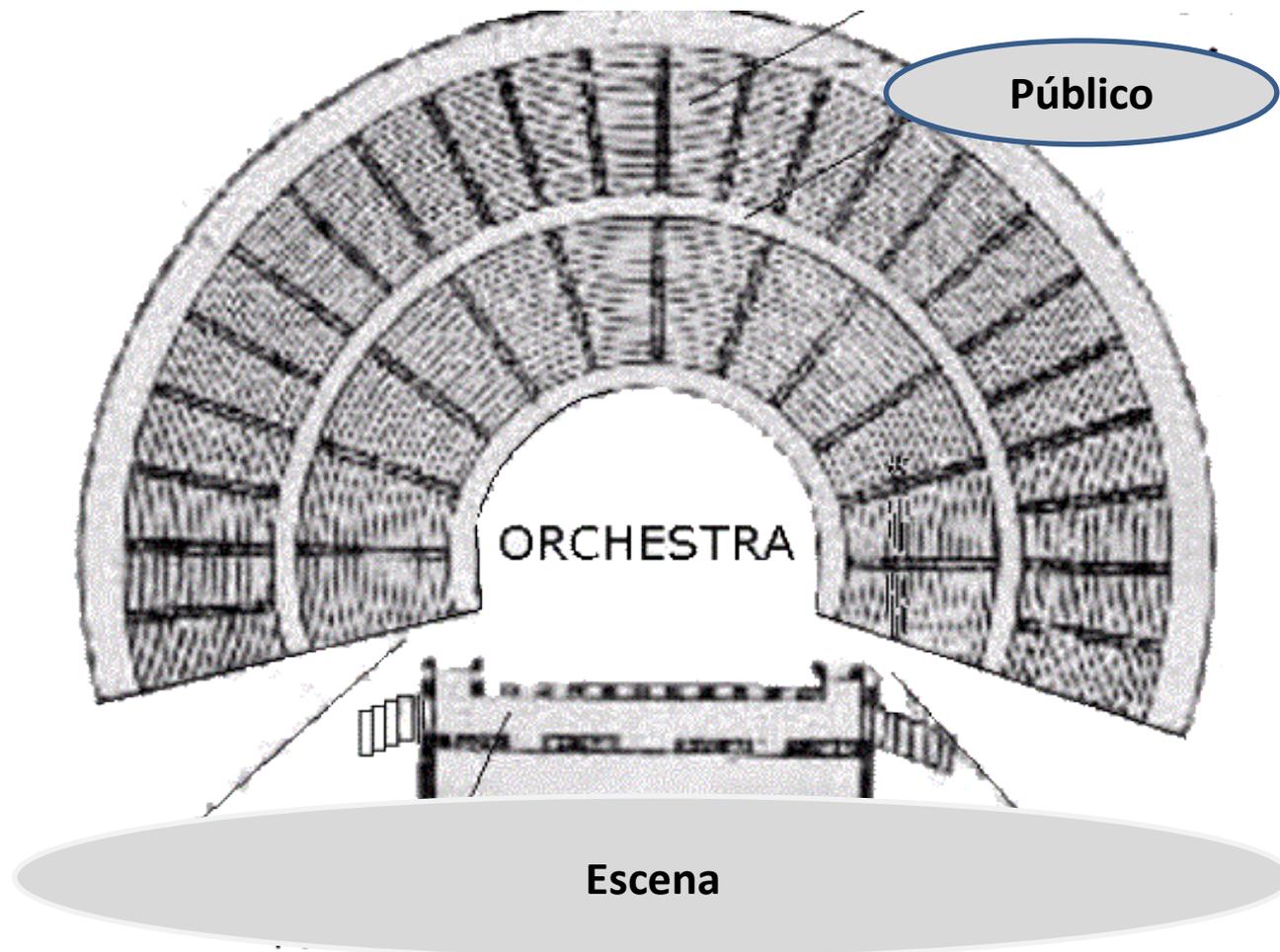

ORQUESTA SINFÓNICA GRANDES BATUTAS

LA ORQUESTA

La palabra procede del griego *orchestra* (zona para bailar). En la antigua Grecia, el término *orchestra* hacía referencia a la zona circular en la parte delantera del escenario utilizada por el coro para cantar y bailar. A partir de finales del siglo XVII, se usó para denominar el conjunto de intérpretes continuando igual en la actualidad.

GRECIA

I a.C.

ORCHESTRA

EDAD MEDIA

Códices y representación arquitectónica.
Origen de la polifonía.

Los instrumentos doblan a las voces.
Transmisión oral.

RENACIMIENTO

La música vocal tiene mayor importancia. Agrupaciones libres en función de la disponibilidad y de los recursos.
Gran uso de la improvisación

Flautas y violines voz aguda
Laúdes y arpas y chirimías voz media
Violas da gamba y bajos voz grave

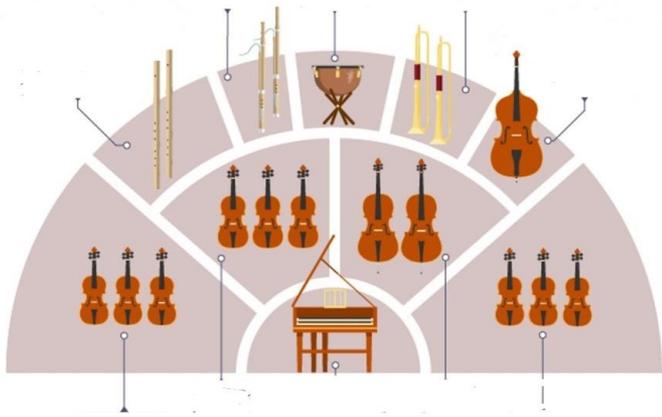
CONSORT
Agrupación según timbre, familias de instrumentos.
Primeras partituras instrumentales y publicación de libros

Las líneas vocales de la polifonía solían ser dobladas por instrumentos.

La llegada de la ópera en torno a 1600 ayudó a concretar la instrumentación y a crear una dependencia cada vez mayor de un gran número de instrumentos de cuerda, para aportar cuerpo y equilibrio al viento y la percusión.

El concertino o alguno de los cantantes dará la entrada.

LA ORQUESTA BARROCA

1600-1750
Italia con la ópera

El clave realiza el bajo continuo. Por medio de los acordes mantiene unida la orquesta

Orquesta de la Corte
Orquesta de la Iglesia
Orquesta de la ópera

El director es el clavecinista o el concertino

El número de músicos varía según las preferencias y posibilidades de cada corte
10 a 30

Los instrumentos de viento madera son de doble lengüeta

Importancia del violín.
LUTHIER
El violoncello irá sustituyendo a la viola de gamba

Los luthiers Amati o Stradivarius estuvieron en contacto continuo con los compositores de la época

Xavier Roth nace en París en 1971 en el seno de una familia musical. Su padre es organista y él, además de director es flautista.

Su repertorio va desde la música del siglo XVII a la música contemporánea y abarca los géneros sinfónico, operístico y de cámara.

En 2003, Roth funda la orquesta Les Siècles , que realiza conciertos con instrumentos modernos y de época por todo el mundo.

JOHN ELIOT GARDINER
1943 -

LA ORQUESTA CLÁSICA

1750-1800

SE CONSOLIDA LA ORQUESTA

Hay grandes mejoras en los instrumentos y esto mejorará el sonido.

Aparece el clarinete y el piano se utiliza como instrumento solista

Al principio el primer violinista sigue siendo el director y marca entradas y cambio de tempo.

Entre 20 y 40 componentes según la orquesta

El bajo continuo va desapareciendo porque hay otros instrumentos que hacen su papel

Es necesario un director para dirigir a este grupo más numeroso de músicos.

LA AFINACIÓN

**La
440 hz
ESTANDARIZACIÓN
1711 DIAPASÓN**

OBOE

**Condiciones acústicas:
frío en los vientos
CALENTAMIENTO**

CONCERTINO

**VIENTO MADERA,
METAL Y PERCUSIÓN**

**ARPA Y TECLADO
AFINADOR
ELECTRÓNICO**

LA ORQUESTA ROMÁNTICA

Aumento de plantilla.

La figura del director toma mayor relevancia

La cuerda crece y se suman el arpa y el piano como solistas o parte de la orquesta.

Beethoven aumenta el número de componentes de la orquesta.

Richard Strauss y Mahler orquestas colosales.

Viento madera

Flauta – flautín

Clarinete – Clarinete bajo

Oboe – Corno inglés

Fagot – Contrafagot

Saxofón

En la percusión la celesta, el bombo., castañuelas

Constructores de instrumentos y compositores van de la mano porque los compositores escriben en sus partituras pasajes de mayor dificultad y esto obliga a los constructores a mejorar los instrumentos.

Berlioz y Wagner ampliarán el viento metal y la percusión

Viento metal

Perfeccionamiento técnico de las válvulas y pistones

Tuba

Trompas con válvulas

Trompetas con pistones

Trombón con más importancia

Se crean sociedades musicales y aparecen los empresarios que organizan conciertos.

ORQUESTA SINFÓNICA

CUERDA

FROTADA
Violín
Viola
Violoncello
Contrabajo

PULSADA
Arpa

PERCUTIDA
Piano

VIENTO

MADERA
Flauta
Oboe
Corno inglés
Fagot
Contrafagot
Saxofón

METAL
Tronpa
Trompeta
Trombón
Tuba

PERCUSIÓN

DETERMINADA
Celesta
Xilófono
Campanas
Timbales

INDETERMINADA
Caja
Platillos
Triángulo

Do Re Mi Fa Sol La Si Do
C D E F G A B C

ENNIO MORRICONE 1928 - 2020

- **Seiji Ozawa es un director de orquesta japonés nacido en 1935.**
- **Después de finalizar sus estudios en Tokio fue alumno de Karajan trabajando con la Orquesta Filarmónica de Berlín.**
- **En 1961 fue nombrado director asistente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York por Leonard Bernstein.**
- **Fue director musical de la Sinfónica de Toronto, la Sinfónica de San Francisco y de la Sinfónica de Boston. Desde 2002 hasta 2010 fue director musical de la Ópera estatal de Viena.**

EL DIRECTOR

```
graph TD; A[EL DIRECTOR] --- B[Preparación musical completa]; A --- C[Planifica los ensayos]; A --- D[Visión prosaica  
Visión lírica]; B --- E[Liderazgo, carisma]; C --- F["Elige el repertorio"  
Lectura, análisis]; D --- G[Elementos que no aparecen en una partitura.  
Globalización];
```

The diagram is an organizational chart with a central node at the top labeled 'EL DIRECTOR'. A horizontal line below it branches into three vertical lines, each leading to a box. The first box on the left contains 'Preparación musical completa'. The middle box contains 'Planifica los ensayos'. The right box contains 'Visión prosaica' and 'Visión lírica'. Below each of these three boxes is another box. The first box below 'Preparación musical completa' contains 'Liderazgo, carisma'. The middle box below 'Planifica los ensayos' contains '“Elige el repertorio”' and 'Lectura, análisis'. The right box below 'Visión prosaica / Visión lírica' contains 'Elementos que no aparecen en una partitura.' and 'Globalización'. All boxes are light blue with a darker blue shadow behind them.

**Preparación
musical
completa**

**Planifica los
ensayos**

**Visión prosaica
Visión lírica**

**Liderazgo,
carisma**

**“Elige el
repertorio”
Lectura, análisis**

**Elementos que
no aparecen en
una partitura.
Globalización**

ANTONIA BRICO

**“Ni yo ni nadie de mis amigos, todos holandeses, habíamos escuchado hablar jamás sobre Brico, y eso que compartimos nacionalidad. Fue entonces cuando supe lo importante que era recuperar su vida”
MARIA PETERS Cineasta**

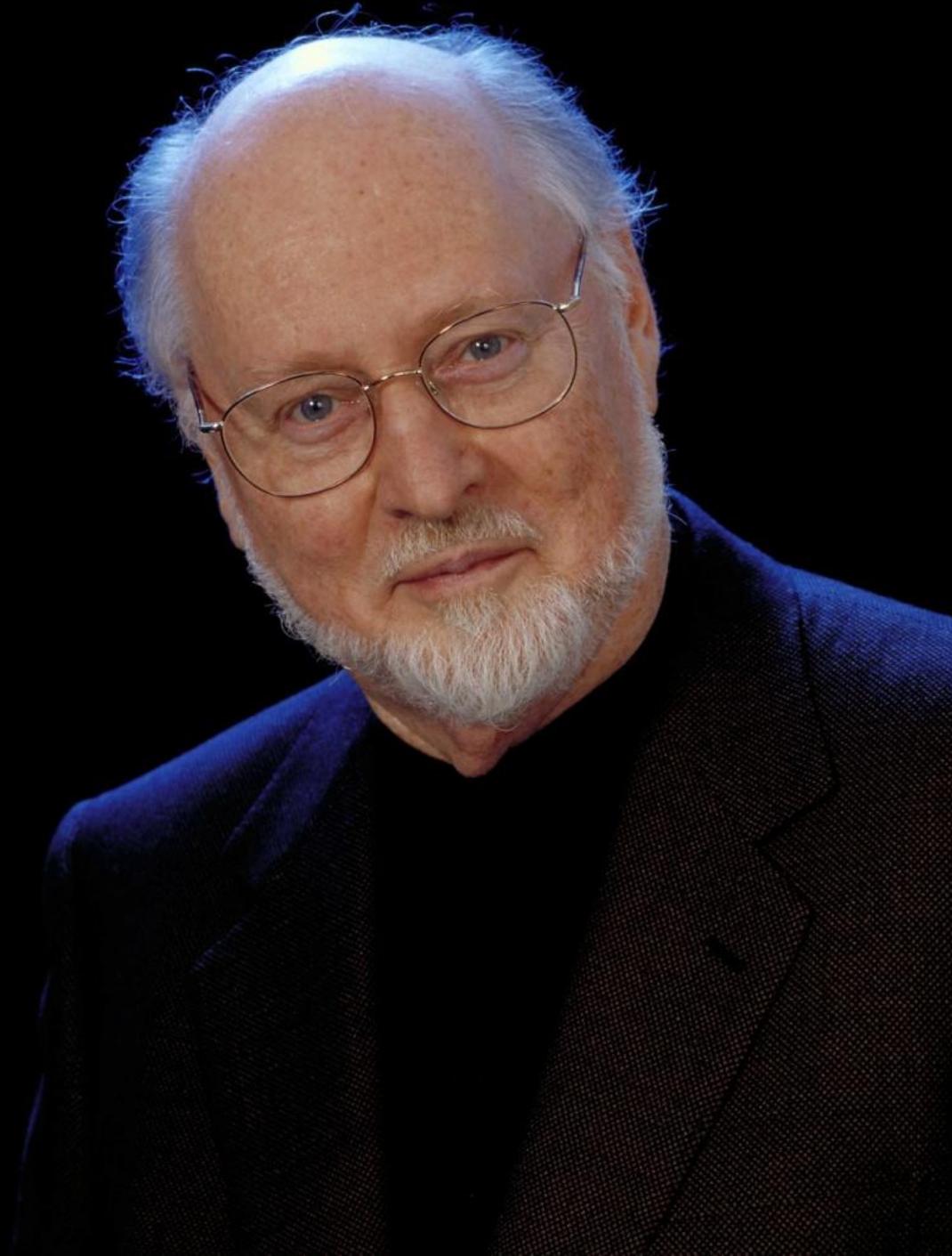
ZUBIN MEHTA
1936 -

Es un director que abarca un amplio repertorio que va desde el clasicismo hasta las partituras más contemporáneas.

Zubin Mehta ha destacado siempre por su activismo por la paz y los derechos humanos.

JOHN WILLIAMS
1932-

DANIEL BARENBOIM 1942 -

En 1999 creó, junto a su amigo el escritor de origen palestino Edward Said, la orquesta formada por músicos judíos y árabes de diferentes países.

“No somos un proyecto político. No tenemos un programa político, pero sí una conciencia social y solidaridad hacia los pueblos que sufren. Más allá de la música no tenemos otro objetivo y esperanza que todas las personas que habitan en la región tengan los mismos derechos y la misma justicia, de forma que podamos empezar a pensar en cómo acercarnos unos a otros en igualdad. Esta es nuestra misión, la misión con la que con Edward Said fundamos esta orquesta”

GUSTAVO DUDAMEL
1981 -

GUSTAVO DUDAMEL

Venezuela 1981

**4 años violín
El Sistema**

**Filarmónica de Los
Ángeles
2012
YOLA**

**Sinfónica Simón
Bolívar de
Venezuela**

GRAMMY 2012

JOSÉ ANTONIO ABREU

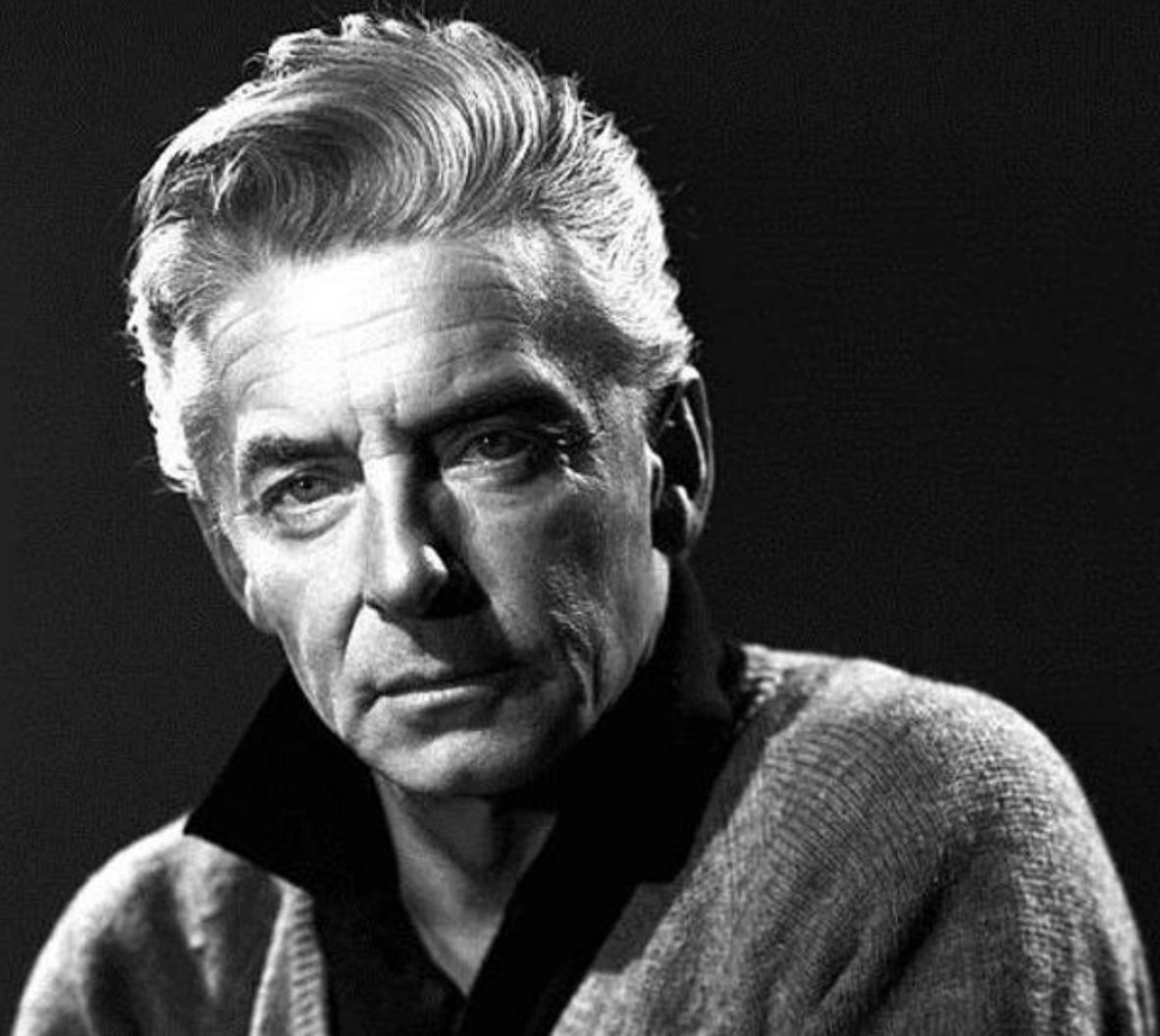
1939-2018

CREA EL SISTEMA EN 1975

Desarrolla un sistema de orquestas juveniles "Tocar y luchar"

“Para mí, la prioridad más importante era darle a los pobres acceso a la música. Como músico, tuve la ambición de ver a un niño pobre interpretar a Mozart. ¿Por qué no? ¿Por qué concentrar en una clase el privilegio de interpretar a Mozart y a Beethoven? La alta cultura musical del mundo tiene que ser una cultura común, ser parte de la educación de todos”.

New York Times 2007

“El arte de dirigir consiste en saber cuándo dejar la batuta para no molestar a la orquesta”.

Herbert von Karajan

LEONARD BERNSTEIN 1918-1990

LEONARD BERNSTEIN

```
graph TD; A[LEONARD BERNSTEIN] --> B[Nace en Massachussetts en 1918]; A --> C[DIRECTOR COMPOSITOR PROFESOR]; B --> D[Conciertos didácticos: televisión y público joven]; B --> E[Compositor y director con gran formación musical]; B --> F[Nuevas grabaciones con la Filarmónica de Viena. Integrales];
```

**Nace en
Massachussetts en
1918**

**DIRECTOR
COMPOSITOR
PROFESOR**

**Conciertos
didácticos:
televisión y
público joven**

**Compositor y
director con gran
formación
musical**

**Nuevas
grabaciones con
la Filarmónica de
Viena. Integrales**

Rhapsody in *Blue*: composición creada para piano solo y orquesta que combina la música clásica con elementos del jazz. La obra se estrenó en 1924 con Gershwin al piano en un concierto titulado “Un experimento en música moderna”.

WEST SIDE STORY

Musical

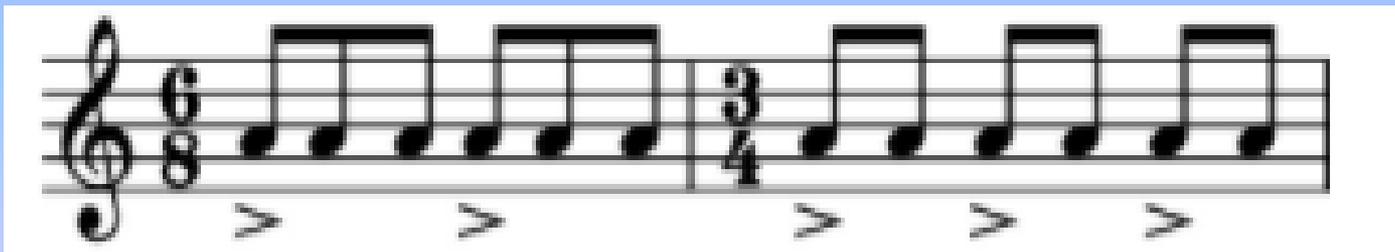
Se estrena en
1957

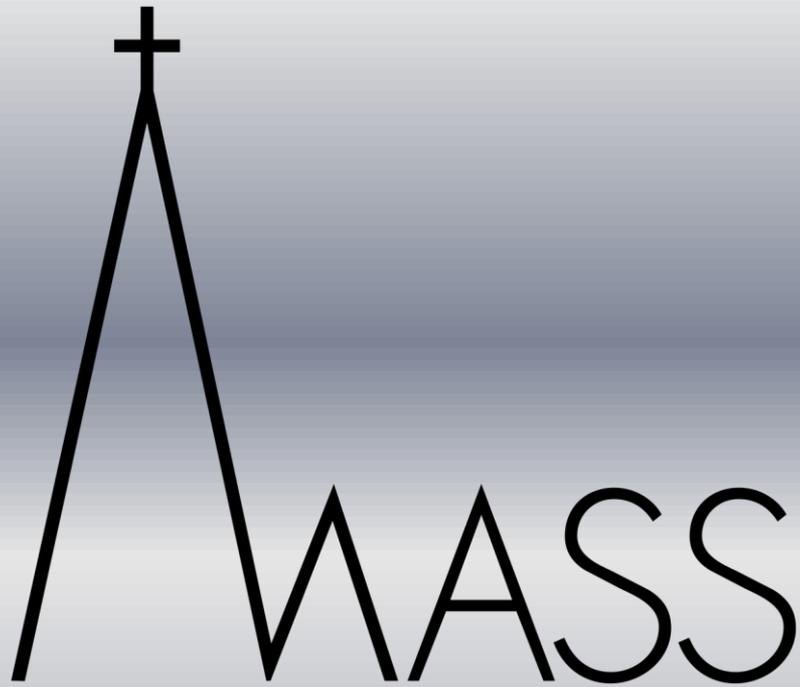
Ritmo
compuesto

En 1961 se
estrena la
película

Historia de
amor juvenil

Conflicto
entre bandas

Es un musical compuesto por Bernstein y estrenado en 1971. La obra fue encargada por Jacqueline Kennedy para la inauguración del Centro John Kennedy para las Artes Escénicas en Washington.

Quiso acercar lo clásico a lo popular con ritmos que van desde el góspel al blues o al rock.

La Misa está compuesta para gran orquesta y coro incluyendo grupos en el escenario.

Bernstein entrelaza y contrasta el comentario social y la oración

MARIN ALSOP
1956-

MARIN ALSOP

**Nace en
Nueva York
en 1956**

Violinista

**2007 -2020
Orquesta
Sinfónica de
Baltimore**

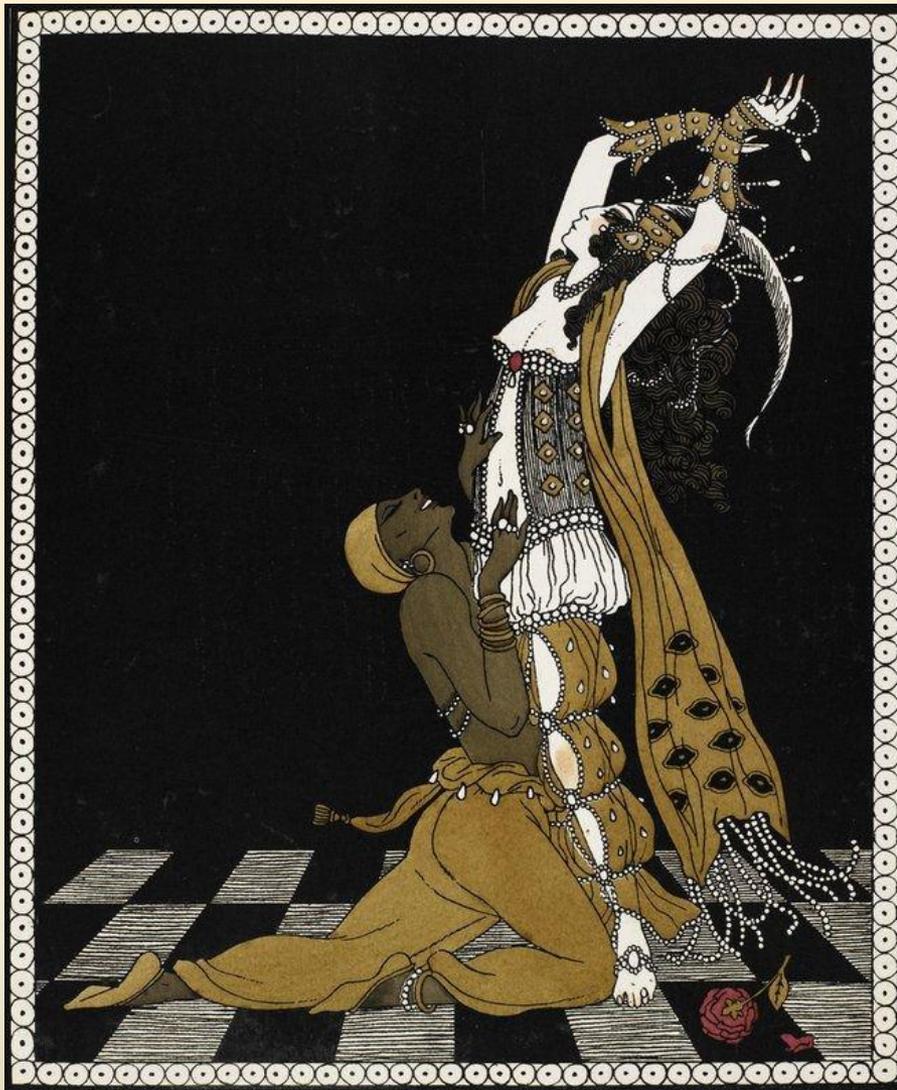
**Programa
educativo
OrchKids
Basado en el
Sistema**

**Gran
colaboración
con
orquestas
europeas**

**2013
Proms**

VALERY GERGIEV Moscú 1953-

**Suite sinfónica compuesta por Rimski-Kórsakov, estrenada en 1888 y basada en “Las mil y una noches”
Gran orquestación e interés por Oriente**

***El pájaro de fuego* es un ballet en un acto con música de Igor Stravinsky. Fue estrenado por los Ballets rusos en París en 1910.**

JUANJO MENA

JUANJO MENA
Vitoria 1965-

Antxon Lete
Carmelo Bernaola
Enrique G. Asensio
Celibidache

Sinfónica de Bilbao
Orquesta Nacional de España
BBC Philharmonic
Sinfónica de Boston

Dirección coral
La respiración:
Intercambio de energía entre el director y la orquesta

Grabaciones de referencia

2016
Premio nacional de música

INMA SHARA
1972 -

ALONDRA DE LA PARRA

ALONDRA DE LA PARRA

```
graph TD; A[ALONDRA DE LA PARRA] --> B[Nace en Nueva York en 1980]; A --> C[Estudios de piano y violonchelo en México y en Nueva York]; B --> D[Fundadora y directora de la Orquesta de las Américas en 2004]; B --> E[Programa educativo en las escuelas del Bronx y orquestas infantiles en México]; C --> F[Orquesta Sinfónica de Queensland 1ª 2020]; C --> G[Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena];
```

Nace en Nueva York en 1980

Estudios de piano y violonchelo en México y en Nueva York

Fundadora y directora de la Orquesta de las Américas en 2004

Programa educativo en las escuelas del Bronx y orquestas infantiles en México

Orquesta Sinfónica de Queensland 1ª 2020
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena

**ALONDRA DE LA PARRA
LA ORQUESTA IMPOSIBLE**

Ayuda a los desfavorecidos en México

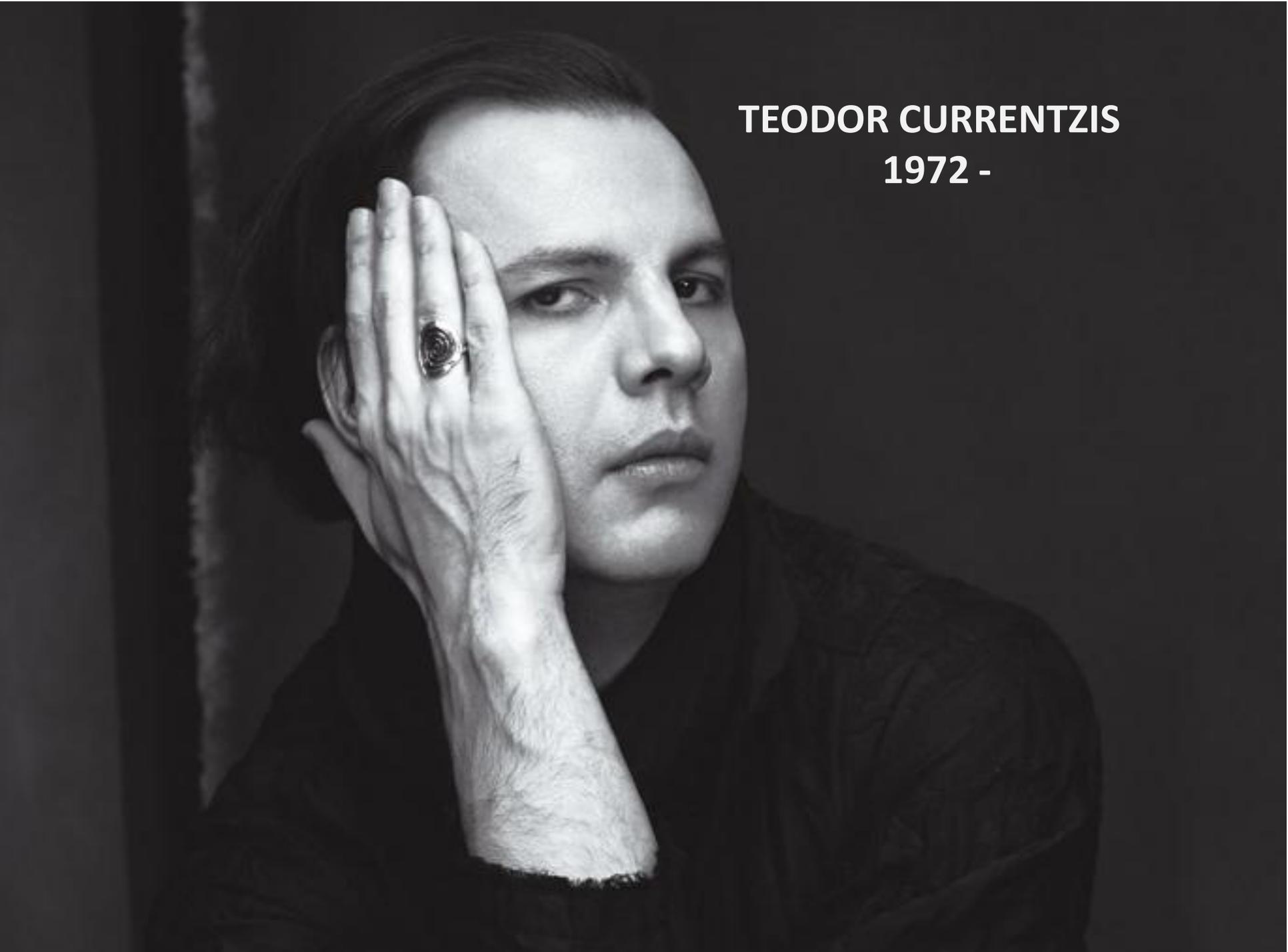

ELISA CARRILLO

LEROY ANDERSON 1950

A black and white portrait of Teodor Currentzis. He is shown from the chest up, wearing a dark, textured sweater. His right hand is raised to his face, with fingers spread, and he is wearing a large, ornate ring on his ring finger. He has long, dark hair and is looking slightly to the right of the camera with a serious expression. The background is dark and out of focus.

TEODOR CURRENTZIS

1972 -

