

Música y Poesía

Lensic Performing Arts Center
The Santa Fe Pro Musica Orchestra
David Felberg, conductor
Anne-Marie McDermott, piano
Kathryn Mueller, soprano

Reena Esmail, compositor

¿Qué es la poesía?

La poesía es un tipo de escritura que usa las palabras de manera sorprendente y poderosa. Se ha llamado a la poesía un arte mágico, ya que abre puertas a lugares que nunca creímos posibles: a nuevos sentimientos, a oscuros secretos e ideas brillantes, a lo inesperado y lo desconocido. Sin embargo, a pesar de toda su magia, la poesía utiliza palabras de nuestro vocabulario cotidiano.

¿Qué es la música?

La música es el arreglo o composición de sonidos para lograr expresar sentimientos, emociones e ideas. Al igual que la poesía, la música puede abrir un rico mundo de emociones opuestas como la felicidad y el dolor, el amor y el odio, la calma y la ira. La música también puede presentar ideas contrastantes como alto y suave, rápido y lento, oscuro y claro, vivacidad y pereza, belleza y fealdad.

Ideas que comparten la poesía y la música

- Cadencia: un punto final, como el final de una oración
- Ritmo: patrones de sonido breves y ordenados
- Rima: palabras que suenan similares; patrones musicales que suenan similares
- Repetición: palabras o frases que se dicen otra vez

En este video escucharás una muestra de un nuevo trabajo llamado *The History of Red* (La Historia del Rojo). Esta pieza fue escrita en 2020 para un cantante y una orquesta de instrumentos de cuerda y viento, arpa y percusión. La música fue escrita por la compositora indio-estadounidense Reena Esmail y el poema es de la poeta Chickasaw Linda Hogan.

Este poema explora la asociación del color rojo con la vida y la muerte (opuestos). Aquí está el poema de Linda Hogan: <https://www.poetryfoundation.org/poems/55705/the-history-of-red>

Algunas ideas para observar en el poema

- El poema comienza de manera simple y poderosa con la palabra “First.” (Primero)
- Observe cómo el uso de la palabra “and” (y) al comienzo de algunas de las estrofas crea movimiento y conexión
 - and then—and they—and one—and that—and red—and this—and climbed
 - y luego—y ellos—y uno—y eso—y rojo—y esto—y escalaron
- Busque cómo se usa directamente el color rojo
 - red bison—red wet mask—red land—red fear—red fruit—red shadows—red feather
 - bison rojo—máscara húmeda roja—tierra roja—miedo rojo—fruta roja—sombras rojas—pluma roja
- Y busque cómo se usa indirectamente el color rojo
 - blood—wounded—iron—fire—birth—knife—hunters
 - sangre—herido—hierro—fuego—nacimiento—cuchillo—cazadores
- Las rimas a veces se pueden encontrar solo en pequeñas partes de las palabras. Estas se llaman rimas imperfectas. Otros nombres para este tipo de rimas son rimas inclinadas, cercanas o perezosas. Aquí hay unos ejemplos en inglés:
 - Estrofa 2
 - lake-face
 - clay-carry-caves (“ca”)
 - Estrofa 4
 - handle-animal
 - Estrofa 6
 - sky-skin-escape (las duras “sk” y “sc”)
 - Estrofa 10
 - bison-nation (“son” y ‘tion”)
 - burning-living (el “ing”)
 - left-death (la “e”)

Además de *The History of Red*, este video también presenta a la orquesta de Pro Musica interpretando muestras de los siguientes trabajos: El concierto para piano en si bemol (B-Flat) mayor, K. 450 de Wolfgang Amadeus Mozart, y la sinfonía n.º 4 en A mayor, conocida como “La Italiana” de Felix Mendelssohn.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) fue un pianista y compositor que vivió en Viena, Austria, cuando era la capital cultural del mundo occidental. Ahora es uno de los compositores más famosos que jamás haya existido. Durante su tiempo, escribía un concierto para piano para sí mismo, lo interpretaba varias veces y luego escribía otro. ¡Él no quería que su audiencia se aburriera! En total escribió 27 conciertos para piano y orquesta.

Un Concierto—es una composición musical escrita para un instrumento solista y una orquesta (un gran grupo de instrumentos, incluidos instrumentos de cuerda y viento, a veces percusión). Un concierto es como una conversación entre dos entidades musicales diferentes.

Felix Mendelssohn (1809–1847) creció en una familia judía culta y rica en Alemania. Comenzó a tocar el piano a la edad de 6 años y ofreció su primera actuación pública a la edad de 9 años. Cuando era adolescente, escribió 12 sinfonías y continuó escribiendo música extraordinaria hasta su temprana muerte a la edad de 38 años.

Una Sinfonia—es una obra de varios movimientos para orquesta. Los movimientos suelen incluir un movimiento rápido que abre la obra, seguido de un movimiento lento, luego un movimiento de baile y concluye con otro movimiento rápido.