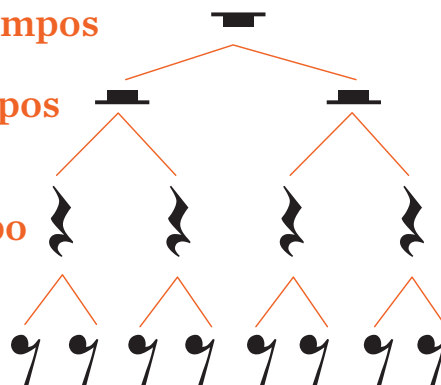

Silencio de redonda = 4 tiempos

Silencio de blanca = 2 tiempos

Silencio de negra = 1 tiempo

Silencio de corchea = 1/2 tiempo

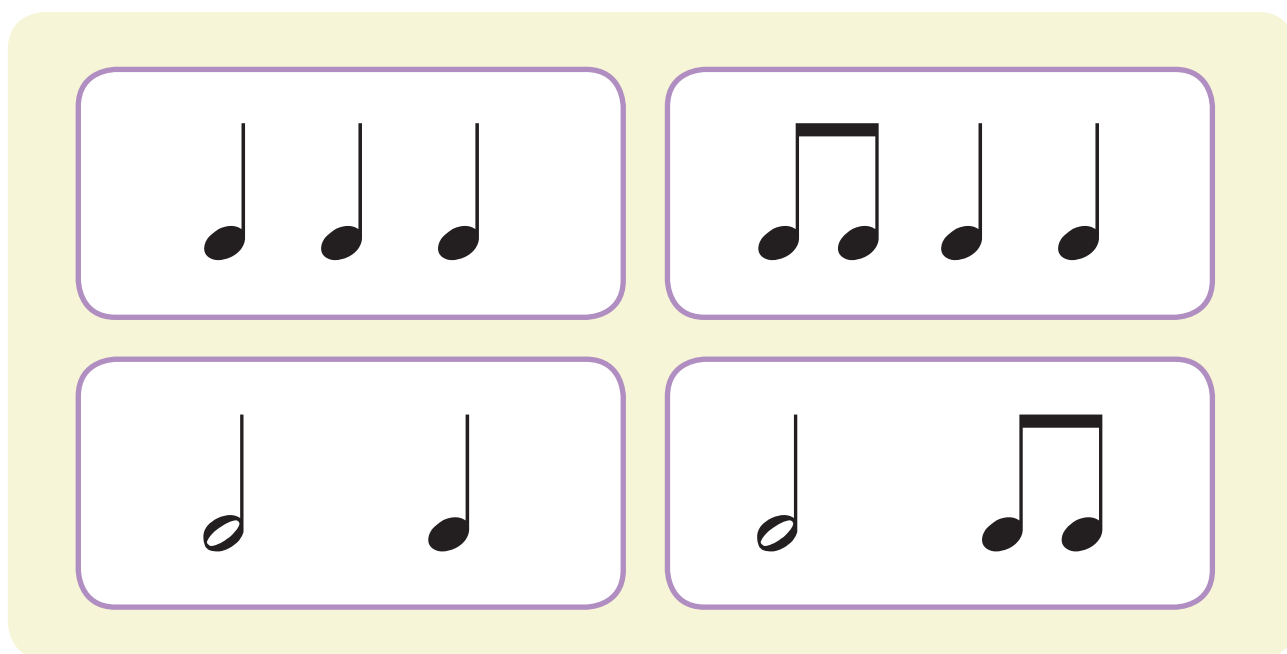
Leer los patrones rítmicos

Practica aplaudiendo, pronunciando o tocando los ritmos

Crear mis propios patrones rítmicos

Invéntate una composición rítmica combinando los patrones rítmicos de abajo.

Four boxes containing rhythmic patterns:

- Box 1: Three eighth notes.
- Box 2: A quarter note followed by two eighth notes.
- Box 3: Two quarter notes.
- Box 4: A half note followed by a quarter note.

Dispón los patrones rítmicos en el orden que desees.
Escribe tus nuevos arreglos en las casillas de abajo.

3 4			
--------	--	--	--

Ahora, interpreta tus arreglos dando palmadas y pronunciando los ritmos de arriba.

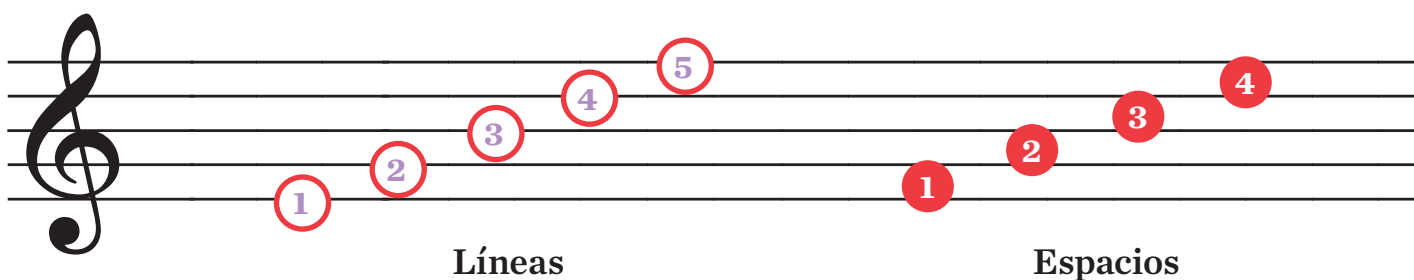
Descifrar la notación musical

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

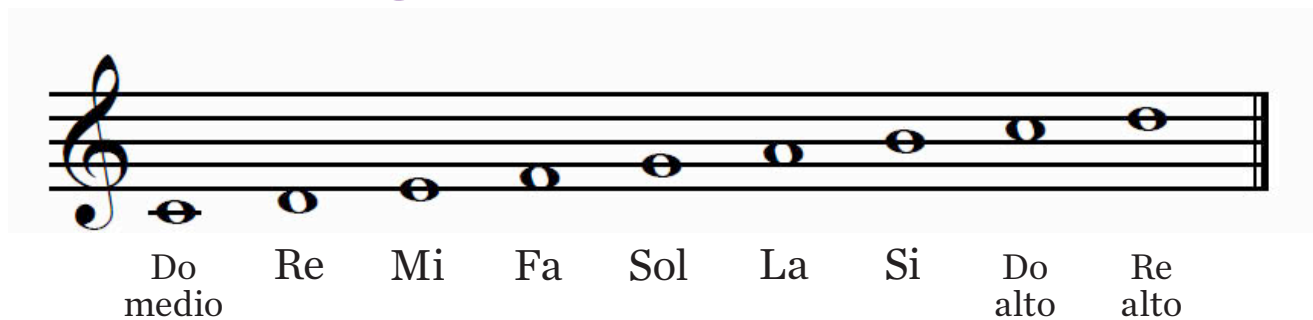
Tonos musicales en el piano

Líneas y espacios

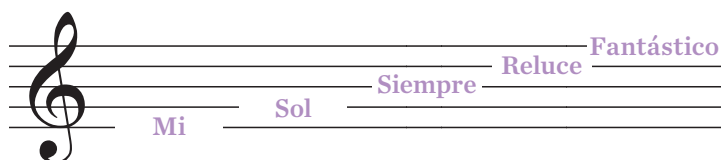
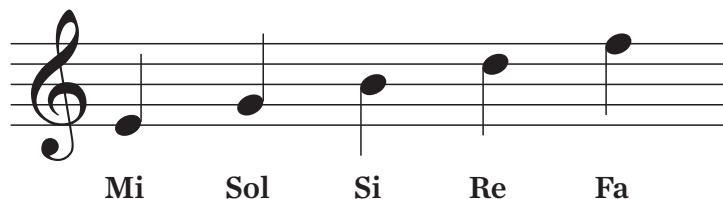

Tonos en el pentagrama

Observa y memoriza los tonos en las líneas.
 Usa la siguiente frase para memorizar las notas que van en las líneas:

Mi Sol Siempre Reluce Fantástico.

Inventa una frase para ayudarte a recordar el nombre de cada espacio

Fa _____

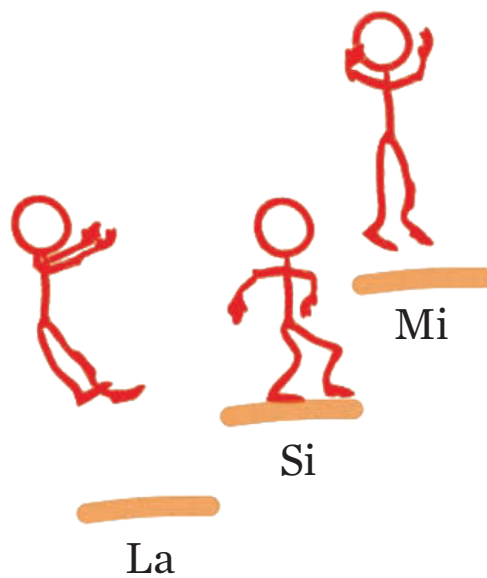
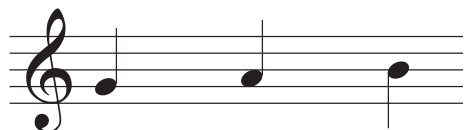
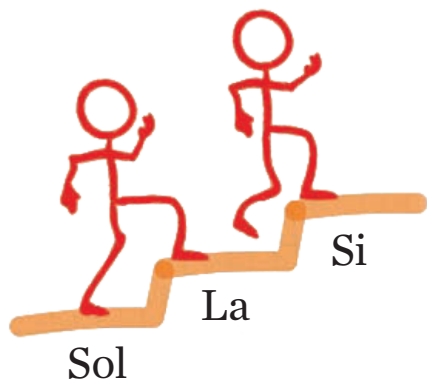
Re _____

Si _____

Sol _____

Mi _____

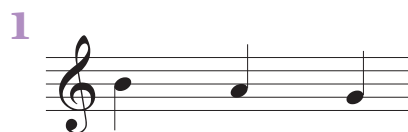
Pasos y saltos

Acertijo de tonos

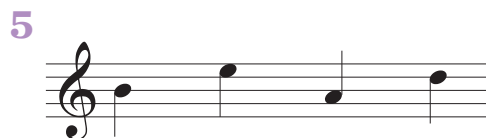
Observa los tonos y escribe correctamente el nombre de las notas.

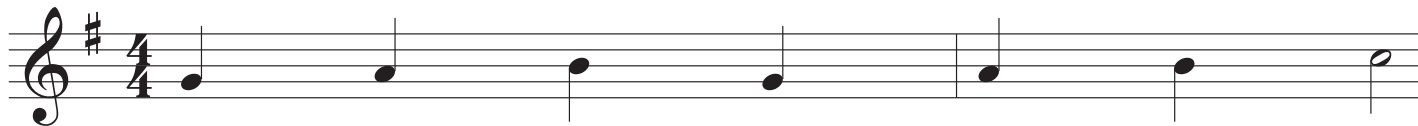

Anotar la canción “Ven a tocar”

Solfea las notas de la canción “Ven a tocar” de nuestro programa Link Up.
Escribe el nombre de cada nota en el espacio abajo.

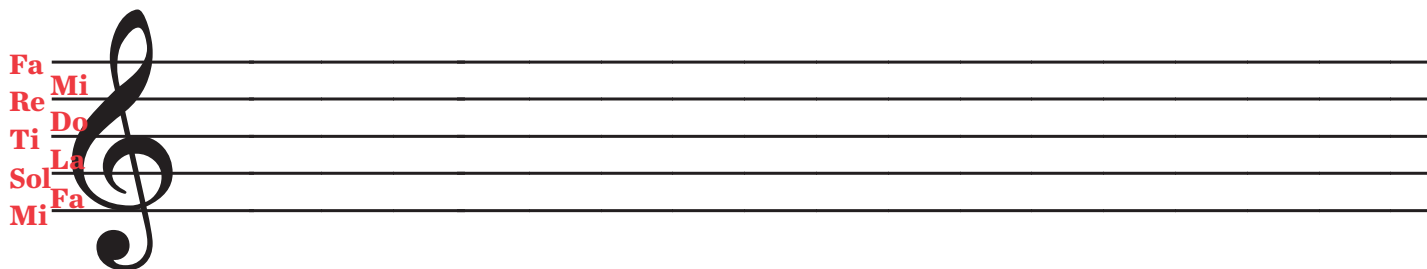
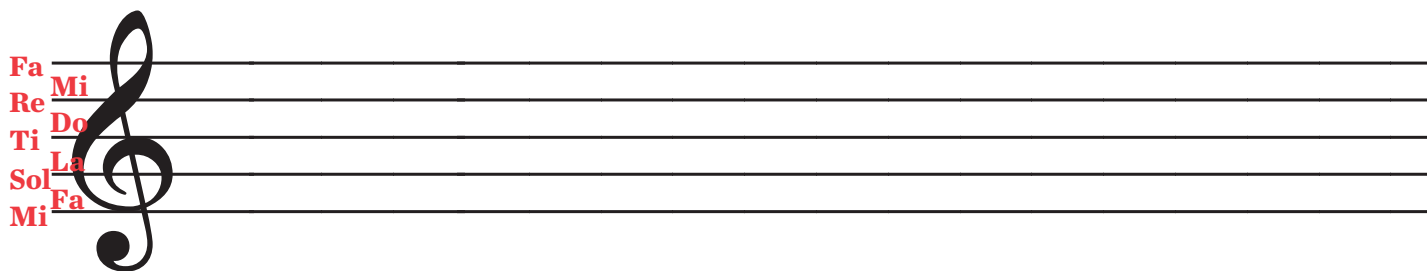
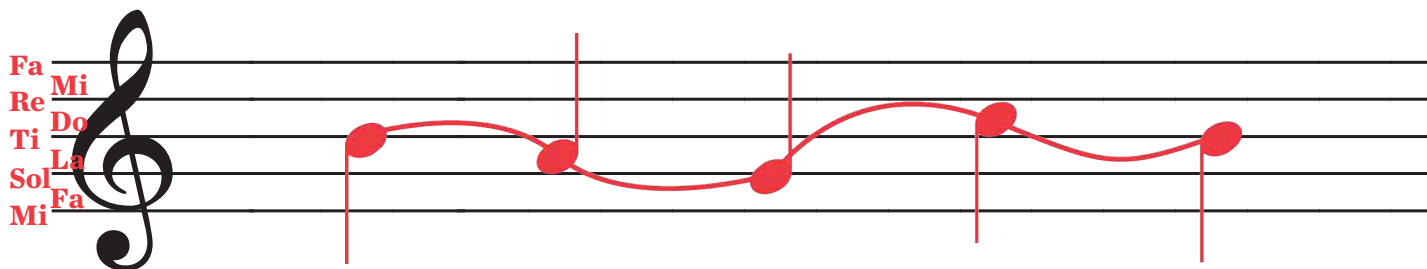

Crear mi propia melodía

Invéntate tu propia melodía en el pentagrama de abajo

1. Empieza dibujando una suave línea curva. No olvides que la curva debe tener altos y bajos.
2. Escoge cinco puntos de la línea y dibuja la cabeza de una nota en cada punto. Observa en la izquierda del pentagrama el nombre de las notas y escribe el nombre de las mismas. Estos serán los nombres de tus notas. Piensa en si quieres pasos o saltos, o una combinación de ambos. Asegúrate de añadir notas en las líneas de los extremos más altos y bajos del pentagrama.
3. Toca o canta la melodía que acabas de crear.

Ejemplo

ACERCA DE LOS COMPOSITORES

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 piezas 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 Oscar 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 Juilliard School.

Gustav Holst (1874–1934) fue un compositor inglés conocido principalmente por su suite para orquesta *Los planetas*. En esta obra cada movimiento musical describe uno de los planetas de nuestro sistema solar. La música de Holst combina influencias provenientes de algunos aspectos espirituales del hinduismo y de canciones folclóricas inglesas, así como de compositores de música clásica como Edvard Grieg, Richard Wagner, y de su amigo Ralph Vaughan Williams. Además de componer, Holst fue maestro de música en la Escuela de niñas de San Pablo (St. Paul's Girls' School) en Londres y director de música del Morley College.

Carl Orff (1895–1982) fue un compositor alemán reconocido por su trabajo en educación musical, especialmente por sus investigaciones sobre la relación entre música y movimiento. La obra de su vida en educación musical fue “Musik für Kinder”, cinco colecciones eclécticas de música para ser interpretadas por niños. Esta obra con el tiempo se convirtió en una serie más extensa conocida como Orff Schulwerk. La obra musical más conocida de Orff es *Carmina Burana*, una pieza a gran escala para coro y orquesta. Esta obra se ha vuelto muy popular por su uso en la publicidad y el cine.

Terry Riley (n. 1935) es un compositor estadounidense. Su influencia viene de la música y de los instrumentos del mundo, especialmente de la música clásica de la India. Riley ha entrelazado estas influencias para crear sus propias composiciones. Su obra más innovadora *In C* incorpora elementos minimalistas (música compuesta por pequeñas frases) y la improvisación. Esta obra puede tocarse con cualquier instrumento o voces y por un conjunto de cualquier tamaño.

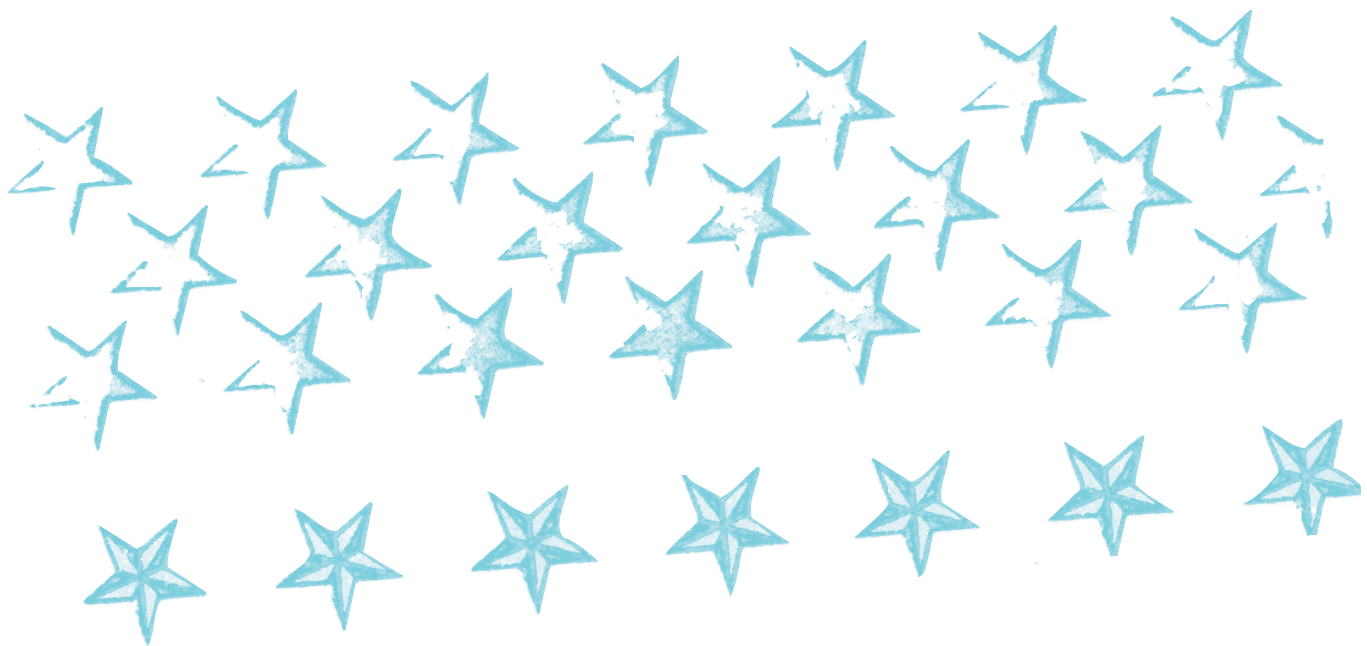
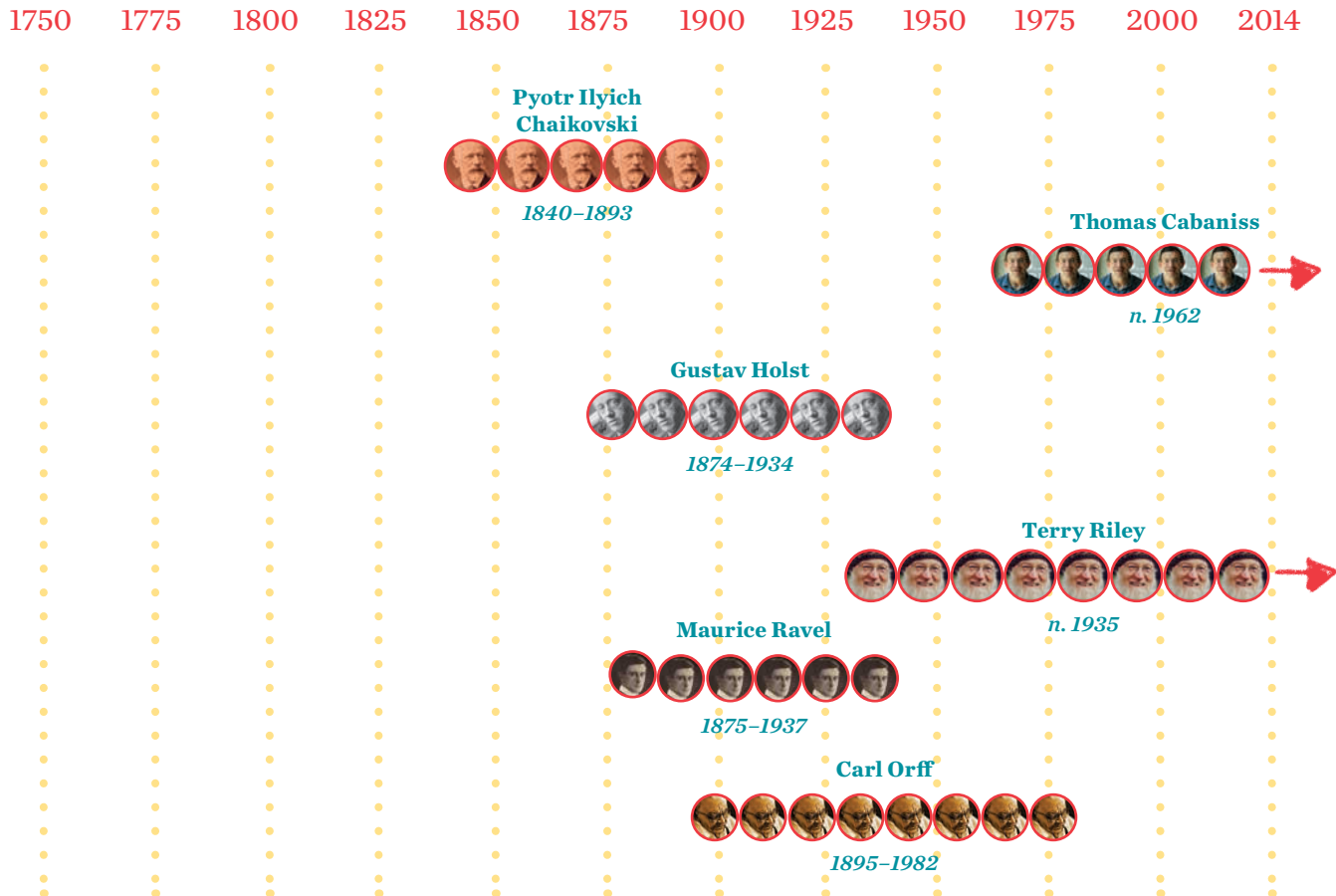
Pyotr Ilyich Chaikovsky (1840–1893) fue un compositor ruso cuyas obras incluyen sinfonías, conciertos, óperas, ballets, música de cámara y música coral. Chaikovsky se inició en la música tomando lecciones de piano a la edad de seis años, aunque estudió derecho como profesión. A los 23 años, regresó al estudio profesional de la música, y después de dos años, fue nombrado profesor de composición en el Conservatorio de San Petersburgo. Su música era muy popular en todo el mundo, y era muy solicitado como director de orquesta. En 1891, Chaikovsky fue invitado a dirigir el concierto de inauguración del Carnegie Hall.

Maurice Ravel (1875-1937) nació en Ciboure, una ciudad situada en el País Vasco Francés. Comenzó a estudiar piano con 7 años y a los 14 fue admitido en el selecto Conservatorio de París. Aunque no ganó grandes premios como muchos de sus compañeros de clase, se convirtió en uno de los más famosos compositores franceses de la historia, creando muchas obras muy conocidas, tanto para ballet, ópera o piezas orquestales. Recibió muchas influencia de la obra de otro compositor francés, Claude Debussy, y sus músicas son muchas veces comparadas. Un dato curioso: en 1928, Ravel hizo su primera aparición en la ciudad de Nueva York como director de orquesta... ¡en el Carnegie Hall!

CRONOLOGÍA DE LOS COMPOSITORES

GLOSARIO

acento: marca musical que le indica al músico acentuar una cierta nota o grupo de notas

acompañamiento: música que va con y sostiene una melodía

armonía: múltiples tonos que se tocan o cantan en un mismo tiempo

barra divisoria: línea vertical en el pentagrama que divide los compases

cabeza: parte redonda de una nota musical que indica el valor de la nota

Carnegie Hall: famosa sala de conciertos en la ciudad de Nueva York

clave: símbolo que se coloca al inicio de un pentagrama para indicar el tono de las notas

compás: conjunto de pulsos musicales contenidos entre las barras del pentagrama

compositor: persona que compone música

coro: conjunto de cantantes

curva melódica: contorno musical

dicción: pronunciación y enunciación de las palabras en el canto

digitación: técnica o arte de usar los dedos para tocar un instrumento musical

dinámica: volumen (fuerte o suave)

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

director de orquesta: persona al frente de un grupo de músicos mientras interpretan una obra musical

escuchar: oír con atención el sonido, la voz o la música

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

estado de ánimo: sentimiento que expresa una pieza musical

floritura: nota corta que se toca o se canta para agregar un adorno musical, generalmente a una nota principal. Se escribe en un tamaño más pequeño en comparación con las notas normales (véase abajo)

forma: orden de las frases o secciones en la música

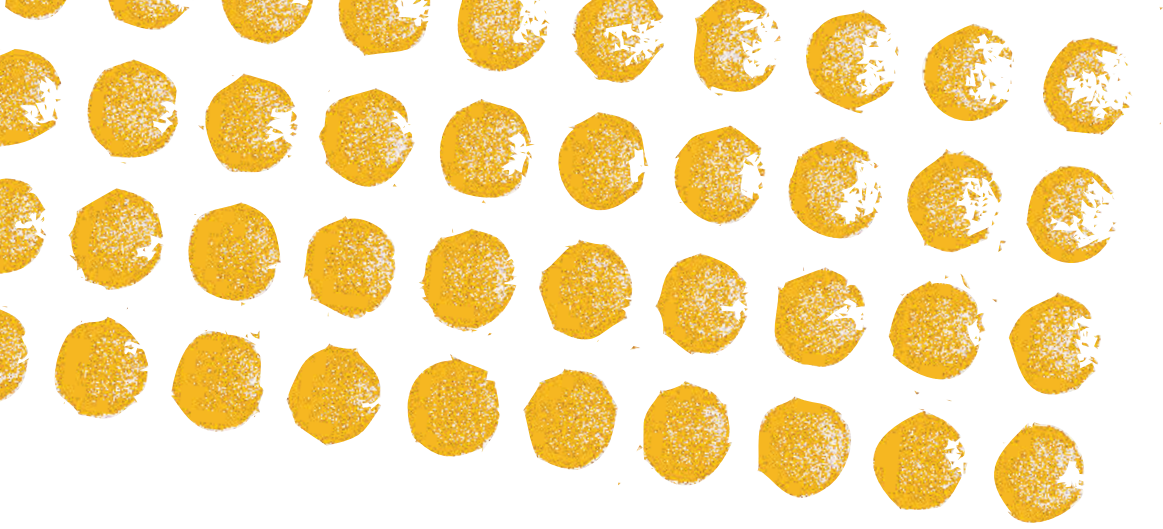
frase: segmento musical corto con una curva melódica y una duración específica y que forma parte de una melodía

grados de la escala: numeración de la altura en una escala. En una escala de do, el do equivale a 1 que es la nota tónica de la escala, el re equivale a 2 y así sucesivamente.

groove: movimiento o patrón en la música que crea movimiento y te produce ganas de bailar

improvisar: inventarse algo al instante

instrumento: algo que tocas para producir música

legato: tocar o cantar sin pausas entre las notas; suave y ligado

letra: palabras en una canción

melodía: idea musical más importante de una pieza musical

niveles rítmicos: diferentes patrones rítmicos que se producen al mismo tiempo

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

orquesta: grupo extenso de músicos que tocan en conjunto con diversos instrumentos. Estos instrumentos son por lo general de cuerdas, de viento, de metal y de percusión

orquestración: es la manera en que la música se distribuye entre un conjunto de instrumentos

partitura: “mapa” de la música que te indica qué, cuándo, y cómo cantar o tocar

patrón: arreglo singular con un diseño visual o de sonido que normalmente se repite

pentagrama: conjunto de líneas y espacios en donde se escriben los tonos musicales

plica: la línea vertical que se une a la cabeza de una nota

postura: posición del cuerpo

pulso musical: pulso en la música

repertorio: palabra de origen francés que se refiere al conjunto de piezas musicales que uno aprende en un período de tiempo dado

ritmo: patrones de sonido y silencio

salto: intervalo musical con grandes cambios en el tono

silencio: símbolo rítmico que representa un silencio

solista: cantante o instrumentista que canta o toca sin acompañantes

staccato: tocar notas cortas y separadas

tararear: cantar sin abrir los labios

tema: material sobre el que se basa una composición

tempo: velocidad en la música

tiempo y compás: símbolo usado en la música para indicar el número de pulsos en cada pentagrama

tono: altura de un sonido

tonos: intervalo musical que abarca un grado en la escala

unísono: tono idéntico que es tocado o cantado al mismo tiempo por varias personas

vibraciones: movimiento del aire

voz de cabeza: el registro de voz más alto cuyas vibraciones se pueden sentir en la cabeza

AGRADECIMIENTOS

Partituras y grabaciones

“Ven a tocar”, de Thomas Cabaniss. © MusiCreate Publications. Interpretado por Brooklyn Youth Chorus y Moran Katz. Adaptación de la letra Gustavo Moral.

In C música de Terry Riley. Publicado por Associated Music Publishers, Inc. (BMI). Interpretado por Bang on a Can All-Stars. (p) 2000. Cortesía de Cantaloupe Music, bajo licencia de Naxos of America, Inc. Letras originales de Tom Cabaniss, interpretadas por Sue Landis, Thomas Cabaniss y Moran Katz.

“O Fortuna” de *Carmina Burana* de Carl Orff. Publicado por Schott Music GmbH & Co. Kg, Mainz, Alemania. © 1937 (p) 1984. Todos los derechos reservados. Usado con permiso de European American Music Distributors Company, único agente en EE.UU. y Canadá para Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz, Alemania. Interpretado por la Orquesta Sinfónica de Bournemouth, el coro sinfónico de Bournemouth, el coro sinfónico juvenil de Bournemouth, el coro juvenil Highcliffe, Greg Beardsell, Mary Denniss, Markus Eiche, Andrew Knights, Thomas Randle, Claire Rutter y Marin Alsop director de orquesta. Cortesía de Naxos of America, Inc. Pistas de acompañamiento interpretadas por Shanna Lesniak, Moran Katz y Shane Schag.

“Marte” de *Los Planetas*, de Gustav Holst. Interpretado por Royal Scottish National Orchestra, Royal Scottish National Orchestra Chorus, Claire Rutter, Soprano y David Lloyd-Johnes director de orquesta. Cortesía de Naxos of America, Inc.

Finale: Allegro con fuoco, de la Sinfonía No. 4 en fa menor, Op.36, de Piotr Ilich Chaikovski. Interpretado por Daniel Barenboim / Chicago Symphony Orchestra. (p) 1997 Teldec Classics International GMBH. A Warner Music Group Company. Producido bajo licencia de Teldec Classics International. Duración: 9:06. ISRC: D.

Guía de orquesta para jóvenes por Benjamin Britten © 1947 por Hawkes & Son (London) Ltd. Cortesía de Boosey & Hawkes. Muestras de instrumentos interpretadas por The Fountain Ensemble y narradas por Daniel Levy. Tema interpretado por la London Symphony Orchestra y Stuart Bedford. Cortesía de Naxos of America.

Bolero, de Maurice Ravel. Interpretado por Leonard Slatkin/Saint Louis Symphony Orchestra. (p) 1980 Telarc. Cortesía de Concord Music Group. Letra original de Gustavo Moral, interpretadas por Christian Figueroa, Jason Loffredo, y Phil Bravo.

Todas las partituras reimprimas con permiso. © (p) 2012 Carnegie Hall Corporation de todas las grabaciones excepto donde se indique.

Fotos

LE 1: Thomas Cabaniss de Jennifer Taylor. LE 2: postura y respiración de estudiante de Amy Kirkland. LE3: estudiante sentado de David Silva; fundamentos de la flauta dulce de Audrey Sherer; respiración de Laura Costa. Página 30: Link Up de Pete Checchia. Página 42: Link Up de Pete Checchia. Página 56: Link Up de Chris Lee. Página 57: Imagen del Carnegie Hall de Jeff Goldberg / Esto. LE 34: Imágenes del Carnegie Hall de Jeff Goldberg / ESTO; Orquesta Sinfónica de Venezuela Simón Bolívar de Chris Lee; Martin Luther King Jr. de James E. Hinton / Carnegie Hall Archives; póster de los Beatles del Carnegie Hall Archives; Soweto Gospel Choir de Jack Vartoogian. LE 36: “Posición sentado y postura” de Jennifer Taylor; “Contacto visual” de Chris Lee; “Atención activa” de Jennifer Taylor; “Comportamiento silencioso y sin perturbar” de Chris Lee; “Aplausos adecuados” por Steve J. Sherman. Página 62: Link Up de Chris Lee. LE 37: LE: 38 “¿Cómo estoy tocando?” de Jennifer Taylor; “¿Qué tal es mi habilidad auditiva y mi capacidad para tocar en conjunto?” de Steve J. Sherman. LE 39–40: digitación de la flauta dulce de Audrey Sherer y Laura Costa. Página 72: Link Up de Chris Lee. Página 78: Link Up de Jennifer Taylor. Página 84: Link Up de Jennifer Taylor.

Agradecimientos especiales

Un especial agradecimiento a Maria Schwab y a los estudiantes de PS 84Q, Katie Traxler y a los estudiantes del PS 51M, y al Brooklyn Steppers por su participación en la creación de recursos de vídeo para Link Up, y para Dianne Berkun por su trabajo con el Brooklyn Youth Chorus.

TABLA DE DIGITACIÓN PARA LA FLAUTA DULCE SOPRANO

Mano izquierda

Mano derecha

Primer dedo

Segundo dedo

Tercer dedo

Primer dedo

Segundo dedo

Tercer dedo

Cuarto dedo
(meñique)

Pulgar

○ - orificio abierto
● - orificio cerrado
◐ - medio orificio

The diagram shows a soprano flute with fingerings for each note of the chromatic scale. The fingerings are indicated by circles (○) for open holes and dots (●) for closed holes. The notes are arranged in three rows of twelve notes each, with a treble clef and a key signature of one sharp (F#) for the first two rows.

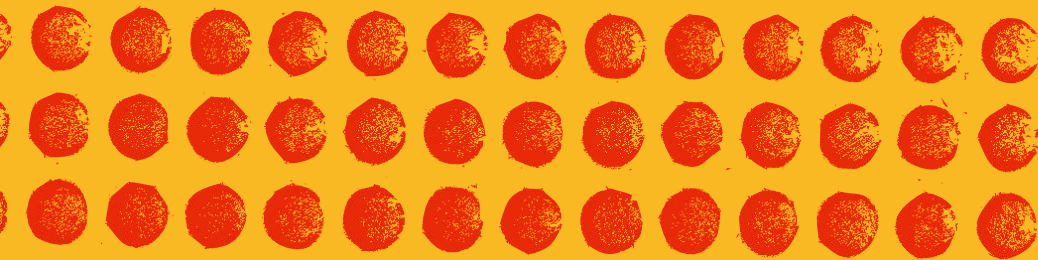
Row 1: do, do#, re♭, re, re#, mi♭, mi, fa, fa#, sol♭, sol

Row 2: sol#, la♭, la, la#, si♭, si, do, do#, re♭, re, re#, mi♭

Row 3: mi, fa, fa#, sol♭, sol, sol#, la♭, la, la#, si♭, si, do

The fingerings for each note are as follows:

- do: Left hand (LH) 1st, 2nd, 3rd fingers closed; Right hand (RH) 1st, 2nd, 3rd fingers closed.
- do#: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- re♭: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- re: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- re#: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- mi♭: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- mi: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- fa: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- fa#: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- sol♭: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- sol: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- sol#: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- la♭: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- la: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- la#: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- si♭: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- si: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.
- do: LH 1st, 2nd, 3rd fingers closed; RH 1st, 2nd, 3rd fingers closed, 4th finger (meñique) open.

carnegiehall.org/LinkUp

