

CHAMBER MUSIC BEGINNINGS

FOR GRADES 3–5

Teacher Resource Guide
2024–2025 SEASON

TABLE OF CONTENTS

3	Introduction	19	Unit 2 Repertoire and Concert Program
3	Key Learning Objectives	20	About Unit 2 Composers and Arrangers
4	How to Use This Guide	22	Unit 2: Understanding Rhythm, Beat & Pulse
4	Icon Key	22	What is Rhythm?
4	Options for Teachers of Students with Special Needs	23	Beat and Pulse
		24	Understanding Meter in Music
5	Introduction to Chamber Ensembles	25	Clave Rhythm
6	Featured Chamber Ensembles		
8	What is Chamber Music	26	Guided Listening
		27	Preparing for a Teaching Artist in your Classroom
9	Unit 1 Repertoire and Concert Program	28	Concert Experience
10	About Unit 1 Composers and Arrangers		
12	Unit 1: Making Melodies	29	National Core Art Standards for Music
12	Identifying a Melody	30	Common Core State Standards Initiatives
13	Pitch	31	New York City Department of Education Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music
16	Scales	32	Acknowledgements
17	Rosa's Melody		
18	Guided Listening		

INTRODUCTION

Chamber Music Beginnings introduces 3rd–5th grade students to chamber music through educational concerts tailored to their developmental and musical needs. Students explore a diverse repertoire, enhancing their musical appreciation and understanding of fundamental concepts.

The program consists of three units throughout the year:

- **UNIT 1:** Provides a resource guide for schools to use at their own pace and includes concerts at Merkin Hall, Brooklyn Public Library, and the Hostos Center for the Arts & Culture.
- **UNIT 2:** Features a resource guide, in-school sessions with Chamber Music Society teaching artists, and concerts at Merkin Hall, Brooklyn Public Library, and the Hostos Center for the Arts & Culture.
- **UNIT 3:** Culminates in an in-school assembly with performances by a String Quartet or Wind Quintet.

Key Learning Objectives

UNIT 1: String Quartet / Melody

Students will:

- actively listen to a live chamber ensemble performance.
- compare different interpretations of pieces, noting variations in pitch, dynamics, and expression, and discuss their impact on the music's mood and character.
- recognize changes in volume, articulation, and instrument balance, identifying how ensemble members create a cohesive and expressive performance.

UNIT 2: Wind Quintet / Rhythm

Students will:

- actively listen to a live chamber ensemble performance.
- identify recurring rhythmic patterns and elements like quarter notes, eighth notes, and rests in a chamber ensemble performance.
- analyze the rhythmic structure of music, noting variations in note length, syncopation, and motives, and discuss their contributions to musical expression.

UNIT 3: Chamber Music in Your Classroom

Students will:

- actively listen to a live chamber music performance and discuss its role in intimate settings, function in various social and cultural contexts, and importance in fostering collaboration and musical expression among musicians.

HOW TO USE THIS GUIDE

WHAT IS IN THIS RESOURCE?

This teacher resource is designed to assist you in creating a high quality experience for your students and can be easily integrated into your existing curriculum. You can also find this guide online at chambermusicsociety.org/CMB, where you can access an accompanying set of digital resources. These materials provide additional context and activities to help your students make the most of each concert.

In Unit Two, a teaching artist will visit your classroom and provide valuable connections for your students. You can support their work and contribute to the concert experience by reviewing these materials and integrating concepts into your everyday classroom activities.

STANDARDS ADDRESSED

The Chamber Music Beginnings curriculum is designed to address the National Core Art Standards for Music and Common Core State Standards Initiatives, as well as benchmarks in the New York City Department of Education Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music. Please refer to page 30–32 for more information.

INSIDE YOU WILL FIND:

- Information on each unit
- A program, including the titles of pieces to be performed
- Background on the topics addressed in the unit, along with suggested activities
- Guided listening prompts to help begin a discussion of each piece
- Biographies of the composers
- Descriptions of the instruments in specific chamber ensembles
- Tips for concert day
- Digital Media Icons appear throughout the Teacher Resource Guide to signify printable student activity sheets, audio tracks, videos, and other supplemental resources that are available at chambermusicsociety.org/CMB.

OPTIONS FOR TEACHERS OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

- **Visual Concert Guide:** We provide a visual concert guide that outlines what students should expect during the concert, ensuring they feel comfortable and engaged throughout the performance. This is available in our online guide at chambermusicsociety.org/CMB.
- **Engagement with Tangible Objects:** We encourage students to interact with the music using tangible objects like handmade instruments (e.g., cups with beans for shakers), rhythm sticks, Orff instruments, and drums.
- **Customized Teaching Artist Visits:** We work closely with partner school teaching staff to curate Teaching Artist visits that best support the needs of your students.

ICON KEY

This icon appears throughout the guide to indicate a printable activity sheet, video, or additional resource available on our website at chambermusicsociety.org/CMB.

This icon appears throughout the guide to show that there is an activity idea available with explanation.

This icon indicates an activity that students can perform with the musicians during the concert. The activity is available on our website: chambermusicsociety.org/CMB.

INTRODUCTION TO CHAMBER ENSEMBLES

Chamber ensembles are groups of musicians who play different instruments together, creating a variety of sounds and harmonies. Here are some examples of chamber ensembles with two to five musicians:

DUO (2 musicians)

A duo is made up of two musicians, a cello and a piano. The cello and piano will alternate roles, with each instrument taking turns playing the melody while the other provides the harmony. This combination is often used in classical music by composers like Beethoven and Brahms.

Pictured at left: David Finckel, cello, and Wu Han, piano. Our artistic directors!

TRIO (3 musicians)

A trio has three musicians and can mix different instruments. One popular trio is a piano trio (violin, cello, and piano) which creates a wide range of sounds. Composers like Schubert and Mendelssohn wrote famous pieces for this type of group.

Shai Wosner, piano; Francisco Fullana, violin; Mihai Marica, cello

QUARTET (4 musicians)

A quartet usually includes four musicians. A string quartet, for example, has two violins, a viola, and a cello, and is a favorite in classical music. Famous composers like Beethoven and Haydn wrote many pieces for quartets.

The Calidore String Quartet

QUINTET (5 musicians)

A quintet has five musicians, like a wind quintet, which most commonly includes a flute, oboe, clarinet, bassoon, and horn. The horn adds a special twist to the usual wind sounds, and composers like Nielsen and Ibert wrote music for this type of ensemble.

Tara Helen O'Conner, flute; Stephen Taylor, oboe; Sebastian Manz, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Radovan Vlatković, horn

These groups allow musicians to work together in different ways, making music more exciting and full of variety!

2024–2025 CHAMBER MUSIC BEGINNINGS FEATURED ENSEMBLES

String Quartet (CONSISTING OF VIOLIN, VIOLIN, VIOLA, CELLO)

Ivalas Quartet

Hailed by *The Strad* for playing with “tremendous heart and beauty,” the Ivalas Quartet has been changing the face of classical music since its inception in 2017 with a mission to enrich the classical music world by spotlighting past and present BIPOC composers alongside the standard repertory. Among the many composers whose works they have championed are Eleanor Alberga, Gabriela Lena Frank, Osvaldo Golijov, Jessie Montgomery, Angélica Negrón, Iván Enrique Rodríguez, Carlos Simon, Alvin Singleton, and George Walker. They premiered Derrick Skye’s *Deliverance* through a commission from Caramoor in 2024.

The Ivalas Quartet served as the Graduate Resident String Quartet at The Juilliard School from 2022 to 2024, where they studied with the Juilliard String Quartet. They were previously in residence at the University of Colorado-Boulder under the mentorship of the Takács Quartet.

Performing on concert series throughout the United States, the quartet has been presented by the Austin Chamber Music Center, Newport Classical, Schneider Concerts, the Chautauqua Institution, the Skaneateles Festival, Friends of Chamber Music Denver, and CU Presents, where they collaborated with the Takács Quartet in 2020 and 2022. In May

of 2023 and 2024, they presented full programs at Carnegie Hall, titled “First Light” and “Fate and Yearning.” Recently, the quartet has enjoyed performing on Lincoln Center’s Summer for the City, and in collaboration with New Latin Wave, the FUTUROS - New Ideas in Composition series. The Quartet is also thrilled to be the 2024-2025 Curator/Performing Ensemble of the Schneider Concerts at The New School in New York City.

The Ivalas Quartet won a Salon de Virtuosi Career Grant in 2023, and also had the great honor of serving as the 2022-23 Ernst Stiefel String Quartet-in-Residence at Caramoor. In 2022, Ivalas won the grand prize at the Coltman Chamber Music Competition, as well as first prize at the 2019 WDAV Young Chamber Musicians Competition.

In 2021, they created the first recording of Carlos Simon’s *Warmth from Other Suns* for string quartet under Lara Downes’ digital label Rising Sun Music.

The members of the Ivalas Quartet—violinists Reuben Kebede and Tiani Butts, violist Marcus

Stevenson, and cellist Pedro Sánchez—have a shared dedication to their roles as educators. The quartet has nurtured students from the early stages of their musical journey to the collegiate level, with coaching experience including residencies at the University of Michigan’s Center Stage Strings program, the University of Northern Iowa, the University of Central Arkansas, Madeline Island Chamber Music, and the MacPhail Center for Music. In New York City, they have coached student groups at The Juilliard School in both the preparatory and undergraduate divisions. The quartet has worked with the Chamber Music Society of Lincoln Center through the Society’s Chamber Music Beginnings since 2022.

Want to learn more about Ivalas Quartet?
Visit ivalasquartet.com

2024–2025 CHAMBER MUSIC BEGINNINGS FEATURED ENSEMBLES

Wind Quintet

(CONSISTING OF FLUTE, OBOE, CLARINET, BASSOON, HORN)

Nu Quintet

Nu Quintet was formed to establish a new tradition that celebrates and expands the wind quintet by reimagining repertoire, performance, and the classical music culture.

Since forming in 2021, they have been guest artists on the Flute Center of New York's Salon Series (2022), collaborating artists for the University of Florida composition department (2022), guest educational artists at the Pierrot Chamber Music Festival (2024, 2023), and performed at the Grand Montgomery Chamber Music Series (2024).

Committed to uplifting new voices in the wind quintet genre from across the world, NuQuintet has performed and recorded over 20 premieres and organizes an annual call for scores (Nu Works) now entering its third year which provides composers with workshop sessions, recordings, and a live performance in NYC.

**Want to learn more about
Nu Quintet? Visit nuquintet.com**

WHAT IS CHAMBER MUSIC?

Here are some basic concepts to explore at the beginning of the year or in connection with any of the Chamber Music Beginnings concerts.

Summer Palace of Frederick the Great of the Painting by Adolphe Menzel (1852)

Chamber music is music written for a relatively small group of musicians compared with an orchestra (usually 2 to 5 but up to as many as 20) where each person plays his or her own unique part and there is no conductor. The small size of a chamber ensemble allows the listener to get up close and personal with the music, pay careful attention to detail, and hear the individual sounds of each instrument in dialogue with one another.

The word “chamber” refers to the space in which small ensembles originally performed; it simply means a room. So, chamber music is music for a smaller sized room or concert hall than would be needed for an orchestra.

UNIT 1: MELODY CONCERT PROGRAM

Ivalas Quartet

Reuben Kedede, violin

Tiani Butts, violin

Marcus Stevenson, viola

Pedro Sánchez-Mijares, cello

BARTÓK	44 Duos for Two Violins, Sz. 98, BB 104 No. 14 - Párnás tánc (Pillow Dance)
DOHNÁNYI	Serenade in C major for Violin, Viola, and Cello, Op. 10 I. Marcia: Allegro
HAYDN	Quartet in C major for Strings, Op. 33, No. 3, "The Bird" I. Allegro moderato
TAILLEFERRE	Quartour à Cordes I. Modéré
STILL	Danzas de Panama II. Mejorana y Socavon
DVOŘÁK	Quartet No. 12 in F major for Strings, Op. 96, "American" IV. Vivace

ABOUT UNIT 1

COMPOSERS AND ARRANGERS

BÉLA BARTÓK (1881 – 1945)

Bartók showed an early interest in folk music. At age four, he could play 40 Hungarian folk tunes on the piano with one finger. By five, he was taking piano lessons and soon began composing. His first recital featured his piece, “The Danube River,” incorporating folk melodies from countries the river traverses, with joyous Hungarian sections.

At 23, Bartók heard a unique folk song from a peasant girl, inspiring him to collect Hungarian peasant songs. Alongside Zoltán Kodály, he traveled to record and transcribe these melodies.

A pioneer in the field of ethnomusicology, Bartók integrated Hungarian folk music into his compositions, producing significant 20th-century works. His chamber music includes pieces for various ensembles, including six string quartets and a sonata for two pianos and percussion.

ERNŐ DOHNÁNYI (1877 – 1960)

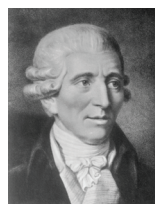
Born in 1877 in Hungary, Dohnányi was a leading 20th-century composer, pianist, teacher, and music administrator.

He studied at the Franz Liszt Academy in Budapest, inspiring Bartók to enroll. Brahms praised his Piano Quintet No. 1, stating, “I couldn’t have written it better myself.”

Dohnányi taught at Berlin’s Hochschule für Musik from 1905-1915 and returned to Budapest in 1915. He directed the Academy

and Hungarian Radio and conducted the Budapest Philharmonic for 25 years. He championed younger composers like Bartók and Kodály.

In 1944, Dohnányi moved to the U.S., becoming a composer-in-residence at Florida State University. His students included Ellen Taaffe Zwilich and Christoph von Dohnányi. He continued performing until his death in 1960. His works include operas, concertos, symphonies, and chamber music, blending Romantic expressiveness with Classical clarity.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

Born in 1732 in Austria, Haydn is one of the greatest masters of classical music and commonly referred to as “Father of the String Quartet.” He composed 104 symphonies, 50 concertos, 84 string quartets, 24 stage works, and 12 Masses. Haydn served as musical director for Count von Morzin (1759-1760) and the Esterházy family (1761-1790), where most of his works were produced. His notable symphonies include No. 49 “La Passione,” No. 44 “Trauersinfonie,” and the “Farewell Symphony.”

In the 1780s, Haydn received commissions from London and Paris and was honored across Europe. He formed a close friendship with Mozart and influenced Beethoven. Haydn’s major works include the oratorios “The Creation” (1798) and “The Seasons” (1801). Known as the “father of the string quartet,” Haydn’s legacy influenced composers like Mozart, Beethoven, and Shostakovich.

ABOUT UNIT 1

COMPOSERS AND ARRANGERS (continued)

GERMAINE TAILLEFERRE (1892 – 1983)

Tailleferre was born in Saint-Maur-des-Fossés, a suburb of Paris. As a girl, she studied piano with her mother and began composing on her own. She subsequently entered the Paris Conservatory where fellow students included Louis Durey, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Georges Auric and Arthur Honegger. Her talent was recognized by her professors, and she won several prizes for her compositions. Upon the premiere of her string quartet, she was invited to join Nouveaux Jeunes, a group which later came to be known as Les Six. Under the mentorship of the playwright Jean Cocteau, the young composers were encouraged to reject the fog of impressionism and the pathos of Wagnerism, both of which had been in ascendance for several decades. Though holding no official position, she taught and composed throughout her life.

WILLIAM GRANT STILL (1895 – 1978)

Considered the “Dean of African American Composers,” Still was born on May 11, 1895, in Mississippi, USA. His father, a musician, died when he was an infant. Raised by his schoolteacher mother in Little Rock, Arkansas, Still was encouraged in his musical interests, particularly the violin. At 17, his stepfather introduced him to opera, sparking his passion for music.

He was valedictorian at M.W. Gibbs High School and entered Wilberforce College at 16 as a pre-med student, but his focus shifted to music. He later studied at Oberlin Conservatory. Still

blended classical music with ragtime, jazz, and blues, arranging for W.C. Handy and working in New York.

His “Afro-American Symphony” premiered in 1931—the first by a black composer performed by a major orchestra. Still’s prolific career included conducting the Los Angeles Philharmonic, composing for film, and receiving numerous awards including two Guggenheim fellowships, two Harmon Awards, and honorary doctorates from Wilberforce, Oberlin, the University of Arkansas, Bates College, Howard University, and USC. In 1999, he was inducted into the Mississippi Musicians Hall of Fame.

ANTONÍN LEOPOLD DVOŘÁK (1841 – 1904)

Born in Nelahozeves, Bohemia (now the Czech Republic), Dvořák was the first Bohemian composer to gain worldwide recognition. He transformed folk material into 19th-century Romantic music. Raised in a musical environment, Dvořák became an accomplished violinist early on. In 1857, a music teacher persuaded his father to enroll him in an organ school in Prague.

Dvořák’s works expanded the Czech nationalist movement in music, initiated by Bedřich Smetana. His talent for melody and the fresh Czech character of his music made him popular. His compositions span multiple genres, with Symphony No. 9 in E Minor (“From the New World”) being his best-known work. However, Symphony No. 7 in D Minor, Symphony No. 6 in D Major, and Symphony No. 8 in G Major are also notable. His Cello Concerto in B Minor (1895) is considered a classic.

MAKING MELODIES

A melody is a sequence of pitches created using steps, skips, and leaps.

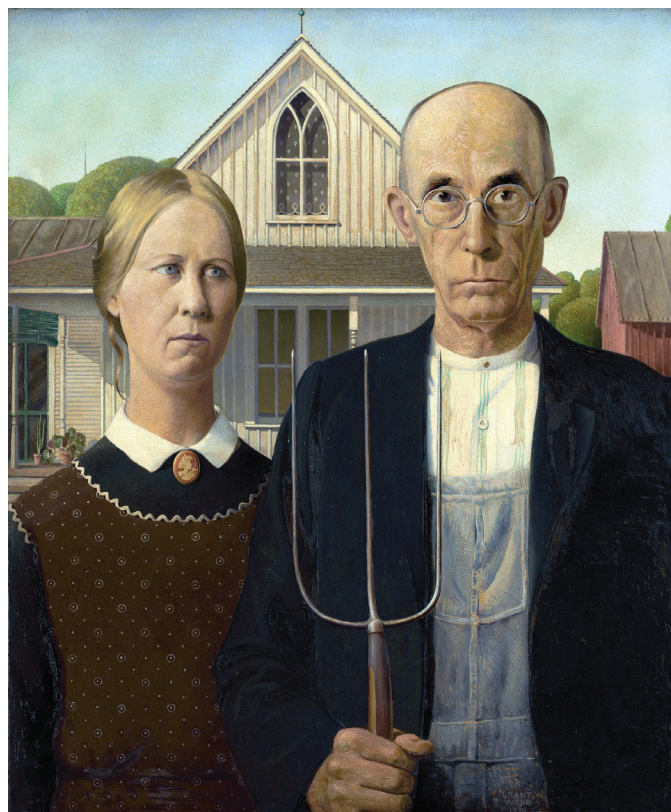
Identifying a Melody

Listen to the beginning of the second movement of William Grant Still's *Danzas de Panama*. Which instrument has the melody in this piece? If you aren't sure, try humming what you think the melody is and see what happens...

The melody is the main theme of the piece. In this piece, you may hear the violin performing the melody, while the other instruments play in the background. In this way, music is no different from art. Take a look at the painting to the right—*American Gothic* by Grant Wood. What do you notice first? Your eyes may be drawn to the image of the man and woman first, the main theme of the portrait, and then travel to the background of the painting consisting of a farmhouse and barn.

Imagine how different this picture would be if the farmers were painted as business people, or maybe even aliens instead! The background of the painting can stay the same even if there are different subjects in front of it. This is similar to what happens with melody and accompaniment in music.

A melody is what your ear follows and listens for, while the accompaniment is what provides a background for the melody. Just as you can have different subjects in front of the same background in art, you can have different melodies over the same accompaniment in music.

American Gothic by Grant Wood (1930)

ACTIVITY

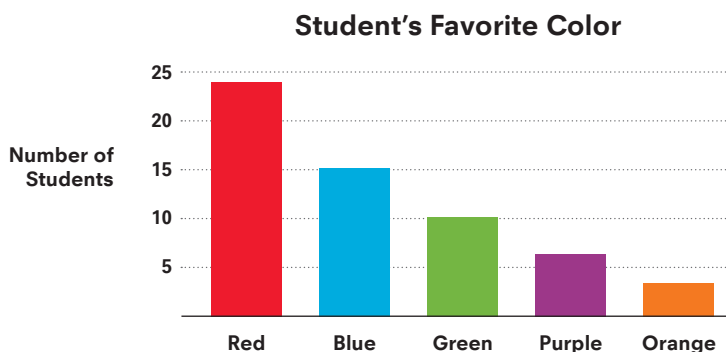
Working with a partner, create your own visual “melody and accompaniment.” First, work on your own drawing by designing a background or “accompaniment.” Then switch drawings with your partner and draw a main subject or “melody” for the background that your partner designed.

MAKING MELODIES (continued)

Pitch

In music, a pitch is defined by how high or low a note sounds.

One way we represent high and low is with a graph:

In music, the pitches used in melodies can also be **high** or **low**, just like the low-pitched “roar” of a lion and the high-pitched “meow” of a kitten. Similarly, a cello can make low sounds, while a violin is able to make high sounds.

LOW-
PITCHED

ACTIVITY

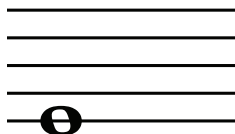
Can you think of any other instruments and animals that make high and/or low sounds?

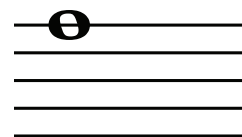
HIGH-
PITCHED

In music, we place notes on a **musical staff** to show how low or high a pitch is.

This note represents a **LOW** pitch.

This note represents a **HIGH** pitch.

MAKING MELODIES (continued)

Pitch (continued)

A **scale** is a stepwise series of musical notes. Here is a picture of a scale going up and back down in pitch.

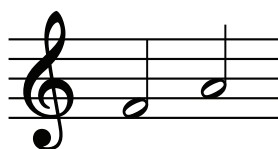
In Bartók's Duo No. 14 from his 44 Duos for Two Violins, Sz. 98, BB 104, the opening melody uses a stepwise series of notes, like a scale.

ACTIVITY

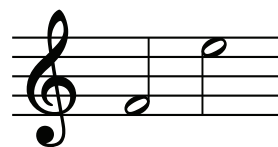
Check out the melody above! Can you circle the repeated notes and mark when the melody changes direction?

Another way that melodies can move is by **skips**. Instead of the melody moving stepwise, it may hop over a note, and sound on a note that is further away, like if you were skipping over a puddle on a rainy day. Look at this example of a skip:

We skipped a line

Composers can also create melodies using **leaps**. Leaps are like really big skips—instead of skipping over a puddle, imagine what it would be like to leap over a building! To leap, composers start on one note of a melody, jump over many notes, and land on a note much higher or lower than the original note.

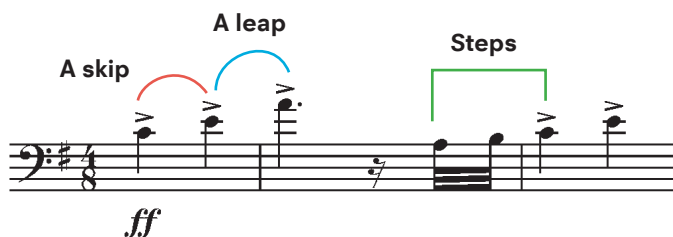

We leaped over spaces and lines!

MAKING MELODIES (continued)

Pitch (continued)

Now, let's look and listen to the second movement of William Grant Still's *Danzas de Panama*. As you can see below, Still starts the movement using steps and later utilizes leaps and skips.

Steps + Skips + Leaps = A Melody!

ACTIVITY

Find the steps, skips, and leaps in the example above. Put an "x" over steps, an "o" over skips, and a "#" over leaps.

ACTIVITY

Create a dance to one of the pieces of music from the concert. Use the motion of the melody (steps, skips, or leaps) to inspire movement in your own body. How might a dance to Dohnányi's *Serenade in C major* differ from Haydn's *Quartet in C major for Strings*?

MAKING MELODIES (continued)

Scales

There are two main types of scales — major and minor. Since major and minor scales sound different, composers can use these scales to help set the mood of a piece.

Dohnányi's Serenade and Tailleferre's Quartour à Cordes convey distinctly different moods to the listener. Difference in mood is reflected in the composers choice to use major versus minor tonalities to create the piece. While Tailleferre wrote her piece in the key of C-sharp minor, Dohnányi wrote his Serenade in C Major. In addition to the melodies being in minor and major, the mood also changes by a sudden shift in the tempo, or speed of the beat of the piece.

ACTIVITY

Do major and minor melodies sound different? If so, how? If these melodies were characters in a story, what would they be?

ROSA'S MELODY

During the Unit 1 concert, students will have an opportunity to perform Rosa's melody with our string quartet. In preparation for the concert, we'd love for you to introduce the music to your students. Students can prepare either option below to join in the fun!

Option 1

Sing along with the music on "la"

Listen to a recording here!

Dvořák arr. Bruce Adolphe

Option 2

Sing the lyrics to Rosa's melody

mel-o- dy this is

Ro-sa's brand new mel-o- dy I'll sing with you and you sing with me-

-eee Ro- -sa's mel-o- dy

MAKING MELODIES GUIDED LISTENING

Here are some questions to help begin a classroom discussion about the music heard on the Chamber Music Beginnings Unit 1 concert.

BARTÓK: 44 Duos for Two Violins, BB 104 • No. 14

Prompts:

- How many instruments are playing in this example?
- What instruments are they?
- Which instrument has the melody? How do you know?
- What is the name of the type of chamber ensemble playing?

DOHNÁNYI: Serenade in C major for Violin, Viola, and Cello, Op. 10 • Marcia: Allegro

Prompts:

- What instrument has the melody at the beginning of this piece?
- Do you hear the melody in more than one instrument?
- Does the melody sound like it is walking up steps, skipping over puddles, or leaping over buildings?

**Online resources
available**

HAYDN: Quartet in C major for Strings, Op. 33, No. 3, “The Bird” • Allegro moderato

Prompts:

- How would you describe the violin part? Does it remind you of an animal?
- Does the melody sound like it is walking up steps, skipping over puddles, or leaping over buildings?
- Why might a composer decide to put skips in a melody line?
- How many instruments are playing in this example?
- What is the name of the type of chamber ensemble playing?

GERMAINE TAILLEFERRE: Quartour à Cordes • Modéré

Prompts:

- What does a melody created using steps feel like? Does it feel different than a melody using skips or leaps?
- Why do you think a composer would choose to use skips, steps, and leaps in their melodies? What do you think they want to convey?
- What emotions do you feel when you hear this piece?

WILLIAM GRANT STILL: Danzas de Panama • Mejorana y Socavon

Prompts:

- What is a musical scale?
- If this music was used in a movie, what action might be happening on screen?

DVOŘÁK: Quartet No. 12 in F major for Strings, Op. 96, “American” • IV. Vivace

Prompts:

- What emotions do you feel in the opening of this piece?
- Is the opening melody in major or minor?
- What kind of dance move would you put to this music?

UNIT 2: RHYTHM CONCERT PROGRAM

Nu Quintet

Kim Lewis, flute
Michael Dwinell, oboe
Kathryn Vetter, clarinet
Tylor Thomas, bassoon
Blair Hamrick, horn

IBERT

Trois Pièces Brèves

I. Allegro

III. Assez lent - Allegro scherzando-Vivo

ARNOLD

Three Shanties, Op. 4

I. Allegro con brio

BEACH

Pastorale

LIGETI

Six Bagatelles

I. Allegro con spirito

IV. Presto ruvido

COLEMAN

Afro-Cuban Concerto

I. Afro

ABOUT UNIT 2

COMPOSERS AND ARRANGERS

JACQUES IBERT **(1890 – 1962)**

Born in 1890 in Paris, Jacques Ibert was a French composer known for his operas, symphonies, ballets, and film

scores. He began studying music at four under his mother's guidance and later attended the Paris Conservatory, where he studied with composers like Faure. His studies were interrupted by World War I, during which he served in the French Navy.

After the war, he won the prestigious Prix de Rome for his cantata *Le Poète et la Fée*. Ibert's music is celebrated for its light, playful, and whimsical "French" style, especially in the woodwind repertoire. He held notable roles as Director of the French Academy in Rome and the Paris Opera. Ibert passed away in 1962, leaving a legacy of joyful and distinctive music.

MALCOM ARNOLD **(1921 – 2006)**

Sir Malcolm Arnold was born in Northampton, England, in 1921 and was inspired by his mother's piano playing and his love for

jazz, especially Louis Armstrong. He began playing the trumpet at twelve and later won a scholarship to the Royal College of Music.

Arnold became a professional trumpeter with the London Philharmonic Orchestra but eventually shifted to composing full-time. He wrote in many styles, including symphonies, concertos, and film scores, and gained fame

as one of Britain's greatest composers. His notable works include the score for *The Bridge on the River Kwai* and pieces inspired by Ireland and Cornwall.

Throughout his life, Arnold received many honors, including a knighthood in 1993. Despite personal challenges, he continued creating music until his death in 2006, and his works remain celebrated worldwide.

AMY BEACH **(1867 – 1944)**

Born in New Hampshire in 1867, Amy Beach showed remarkable musical talent from a young age, memorizing forty songs

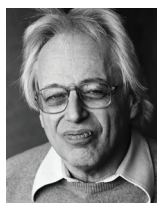
by age one and composing by age four. She gave her first public recital at seven, featuring works by famous composers and her own compositions. By sixteen, she was performing with the Boston Symphony Orchestra.

After marrying in 1885, her husband encouraged her to focus on composing rather than performing. Despite limited formal training, Beach taught herself composition and became one of the first American women to write symphonies and concertos.

Widowed, she toured Europe and gained fame as a performer and composer. Beach also championed women in music, inspiring future generations. She passed away in 1944, leaving a lasting legacy in classical music.

ABOUT UNIT 2

COMPOSERS AND ARRANGERS (continued)

GYÖRGY LIGETI **(1923 – 2006)**

György Ligeti, a Hungarian-Austrian composer, was known for his unique, experimental style. He began piano lessons at

fourteen and wrote his first composition soon after. Ligeti's education was disrupted by World War II, and he and his mother were the only survivors in his family.

After the war, he studied music and taught in Budapest but fled to Vienna in 1956 to escape the restrictive Communist regime. In Vienna, Ligeti developed his groundbreaking "micropolyphony" style, creating modern works like *Atmosphères* and *Apparitions*.

His music, which went beyond traditional melody and rhythm, made him one of his era's most original composers. He also taught at institutions like Stanford University and the Hamburg Academy. Ligeti's music remains influential for its creativity and bold use of sound.

VALERIE COLMAN **(1970 – PRESENT)**

Valerie Coleman is an award-winning composer and flutist known for her powerful, unique compositions. Named one

of the "Top 35 Women Composers" by *The Washington Post*, she was also honored as the 2020 Classical Woman of the Year by Performance Today. Her work *Umoja, Anthem for Unity* was recognized as one of the "Top 101 Great American Ensemble Works" by Chamber Music America.

Coleman has performed at Carnegie Hall and The Kennedy Center and collaborated with renowned orchestras worldwide. As founder of the acclaimed Imani Winds, she has influenced the future of chamber music. Her compositions, performed by top orchestras like The Philadelphia Orchestra, are praised for their creativity and emotional depth. She also supports young musicians through the Imani Winds Chamber Music Festival and teaches at the Mannes School of Music in New York City.

UNDERSTANDING RHYTHM, BEAT & PULSE

What is Rhythm?

Rhythm in music is a regular pattern of beats, sounds, or movements.

Rhythm is like the heartbeat of music, bringing energy and life to every piece we hear. It's a pattern that helps us feel when the music is fast and exciting, slow and smooth, or bouncy and playful. Without rhythm, music would lose its pulse—it would feel like something essential was missing. Rhythm helps tell the story of the music, adding emotion and movement.

Different cultures have their own ways of notating rhythm, using unique symbols and patterns to represent beats and accents, much like language does with words. For example, West African drumming often uses complex patterns, while Western music relies on time signatures to organize rhythms into regular beats. Just as language conveys meaning through spoken words, rhythm communicates emotion and energy through its patterns.

ACTIVITY

Listen to *Afro* by Valerie Coleman and pay attention to the patterns in the music, noticing any repetition or long and short rhythms. As you listen, draw a picture that shows these rhythms—use different shapes, lines, or colors to represent the patterns you hear. Try to include symbols or images that show how the instruments take turns with the rhythm. What patterns or rhythms did you notice in the music, and how do they show up in your drawing?

UNDERSTANDING RHYTHM, BEAT & PULSE

(continued)

Beat and Pulse

Beat and Pulse are two very important facets of rhythm.

The beat is like the steady drum of a song—the part that keeps going, even when other parts of the music change. Think of it like a clock ticking or your feet marching at a steady pace. The beat is what we clap or tap along with when we listen to music, and it helps keep everyone in the music together.

To help musicians keep a steady beat, there's a special tool called a **metronome**. A metronome is a device that ticks or beeps at a regular speed, like a clock. Musicians use it to practice staying in time with the beat, whether it's fast or slow. You can set a metronome to go as quickly or as slowly as you want, which helps musicians keep a steady pulse and play together in perfect time. It's like having a little musical coach keeping everyone on track!

Pulse is a like the beat but more about the feeling of the music. If the beat is the steady ticking, the pulse is the energy that comes with it—it's how fast or slow the music moves. When you hear fast music, the pulse feels quick and energetic, like a heart racing. When the music is slow, the pulse feels relaxed, like a gentle heartbeat. Together, beat and pulse keep the music alive and help us move, dance, and feel the mood of the song!

ACTIVITY

Listen to *Three Shanties, Op. 4: I. Allegro con brio* and move to the rhythm, swaying, stepping, or marching in time with the beat, adjusting your movements as the music changes in speed and energy. How did your movements change as the music sped up or slowed down?

UNDERSTANDING METER IN MUSIC

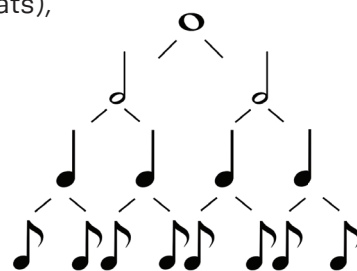
Meter is how we organize beats in music to create a steady, repeating pattern. It makes music feel balanced and gives us a rhythm to follow, helping everyone stay together while playing or singing.

What Is Meter?

Meter organizes beats into patterns, often counted in sets of 2, 3, or 4, with each pattern forming a measure. Measures help us anticipate strong beats, like the ones we clap along to, making it easier for everyone to follow and play together. By understanding meter, we know where to feel the strong beats and when to play softer ones, making music more enjoyable and easier to understand!

Note Durations

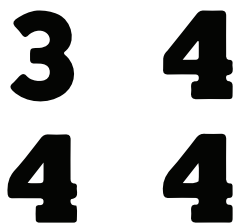
Note durations tell us how long a note is held in music. Each type of note has a specific length, like a whole note (4 beats), half note (2 beats), or quarter note (1 beat). These durations help create rhythm and show how the music moves through time.

Time Signatures

The time signature is a symbol at the beginning of a piece of music that tells us about the meter. It looks like two numbers stacked on top of each other, like this:

4/4 or 3/4. The top number tells us how many beats are in each measure, and the bottom number tells us what kind of note gets one beat.

4/4 AND 3/4:

- In 4/4 time: There are 4 beats in each measure, and the quarter note gets one beat.
- In 3/4 time: There are 3 beats in each measure, and the quarter note gets one beat.

DOWNBEATS AND OFFBEATS

- The downbeat is the first beat in a measure and is usually the strongest beat. It's where we feel the start of each new group.
- An offbeat is a beat that happens in between the main beats. Offbeats can make music feel more exciting and help create different rhythms.

ACTIVITY

Listen to György Ligeti's *Six Bagatelles, Movement 1* and identify the time signature—is it in 4/4 or 2/2? Clap along with the beat, counting "1, 2, 3, 4" for 4/4 time or "1, 2" for

2/2 time. Step on the strong beats (the downbeats) and clap on the offbeats. How does the feel of the music change between 4/4 and 2/2 time, and how did stepping on the strong beats and clapping on the offbeats help you feel the rhythm?

CLAVE RHYTHM

During the Unit 2 concert, students can clap and say the clave rhythm from Valerie Coleman's Afro-Cuban Concerto, I. Afro with our wind quintet.

Introduce this rhythm to your class using the options below to get them ready to join the fun!

1. Clap the clave rhythm together, following the pattern.
2. Say the rhythm using the words "I know all about rhythm" while clapping.
3. Perform the rhythm along with Coleman's Afro-Cuban Concerto, I. Afro.

**Listen to the
clave rhythm here**

Valerie Coleman

I - know - all - a - bout - rhy - thm I - know - all - a - bout - rhy - thm I - know - all - a - bout - rhy - thm

I - know - all - a - bout - rhy - thm I - know - all - a - bout - rhy - thm I - know - all - a - bout - rhy - thm

RHYTHM, BEAT & PULSE

GUIDED LISTENING PROMPTS

IBERT: *Trois Pièces Brèves*

- How does the rhythm in this piece make you feel? Does the speed of the music make you feel excited or calm?
- Listen to the changes in tempo. How does the rhythm shift between slow, fast, and very fast? How does the change in speed affect the feeling of the music?
- Imagine this piece is part of a dance. How would the rhythm influence how the dancers move? Would they change their pace or style depending on the tempo?

LIGETI: *Six Bagatelles*

- How does the playful rhythm in this piece make you feel? Is it energetic and fun, or more unpredictable and surprising?
- Listen closely for the strong beats (downbeats). How do they help organize the music, and what happens on the offbeats?
- Ligeti's music uses different rhythms. How do these rhythms remind you of music from different parts of the world or different cultures?

COLEMAN: *Afro-Cuban Concerto • I. Afro*

- Listen to the rhythm and pulse of the music. What emotions does the beat bring out in you?
- How does the rhythm and pulse of the music make you feel? Does it make you want to tap your feet or move in a certain way?
- Imagine this music is part of a piece of artwork. How would you use color and shape to represent the lively, rhythmic energy of the music? Would you use bold, bright colors or sharp, quick lines?

BEACH: *Pastorale*

- Can you hear a steady, flowing rhythm in the music? How does the pulse of the piece make you feel—calm or energized?
- As the music changes speed, does the rhythm stay steady or does it change? How does the tempo affect the feeling of the music?
- Beach's *Pastorale* reflects the peacefulness of nature. How do you think the rhythm and meter in this piece might represent the movement of water or wind in nature?

**Click on the titles
to listen online.**

TEACHING ARTIST VISIT: WHAT TO EXPECT

THE BASICS:

- There is one TA visit prior to the Unit 2 performance.
- Each classroom visit is 45 minutes.
- A TA will work with only one or two classes at a time, and is limited to three class periods per school (not to exceed three hours).

BEFORE THE TA ARRIVES:

- Complete registration to ensure we have all necessary information regarding your school, students, and classroom experience.
- Expect an email from a CMS Education & Community Engagement staff member to confirm the TA visit and review the lesson plan for the day. Feel free to ask any questions you may have concerning the TA's visit.
- Let your colleagues know that you will have a guest and ask them to limit interruptions during that time.
- Introduce content from these materials to prepare the students for the lesson, prior to the visit.
- Listen to the music with your students at least three times before the TA visit.

WHAT TO DO WHEN THE TA ARRIVES:

- Welcome your TA to your classroom.
- Please show the TA where the adult restroom is located.
- Introduce the TA to your students.
- Ask the TA how you can help.

HOW TO PARTNER WITH THE TA:

- Ask questions to let your students know that you are interested!
- Clarify information or instructions when needed.
- Actively participate in activities.

Please be advised:

We kindly remind you of the following guidelines to ensure a smooth and productive experience for everyone.

CLASSROOM PRESENCE:

Please remain in the classroom throughout the session. The TA is not certified to supervise students alone, and your presence is vital. You are the essential link between your students and the teaching artist. Your awareness, curiosity, and enthusiasm greatly enhances the learning environment.

STUDENT BEHAVIOR:

As the primary educator, you are responsible for managing student behavior. Our CMS teaching artists are guests and may not be familiar with your students, so your support is crucial.

Thank you for your cooperation and dedication to providing an enriching experience for your students.

CONCERT EXPERIENCE

Preparing your class for the concert

Whether performances are held in a concert hall or at your school, they are live performances that deserve our collective attention. We appreciate your support in creating an inclusive and respectful listening environment for everyone. Please share the following guidelines with your students and chaperones:

EMBRACE THE FULL SPECTRUM OF SOUND AND SILENCE

In music, silence can be just as important as sound. Similar to how white space enhances a drawing, silence is essential to create depth and clarity in music. We ask that you honor and appreciate moments of silence in performance.

RESPECT THE PERFORMANCE

Even minimal noise can disrupt a musical experience for others. Please ensure that mobile devices are silenced and all attention is directed towards the stage and performers during the concert.

BE MINDFUL OF OTHERS

Create a supportive environment where everyone can immerse themselves in the performance.

DO

- Enjoy the music
- Gently conduct or move along with the music
- Applaud after each piece

DON'T

- Eat or drink during a performance
- Chew gum
- Unwrap candy
- Talk to your neighbor
- Walk around the theater
- Get up to use the restroom during the music

KNOWING WHEN TO APPLAUD

We often get asked, “When is the best time to applaud?” If you’re unsure whether a piece has concluded, a helpful guideline is to wait until the performers have finished and are no longer actively playing. For instance, pianists might place their hands in their laps, and violinists may lower their instruments. Following these guidelines will ensure that your applause will be well-timed and appreciated by both the performers and fellow audience members.

RESTROOM VISITS

To minimize disruption, please encourage your students to use the restroom before the concert starts. If a restroom visit is necessary during the performance, we kindly ask that you exit and enter the concert hall quietly between musical selections. This helps us maintain a respectful and immersive environment for all attendees.

Thank you for helping us foster a space where we can all appreciate the beauty of live music.

NATIONAL CORE ARTS STANDARDS FOR MUSIC

COMMON ANCHOR #1 Generate and conceptualize artistic ideas and work. COMMON ANCHOR #2 Organize and develop artistic ideas and work. COMMON ANCHOR #3 Refine and complete artistic work.	Cr Creating	Found on Page: 12, 13, 18, 22, 27 12, 13, 18, 27 14, 15, 17, 24
COMMON ANCHOR #4 Analyze, interpret, and select artistic work for presentation. COMMON ANCHOR #5 Develop and refine artistic work for presentation. COMMON ANCHOR #6 Convey meaning through the presentation of artistic work.	Pr Performing, Presenting, Producing	15, 18, 22, 23, 27 17, 18, 24, 27 18, 27
COMMON ANCHOR #7 Perceive and analyze artistic work. COMMON ANCHOR #8 Interpret intent and meaning in artistic work. COMMON ANCHOR #9 Apply criteria to evaluate artistic work.	Re Responding	14, 15, 16, 18, 22, 23, 27 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27
COMMON ANCHOR #10 Synthesize and relate knowledge and personal experiences to make art. COMMON ANCHOR #11 Relate artistic ideas and works with societal, cultural, and historical context to deepen understanding.	Cn Connecting	15, 16, 18, 22, 27 12, 13, 18, 22, 23, 27

COMMON CORE STATE STANDARDS INITIATIVES

Through student-centered activities, culturally responsive classroom sessions, and interactive concerts featuring our resident chamber ensembles, Chamber Music Beginnings addresses the Common Core State Standards and prepares students for post-secondary success in college, career, and life.

While the focus of Chamber Music Beginnings is to introduce students to the chamber music art form, it similarly encourages students to draw interdisciplinary connections and build core capacities in English and Math. Through activities centered on active listening, performance, and musical analysis, students:

• Demonstrate independence• Build strong content knowledge• Respond to the varying demands of audience, task, purpose, and discipline• Comprehend as well as critique• Value evidence• Use technology and digital media strategically and capably• Come to understand other perspectives and cultures	• Make sense of problems and persevere in solving them• Reason abstractly and quantitatively• Construct viable argument and critique the reasoning of others• Use appropriate tools strategically• Attend to precision• Look for and make use of structure• Look for and express regularity in repeated reasoning

Chamber Music Beginnings provides a unique opportunity for students to integrate English Language Arts and Math skills through an introductory exploration of chamber music. For more information, visit www.chambermusicociety.org/CMB

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION

Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music

Aligned with the five strands of the NYC Department of Education’s Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music, Chamber Music Beginnings offers students a unique opportunity to explore chamber music through interactive concerts, in-school teaching sessions, and bilingual resources. Through Chamber Music Beginnings, students develop an understanding of music through analysis, performance, and an exploration of historical and cultural contexts. By attending live performances by professional chamber musicians, students broaden their perspectives, discover their musical potential, and develop a lifelong appreciation for music.

		Found in Unit:
STRAND 1: Music Making	By exploring, creating, replicating, and observing music, students build their technical and expressive skills, develop their artistry and a unique personal voice in music, and experience the power of music to communicate. They understand music as a universal language and a legacy of expression in every culture.	1, 2
STRAND 2: Music Literacy	Students develop a working knowledge of music language and aesthetics, and apply it to analyzing, evaluating, documenting, creating, and performing music. They recognize their roles as articulate, literate musicians when communicating with their families, schools, and communities through music.	1, 2
STRAND 3: Making Connections	By investigating historical, social, and cultural contexts, and by exploring common themes and principles connecting music with other disciplines, students enrich their creative work and understand the significance of music in the evolution of human thought and expression.	1, 2
STRAND 4: Community & Cultural Resources	Students broaden their perspective by working with professional artists and arts organizations that represent diverse cultural and personal approaches to music, and by seeing performances of widely varied music styles and genres. Active partnerships that combine school and local community resources with the full range of New York City’s music and cultural institutions create a fertile ground for students’ music learning and creativity.	1, 2
STRAND 5: Careers & Lifelong Learning	Students consider the range of music and music-related professions as they think about their goals and aspirations and understand how the various professions support and connect with each other. They carry physical, social, and cognitive skills learned in music, and an ability to appreciate and enjoy participating in music throughout their lives.	1, 2

Chamber Music Society
of Lincoln Center

70 LINCOLN CENTER PLAZA
10TH FLOOR
NEW YORK, NY 10023

Acknowledgements

CMS education and community engagement programs are made possible, in part, with support from: **The Hearst Foundations; Diamonstein-Spielvogel Foundation; Chisholm Foundation; Colburn Foundation; Tiger Baron Foundation; Sally D. and Stephen M. Clement, III; Con Edison; the Arthur F. & Alice E. Adams Charitable Foundation; The Rea Charitable Trust; The Frank and Helen Hermann Foundation; Alice Ilchman Fund; the Daniel and Joanna S. Rose Fund; and the Martha Zalles Charitable Trust.** Public funds are provided by the **National Endowment for the Arts; New York City Council Member Gale A. Brewer; the New York City Department of Cultural Affairs**, in partnership with the **City Council**; and the **New York State Council on the Arts**, with the support of the **Office of the Governor** and the **New York State Legislature**.

Council on
the Arts

CHAMBER MUSIC BEGINNINGS

PARA 3er–5to GRADO

Guía de recursos para educadores
TEMPORADA 2024–2025

ÍNDICE

- 3** Introducción
- 3** Objetivos de aprendizaje
- 4** Cómo utilizar esta guía
- 4** Leyenda de íconos
- 4** Opciones para profesores de estudiantes con necesidades especiales
-
- 5** Introducción a los ensambles de cámara
- 6** Ensamblés destacados
- 8** ¿Qué es la música de cámara?
-
- 9** Unidad 1: Repertorio y programa de concierto
- 10** Unidad 1: Compositores y arreglistas
- 12** Unidad 1: Creando melodías
- 12** Identificando una melodía
- 13** Tono
- 16** Escalas
- 17** La Melodía de Rosa
- 18** Audición guiada
- 19** Unidad 2: Repertorio y programa de concierto
- 20** Unidad 2: Compositores y arreglistas
- 22** Unidad 2: Comprendiendo el ritmo y pulso
- 22** ¿Qué es el ritmo?
- 23** Pulso
- 24** Decifrando la métrica en la música
- 25** Ritmo de clave
-
- 26** Audición guiada
- 27** Preparación para la visita del artista docente
- 28** Experiencia del concierto
-
- 29** National Core Art Standards para la música
- 30** Iniciativas de los Common Core State Standards
- 31** Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music del departamento de educación de la Ciudad de Nueva York
- 32** Agradecimientos

INTRODUCCIÓN

Chamber Music Beginnings introduce a los estudiantes de 3ro a 5to grado a la música de cámara mediante conciertos educativos adaptados a sus necesidades de desarrollo y sus conocimientos musicales. Los estudiantes exploran un repertorio diverso, desarrollando su apreciación musical y comprensión de conceptos fundamentales.

El programa consiste de 3 unidades a lo largo de un año lectivo:

- **UNIDAD 1:** Proporciona una guía de recursos para que las escuelas la utilicen a su propio ritmo e incluye conciertos en Merkin Hall, Brooklyn Public Library y el Hostos Center for the Arts & Culture.
- **UNIDAD 2:** Incluye una guía de recursos, sesiones en persona con artistas docentes del Chamber Music Society y conciertos en Merkin Hall, Brooklyn Public Library y el Hostos Center for the Arts & Culture.
- **UNIDAD 3:** Culmina con una asamblea en la escuela con presentaciones de un cuarteto de cuerdas o un quinteto de vientos.

Objetivos de aprendizaje

UNIDAD 1: Cuarteto de cuerdas / melodía

Los estudiantes:

- escucharán activamente un concierto en vivo de un ensamble de cámara.
- compararán diferentes interpretaciones de piezas, notando variaciones en dinámica y expresión, y discutirán su impacto en el estado de ánimo y carácter de la música.
- reconocerán cambios en volumen, articulación y equilibrio entre los instrumentos, identificando cómo los miembros del ensamble crean una interpretación cohesiva y expresiva.

UNIDAD 2: Quinteto de vientos / ritmo

Los estudiantes:

- escucharán activamente un concierto en vivo de un ensamble de cámara.
- identificarán patrones rítmicos recurrentes y elementos como negras, corcheas y silencios en un concierto de un ensamble de cámara.
- analizarán la estructura rítmica de la música, notando variaciones en la duración de las notas, sincopación y motivos, y discutirán sus contribuciones a la expresión musical.

UNIDAD 3: Música de cámara en tu aula

Los estudiantes:

- escucharán activamente un concierto de música de cámara en vivo y discutirán el rol de la música en entornos íntimos, su función en varios contextos sociales y culturales, y su importancia para fomentar la colaboración y expresión musical entre los músicos.

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA

¿QUÉ CONTIENE ESTE RECURSO?

Este recurso está diseñado para que lo puedas integrar en tu currículum y te ayude a crear una mejor experiencia para tus estudiantes. También puedes acceder este documento en línea en chambermusicsociety.org/CMB, donde encontrarás recursos digitales complementarios. Estos materiales brindan contexto y materiales adicionales para ayudar a tus estudiantes a aprovechar cada concierto al máximo.

En la Unidad 2, un artista docente visitará tu aula. Puedes apoyar su trabajo y contribuir a la experiencia del concierto revisando estos materiales e integrando los conceptos en las actividades de tus clases diarias.

ESTÁNDARES ABORDADOS

El plan de estudios de Chamber Music Beginnings está diseñado para abordar los National Core Arts Standards for Music y los Common Core state Standards, así como los puntos de referencia del Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.

Por favor, consulta las páginas 30–32 para más información.

AQUÍ ENCONTRARÁS:

- información acerca de cada unidad
- un programa, incluyendo los nombres de las piezas que se interpretarán
- información sobre los temas abordados en la unidad, junto con actividades sugeridas
- ejercicios de escucha guiada para generar discusión acerca de cada pieza
- biografías de los compositores y compositoras
- descripción de los instrumentos en cada ensamble de cámara
- consejos para el día del concierto
- Los íconos ilustrados aquí abajo aparecen a lo largo del documento para indicar hojas de actividades para los estudiantes, pistas de audio y otros recursos complementarios que se encuentran disponibles en chambermusicsociety.org/CMB.

OPCIONES PARA PROFESORES DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES

- **Guía visual:** Proporcionamos una guía visual del concierto que describe qué pueden esperar los estudiantes durante el concierto. Así podrán sentirse más cómodos y entretenidos a lo largo de la presentación. El documento está disponible en nuestra guía en línea en chambermusicsociety.org/CMB.
- **Interacción con objetos tangibles:** Animamos a los estudiantes a interactuar con la música utilizando objetos tangibles como instrumentos hechos a mano (p. ej vasos con frijoles para hacer maracas), claves, instrumentos Orff y tambores.
- **Visitas personalizadas de artistas docentes:** trabajamos de cerca con el personal de las escuelas asociadas para organizar visitas de artistas docentes y adaptarlas a las necesidades de tus estudiantes.

LEYENDA DE ÍCONOS

Este ícono aparece a través de la guía para indicar una hoja de actividades imprimible, un video o un recurso adicional disponible en nuestra página web: chambermusicsociety.org/CMB.

Este ícono aparece a través de la guía para indicar una actividad sugerida.

Este ícono indica una actividad que los estudiantes pueden realizar junto con los músicos durante el concierto. La actividad está disponible en nuestra página web: chambermusicsociety.org/CMB.

INTRODUCCIÓN A LOS ENSAMBLES DE CÁMARA

Los ensambles de cámara son pequeños grupos de músicos que tocan diferentes instrumentos juntos, creando una variedad de sonidos y armonías. Aquí hay algunos ejemplos de ensambles de cámara con dos a cinco músicos:

DUO (2 músicos)

Este dúo está compuesto por dos músicos, un violonchelo y un piano. El violonchelo y el piano alternan sus roles- se turnan para tocar la melodía y la armonía. Esta combinación se utiliza a menudo en la música clásica por compositores como Beethoven y Brahms.

En la imagen a la izquierda: David Finckel, violonchelo, y Wu Han, piano. ¡Nuestros directores artísticos!

TRIO (3 músicos)

Un trío es un grupo de 3 músicos, compuesto por diversas combinaciones de instrumentos. Una combinación popular es la de piano, violín y violonchelo, la cual crea una amplia gama de sonidos. Schubert y Mendelssohn escribieron piezas muy famosas para este tipo de grupo.

Shai Wosner, piano; Francisco Fullana, violín; Mihai Marica, violonchelo

CUARTETO (4 músicos)

Un cuarteto incluye cuatro músicos. Un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, normalmente tiene dos violines, una viola y un violonchelo, y es uno de los grupos de cámara favoritos en la música clásica. Compositores como Beethoven y Haydn escribieron muchas piezas para cuartetos de cuerdas.

The Calidore String Quartet

QUINTETO (5 musicians)

Un quinteto tiene cinco músicos. El quinteto de vientos generalmente incluye flauta, oboe, clarinete, fagot y corno francés. El corno agrega un toque especial a los sonidos del quinteto de vientos, y compositores como Nielsen e Ibert escribieron música para este tipo de ensamble.

Tara Helen O'Conner, flauta; Stephen Taylor, oboe; Sebastian Manz, clarinete; Peter Kolkay, fagot; Radovan Vlatković, corno francés

¡Estos grupos permiten que los músicos trabajen juntos de diferentes maneras, y hagan que la música sea más emocionante y llena de variedad!

2024–2025 CHAMBER MUSIC BEGINNINGS ENSAMBLES DESTACADOS

Cuarteto de cuerdas (VIOLÍN, VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO)

Cuarteto Ivalas

Aclamado por The Strad por tocar con “gran corazón y belleza,” el Cuarteto Ivalas ha estado cambiando el panorama de la música clásica desde su creación en el 2017. Su misión es enriquecer el mundo de la música clásica destacando compositores y compositoras negras, indígenas y de color, junto con el repertorio estándar. Entre los muchos compositores cuyas obras han interpretado se encuentran Eleanor Alberga, Gabriela Lena Frank, Osvaldo Golijov, Jessie Montgomery, Angélica Negrón, Iván Enrique Rodríguez, Carlos Simon, Alvin Singleton y George Walker. El cuarteto estrenó Deliverance de Derrick Skye gracias a una comisión de Caramoor en el 2024.

El Cuarteto Ivalas fue el cuarteto de cuerdas residente de posgrado en The Juilliard School del 2022 al 2024, donde estudiaron con el Juilliard String Quartet. Previamente, estuvieron en residencia en la Universidad de Colorado-Boulder bajo la mentoría del Takács Quartet.

El cuarteto se ha presentado en series de conciertos en todo Estados Unidos, como el Austin Chamber Music Center, Newport Classical, Schneider Concerts, la Chautauqua Institution, el Skaneateles Festival, Friends of Chamber Music Denver y CU Presents, donde colaboraron con el Takács Quartet en el 2020 y 2022. En mayo del 2023 y 2024, presentaron programas completos en Carnegie Hall, titulados First Light y Fate and Yearning.

Recientemente, el cuarteto ha disfrutado de presentarse en el Summer for the City de Lincoln Center, y en colaboración con New Latin Wave, en la serie FUTUROS - New Ideas in Composition. El Cuarteto también está encantado de ser el curador/ensamble en residencia 2024-2025 de los Schneider Concerts en The New School en la ciudad de Nueva York.

El Cuarteto Ivalas ganó una Salon de Virtuosi Career Grant en el 2023, y también tuvo el gran honor de ser el cuarteto en residencia Ernst Stiefel 2022-23 en Caramoor. En el 2022, Ivalas ganó el primer premio en el Coltman Chamber Music Competition, así como el primer premio en el WDAV Young Chamber Musicians Competition del 2019.

En el 2021, hicieron la primera grabación de Warmth from Other Suns de Carlos Simon para cuarteto de cuerdas bajo la compañía discográfica digital Rising Sun Music de Lara Downes.

Los miembros del Cuarteto Ivalas—los violinistas Reuben Kebede y Tiani Butts, el violista Marcus Stevenson y el chelista Pedro Sánchez—comparten una dedicación a su labor como

educadores. El cuarteto ha acompañado a estudiantes desde las primeras etapas de su camino musical hasta el nivel universitario, con experiencia en coaching que incluye residencias en el programa Center Stage Strings de la Universidad de Michigan, en la Universidad de Northern Iowa, en la Universidad de Central Arkansas, en Madeline Island Chamber Music y en el MacPhail Center for Music. En la ciudad de Nueva York, han dirigido grupos estudiantiles en The Juilliard School tanto en la división preparatoria como de bachillerato. El cuarteto ha trabajado con la Chamber Music Society of Lincoln Center a través de Chamber Music Beginnings desde el año 2022.

Quieres aprender más acerca del Ivalas Quartet? Visita ivalasquartet.com

2024–2025 CHAMBER MUSIC BEGINNINGS ENSAMBLES DESTACADOS

Quinteto de vientos

(FLAUTA, OBOE, CLARINETE, FAGOT, CORNO FRANCÉS)

Quinteto Nu

El Quinteto Nu se formó con el propósito de establecer una nueva tradición que celebre y expanda las posibilidades del quinteto de vientos, reimaginando el repertorio, la interpretación y la cultura de la música clásica.

Desde su formación en el 2021, se han presentado en el Flute Center of New York's Salon Series (2022), han sido artistas colaboradores del departamento de composición de la Universidad de Florida (2022), artistas docentes invitados en el Pierrot Chamber Music Festival (2023, 2024) y se han presentado en la Grand Montgomery Chamber Music Series (2024).

Comprometidos con la promoción de nuevas voces en el género del quinteto de vientos a nivel mundial, el Quinteto Nu ha interpretado y grabado más de 20 estrenos y organiza una convocatoria anual de partituras (Nu Works) que, ahora entra en su tercer año, brinda a los compositores sesiones de taller, grabaciones y un concierto en vivo en Nueva York.

**¿Quieres aprender más sobre el
Quinteto Nu? Visita [nuquintet](https://nuquintet.com).**

¿QUÉ ES LA MÚSICA DE CÁMARA?

A continuación hay algunos conceptos básicos para explorar al comienzo del año o en relación con cualquiera de los conciertos Chamber Music Beginnings.

Palacio de verano de Federico el Grande; pintura de Adolphe Menzel (1852)

La música de cámara es música escrita para un grupo relativamente pequeño de músicos en comparación con una orquesta (generalmente de 2 a 5, pero pueden ser hasta 20). Cada persona toca una parte única y no hay director. El tamaño reducido de los ensambles de cámara permite al público acercarse más a la música, prestar más atención a los detalles y escuchar los sonidos individuales de cada instrumento mientras ellos dialogan entre sí.

La palabra “cámara” se refiere al espacio en el que originalmente se presentaban estos ensambles; simplemente significa una habitación. Por lo tanto, la música de cámara es música destinada para una sala o auditorio más pequeño que el que se requiere para una orquesta.

UNIDAD 1: REPERTORIO Y PROGRAMA DE CONCIERTO

Cuarteto Ivalas

Reuben Kedede, violín
Tiani Butts, violín
Marcus Stevenson, viola
Pedro Sánchez-Mijares, violonchelo

BARTÓK	44 dúos para dos violines Sz. 98, BB 104 No. 14 - Párnás tánc (Danza de la almohada)
DOHNÁNYI	Serenata para violín, viola y violonchelo en do mayor, Op. 10 I. Marcia: Allegro
HAYDN	Cuarteto de cuerdas en do mayor, Op. 33, No. 3 "El pájaro" I. Allegro moderato
TAILLEFERRE	Quartour à Cordes I. Modéré
STILL	Danzas de Panama II. Mejorana y Socavon
DVOŘÁK	Cuarteto de cuerdas no. 12 en fa mayor, Op. 96 "Americano" IV. Vivace

UNIDAD 1: COMPOSITORES Y ARREGLISTAS

BÉLA BARTÓK (1881 – 1945)

Bartók mostró un interés temprano por la música folclórica. A los cuatro años, podía tocar 40 melodías folclóricas húngaras en el piano con un solo dedo. A los cinco, ya tomaba clases de piano y pronto empezó a componer. En su primer recital, tocó su obra *El río Danubio*, la cual incorpora melodías folclóricas de los países por donde pasa el río, con secciones alegres húngaras.

A los 23 años, Bartók escuchó una canción popular que cantaba una joven campesina. Esto lo inspiró a recolectar canciones populares húngaras. Junto a Zoltán Kodály, viajó para grabar y transcribir este tipo de melodías.

Bartók fue pionero en el campo de la etnomusicología. Integró la música folclórica húngara en sus composiciones, y compuso muchas obras destacadas del siglo XX. Su música de cámara incluye piezas para ensambles diversos, entre ellas seis cuartetos de cuerdas y una sonata para dos pianos y percusión.

ERNŐ DOHNÁNYI (1877 – 1960)

Nacido en 1877 en Hungría, Dohnányi fue un destacado compositor, pianista, profesor y administrador musical del siglo.

Estudió en la Academia Franz Liszt de Budapest, donde Bartók también se matriculó eventualmente. Brahms elogió el Quinteto para piano n.º 1 de Dohnányi, diciendo: “Yo no lo pude haber escrito mejor”.

Dohnányi dio clases en la Hochschule für Musik de Berlín de 1905 a 1915 y regresó a Budapest en 1915. Dirigió la Academia y la Radio Húngara y además fue director de la Filarmónica de Budapest durante 25 años. Siempre apoyó a compositores más

jóvenes como Bartók y Kodály.

En 1944, Dohnányi se mudó a Estados Unidos, donde fue compositor residente en la Florida State University. Entre sus alumnos se encuentran Ellen Taaffe Zwilich y Christoph von Dohnányi. Continuó dando conciertos hasta que murió en 1960. Sus obras fusionan la expresividad del romanticismo con la claridad del clasicismo e incluyen óperas, conciertos, sinfonías y música de cámara.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

Nacido en 1732 en Austria, Haydn es uno de los más grandes maestros de la música clásica, conocido como el “padre del

cuarteto de cuerdas”. Haydn compuso 104 sinfonías, 50 conciertos, 84 cuartetos de cuerdas, 24 obras escénicas y 12 misas. Se desempeñó como director musical del conde von Morzin (1759-1760) y de la familia Esterházy (1761-1790), y durante este período compuso la mayoría de sus obras. Entre sus sinfonías más destacadas se encuentran la Sinfonía n.º 49, “La passione”, la Sinfonía n.º 44, “Trauersinfonie” y la Sinfonía de los adioses.

En la década de 1780, presentadores en Londres y París comisionaron obras de Haydn, quien llegó a ser reconocido en toda Europa. En esa época, también formó una gran amistad con Mozart e influyó en Beethoven.

Entre sus principales obras se encuentran los oratorios *La creación* (1798) y *Las estaciones* (1801). Su gran legado dejó una profunda huella en compositores como Mozart, Beethoven y Shostakovich.

UNIDAD 1:

COMPOSITORES Y ARREGLISTAS

(continuado)

GERMAINE TAILLEFERRE (1892 – 1983)

Tailleferre nació en Saint-Maur-des-Fossés, un suburbio de París. Desde niña, estudió piano con su madre y comenzó a componer por su propia cuenta.

Posteriormente, ingresó al Conservatorio de París, donde sus compañeros incluyeron Louis Durey, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Georges Auric y Arthur Honegger. Su talento fue reconocido por sus profesores, y recibió varios premios por sus composiciones.

Tras el estreno de su cuarteto de cuerdas, fue invitada a unirse a Nouveaux Jeunes, un grupo que llegaría a conocerse como Les Six. Bajo la tutela del dramaturgo Jean Cocteau, estos jóvenes compositores fueron alentados a rechazar la influencia del impresionismo y el pathos del wagnerismo, que llevaban varias décadas de desarrollo. Aunque Tailleferre nunca ocupó un cargo oficial, fue profesora y compuso a lo largo de toda su vida.

WILLIAM GRANT STILL (1895 – 1978)

Considerado el “decano de los compositores afroamericanos”, Still nació el 11 de mayo de 1895 en Mississippi, EE.UU. Su padre,

músico, falleció cuando Still aún era un bebé. Fue criado por su madre, quien era maestra de escuela en Little Rock, Arkansas, y lo impulsó a desarrollar sus intereses musicales, especialmente por el violín. A los 17 años, su padrastro lo introdujo a la ópera, lo cual despertó su pasión por la música. Still fue el mejor estudiante de su generación en M.W. Gibbs High School y, a los 16 años, ingresó a Wilberforce College como estudiante de medicina, aunque pronto cambió su enfoque hacia la música. Más tarde, estudió en el Oberlin Conservatory.

Still fusionó la música clásica con el ragtime, el jazz y el blues, colaborando como arreglista con W.C. Handy y trabajando en Nueva York.

Su Sinfonía afroamericana se estrenó en 1931, convirtiéndose en la primera sinfonía de un compositor negro interpretada por una orquesta de gran prestigio. A lo largo de su carrera, dirigió la Filarmónica de Los Angeles, compuso para el cine y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos dos becas Guggenheim, dos premios Harmon y doctorados honorarios de Wilberforce, Oberlin, University of Arkansas, Bates College, Howard University y USC. En 1999, fue incluido en el Mississippi Musicians Hall of Fame.

ANTONÍN LEOPOLD DVOŘÁK (1841 – 1904)

Nacido en Nelahozeves, Bohemia (hoy República Checa), Dvořák fue el primer compositor bohemio en alcanzar reconocimiento mundial

dado a que transformó temas de música folclórica en música romántica del siglo XIX. Criado en un entorno musical, Dvořák fue un violinista destacado desde que era joven. En 1857, un profesor de música convenció a su padre de inscribirlo en una escuela de órgano en Praga.

Las obras de Dvořák impulsaron el movimiento nacionalista checo en la música, iniciado por Bedřich Smetana. Su talento melódico y el carácter fresco y checo de su música lo hicieron sumamente popular. Su catálogo abarca múltiples géneros. Su Sinfonía n.º 9 en mi menor, “Del nuevo mundo”, es sin duda su obra más conocida. Sin embargo, también destacan su Sinfonía n.º 7 en re menor, la Sinfonía n.º 6 en re mayor y la Sinfonía n.º 8 en sol mayor. Su Concierto para violonchelo en si menor (1895) es considerado una gran obra maestra.

CREANDO MELODÍAS

Una melodía es una secuencia de notas creada mediante pasos, saltos pequeños y saltos altos.

Identificando una melodía

Escucha el comienzo del segundo movimiento de Danzas de Panamá de William Grant Still. ¿Qué instrumento tiene la melodía en esta pieza? Si no estás seguro, intenta tararear lo que crees que es la melodía y observa qué sucede...

La melodía es el tema principal de una pieza. En este caso, es posible que escuches al violín interpretando la melodía, mientras los demás instrumentos tocan el acompañamiento. En este sentido, la música es similar a la pintura. Observa la pintura a la derecha: *American Gothic* de Grant Wood. ¿Qué es lo primero que notas? Es probable que tus ojos se dirijan primero a la imagen del hombre y la mujer, el tema principal del retrato, y luego viajen al fondo de la pintura, que tiene una granja y un granero.

Imagina lo diferente que sería esta imagen si los granjeros fueran pintados como empresarios o incluso como extraterrestres. El fondo de la pintura puede permanecer igual, incluso si hay distintos sujetos en primer plano. Esto es similar a lo que sucede con la melodía y el acompañamiento en la música.

Una melodía es aquello que tu oído sigue y busca, mientras que el acompañamiento proporciona un fondo para ella. Así como en la pintura se pueden tener distintos sujetos sobre el mismo fondo, en la música se pueden tener diferentes melodías sobre un mismo acompañamiento.

American Gothic by Grant Wood (1930)

ACTIVIDAD

Trabajando en pareja, crea tu propia representación visual de "melodía y acompañamiento."

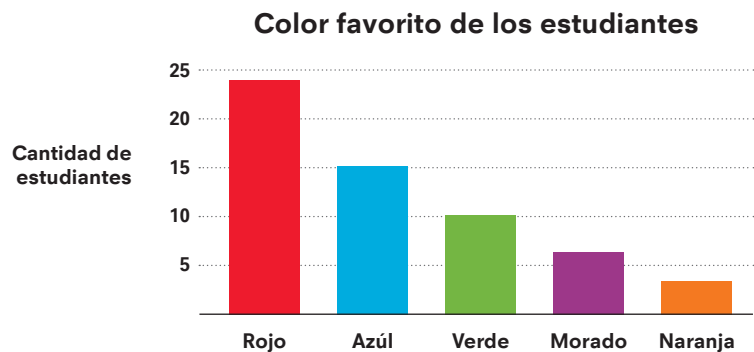
Primero, cada uno trabajará individualmente en su propio dibujo, diseñando un fondo o "acompañamiento." Luego, intercambia tu dibujos con tu compañero y dibuja un sujeto principal o "melodía" sobre el fondo que tu compañero diseñó.

CREANDO MELODÍAS (continuado)

Tono

En la música, un tono se define por qué tan aguda o grave suene una nota.

A veces también nos referimos a las notas agudas como notas altas, y a las graves como notas bajas. Una manera de representar altos y bajos es con un gráfico.

En la música, los tonos utilizados en las melodías pueden ser **altos** o **bajos**, al igual que el “rugido” grave de un león y el “maullido” agudo de un gatito. De manera similar, un violonchelo puede producir sonidos graves, mientras que un violín es capaz de producir sonidos agudos.

ACTIVIDAD

¿Se te ocurren otros instrumentos o animales que emitan sonidos agudos y/o graves?

SONIDO
GRAVE

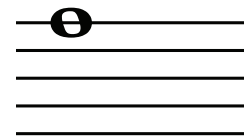
SONIDO
AGUDO

En la música, las notas se colocan en un pentagrama para indicar qué tan grave o aguda es cada nota.

Esta es una nota
GRAVE.

Esta es una Nota
AGUDA.

CREANDO MELODÍAS (continuado)

Tono (Notas graves y agudas) (continuado)

Una **escala** es una serie escalonada de notas musicales. En esta imagen vemos una escala que sube y vuelve a bajar.

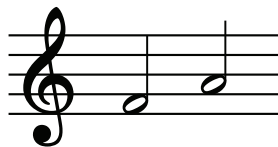
En el Dúo n° 14 de Bartók de sus 44 Dúos para dos violines, Sz. 98, BB 104, la melodía inicial utiliza una serie escalonada de notas, como una escala.

ACTIVIDAD

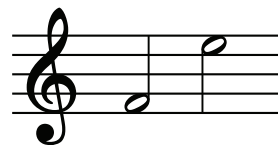
Fíjate en la melodía de la imagen de arriba. ¿Puedes circular las notas repetidas y marcar en qué momento cambia de dirección la melodía?

Otra forma en que las melodías pueden moverse es mediante **saltos pequeños**. En lugar de que la melodía se mueva paso a paso, puede saltarse una nota, como si estuviera saltando sobre un charco en un día lluvioso. Mira este ejemplo de salto pequeño:

¡Nos saltamos una línea!

Los compositores y compositoras también pueden crear melodías utilizando **saltos altos**. En lugar de saltar sobre un charco pequeño, ¡un salto alto sería como saltar sobre un edificio! Para incorporar saltos altos, los compositores empiezan en una nota de una melodía, saltan por encima de muchas notas, y aterrizan en otra mucho más alta o baja que la original.

¡Saltamos sobre espacios y líneas!

CREANDO MELODÍAS (continuado)

Tono (Notas graves y agudas) (continuado)

Ahora, veamos y escuchemos el segundo movimiento de las Danzas de Panamá de William Grant Still. Como puedes ver a aquí abajo, Still comienza el movimiento moviendo la melodía mediante pasos y luego utiliza saltos pequeños y saltos altos.

pasos + saltos pequeños + saltos altos = una melodía!

ACTIVIDAD

Encuentra los pasos, saltos pequeños y saltos altos en el ejemplo de arriba. Pon una «x» sobre los pasos, una «o» sobre los saltos pequeños y un «#» sobre los saltos altos.

ACTIVIDAD

Invéntate un baile para una de las piezas musicales del concierto. Utiliza el movimiento de la melodía (pasos, saltos pequeños y altos) como inspiración para el movimiento de tu propio cuerpo. ¿En qué se diferenciaría la danza de la Serenata en do mayor de Dohnányi del Cuarteto en do mayor para cuerdas de Haydn?

CREANDO MELODÍAS (continuado)

Escalas

Existen dos tipos principales de escalas: mayores y menores. Dado que las escalas mayores y menores suenan de forma diferente, los compositores y compositoras pueden utilizarlas para establecer el estado de ánimo de una pieza.

La Serenata de Dohnányi y el Quartour à Cordes de Tailleferre transmiten estados de ánimo totalmente diferentes. La diferencia de estado de ánimo se da porque los compositores utilizan tonalidades mayores o menores en la música. Tailleferre escribió su pieza en do sostenido menor, mientras que Dohnányi escribió su Serenata en do mayor. Además de las melodías en menor y mayor, el estado de ánimo también puede cambiar dado a un cambio repentino en el tempo, o a velocidad de la pieza

ACTIVIDAD

¿Te parece que las melodías mayores y menores suenan diferente? Si es así, ¿cómo? Si estas melodías fueran personajes de una historia, ¿cuáles serían?

LA MELODÍA DE ROSA

Durante el concierto de la unidad 1, tus alumnos tendrán la oportunidad de interpretar la melodía de Rosa junto con nuestro cuarteto de cuerda. Como preparación para el concierto, nos encantaría que introdujeras esta melodía a tus alumnos. Pueden preparar cualquiera de las opciones a continuación para unirse a la diversión.

Opción 1

Canta la melodía con la sílaba “la”

¡Escucha una grabación aquí!

Dvořák arr. Bruce Adolphe

Opción 2

Canta la letra de la melodía de

mel-o-dy this is

Ro-sa's brand new mel-o-dy I'll sing with you and you sing with me-

-eee Ro-sa's mel-o-dy

AUDICIÓN GUIADA

Aquí hay algunas preguntas para generar discusión en clase sobre la música escuchada en el concierto Chamber Music Beginnings de la unidad 1.

BARTÓK: 44 DÚOS PARA DOS VIOLINES, BB 104 • NO. 14

Preguntas:

- ¿Cuántos instrumentos tocan en este ejemplo?
- ¿Cuáles instrumentos son?
- ¿Cuál instrumento tiene la melodía? ¿Cómo sabes?
- ¿Qué tipo de ensamble de cámara toca esta pieza?

DOHNÁNYI: SERENATA PARA VIOLÍN, VIOLA Y VIOLONCHELO EN DO MAYOR, OP. 10 • MARCIA: ALLEGRO

Preguntas:

- ¿Cuál instrumento tiene la melodía al principio de la pieza?
- ¿Escuchas la melodía en más de un instrumento?
- ¿Cómo suena la melodía? ¿Como si estuvieras caminando a pasos, saltando sobre un charco, o saltando sobre un edificio?

Recursos disponibles en línea

HAYDN: CUARTETO DE CUERDAS EN DO MAYOR, OP. 33, NO. 3, "EL PÁJARO" • ALLEGRO MODERATO

Preguntas:

- ¿Cómo describirías la parte del violín? ¿Te recuerda a algún animal?
- ¿Cómo suena la melodía? ¿Como si estuvieras caminando a pasos, saltando sobre un charco, o saltando sobre un edificio?
- ¿Por qué un compositor pondría saltos pequeños en una melodía?
- ¿Cuántos instrumentos están tocando?
- ¿Qué tipo de ensamble de cámara está tocando?

GERMAINE TAILLEFERRE: Quartour à Cordes • Modéré

Preguntas:

- ¿Cómo se siente una melodía que utiliza pasos? ¿Se siente diferente a una que tiene saltos pequeños y altos?
- ¿Por qué un compositor o compositora pondría pasos, saltos pequeños y saltos altos en una melodía? ¿Qué estará tratando de transmitir?

- ¿Qué sientes cuando escuchas esta pieza?

WILLIAM GRANT STILL: Danzas de Panama • Mejorana y Socavon

Preguntas:

- ¿Qué es una escala?
- ¿Si utilizáramos esta música en una película, que estaría pasando en la escena?

DVOŘÁK: CUARTETO DE CUERDA NO. 12 EN FA MAYOR, OP. 96, "AMERICANO" • IV. VIVACE

Preguntas:

- ¿Cuáles emociones sientes al escuchar el inicio de esta pieza?
- ¿La primera melodía es mayor o menor?
- ¿Qué paso de baile harías junto a esta música?

UNIDAD 2: RITMO

REPERTORIO Y PROGRAMA DE CONCIERTO

Quinteto Nu

Kim Lewis, flauta
Michael Dwinell, oboe
Kathryn Vetter, clarinet
Tylor Thomas, fagot
Blair Hamrick, corno

IBERT

Trois Pièces Brèves

I. Allegro

III. Assez lent - Allegro scherzando-Vivo

ARNOLD

Three Shanties, Op. 4

I. Allegro con brio

BEACH

Pastorale

LIGETI

Six Bagatelles

I. Allegro con spirito

IV. Presto ruvido

COLEMAN

Concierto Afro-Cuban

I. Afro

UNIDAD 2

COMPOSITORES Y ARREGLISTAS

JACQUES IBERT (1890 – 1962)

Nacido en 1890 en París, Jacques Ibert fue un compositor francés conocido por sus óperas, sinfonías, ballets, y música paracine.

Comenzó a estudiar música a los 4 años bajo la tutela de su mamá y asistió al Conservatorio de París, donde estudió con grandes compositores como Faure. Sus estudios fueron interrumpidos por la primera guerra mundial, durante la cual sirvió en la Marina Nacional francesa.

Después de la guerra, ganó el prestigioso Prix de Rome por su cantata *Le Poète et la Fée*. La música de Ibert es conocida por su estilo francés, ligero, juguetón y caprichoso, especialmente en el repertorio para maderas. Ibert se desempeñó como director de la Academia Francesa de Roma y de la Ópera de París. Falleció en 1962, dejando un legado de música alegre y distintiva.

MALCOM ARNOLD (1921 – 2006)

Sir Malcolm Arnold nació en Northampton (Inglaterra) en 1921. Desde temprana edad se sintió inspirado por su madre, quien

tocaba piano, y también por el jazz, especialmente Louis Armstrong. Sir Malcom empezó a tocar la trompeta a los 12 años y luego obtuvo una beca para estudiar en el Royal College of Music.

Arnold llegó a ser trompetista profesional de la Orquesta Filarmónica de Londres, pero eventualmente se dedicó a la composición. Escribió muchos tipos de piezas, como sinfonías, conciertos y música para el cine, y llegó a ser reconocido como uno de los mejores compositores británicos. Entre sus obras destacan la partitura de *The Bridge on the River Kwai* y piezas inspiradas en Irlanda y Cornwall.

Arnold recibió muchos honores a lo largo de su vida, incluyendo el título de caballero en 1993. Pese a retos personales, continuó escribiendo música hasta que murió en el 2006 y sus obras siguen siendo celebradas en todo el mundo.

AMY BEACH (1867 – 1944)

Nacida en New Hampshire en 1867, Amy Beach demostró mucho talento desde pequeña. Con un año, ya había memorizado 40

canciones, y a los cuatro

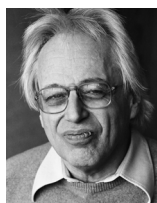
años empezó a componer. Amy dió su primer recital a los 7 años, con obras de compositores famosos y composiciones propias. A los 16 años, se presentó con la Orquesta Sinfónica de Boston.

Tras casarse en 1885, su marido la animó a enfocarse más en la composición que en la interpretación. A pesar de no tener mucha formación musical formal, Beach aprendió a componer por su propia cuenta y se convirtió en una de las primeras mujeres estadounidenses en escribir sinfonías y conciertos.

Después de la muerte de su esposo, recorrió Europa y llegó a ser reconocida como intérprete y compositora. Beach también defendió el rol de la mujer en la música clásica, inspirando a generaciones futuras. Falleció en 1944, dejando un legado duradero en la música clásica.

UNIDAD 2

COMPOSITORES Y ARREGLISTAS (continuado)

GYÖRGY LIGETI (1923 – 2006)

György Ligeti, compositor austro-húngaro, era conocido por su estilo único y experimental.

Comenzó a estudiar piano a los 14 años y poco después escribió su primera composición. La Segunda Guerra Mundial interrumpió su educación, y él y su mamá fueron los únicos sobrevivientes de su familia.

Después de la guerra, estudió música y dió clases en Budapest, pero se mudó a Viena en 1956 para huir del restrictivo régimen comunista. En

Viena, Ligeti desarrolló su innovador estilo llamado micropolifonía, creando obras modernas como *Atmosphères* y *Apparitions*.

Su música, que iba más allá de la melodía y el ritmo tradicional, lo convirtió en uno de los compositores más originales de su época. También se desempeñó como profesor en instituciones como la Universidad de Stanford y la Academia de Hamburgo. La música de Ligeti sigue siendo influyente por su creatividad y su audaz uso del sonido.

VALERIE COLMAN (1970 – PRESENT)

Valerie Coleman es una galardonada compositora y flautista conocida por sus composiciones poderosas y únicas. Nombrada una de las 35 mejores compositoras por *The Washington Post*, también fue galardonada como mujer de la música clásica del año 2020 por *Performance Today*.

Su obra *Umoja, Anthem for Unity* fue reconocida como una de las 101 mejores obras de ensambles estadounidenses por *Chamber Music America*.

Valerie se ha presentado en Carnegie Hall y el Kennedy Center y ha colaborado con orquestas de renombre por todo el mundo. Como fundadora del aclamado conjunto *Imani Winds*, ha influido en el futuro de la música de cámara.

Sus composiciones, interpretadas por las mejores orquestas como la *Philadelphia Orchestra*, han sido elogiadas por su creatividad y profundidad emocional. Valerie también apoya a músicos jóvenes a través del *Imani Winds Chamber Music Festival* y es profesora la *Mannes School of Music* de Nueva York.

COMPRENDIENDO EL RITMO Y PULSO

¿Qué es el ritmo?

En la música, el ritmo es un patrón de tiempos, sonidos o movimientos.

El ritmo es como el latido de la música- aporta vida y energía a cada pieza que escuchamos. Es un patrón que nos ayuda a sentir cuándo la música es rápida y emocionante, lenta y suave, o alegre y juguetona. Sin ritmo, la música perdería el pulso- sería como si faltara algo esencial. El ritmo ayuda a contar la historia de la música, aportando emoción y movimiento.

Varias culturas tienen sus propias maneras de anotar ritmos, utilizando símbolos y patrones únicos para representar pulsos y acentos- parecido a como lo hace el lenguaje con las palabras. Por ejemplo, en el tamboreo africano, se suelen utilizar patrones complejos, mientras que la música occidental se basa en métricas para organizar los ritmos en compases y pulsos. Al igual que el lenguaje transmite un significado a través de las palabras, el ritmo comunica emoción y energía a través de sus patrones.

ACTIVIDAD

Escucha Afro de Valerie Coleman y presta atención a los patrones de la música. Presta atención a las repeticiones y los ritmos largos y cortos. Mientras escuchas, haz un dibujo que refleje los ritmos. Utiliza distintas formas, líneas o colores para representar los patrones que escuchas. Intenta incluir símbolos o imágenes que muestren cómo los instrumentos se turnan el ritmo. ¿Qué patrones o ritmos has observado en la música y cómo se reflejan en tu dibujo?

COMPRENDIENDO EL RITMO Y PULSO

(continuado)

Pulso

El pulso es una faceta muy importante del ritmo.

El pulso es como el tambor constante de una canción- la parte que nunca se detiene aunque cambien otras partes de la música. Piensa en el tictac de un reloj, o en tus pies en marcha firme e invariable. El pulso es el ritmo constante que palmeamos junto a una canción- ayuda a mantener a todos juntos con la música.

Para ayudar a los músicos a mantener un ritmo constante, existe una herramienta especial llamada el metrónomo. Un metrónomo es un aparato que hace "tic" a una velocidad regular, como un reloj. Los músicos lo utilizan para practicar el ritmo a una velocidad específica. Puedes programar un metrónomo para que vaya tan rápido o tan lento como quieras. Esto ayuda a los músicos a mantener un pulso constante. ¡Es como tener un pequeño entrenador musical que mantiene a todo el mundo tocando junto!

El **pulso** es como el ritmo, pero se trata más de la sensación de la música. Si el ritmo es el "tic" constante, el pulso es la energía que lo acompaña: es lo que determina qué tan rápido o lento se mueve la música. Cuando escuchas música rápida, el pulso se siente ágil y enérgico, como un corazón acelerado. Cuando la música es lenta, el pulso se percibe relajado, como un latido suave. Juntos, el ritmo y el pulso mantienen la música viva y nos ayudan a movernos, bailar y sentir el estado de ánimo de la canción!

ACTIVIDAD

Escucha *Three Shanties, Op. 4: I. Allegro con brio* y muévete al ritmo de la música, balanceándote, pisando o marchando junto al pulso, ajustando sus movimientos a medida que la música cambia de velocidad y energía. ¿Cómo cambian tus movimientos cuando la música se acelera o se ralentiza?

DECIFRANDO LA MÉTRICA EN LA MÚSICA

La **métrica** nos ayuda a ordenar el pulso en la música para crear un patrón constante y repetitivo. Hace que la música se sienta equilibrada y nos da un ritmo a seguir. De esta manera, nos ayuda a los músicos a mantenernos unidos mientras tocamos o cantamos.

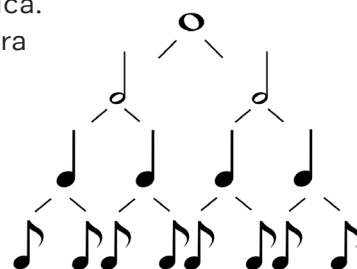
¿Qué es la métrica?

La métrica nos ayuda a organizar los pulsos en compases, que a menudo tienen 2, 3 o 4 pulsos cada uno. Los compases nos ayudan a anticipar los pulsos fuertes, como los que acompañamos con las palmas, para que todos podamos tocar juntos. Si entendemos la métrica, la música se sentirá más agradable y fácil de entender, ya que sabremos identificar los pulsos fuertes y débiles.

Duración de las notas

La duración de cada nota indica la cantidad de tiempo que esta se debe sostener. Cada tipo de nota tiene una duración específica.

Por ejemplo, la redonda dura 4 pulsos, la blanca dura dos pulsos, y la negra un pulso. Estas duraciones nos ayudan a crear ritmos y nos muestran cómo la música se mueve a través del tiempo.

La Métrica

La métrica la indican dos números al inicio de una pieza que aparecen uno encima del otro. Por ejemplo: 4/4 o 3/4. El número de arriba indica cuántos pulsos hay en cada compás, y el de abajo, qué tipo de nota equivale a un pulso.

3 4
4 4

4/4 Y 3/4:

- En 4/4: Hay 4 pulsos por compás, y cada pulso equivale a una negra.
- En 3/4 time: Hay 3 pulsos por compás, y cada pulso equivale a una negra.

PULSOS FUERTES Y CONTRATIEMPOS

- El pulso fuerte es el primer pulso de un compás y generalmente es el pulso más fuerte. Es donde sentimos el inicio de cada nuevo grupo.
- Un contratiempo es un pulso que ocurre entre los pulsos principales. Los contratiempos pueden hacer que la música se sienta más emocionante y ayudar a crear ritmos diferentes.

ACTIVIDAD

Escucha el primer movimiento de las *Six Bagatelles* de György Ligeti e identifica la métrica- es 4/4 o 2/2? Aplauda con el pulso, contando "1, 2, 3, 4" para 4/4 o "1, 2" para 2/2. Ahora

pisa con los pulsos y aplaude en los "offbeats". ¿Cómo cambia la sensación de la música entre 4/4 y 2/2, y cómo te ha ayudado a sentir el ritmo el pisar los tiempos fuertes y palmar en los "offbeats"?

RITMO DE CLAVE

Durante el concierto de la Unidad 2, los alumnos podrán aplaudir y decir el ritmo de clave del primer movimiento del Concierto Afro-Cubano de Valerie Colman junto con nuestro quinteto de vientos. Introduce este ritmo a tus estudiantes utilizando las siguientes opciones. ¡Así estarán preparados para unirse a la diversión!

1. Aplaudan juntos el ritmo de clave, siguiendo el patrón.
2. Pueden acompañar sus palmadas con la frase “I know all about rhythm”.
3. Interpreta el ritmo junto con el quinteto mientras tocan el primer movimiento del Concierto Afro-Cubano.

Escucha el ritmo de clave aquí

Valerie Coleman

RITMO Y PULSO

EJERCICIOS DE AUDICIÓN GUIADA

IBERT: *Trois Pièces Brèves*

- ¿Cómo te hace sentir el ritmo de esta pieza? ¿La velocidad de la música te hace sentir calma o emoción?
- Nota los cambios en el tempo. ¿Cómo cambia el ritmo de lento a rápido y muy rápido? ¿Cómo afecta el cambio de velocidad a la sensación que te da la música?
- Imagina que esta pieza es parte de un baile. ¿Cómo influiría el ritmo en los movimientos de las bailarinas? ¿Cambiarían su ritmo o estilo en función del tempo?

LIGETI: *Six Bagatelles*

- ¿Cómo te hace sentir el ritmo juguetón de esta pieza? ¿Es enérgico y divertido, o más impredecible y sorprendente?
- Escucha atentamente a los pulsos fuertes. ¿Cómo ayudan a organizar la música y qué ocurre en los “offbeats”?
- La música de Ligeti usa ritmos distintos. ¿Cómo te recuerdan estos ritmos a la música de otras partes del mundo o otras culturas?

COLEMAN: *Afro-Cuban*

Concerto • I. Afro

- Escucha el ritmo y el pulso de la música. ¿Qué emociones te provoca el ritmo?
- ¿Cómo te hace sentir el ritmo y el pulso de la música? ¿Te dan ganas de dar golpes con los pies o de moverte de alguna forma?
- Imagina que esta música forma parte de una obra de arte. ¿Cómo utilizarías distintos colores y formas para representar la energía viva y rítmica de la música? ¿Usarías colores vivos y brillantes o líneas nítidas y rápidas?

BEACH: *Pastorale*

- ¿Escuchas un ritmo constante y fluido en la música? ¿Cómo te hace sentir el pulso de la pieza: tranquila o llena de energía?
- Conforme la música cambia de velocidad, ¿el ritmo se mantiene estable o cambia? ¿Cómo afecta el tempo a la sensación que transmite la música?
- *Pastorale* de Amy Beach refleja la tranquilidad de la naturaleza. ¿Cómo crees que el ritmo y la métrica de esta pieza podrían representar el movimiento del agua o del viento en la naturaleza?

**Click on the titles
to listen online.**

VISITAS DE ARTISTAS DOCENTES: QUÉ ESPERAR

LO BÁSICO:

- Antes del concierto de la unidad 2, un artista docente visitará tu clase.
- Cada visita tiene una duración de 45 minutos.
- Un AD trabajará con una o dos clases a la vez, y está limitado a tres periodos de clase por escuela (no más de tres horas).

PREPARACIÓN PARA LA VISITA:

- Completa el proceso de inscripción para asegurarte de que tenemos toda la información con respecto a tu escuela, tus estudiantes, y la experiencia de clase.
- Recibirás un correo de parte de un miembro del personal de CMS Education & Community Engagement para confirmar la visita del AD y revisar el plan de clases del día. No dudes en hacer cualquier pregunta que pueda tener sobre la visita.
- Informa a tus colegas a cerca de la visita y pídeles que limiten las interrupciones durante la sesión.
- Introduce el material a tus estudiantes antes de la visita.
- Escucha la música con tus alumnos al menos 3 veces antes de la visita del AD.

QUÉ HACER CUANDO LLEGA EL ARTISTA DOCENTE:

- Dale la bienvenida a tu aula.
- Muéstrale adónde se encuentra el baño de adultos.
- Preséntalo/a a tus estudiantes.
- Pregúntale en qué le puedes ayudar.

CÓMO COLABORAR CON EL AD:

- ¡Haz preguntas para que tus alumnos sepan que estás interesado/a!
- Aclara información o instrucciones cuando sea necesario.
- Participa activamente en las actividades.

Atención:

Le recordamos de las siguientes directrices para garantizar una experiencia fluida y productiva para todos.

PRESENCIA EN CLASE:

Por favor, permanece en el aula durante toda la sesión. Los artistas docentes no están capacitados para supervisar a los alumnos a solas, y tu presencia es vital. Eres el vínculo esencial entre tus alumnos y el artista docente. Tu atención, curiosidad y entusiasmo mejoran enormemente el entorno de aprendizaje.

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS:

Como educador principal, eres responsable de controlar el comportamiento de tus alumnos. Nuestros artistas docentes son invitados y puede que no estén familiarizados con tus alumnos. Tu apoyo es esencial.

¡Gracias por tu cooperación y tu dedicación a ofrecer una experiencia enriquecedora para tus alumnos!

EL CONCIERTO

Cómo preparar a tus alumnos

Ya sea en una sala de conciertos o en un centro escolar, los conciertos en vivo merecen nuestra atención colectiva. Agradecemos que nos apoyes en crear un entorno inclusivo y respetuoso para todos. Por favor comparte las siguientes directrices con tus alumnos y acompañantes:

ACOGE EL ESPECTRO DE SONDO Y SILENCIO

En la música, el silencio puede ser tan importante como el sonido. Al igual que el espacio en blanco es parte importante de un dibujo, el silencio es esencial para crear profundidad y claridad en la música. Te pedimos que honres y aprecies los momentos de silencio en la interpretación.

RESPETA EL CONCIERTO

Incluso un ruido mínimo puede distraer a los demás de la experiencia musical. Por favor, asegúrate de que los teléfonos móviles estén silenciados y toda la atención se diriga hacia el escenario y los artistas durante el concierto.

TEN EN CUENTA A LOS DEMÁS

Crea un entorno en el cual todos puedan sumergirse en la experiencia.

POR FAVOR

- ¡Disfruta de la música!
- Si quieres, dirige suavemente o muévete al ritmo de la música.
- ¡Aplauda después de cada pieza!

POR FAVOR NO

- Comas o bebas durante el concierto
- Mastiques chicle
- Desenvuelvas caramelos
- Hables con las personas al lado tuyo
- Pasees alrededor del teatro durante el concierto
- Te levantes para ir al baño mientras los músicos están tocando

CUÁNDO APLAUDIR

A menudo nos preguntan: ¿Cuándo es el mejor momento para aplaudir? Si no estás seguro de si una pieza ha concluido, una pauta útil es esperar a que los intérpretes hayan terminado y ya no estén tocando activamente. Por ejemplo, los pianistas suelen poner las manos en el regazo y los violinistas normalmente bajan sus instrumentos. Si sigues estas pautas, te asegurarás de que tu aplauso sea oportuno y apreciado tanto por los intérpretes como por el público.

IDAS AL BAÑO

Para minimizar las interrupciones, por favor anima a tus alumnos a ir al baño antes de que empiece el concierto. Si es necesario ir al baño durante el mismo, les rogamos que lo hagan entre una pieza y otra, y que entren y salgan de la sala de conciertos en silencio. Esto nos ayudará a mantener un ambiente respetuoso e inmersivo para todos los miembros del público.

Gracias por ayudarnos a fomentar un espacio en el que todos podamos apreciar la belleza de la música en vivo.

NATIONAL CORE ARTS STANDARDS PARA LA MÚSICA

ANCLA COMÚN #1 Generar y conceptualizar ideas y obras artísticas. ANCLA COMÚN #2 Organizar y desarrollar ideas y obras artísticas. ANCLA COMÚN #3 Refinar y completar obras artísticas.	Cr Crear	Página: 12, 13, 18, 22, 27 12, 13, 18, 27 14, 15, 17, 24
ANCLA COMÚN #4 Analizar, interpretar y seleccionar obras artísticas para su presentación. ANCLA COMÚN #5 Desarrollar y refinar obras artísticas para su presentación. ANCLA COMÚN #6 Transmitir un significado mediante la presentación de obras artísticas.	Pr Presentar, Producir	15, 18, 22, 23, 27 17, 18, 24, 27 18, 27
ANCLA COMÚN #7 Percibir y analizar obras artísticas. ANCLA COMÚN #8 Interpretar la intención y el significado de la obra artística. ANCLA COMÚN #9 Aplicar criterios de evaluación a la obra artística.	Re Responder	14, 15, 16, 18, 22, 23, 27 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27
ANCLA COMÚN #10 Sintetizar y relacionar conocimientos y experiencias personales para crear arte. ANCLA COMÚN #11 Relacionar ideas y obras artísticas con el contexto social, cultural e histórico para profundizar su comprensión.	Cn Conectar	15, 16, 18, 22, 27 12, 13, 18, 22, 23, 27

INICIATIVAS DE LOS COMMON CORE STATE STANDARDS

A través de actividades centradas en el estudiante, sesiones culturalmente responsables en clase y conciertos interactivos con nuestros ensambles de cámara residentes, Chamber Music Beginnings aborda los Common Core State Standards y prepara a tus estudiantes para el éxito post-secundario en la universidad, en sus carreras y sus vidas.

Aunque el enfoque de Chamber Music Beginnings es introducir a los estudiantes a la música de cámara, de manera similar, los anima a establecer conexiones interdisciplinarias y desarrollar sus capacidades en el lenguaje y las matemáticas. A través de actividades centradas en la escucha activa, la interpretación y el análisis musical, los estudiantes:

• Demuestran independencia• Adquieren conocimiento sólido del contenido• Responden a las distintas responsabilidades con el público, el propósito y la disciplina• Comprenden y critican• Valoran la evidencia• Utilizan la tecnología y los medios digitales de manera estratégica y competente• Llegan a entender otras perspectivas y culturas	• Logran entender un problema y perseverar en su resolución• Razonan de forma abstracta y cuantitativa• Construyen argumentos y critican el razonamiento de los demás• Utilizan las herramientas adecuadas estratégicamente• Prestan atención a la precisión• Identifican y utilizan la estructura• Look for and express regularity in

Chamber Music Beginnings ofrece una oportunidad única para que los estudiantes integren las destrezas de lenguaje y matemáticas a través de una exploración introductoria de la música de cámara. Para más información, visita www.chambermusicociety.org/CMB

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music

En línea con los cinco pilares del Blueprint for Teaching and Learning in the Arts: Music del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, Chamber Music Beginnings brinda a los estudiantes una oportunidad única para adentrarse en la música de cámara a través de conciertos interactivos, sesiones de enseñanza en sus escuelas y recursos bilingües. A través de Chamber Music Beginnings, los estudiantes desarrollan su comprensión musical mediante el análisis, la interpretación y la exploración de los contextos históricos y culturales de la música. Al asistir a conciertos en vivo de músicos de cámara profesionales, los estudiantes amplían sus perspectivas, descubren su potencial musical y fomentan una apreciación duradera por la música

		UNIDAD:
PILAR 1: Creación musical	A través de la exploración, la creación, la interpretación y la observación de la música, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas y expresivas, fortalecen su capacidad artística y descubren su voz musical propia. Experimentan el poder de la música como medio de comunicación y la reconocen como lenguaje universal y legado de expresión presente en todas las culturas.	1, 2
PILAR 2: Conocimientos musicales	Los estudiantes adquieren un conocimiento práctico del lenguaje musical y la estética, aplicándolo en el análisis, la evaluación, la documentación, la creación y la interpretación de la música. Reconocen su rol como músicos competentes y expresivos, capaces de comunicarse a través de la música con sus familias, sus escuelas y sus comunidades.	1, 2
PILAR 3: Conexiones y contextos	Mediante la exploración de los contextos históricos, sociales y culturales, así como de los temas y principios que vinculan la música con otras disciplinas, los estudiantes enriquecen su trabajo creativo y comprenden el papel fundamental de la música en la evolución del pensamiento y la expresión humana.	1, 2
PILAR 4: Recursos comunitarios y culturales	Los estudiantes amplían su perspectiva al colaborar con artistas profesionales y organizaciones artísticas que representan diversas tradiciones culturales y enfoques personales hacia la música. Además, al asistir a presentaciones de distintos estilos y géneros musicales, fortalecen su comprensión del panorama musical. Las alianzas entre las escuelas, la comunidad y las instituciones culturales de la ciudad de Nueva York crean un entorno fértil para el aprendizaje y la creatividad musical de los estudiantes.	1, 2
PILAR 5: Aprendizaje a lo largo de la vida	Al explorar las múltiples profesiones dentro del ámbito musical y sus interconexiones, los estudiantes reflexionan sobre sus propias metas y aspiraciones. Las habilidades físicas, sociales y cognitivas adquiridas a través de la música les permiten apreciarla y disfrutar de su práctica activa durante toda la vida.	1, 2

Chamber Music Society
of Lincoln Center

70 LINCOLN CENTER PLAZA
10TH FLOOR
NEW YORK, NY 10023

Agradecimientos

Los programas de educación y participación comunitaria de CMS son posibles, en parte, gracias al apoyo de: **The Hearst Foundations; Diamonstein-Spielvogel Foundation; Chisholm Foundation; Colburn Foundation; Tiger Baron Foundation; Sally D. and Stephen M. Clement, III; Con Edison; the Arthur F. & Alice E. Adams Charitable Foundation; The Rea Charitable Trust; The Frank and Helen Hermann Foundation; Alice Ilchman Fund; the Daniel and Joanna S. Rose Fund; and the Martha Zalles Charitable Trust.** Fondos públicos son otorgados por el **National Endowment for the Arts**; la **Concejala de la Ciudad de Nueva York Gale A. Brewer** el **New York City Department of Cultural Affairs**, en asociación con el concejo municipal; y el **New York State Council on the Arts**, con el apoyo de la oficina del gobernador y la legislatura del estado de Nueva York.

Council on
the Arts

BINGO DE AUDICIÓN ACTIVA

NOMBRE: _____

FECHA: _____

B	I	N	G	O
Un ritmo rápido	Dos instrumentos tocando juntos	Una melodía que se repite	Música que aumenta de volumen	Música suave y calmada
Tres instrumentos tocando juntos	Un cambio súbito de dinámica	Un pulso constante	Una melodía aguda	Un instrumento grave
Un tempo lento	Un instrumento tocando solo	Espacio Libre	Música que suena como una conversación	Música feliz
Una melodía interpretada por un solo instrumento	Instrumentos que intercambian la melodía	Música triste	Un silencio	Ritmo corto y saltarín
Ritmo similar al de un tambor	¡Un paso!	Un pulso constante	Notas largas y suaves	¡Un salto corto!

CREA TU PROPIO ENSAMBLE DE CÁMARA

CMS
CHAMBER MUSIC
BEGINNINGS

NOMBRE: _____ FECHA: _____

Nombre de ensamble: _____

Tipo de ensamble: _____

Instrumentos: _____

¡DIBUJA TU ENSAMBLE!

RITMO Y MÚSICA

CMS
CHAMBER MUSIC
BEGINNINGS

NOMBRE: _____ FECHA: _____

ESCUCHA UNA PIEZA MUSICAL (O PIENSA EN UNA CANCIÓN QUE CONOZCAS). TOCA EL RITMO CON LAS MANOS O LOS PIES.

1. ¿Cuál pieza elegiste?

2. ¿Qué te hace sentir el ritmo? (circula uno)

FELIZ EMOCIONADO/A CALMADO/A ENERGÉTICO/A

3. ¿Puedes describir el ritmo? (circula uno)

RÁPIDO LENTO ESTABLE SALTARÍN

CREA TU PROPIA ORACIÓN RÍTMICA

CMS
CHAMBER MUSIC
BEGINNINGS

NOMBRE: _____ FECHA: _____

PIENSA EN UNA FRASE DIVERTIDA UTILIZANDO AL MENOS 5 PALABRAS. APLAUDE AL RITMO DE LA FRASE Y ESCRÍBELA AQUÍ ABAJO.

Ejemplo: ¡El sol es tan grande!

Aplausos: 1 - 1 - 1 - 1 - 2

Música:

Tu Oración:

Aplausos: _____

Música:

ACTIVE LISTENING BINGO

NAME: _____

DATE: _____

B	I	N	G	O
A fast rhythm	Two instruments playing together	A melody that repeats	Music that gets louder	A soft and calm section
Three instruments playing together	A sudden change in dynamics	A steady beat	A high-pitched melody	A low-pitched instrument
A slow tempo	An instrument playing alone	FREE SPACE	Music that sounds like a conversation	Music that sounds happy
A melody played by one instrument	Instruments trading the melody	Music that sounds sad	A silence	A short, bouncy rhythm
A drum-like rhythm	A step!	A steady beat	A part with long, smooth notes	A skip!

CREATE YOUR OWN CHAMBER ENSEMBLE

CMS
CHAMBER MUSIC
BEGINNINGS

NAME: _____

DATE: _____

Ensemble Name: _____

Ensemble Type: _____

Instruments: _____

DRAW YOUR ENSEMBLE BELOW!

RHYTHM AND MUSIC

NAME: _____ DATE: _____

**LISTEN TO A PIECE OF MUSIC (or think of a song you know).
TAP THE RHYTHM WITH YOUR HANDS OR FEET.**

1. What piece did you choose?

2. How does the rhythm make you feel? (circle one)

Happy

Excited

Calm

Energetic

3. Can you describe the rhythm? (circle one)

Fast

Slow

Steady

Bouncy

CREATE YOUR OWN RHYTHMIC SENTENCE

NAME: _____ DATE: _____

**THINK OF A FUN SENTENCE USING AT LEAST 5 WORDS.
CLAP THE RHYTHM OF THE SENTENCE AND WRITE IT BELOW.**

Example: *I like to eat ice cream!*

Claps: 1 - 1 - 1 - 1 - 2

Music:

Your Sentence:

Claps: _____

Music: