

CHAMBER MUSIC

BEGINNINGS

MATERIAL
DOCENTE

Temporada 2019-2020

Conciertos educativos e innovadores para estudiantes de 3er a 5to grado

Haciendo Melodías

19 de noviembre de 2019, Queens
20 de noviembre de 2019, Manhattan

Descubriendo Formas

10 de marzo de 2020, Queens
11 de marzo de 2020, Manhattan

Clásicos en el aula

mayo - junio 2020

Presentaciones en la escuela

CMS Chamber Music Society
of Lincoln Center
at 50

CHAMBER MUSIC
BEGINNINGS

Temporada 2019-2020

David Finckel y Wu Han, Directores Artísticos
Suzanne Davidson, Directora Ejecutiva

Matthew Tommasini, Director de Educación
Rami Vamos, Guionista y Anfitrión
Sean Campbell, Asociado Educativo y Artístico

Para información:

llame al 212-875-5793

correo electrónico mtommasini@ChamberMusicSociety.org

http://www.chambermusicsociety.org/learning/chamber_music_beginnings

Índice de Contenidos

Bienvenida e Introducción	4
Cómo Usar Este Material	5
Visitas de Artistas Docentes: Qué Esperar	6
Antecedentes Generales	7
Unidad 1: Haciendo Melodías	
El Programa	8
Antecedentes y Actividades	12
Ejercicio Auditivo	14
Hoja de trabajo	15
Unidad 2: Descubriendo Formas	
El Programa	18
Antecedentes y Actividades	19
Ejercicio Auditivo	22
Hoja de trabajo	23
Unidad 3: Clásicos en el Aula	
El Programa	25
Conoce los Instrumentos	26
Conoce los Compositores	28
¡Vamos al Concierto!	
Prepare su Clase Para el Concierto en Vivo	32
Ejercicios de Escucha Activa	33

BIENVENIDOS A CHAMBER MUSIC BEGINNINGS

y el maravilloso mundo de la música de cámara

... y si no es su primera vez en Chamber Music Beginnings, bienvenidos otra vez. El plan de estudio de este año continúa el ciclo de exploración de tres años de música básica y se centra en melodía y forma. Descubriremos cómo los compositores construyen melodías, y cómo las combinan para crear estructura en sus obras.

La diferencia cuando es *en vivo*

A diferencia de la música grabada, donde los músicos pueden grabar algo veinte veces y elegir la versión que más les gusta, en una presentación en vivo sólo hay una oportunidad. Eso es lo que hace que la música en vivo sea tan vibrante y emocionante. Como ver a un jugador de baloncesto hacer el último disparo en un partido cerrado, literalmente, puede sentir la tensión y la emoción que se construye cuando los músicos se preparan para ofrecer un gran concierto.

La conexión con la audiencia

Ya sea clásica, rock, jazz o hip-hop, la forma en que la audiencia **escucha** cada nota es tan importante como la forma en que el músico la interpreta. La imaginación y la energía individual de cada oyente contribuyen a darle vida a la música de muchas maneras. **Las visitas de los artistas docentes de *Chamber Music Society* proporcionan una conexión invaluable para los estudiantes. Usted puede apoyar su trabajo y contribuir a la experiencia del concierto mediante la revisión de estos materiales y la integración de los conceptos en las actividades diarias del aula.**

CÓMO USAR ESTE MATERIAL

Este material docente está diseñado para ayudarle a crear una experiencia para sus estudiantes de la más alta calidad, y puede integrarse fácilmente en su plan de estudios vigente. Cada presentación se complementará con una visita de un artista docente de *Chamber Music Society* antes de que sus estudiantes asistan al concierto. Este material proporciona contexto y actividades para ayudarle a sacar el mejor provecho de cada concierto.

Aquí encontrará

- **Información para cada concierto**
  - **Programa**, incluyendo los títulos de cada pieza que se presentará
  - **Contexto** de los temas tratados en la unidad junto con las actividades sugeridas
  - **Indicaciones de ejercicio auditivo** para ayudarle a comenzar una discusión de cada pieza en el CD en el aula
  - **Hojas de actividades para sus estudiantes**

- **Biografías de los compositores**

- **Descripciones de los instrumentos**

- **Ejercicios de escucha activa**

- **Consejos para el día del concierto**

VISITA DEL ARTISTA DOCENTE:

Qué esperar

Lo Básico:

- **Una visita del artista docente** por concierto
- **Cada visita es de 45 minutos**
- **Un artista docente trabajará con una sola clase a la vez**

Antes de que el artista docente llegue:

- **Un artista docente se comunicará con usted por teléfono o correo electrónico** para confirmar su visita y revisar el plan de lecciones del día. No dude en hacer cualquier pregunta que tenga con relación a su visita.
- **Informe a sus colegas** que tendrá la visita, y pídale limitar las interrupciones durante ese tiempo.
- **Presente el contenido** de este material para preparar a sus estudiantes antes de la lección.
- **Escuche la música** con sus estudiantes al menos 3 veces antes de la visita del artista docente.

Qué hacer cuando llegue el artista docente:

- **Dele la bienvenida** al artista docente a su aula.
- **Presente** el artista docente a sus estudiantes.
- **Pregunte** al artista docente cómo puede ayudarle.

Cómo colaborar con el artista docente:

- **Haga preguntas** y demuestre su interés.
- **Aclare la información** o instrucción cuando sea necesario.
- **Participe** en las actividades:

TENGA EN CUENTA:

- **No salir del aula.** El artista docente no está certificado para estar solo con sus estudiantes y no es responsable si algo pasara mientras usted no está. Además, su presencia es importante. Los estudiantes pierden el enfoque de inmediato si usted no está presente mental o físicamente.
- **Usted es responsable de la conducta del estudiante.** Los artistas docentes son invitados en su salón de clases, y no conocen a sus estudiantes. Asegúrese de que su clase se comporte de manera apropiada, y trate al artista docente como un invitado respetado.
- **Usted es el puente entre sus estudiantes y el artista docente.** Sus estudiantes y el artista docente necesitan que usted esté presente. Su conocimiento, curiosidad y entusiasmo son esenciales.

CONTEXTO GENERAL

Aquí hay algunos conceptos básicos para explorar a principios del año o en conexión con cualquiera de los conciertos de Chamber Music Beginnings.

La música de cámara es

... música escrita para un grupo relativamente pequeño de músicos (por lo general 2 a 5), donde cada uno interpreta su parte única. El tamaño pequeño de un conjunto de cámara le permite al oyente acercarse de manera personal a la música, prestar atención especial a los detalles, y escuchar los sonidos individuales de cada instrumento al comunicarse con los otros.

La palabra "cámara"

... se refiere al espacio en el que grupos pequeños se presentaban originalmente. En la jerga europea, la palabra "cámara" significa simplemente una habitación. La música de cámara es música para salón en vez de una gran sala de conciertos o teatro.

Música de cámara en el palacio de verano de Frederick the Great

Pintura de Adolphe Menzel

LLEWELLYN SANCHEZ-WERNER, PIANO

NURIT PACT, VIOLÍN

MIHAI MARICA, VIOLONCHELO

TOMMY SCHIDER, ACTOR

RAMI VAMOS, ANFITRIÓN

Saint Saëns

**Trío No. 1 en Fa mayor para Piano, Violín, y
Violonchelo, Op. 18 (1864)**

Allegro vivace

Scherzo: Presto

Stravinsky

Suite italiana para Violín y Piano (1932)

Serenata

Beethoven

**Trío en Si-bemol mayor para Piano, Violín, y
Violonchelo, Op. 97, “Archduke” (1810-11)**

Scherzo: Allegro

Mendelssohn

**Trío No. 1 en Re menor para Piano, Violín, y
Violonchelo, Op. 49 (1839)**

Finale: Allegro assai appassionato

Beethoven

**Trío en Mi-bemol mayor para Piano, Violín, y
Violonchelo, Op. 1, No. 1 (1793)**

Finale: Presto

Dvorak

**Trío en Mi menor para Piano, Violín, y Violonchelo,
Op. 90, “Dumky” (1890-91)**

Lento maestoso—Allegro quasi doppio movimento

El audio del repertorio anterior puede ser reproducido [aquí](#).

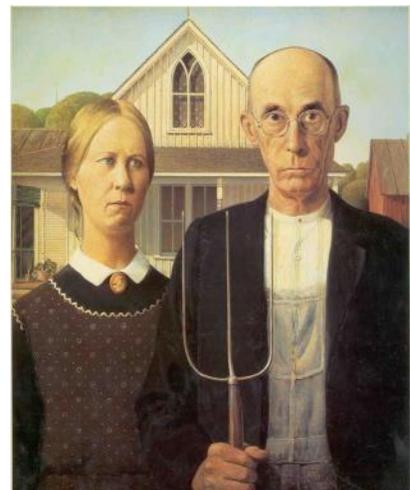
HACIENDO MELODÍAS

Nuestro primer concierto se enfoca en comprender qué es una melodía e incluye obras de Beethoven, Brahms, Saint-Saëns y Stravinsky

Una melodía es una secuencia de tonos que se puede crear con pasos, salto corto y salto alto.

Escuche *Three Romances* de Clara Schumann para Violín y Piano, Op. 22, Allegretto, mit zartem Vortrage. ¿Quién tiene la melodía de esta pieza? Si no está seguro, intente tararear lo que piensa que es la melodía a ver qué pasa... ¿Cómo puede saber qué instrumento tiene la melodía?

La melodía es el tema principal de la pieza. Lo más probable es que su oído escuche cómo el violín lleva la melodía, mientras que el piano suena en el fondo. Esto es similar a una pintura. Si nos fijamos en *American Gothic* de Grant Wood, se puede ver que el tema principal es el retrato del marido y la mujer, mientras que el fondo de la casa y el granero les proporcionan un entorno a ellos. Imagínese lo diferente que este cuadro sería si los agricultores fueran pintados en su lugar como gente de negocios, o tal vez incluso como extraterrestres. El fondo de la pintura puede permanecer igual, aunque hay diferentes sujetos en frente de ella. Esto es lo que sucede con la melodía y el acompañamiento. La melodía es lo que sigue y escucha su oído, mientras el acompañamiento

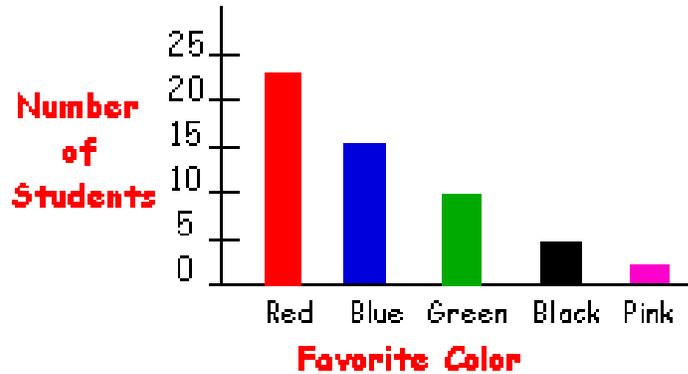
ofrece un fondo para la melodía. Al igual que puede tener diferentes sujetos en frente del mismo fondo, puede tener diferentes melodías con el mismo acompañamiento.

Actividad:

Trabaje con un compañero(a), cree su propia "melodía y acompañamiento" visual. Primero, trabaje en su propio dibujo, diseñe un fondo o "acompañamiento". A continuación, cambie dibujos con su compañero(a) y dibuje un objeto principal, o "melodía" para el fondo que su compañero(a) diseñó.

Una forma de representar los agudos y graves es con un gráfico

Student's Favorite Color

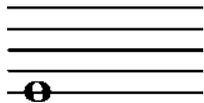

Mientras mayor sea el número de estudiantes que le guste cada color, más alta será la barra.

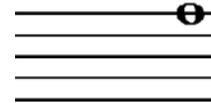
En la música, los tonos utilizados en las melodías también pueden ser agudos o graves, al igual que el “rugido” de un león es muy grave y el “maullido” de un gato es muy agudo. Un violonchelo es capaz de hacer sonidos graves, mientras que un violín puede hacer sonidos agudos. Un piano puede hacer ambos sonidos agudos y graves.

En la música colocamos las notas en un pentagrama para mostrar que tan agudo o grave es un tono.

Esta nota representa un tono **grave**.

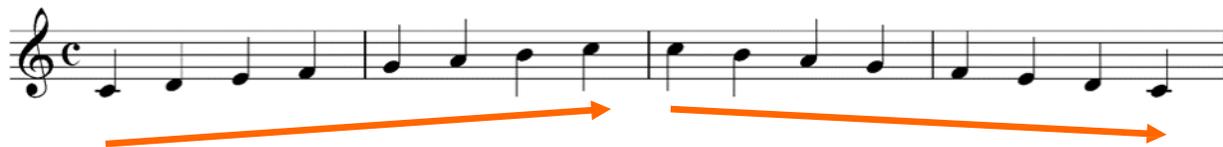

Esta nota representa un tono **agudo**.

Actividad:

¿Puede pensar en otros instrumentos o animales que puedan hacer sonidos agudos o graves?

Una escala es una serie escalonada de tonos musicales. Aquí está una foto de una escala subiendo y bajando.

En el Scherzo del trío en Si-bemol mayor de Beethoven, la melodía utiliza una serie

escalonada de tonos, similares a la escala. Mire las notas:

Actividad:

Mirando la melodía ¿puede marcar los tonos repetidos y notar cuando una melodía cambia de dirección?

Otra forma en que las melodías pueden moverse es por **saltos cortos**. En lugar de moverse paso a paso, la melodía puede saltarse una nota, y sonar en una nota que está más lejos, como si estuviera saltando sobre un charco en un día lluvioso.

Mire este ejemplo de un salto corto:

Saltamos una línea.

Saltamos un espacio.

Ahora vamos a escuchar el Allegretto del Trío en Mi-bemol mayor de Beethoven. Beethoven opta por iniciar el movimiento con saltos cortos y luego utiliza pasos. Observe:

Los compositores también crean melodías usando **saltos largos**. Los saltos largos son más grandes que los saltos cortos. Para hacer un salto largo, el compositor comienza en una nota de la melodía, salta muchas notas, y termina en una nota mucho más alta que la nota original. Echemos un vistazo al comienzo del primer movimiento del Trío de Dvorak en Mi menor Op. 90:

steps + skips + leaps = a melody!

Actividad:

Encuentre los pasos, saltos cortos y saltos altos en estas melodías. Coloque una "x" en los pasos, una "o" en los saltos cortos, y un "#" en los saltos largos.

Extracto de "Cumpleaños Feliz".

Extracto de Trío para piano de Bethoven en Si-bemol mayor.

Actividad:

Cree un baile a una de las piezas de la música de concierto. Use el movimiento de la melodía (pasos, saltos cortos o saltos largos) para inspirar el movimiento de su propio cuerpo. ¿Cómo podría diferenciar un baile para el Scherzo del Trío de Beethoven en Si bemol mayor y un baile para el Allegro vivace de Brahms Cello Sonata No 2?

Hay dos tipos de escalas principales, **mayor** y **menor**. Debido a que las escalas mayores y menores suenan diferentes, los compositores pueden utilizar estas escalas para establecer el ánimo de una pieza.

happy
sad
funny
frenzied
serious

Cuando escuche el movimiento del trío de Mendelssohn, escuchas diferentes estados de ánimo dentro de la misma pieza. Esto se debe a que Mendelssohn está usando las escalas mayores y menores para cambiar el estado de ánimo de la melodía en una misma pieza. Además de cambiar la melodía de menor a mayor, el estado de ánimo cambia también por un cambio repentino en el tiempo o velocidad del ritmo de la pieza.

Actividades:

1. Mientras escucha a Mendelssohn, levante la mano cuando piense que escucha un cambio en el estado de ánimo de la melodía.
2. Espere a escuchar la melodía mayor y menor de Mendelssohn. Si estas melodías fueran personajes de una historia, ¿Qué tipo de personaje serían? ¿Son los personajes similares o diferentes?

Los pasos, saltos cortos y saltos largos también pueden ayudar a establecer el estado de ánimo de una pieza. Por ejemplo, Dvorak utiliza saltos largos para que la apertura de su Trío en Mi menor (también conocido como el trío "Dumky") suene muy dramática. La música puede parecerle muy molesta, frustrada o triste. De una u otra manera, debido a los saltos largos, se puede sentir la emoción que Brahms se esforzó en darle en la apertura de la pieza. En contraste, el movimiento rápido paso a paso, en el Scherzo del Trío de Beethoven en Si bemol mayor presenta una ligereza. Tal vez le hace pensar en alguien riendo o corriendo. Las diferentes formas en las que Dvorak y Beethoven utilizan pasos, saltos cortos y saltos largos en estas piezas ayudan a crear estados de ánimo contrastantes.

Actividad:

Escuche el Trío "Dumky" de Dvorak. Imagine una fotografía o un diseño. Ahora dibújelo. Explique a un compañero cómo su diseño se relaciona con los saltos largos que escucha en la música.

HACIENDO MELODÍAS - EJERCICIO AUDITIVO

Aquí hay algunas preguntas para ayudarle a comenzar una discusión con los estudiantes acerca de la música escuchada en el concierto de Chamber Music Beginnings.

Pista3

STRAVINSKY *Suite italienne* para Violín y Piano (1932)

Serenata

Preguntas

- ¿Cuántos instrumentos se escuchan en este ejemplo?
- ¿Cuáles son estos instrumentos?
- ¿Cuál instrumento hace la melodía? ¿Cómo lo sabe?
- ¿Qué significa acompañar a alguien? ¿Cuál instrumento tiene la parte del acompañamiento?

Pista4

BEETHOVEN Trío en Si-bemol mayor para Piano, Violín, y Violonchelo, Op. 97, “Archduke” (1810-11)

Scherzo: Allegro

Preguntas

- ¿Qué instrumento tiene la melodía al comienzo de esta pieza?
- ¿Es sólo un instrumento el que tiene la melodía, o los instrumentos comparten la línea de la melodía? ¿El sonido de la melodía que sube en la escala, es como saltando charcos o saltando por encima de los edificios?
- ¿Qué es una escala musical?
- Si la música estuviera en una película, ¿qué acciones podrían estar sucediendo en pantalla?

Pista6

BEETHOVEN Trío in Mi-bemol mayor para Piano, Violín, y Violonchelo, Op. 70, No. 2 (1808)

Allegretto

Preguntas

- ¿Cómo se compara el sonido de esta melodía con el ejemplo de Beethoven “Archiduque”?
- ¿El sonido de la melodía que sube en la escala, es como saltando charcos o saltando por encima de los edificios?
- ¿Por qué un compositor decide poner saltos cortos en una línea de la melodía?

HACIENDO MELODÍAS EJERCICIO AUDITIVO *continuación*

Pista 7

**DVORAK Trío en Mi menor para Piano, Violín, y Violonchelo, Op. 90,
"Dumky" (1890-91)
*Allegro vivace***

Preguntas

¿Cómo describes la parte del violonchelo?

¿Cómo describes la parte del piano?

¿Por qué Dvorak elige hacer saltos largos en esta melodía para el violonchelo?

Compare el sentimiento de los sonidos que hacen en la melodía los pasos, los saltos cortos y los saltos largos. ¿Qué es igual y qué es diferente?

¿Las melodías solo usan pasos? ¿Saltos cortos? ¿Saltos largos? ¿Por qué un compositor(a) elige utilizar todo esto en su melodía?

Pista 5

**MENDELSSOHN Trío No. 1 en Re menor para Piano, Violín, y
Violonchelo, Op. 49 (1839)
*Scherzo: Leggiero e vivace***

Preguntas

¿Qué emociones sientes durante la sección "A" de apertura en esta pieza?

¿Está la melodía de apertura en tono *menor* o *mayor*?

¿Cómo cambia el sentimiento de la pieza cuando la melodía se toca en menor, con una explosión acentuada de los que la interpretan?

¿Por qué el compositor tiene una pieza con cambio de estado tan repentino?

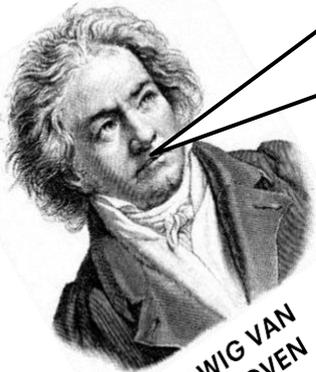
CHAMBER MUSIC BEGINNINGS

Hoja de trabajo

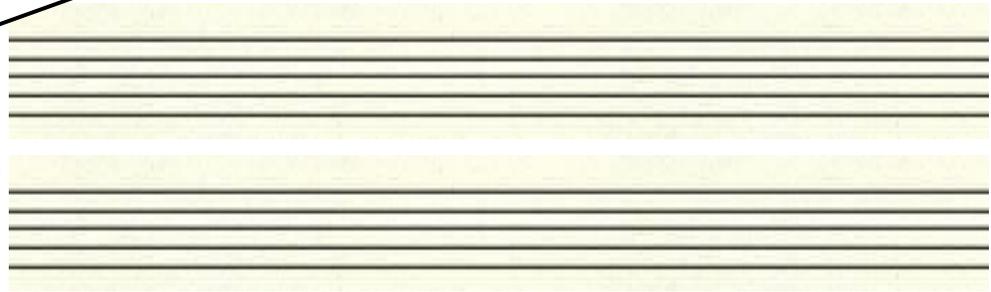
HACIENDO MELODÍAS

Nombre _____

Una melodía es una serie de tonos que pueden construirse con pasos, saltos cortos y saltos largos ¿Puedes dibujar ejemplos de cada uno de estos construyendo bloques en el pentagrama a continuación?

LUDWIG VAN
BEETHOVEN

Actividad:

Encuentre los pasos, saltos cortos y saltos altos en estas melodías. Coloque una "x" en los pasos, una "o" en los saltos cortos, y un "#" en los saltos largos.

Extracto de "Cumpleaños Feliz".

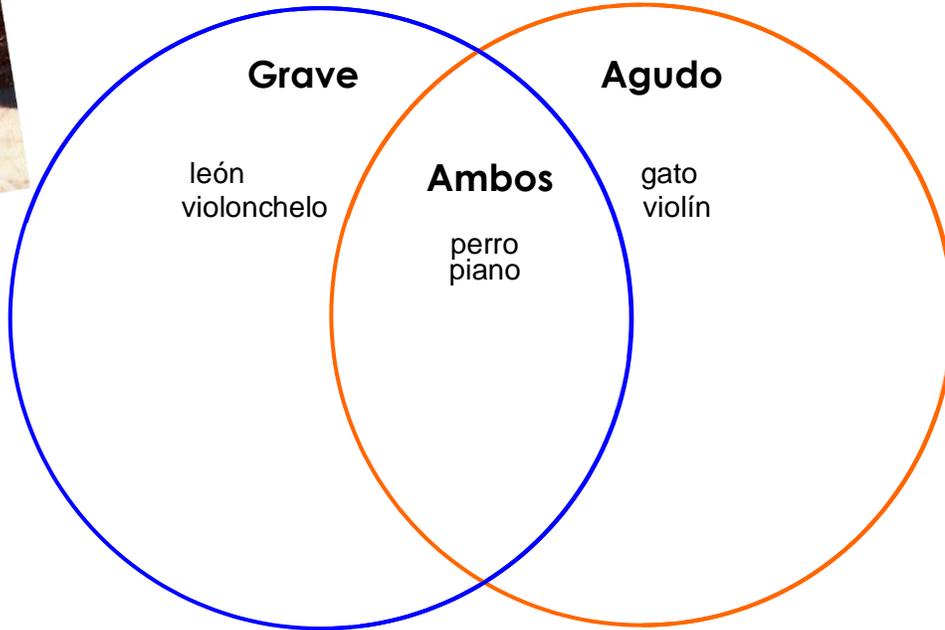

Extracto de Trío para piano de Bethoven en Mi-bemol mayor.

CHAMBER MUSIC BEGINNINGS HACIENDO MELODÍAS

Los animales pueden hacer un rango de sonidos muy amplio. El “rugido” de un león es muy grave y el “maullido” de un gato es muy agudo. Sin embargo, algunos animales pueden hacer sonidos tanto graves como agudos. Un perro, por ejemplo, hace un “aullido” agudo si le pisa una pata, pero puede hacer un “gruñido” grave si se siente amenazado. En la música, los tonos utilizados en las melodías pueden ser agudos o graves, y se utilizan diferentes instrumentos para hacer estos sonidos. Un violonchelo es capaz de hacer sonidos graves y un violín es capaz de hacer sonidos agudos, mientras que un piano es capaz de hacer ambos. **¿Puede pensar en más animales o instrumentos que hagan sonidos graves, agudos, o ambos?**

Así como se pueden escuchar diferentes melodías sobre el mismo acompañamiento, diferentes sujetos pueden ser pintados o dibujados sobre el mismo fondo. **¿Puede pensar en dos objetos principales diferentes que puedan dibujarse en una copia del mismo fondo?**

ENCONTRANDO FORMAS

ANA POLONSKY, PIANO

ALICE IVY-PEMBERTON, VIOLÍN

JAMES JEONGHWAN KIM, VIOLONCHELO

TOMMY SCHRIDER, ACTOR

RAMI VAMOS, ANFITRIÓN

Smetana

**Trío en Sol menor para Piano, Violín y Violoncelo,
Op. 15 (1855, rev. 1857)**

Allegro, ma non agitato

Beethoven

**Variaciones en Mi-bemol mayor para Piano, Violín, y
Violonchelo, Op. 44 (1792)**

Gershwin

Arr. Mandozzi

Three Preludes para Piano (1926)

Andante con moto e poco rubato

Beethoven

**Trío en Si-bemol mayor para Clarinete (o Violín),
Violonchelo, y Piano, Op. 11 (1797)**

Tema con variazioni: Allegretto

Haydn

**Trío en Sol mayor para Piano, Violín, y Violonchelo,
Hob. XV: 25 "Gypsy" (1795)**

Finale, Rondo all' Ongarese: Presto

ENCONTRANDO FORMAS

En la música, la forma es una estructura en la que se organizan las melodías y los temas. Es una especie de patrón. Las formas a menudo exhiben patrones que pueden ser marcados con las letras del alfabeto, por ejemplo, ABA. Piense en la forma en que se prepara un sándwich. Tiene dos rebanadas de pan en la parte de afuera y algo diferente en el medio. Las rebanadas de pan son como las secciones “A”, y lo que está en el medio es como la sección “B”.

En música, un compositor a menudo comienza con una melodía, y luego la cambia de diferentes maneras. O a veces una pieza de música puede repetir una melodía tal como está. En otros casos, una melodía de contraste puede ser yuxtapuesta con la melodía original. En muchas piezas de música, la melodía básica que escuchamos en el inicio puede volver a repetirse luego durante la pieza.

El tema y las variaciones es una de las formas musicales más básicas. La idea de tomar un tema – por lo general una melodía sencilla – y luego repetirlo de forma ligeramente alterada o modificada siempre se usa en la música, y se puede encontrar en todos los géneros desde el folclore a la clásica y el rock. Es una idea que está presente en otras artes también, incluyendo danza, artes visuales y artes del lenguaje. Las poesías y las canciones a menudo tienen formas bien definidas, este es un ejemplo de temas y variaciones:

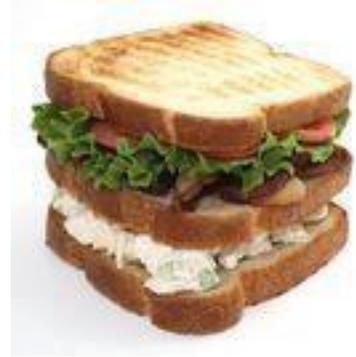
El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o
Y la granja tenía vacas, i-a-i-a-o
Con un muu por aquí, con un muu por allá,
En todos lados muu, muu muu
El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o

A
B
C
A

El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o
Y la granja tenía cerdos, i-a-i-a-o
Con un oink por aquí, con un oink por allá
En todos lados oink, oink, oink
Un muu, por aquí, y muu, por allá
Con un muu por aquí, con un muu por allá
En todos lados muu, muu muu
El viejo McDonald tenía una granja, e-i-e-i-o

A
B' (una variación en B)
C' (una variación en C)
C
A

Un **rondó** es una de las formas musicales más reconocidas. El rondó se construye cuando una melodía presentada al inicio de la pieza regresa repitiéndose generalmente con poca o ninguna variación. Entre las melodías que se repiten hay melodías o temas de contraste. Su estructura es un poquito como un triple sándwich. Cuando se describe con letras, un rondó se vería así:

ABACA. La melodía principal (el pan) es "A", mientras que las melodías de contraste (embutidos y quesos) son "B", "C", etc.

Forma binaria es cuando hay dos temas en una pieza. Estos temas a menudo están en contraste y cada sección suele repetirse. Si hubiera que etiquetar la forma binaria, podría tener este aspecto: **AABB**. Piense en un árbol, donde el tronco marrón es la sección A y las hojas de color verde en la parte superior son la sección B.

Forma ternaria es cuando la pieza se divide en tres secciones. La primera y última sección comparten temas similares, si no el mismo tema, y se llaman las secciones "A". La sección central tiene un tema que suena completamente diferente, llamada la sección "B". La forma ternaria se representa **ABA** o **ABABA**. De cualquier manera, la sección "B" se intercala entre las secciones "A". Cuando despiertas en la mañana, vas a la escuela, y vuelves a casa, estás haciendo algo en forma ternaria.

ENCONTRANDO FORMAS - EJERCICIO AUDITIVO

Aquí hay algunas preguntas para ayudarle a comenzar una discusión sobre la música con los estudiantes

Pista 1

**SMETANA Trío en Sol menor para Piano, Violín, y Violonchelo Op. 15
(1855, rev. 1857)**

Allegro, ma non agitato

Preguntas

¿Cuál instrumento tiene la melodía en la apertura de este movimiento? (Pista, todos lo hacen) ¿Por qué Smetana escribiría música en la cual todo el mundo tiene la misma melodía junta sin acompañamiento? ¿Qué emociones siente como resultado de esta técnica?

Pista 2

**BEETHOVEN Variaciones en Mi-bemol mayor para Piano, Violín, y
Violonchelo, Op. 44**

Allegro, ma non agitato

Preguntas

¿La apertura de esta pieza suena similar a la apertura de la Smetana? ¿Cómo?

¿Se da cuenta que se escuchan variaciones de la idea inicial en la pieza más adelante? Levante la mano cuando escuche el inicio de una variación nueva.

Pista 3

GERSHWIN *Three Preludes para Piano* (1926)

Andante con moto e poco rubato

(Escucharemos una versión para violonchelo y piano en el concierto)

Pregunta

¿Cuál es el instrumento que escucha en esta versión grabada? Pista, está escuchando la melodía en la mano derecha.

ENCONTRANDO FORMAS - EJERCICIO AUDITIVO Continuación

Pista 3

GERSHWIN *Three Preludes para Piano (1926)*

Andante con moto e pocorubato

(Escucharemos una versión para violonchelo y piano en el concierto)

Indicaciones

Esta pieza comienza con una sección lenta, "A" *Jazzeada*, luego, una sección como marcha "B". Escuche el cambio con atención.

Levante la mano cuando escuche el comienzo de la sección "B", y otra vez cuando escuche el retorno de la sección "A".

Pista 4

BEETHOVEN Trío en Si-bemol mayor para Clarinete, Violonchelo, y Piano, Op. 11 (1797)

Tema con variazione: Allegretto

(Escucharemos una versión para piano, violín y violonchelo en el concierto).

Preguntas

¿Cómo describiría el tema principal (o melodía) de esta pieza?

Trate de identificar todas las variaciones posibles en la pieza. Haga una lista de los cambios que se escuchan en cada variación. ¿Bethoven cambia qué instrumento tiene la melodía? ¿Cambia de mayor a menor? ¿Cambia la melodía en sí en absoluto?

Pista 5

HAYDN Trío en Sol mayor para Piano, Violín, y Violonchelo, Hob. XV: 25 "Gypsy" (1795)

Allegretto

Indicaciones

Escuche la melodía de apertura "A" en el piano y el violín. Esta volverá una y otra vez en este rondo.

Levante la mano cada vez que escuche este tema repetirse en el movimiento (1:32, 2:29 (fragmento), 2:59).

CHAMBER MUSIC BEGINNINGS

HOJA DE TRABAJO

ENCONTRANDO FORMAS

Nombre _____

Si etiqueta el pan como "A" y el relleno como "B" ¿Cuál sería la estructura de la hamburguesa?

En este pastel, ¿Qué marcarías como "A"? ¿Qué marcarías como "B"? Utilizando las letras, ¿Cuál sería la forma del pastel?

Dale una FORMA a esta oración. Organiza las oraciones en un párrafo de tal manera que el párrafo tenga sentido y FORMA.

Después me cepillé los dientes.

Decidí ducharme.

¡Qué bueno fue irme a la cama!

Mi alarma empezó a sonar.

Pasé un día largo y cansado en la escuela.

¿Se puede dar más de una forma a este párrafo para que tenga sentido?

¿Hay alguna manera de poner las frases juntas que no funciona?

CHAMBER MUSIC BEGINNINGS
ENCONTRANDO FORMAS

¿Podría rellenar los rectángulos con diferentes colores para representar cada forma musical?
¡Sea creativo!

Ludwig van Beethoven

Binaria (A-B)

Empty rectangular box for coloring the Binaria form.

Ternaria (A-B-A)

Empty rectangular box for coloring the Ternaria form.

**Rondó
(A-B-A-C-A)**

Empty rectangular box for coloring the Rondó form.

**Tema y
variaciones
(A-B-A'-B'A)**

Empty rectangular box for coloring the Tema y variaciones form.

CLÁSICOS EN EL AULA

Atención: Este concierto final será una oportunidad para que los estudiantes escuchen una realización de obras cortas en la intimidad del aula u otro entorno comparable. Les dará a sus estudiantes la oportunidad de interactuar con nuestros músicos y hacerles preguntas. El artista docente y un músico asistente presentarán un repertorio específico que será anunciado, elegido y presentado para repasar los conceptos de fraseo, articulación, dinámica, y timbre cubiertos en las tres unidades anteriores. Las fechas y horas del concierto se programarán con un Artista docente.

CONOCE LOS INSTRUMENTOS

El **violín** es la voz más alta de la familia de las cuerdas. Puede ser lírico y expresivo o brillante y dramático. Casi todos los compositores han escrito solos o conciertos para que el violín muestre su maravillosa versatilidad. El violín tiene cuatro cuerdas. El

Erin Keefe, Violinista

cuerpo principal del violín es hueco y por lo general hecho de abeto y madera de arce. El cuello largo y delgado tiene un diapasón de ébano. Para tocar el instrumento, el violinista lo sostiene en su mano izquierda, mientras lo coloca entre su barbilla y el hombro. Se puede tocar con un arco, en pizzicato, o hasta rasguear como una guitarra.

El violonchelo se construye muy parecido al violín y la viola, solo que es mucho más grande. Es tan grande que un violonchelista siempre debe sentarse para tocarlo. El instrumento se coloca entre las piernas con el puntal colocado en el suelo para evitar que el violonchelo se resbale. Al igual que el violín y la viola, el violonchelo puede tocarse con un arco, en pizzicato, o hasta rasguear como una guitarra.

David Finckel, Director Artístico,
Violonchelista CMS

Debido a su tamaño, el violonchelo tiene un rango mucho más bajo que el violín o la viola y produce un sonido rico y suave.

CONOCE LOS INSTRUMENTOS CONTINUACIÓN

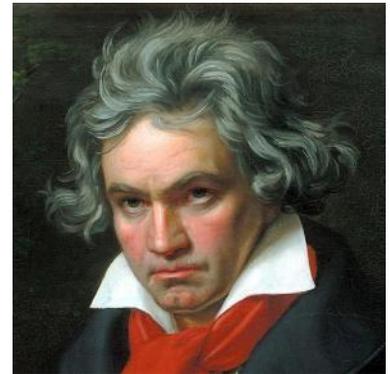
Originalmente llamado *pianoforte*, el **piano** fue el primer instrumento de teclado en el que pudo tocarse tanto pianos y fortes según la fuerza con que el músico pulsaba las teclas. Las 88 teclas controlan martillos diminutos que golpean las cuerdas haciendo que vibren y produzcan el sonido. Por esta razón, el piano se considera un instrumento de percusión, a pesar de que un piano tiene muchas cuerdas. El piano es a veces llamado el “rey de los instrumentos” ya que su rango de notas es más amplio que cualquier otro instrumento. El pianista se sienta en un banco especial y toca con las dos manos, los diez dedos, e incluso los pies para controlar el sonido.

Pianista Wu Han
Directora artística, CMS

CONOCE LOS COMPOSITORES

Ludwig van Beethoven (1770-1827) nació en Bonn, Alemania, en una familia musical. Tanto su abuelo como su padre eran cantantes y su padre comenzó a enseñarle el violín y el piano cuando tenía sólo cuatro años de edad. Era tan pequeño que tuvo que pararse en un taburete para alcanzar las teclas del piano. Ludwig no recibió educación formal más allá de la escuela primaria y a pesar de que tuvo problemas con las multiplicaciones simples y la ortografía, rápidamente se convirtió en un compositor e intérprete consumado. A los 13 años, Beethoven compuso y publicó sus primeros trabajos, tres sonatas para piano. Sus primeras composiciones fueron similares en estilo a Mozart y Haydn. Cuando Beethoven tenía 21 años, se trasladó a Viena, donde permaneció durante el resto de su vida. Se hizo muy conocido en todo Europa por su composición, su forma de tocar el piano y dirigir. En 1798, comenzó a experimentar una pérdida de audición, y finalmente, se quedó sordo por completo. A pesar de su sordera, Beethoven compuso nueve sinfonías, cinco conciertos para piano, un concierto para violín, un concierto triple y una ópera. Su música de cámara incluye 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, un quinteto de cuerda, tres tríos de cuerda, ocho tríos de piano, 10 sonatas para violín, cinco sonatas para violonchelo, un septeto de vientos y cuerdas, un octeto de vientos, y muchas canciones.

George Gershwin (1898-1937) fue un compositor de música clásica y popular. Fue influenciado por el jazz y el blues y, después de componer varias canciones exitosas, compuso quizás su obra más famosa, Rapsodia en Azul, que combinó su amor por el estilo de música popular y clásica. Gershwin era un pianista autodidacta, aprendía a tocar las piezas más famosas de la época, y al mismo tiempo sobre de los compositores de música clásica, sobre todo Schubert.

CONOCE LOS COMPOSITORES

CONTINUACIÓN

Felix Mendelssohn (1809-1847) nació en una familia rica en Alemania. Aprendió música desde una edad temprana y demostró mucho talento. A menudo se le llamó niño prodigio. Se presentó por primera vez en público cuando tenía nueve años de edad en un concierto de sus padres hecho para sus amigos. Estos conciertos se convirtieron en una serie muy popular a la que asistían las personas ricas e importantes. Felix a menudo escribía música para estos conciertos, y tocaba con su hermana Fanny. Félix escribió durante el período romántico temprano, pero no trató de cambiar el mundo de la música tanto como hicieron algunos de sus compañeros como Richard Wagner y Liszt. Félix también fue un gran artista, y a menudo creaba bocetos y pinturas con acuarelas.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) fue un compositor francés, pianista, organista y director de orquesta. Comenzó a tocar el piano cuando tenía dos años y compuso su primera pieza a la edad de tres. Cuando tenía sólo diez años de edad, dio su primer concierto público que comenzó una carrera musical muy ocupada.

Como compositor, él estaba interesado en lugares y asuntos exóticos. Una de sus composiciones más famosas es Carnaval de los Animales, que utiliza los colores de la orquesta para representar los animales en el zoológico.

Bedrich Smetana (1824-1884) fue un compositor de la República Bohemia Checa, que hoy se llama República Checa y es conocido como el padre de la música Checa. Al igual que Ludwig Van Beethoven, Smetana quedó sordo pero aun así continuó componiendo. Su música fue influenciada por muchos de los acontecimientos históricos de su tierra natal, y muchas de sus piezas se inspiran en las tradiciones folclóricas de la misma.

Igor Stravinsky (1882-1971) es considerado uno de los compositores más innovadores del siglo 20. Su enfoque único hacia la composición transformó la forma en la que futuros compositores pensaron sobre melodía, forma y estructura rítmica. Su composición *Suite Italienne* toma melodías preexistentes del período Barroco y del período Clásico y las actualiza usando sus nuevas técnicas creadas durante el siglo veinte.

¡VAMOS AL CONCIERTO!

PREPARE SU CLASE PARA EL CONCIERTO

EN VIVO

Aunque el concierto sea en una sala de conciertos o en su escuela, es una presentación en vivo. Contamos con su ayuda para crear un entorno de escucha adecuada para todos. Por favor, comparta las siguientes pautas de cortesía con sus **estudiantes y acompañantes**:

Escuche ambos, los sonidos y los silencios...

Como usted sabe, la música se compone de muchos tipos diferentes de sonidos. Lo que a menudo no consideramos es que también se compone de diferentes tipos de silencio. Tómese un momento para ver en su mente una imagen que ha sido elaborada usando lápiz y papel. El espacio en blanco en la página es tan importante como la marca del lápiz. Si no tiene espacio en blanco, no podría ver la imagen. En la música, los momentos de silencio son como el espacio en blanco en un dibujo. Hacer ruido en un concierto, aunque sea solo un poco, es como derramar tinta en todo su hermoso cuadro.

Tenga en cuenta lo siguiente a fin de crear un ambiente para el disfrute de todos.

Qué hacer

- Disfrutar la música
- Moverse con suavidad al ritmo de la música si desea.
- Aplaudir después de cada pieza
- Levantar su mano para responder o hacer una pregunta.

Qué NO hacer

- Comer o tomar durante la presentación
- Masticar goma de mascar
- Desenvolver dulces
- Hablar con su vecino
- Caminar por el teatro
- Levantarse para usar el baño durante la música

Aplausos

Mucha gente se pregunta: “¿Cómo sé cuándo aplaudir?” Si no está seguro de cuando se termina la pieza, una buena costumbre es esperar hasta que todos bajen sus instrumentos. Por ejemplo, las manos del pianista irían a su regazo y los violinistas quitaran los instrumentos de su barbilla.

Ir al baño

Por favor tome tiempo antes de comenzar el concierto para llevar sus estudiantes al baño. La audiencia y los músicos se distraen cuando los estudiantes están saliendo y entrando durante el concierto. Si tiene que salir durante el concierto, por favor, salga y regrese en silencio **entre** una pieza y otra.

EJERCICIOS DE ESCUCHA ACTIVA

En este mundo acelerado de imágenes y sonidos constantes, nos hemos acostumbrado a oír las cosas sin realmente escucharlas. De hecho, muchas personas han perdido la capacidad de escuchar activamente. Si sus estudiantes tienen dificultad para concentrarse por largos períodos de tiempo, es posible que desee tratar de darles una actividad para hacerla mientras escuchan. La actividad debe estar relacionada con la música para que estén escuchando activamente; hacer las tareas de matemáticas mientras escuchan no le ayudará.

Aquí están algunas sugerencias para ayudar a sus estudiantes a enfocarse en la música:

Pídales que dibujen una imagen que se relacione con lo que están escuchando.

Haga que describan con palabras lo que escuchan, pidiéndoles que respondan algunas de las siguientes preguntas (o puede crearlas).

- ¿Qué instrumentos escucha?
- ¿Puede determinar cuántos instrumentos escucha?
- ¿Son instrumentos de cuerda? ¿Son instrumentos de viento?
- ¿Es música rápida o lenta?
- ¿Le recuerda algo?
- ¿Escucha alguna melodía que le recuerde canciones que conozca?
- Si hiciera una película basada en esta música ¿de qué trataría?

