

ROCKFORD
DANCE
COMPANY

RSO ROCKFORD
SYMPHONY
ORCHESTRA
Yaniv Attar, Music Director

NUTCRACKER'24

STUDENT MATINEE

December 6, 2024

Coronado Theatre

Curriculum Guide

ABOUT THIS GUIDE

This guide is intended for teachers to use in the classroom to prepare students for the Nutcracker Student Matinee. Teachers may replicate portions of the guide to hand out to students as needed, or pull from this information what is relevant for their grade level and students. **This guide and other resources can be found online at www.rockfordsymphony.com/nutcracker-school-performance.**

Table of Contents

PREPARING YOUR STUDENTS FOR THE PERFORMANCE

What to Expect.....	4
The Nutcracker Story.....	6
The Performance Movements	8
The Sections of the Orchestra.....	10

GIVING YOUR STUDENTS MORE IN-DEPTH INFORMATION ON BALLET

A History of Ballet	14
The Pointe Shoe	16
The Tutu	17
Becoming a Dancer Activity	18
Classroom Activity: Storytelling with Movement	22
Ballet Steps Glossary	24

SETTING A HISTORICAL CONTEXT

About the Author: Hoffmann	26
About the Composer: Tchaikovsky	27
Historical Timeline	28

ADDITIONAL CLASSROOM ACTIVITIES

After Performance Discussion.....	30
Nutcracker Coloring Pages	32
Orchestra Families Activity	34

EDUCATION STANDARD ALIGNMENT

This guide and the accompanying performance at the Coronado Theatre align with Illinois State Board of Education Learning Standards, as outlined below.

Social Science Standards

- **Inquiry Skills:** Developing Questions and Planning Inquiries; Evaluating Sources and Using Evidence; Communicating Conclusions and Taking Informed Action.
- **Geography; History**

English Language Arts and Literature Standards

- **Reading Standards for Informational Text:** Key Ideas and Details; Craft and Structure; Integration of Knowledge and Ideas; Range of Reading and Level of Text Complexity.

Music Standards

- **Performing:** Develop and refine artistic techniques for performing; Convey meaning through the presentation of artistic work.
- **Responding:** Perceive and analyze artistic work; Apply criteria to evaluate artistic work.
- **Connecting:** Relate artistic ideas and works with societal, cultural, and historical context to deepen understanding.

Dance Standards

- **Performing:** Actively prepare mind and body for performance; look for meaning and inspiration through execution of performance.
- **Responding:** Identify and observe dance movements presented; describe and explain movements.
- **Connecting:** Relate dance movements in a historical and factual context.

ACERCA DE ESTA GUIA

Esta guía está pensada para que el maestro la use en el salón de clases para preparar a los estudiantes para la Matiné de Estudiantes del Cascanueces. Los maestros pueden reproducir partes de la guía para repartirla a los estudiantes según sea necesario, o extraer de la siguiente información lo que sea relevante para sus niveles y estudiantes. **Esta guía y otros recursos se pueden encontrar en línea en www.rockfordsymphony.com/nutcracker-school-performance.**

Tabla de Contenido

PREPARANDO A SUS ESTUDIANTES PARA LA ACTUACIÓN

Qué Esperar	5
La Historia de Cascanueces	6
Los Movimientos Coreográficos	8
Las Secciones de la Orquesta	11

DANDO A SUS ESTUDIANTES INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE EL BALLE

Una Historia del Ballet	14
Las Zapatillas de Punta	16
El Tutú	17
Actividad: Cómo Convertirte en Bailarín	19
Actividad Para el Aula: Narración Oral con Movimiento	23
Glosario de Pasos de Ballet	25

ESTABLECIENDO UN CONTEXTO HISTÓRICO

Sobre el Autor: Hoffmann	26
Sobre el Compositor: Tchaikovsky	27
Cronología	29

ACTIVIDADES ADICIONALES EN EL SALÓN DE CLASE

Discusión para después de la obra.....	31
Dibujos de Cascanueces para Colorear	32
Actividad: Familias de la Orquesta	34

ALINEACIÓN DE ESTÁNDARES DE EDUCACIÓN

Esta guía y la presentación que la acompaña en el Teatro Coronado se alinean con los Estándares de Aprendizaje de la Junta de Educación del Estado de Illinois, como se describe a continuación.

Estándares de Ciencias Sociales

- **Habilidades de investigación:** elaboración de preguntas y planificación de investigaciones; evaluación de fuentes y uso de evidencias; comunicar conclusiones y tomar las medidas informadas.
- **Geografía; Historia.**

Estándares de las artes y la literatura en inglés

- **Estándares de lectura para textos informativos:** ideas principales y detalles; artesanía y estructura; integración de conocimientos e ideas; rango de lectura y nivel de complejidad del texto.

Estándares musicales

- **Ejecución:** desarrollar y pulir técnicas artísticas para la interpretación; transmitir significado a través de la presentación del trabajo artístico.
- **Responder:** percibir y analizar el trabajo artístico; aplicar criterios para evaluar el trabajo artístico.
- **Conectar:** relacionar ideas y obras artísticas con el contexto social, cultural y histórico para profundizar en la comprensión.

Estándares de Baile

- **Funcionamiento:** preparar activamente la mente y el cuerpo para la actuación; buscar significado e inspiración a través de la ejecución de la actuación.
- **Responder:** identificar y observar los movimientos de baile estudiados; describir y explicar movimientos.
- **Conexión:** relacionar movimientos de danza en un contexto histórico y fáctico.

WHAT TO EXPECT

The Nutcracker Student Matinee at the Coronado Theatre will last approximately **1 hour**. Choreographer and principal dancer **Lucas Segovia** will host the performance **bi-lingually** from the stage, offering context and insights about what the students will experience.

At this performance, students will experience **Act I** of The Nutcracker, featuring the energetic **party scene**, the epic **battle scene**, and the elegant **snow scene**. This selection will include a wide variety of dance steps and music. Continue reading this guide for more information about the entire production and its historical context!

QUÉ ESPERAR

La Matiné Estudiantil de El Cascanueces en el Teatro Coronado durará aproximadamente **1 hora**. El coreógrafo y bailarín principal **Lucas Segovia** presentará la **actuación de manera bilingüe** desde el escenario, ofreciendo contexto y perspectivas sobre lo que los estudiantes experimentarán.

En esta actuación, los estudiantes experimentarán el **Acto I** de El Cascanueces, que incluye la enérgica **escena de la fiesta**, la épica **escena de batalla** y la elegante **escena de nieve**. Esta selección incluirá una amplia variedad de pasos de baile y música. ¡Sigue leyendo esta guía para obtener más información sobre toda la producción y su contexto histórico!

THE NUTCRACKER STORY

Act I

The ballet begins on Christmas Eve at the Stahlbaum home in the 1800s in Germany. Herr (German for Mr) Stahlbaum is throwing a party for his family and friends. Everyone is excited and entranced by the beauty of the Stahlbaum home and the festivities. Jovial dancing, mingling, and playing fill the home. At the height of the party, a late and mysterious guest arrives. It is Herr Drosselmeyer, the Godfather of Herr Stahlbaum's daughter Clara.

Herr Drosselmeyer amazes the guests with his magic tricks and life-size dolls. He also brings gifts for all the children including a very special wooden Nutcracker for Clara. Her brother Fritz and his rowdy friends are jealous of the attention given to the Nutcracker, so they steal the Nutcracker and break it. Thankfully, Herr Drosselmeyer is able to repair the doll. As the hour becomes late the party begins to dwindle and the guests begin to depart.

While everyone is asleep, Clara sneaks back out to find her Nutcracker. All is quiet until life-size mice begin to scurry out of their hiding places. The clock striking twelve and the appearance of her Godfather saves Clara. Herr Drosselmeyer sends the mice off, makes the Christmas tree grow, calls on life-size soldier dolls, and magically transforms the Nutcracker doll into a life-sized Nutcracker. The Mouse Queen takes charge of the mice and attacks the soldiers led by the Nutcracker. The Nutcracker is about to lose the battle until Clara steps in to help him. Drosselmeyer then transforms the doll to a human, and asks him to dance with Clara in the outside park, the Land of Snow. Here they meet the Snow Queen and the Snowflakes, who celebrate Clara's bravery and guide the pair on their journey to The Land of Sweets.

Acto I

El ballet comienza en la víspera de Navidad en la casa de Stahlbaum en el siglo XIX en Alemania. Herr (en alemán, Sr.) Stahlbaum organiza una fiesta para su familia y amigos. Todos están emocionados y fascinados por la belleza de la casa Stahlbaum y por las festividades. El baile jovial, la integración y el juego llenan el hogar. En el apogeo de la fiesta, llega tarde un invitado misterioso. Es Herr Drosselmeyer, el padrino de Clara, la hija de Herr Stahlbaum.

Herr Drosselmeyer asombra a los invitados con sus trucos de magia y muñecos de tamaño natural. También trae regalos para todos los niños, incluido un Cascanueces de madera muy especial para Clara. Su hermano Fritz y sus ruidosos amigos están celosos de la atención que se le da al Cascanueces, así que lo roban y lo rompen.

Afortunadamente, Herr Drosselmeyer puede reparar el muñeco. A medida que se hace tarde, la fiesta comienza a disminuir y los invitados comienzan a irse.

Mientras todos duermen, Clara se escapa para encontrar su Cascanueces. Todo está en silencio hasta que los ratones de tamaño natural comienzan a salir corriendo de sus escondites. El reloj está dando las 12 y la aparición de su padrino salva a Clara. Herr Drosselmeyer despide a los ratones, hace crecer el árbol, recurre a muñecos soldados de tamaño real y transforma mágicamente el muñeco Cascanueces en un Cascanueces de tamaño humano. La reina de los ratones se hace cargo de los ratones y ataca a los soldados liderados por el Cascanueces. La reina del ratón se hace cargo de los ratones y envía un mensaje de texto a los soldados dirigidos por el Cascanueces. El Cascanueces está a punto de perder la batalla hasta que Clara interviene para ayudarlo. Drosselmeyer luego transforma el muñeco en un humano y le pide que baile con Clara en el parque exterior, en el País de las Nieves. Aquí se encuentran con la Reina de las Nieves y los Copos de Nieve, quienes celebran la valentía de Clara y guían a la pareja en su viaje al País de los Dulces.

THE NUTCRACKER STORY

Act II

Clara and her Prince are guided by sweet angels to the entrance of The Land of Sweets. Here they are greeted by all the delights and their Queen, The Sugar Plum Fairy, who arrives with her Cavalier. The Sugar Plum Fairy is told of the frightening events Clara experienced before arriving, and announces there will be a celebration of Clara's bravery with a dance from each of the delicious treats in the Land of Sweets. She then asks the Prince to lead the Waltz of the Sugar Glazed Flowers.

Clara enjoys watching the captivating Spanish Hot Cocoa, the mysterious Arabian Coffee, the spirited Chinese Tea, the proud Russian Candy Canes, the Dancing of the Reed Flutes, the quirky Italian Mother Ginger and her mischievous children and finally, the enchanting English Waltz of the Sugar Glazed Flowers. The Sugar Plum Fairy and her Cavalier finish with a *Grand Pas de deux*.

Acto II

Clara y su príncipe son guiados por dulces ángeles a la entrada del País de los Dulces. Aquí son recibidos por todas las delicias de dulces y su reina, el Hada de Azúcar, que llega con su caballero. Se le cuenta al Hada de Azúcar los eventos aterradores que Clara experimentó antes de llegar, y anuncia que habrá una celebración por la valentía de Clara con un baile de cada uno de los deliciosos manjares en el País de los Dulces. Luego le pide al príncipe que dirija el Vals de las Flores.

Clara disfruta viendo el cautivador chocolate caliente español, el misterioso café árabe, el energético té chino, los orgullosos bastones de caramelo rusos, el baile de las flautas de caña, la extravagante madre italiana Jengibre y sus traviesos hijos y, finalmente, el encantador Vals inglés de la Flores glaseadas con azúcar. El Hada de Azúcar y su caballero terminan con un *Grand Pas de deux*.

Everyone joins in for a Grand Finale and the Sugar Plum announces that it's time for Clara to return home, as the night is almost over. Clara says goodbye to everybody knowing that this adventure was more than a dream- it was the realization that with determination and tenacity she can overcome any challenge, and that celebrating is always sweeter with one's loved ones.

Todos se unen para un gran final y el hada de Azúcar anuncia que es hora de que Clara regrese a casa, ya que la noche casi ha terminado. Clara se despide de todos sabiendo que esta aventura fue más que un sueño, fue la constatación de que con determinación y tenacidad se puede superar cualquier desafío, y que celebrar siempre es más dulce con los seres queridos.

THE PERFORMANCE | EL ESPECTÁCULO

PARTY SCENE | ESCENA DE FIESTA

The Nutcracker begins with a party! The atmosphere is joyful and elegant, capturing the spirit of a holiday celebration. As guests arrive, the room buzzes with excitement. The party is filled with elegantly dressed adults and children, all enjoying the festive occasion.

The highlight of this scene is the arrival of the mysterious and charming Drosselmeyer, who brings with him a collection of enchanting gifts, including the magical nutcracker doll. The Nutcracker quickly becomes the center of attention, capturing the imagination of Clara, the young protagonist.

Watch For: Movements, set design, and costumes that represent a party.

Listen For: Sounds from the orchestra that are festive, upbeat, and dance-like.

If you were the choreographer or composer, what choices would you make to depict a party on stage?

¡El Cascanueces comienza con una fiesta! La atmósfera es alegre y elegante, capturando el espíritu de una celebración navideña. A medida que llegan los invitados, la sala se llena de emoción. La fiesta está llena de adultos y niños elegantemente vestidos, todos disfrutando de la ocasión festiva.

El punto culminante de esta escena es la llegada del misterioso y encantador Drosselmeyer, quien trae consigo una colección de regalos encantadores, incluyendo la mágica muñeca de cascanueces. El Cascanueces se convierte rápidamente en el centro de atención, capturando la imaginación de Clara, la joven protagonista.

Buscar: Movimientos, diseño de escena y disfraces que representan una fiesta.

Escucha: Sonidos de la orquesta que sean festivos, animados y con ritmo de danza.

Si fueras el coreógrafo o el compositor, ¿qué elecciones harías para representar una fiesta en el escenario?

BATTLE SCENE | ESCENA DE BATALLA

As the clock strikes midnight, a magical transformation occurs! The once-festive room is now a battleground between the Nutcracker and an army of mice led by the menacing Mouse King. The Nutcracker, now a life-sized figure, leads a group of toy soldiers who spring to life and join the fight against the mice.

Watch For: Choreography that matches each group. The mice make quick, agile, rodent-like movements, and the toy soldiers mechanically march in formation.

Listen For: Special sound effects representing non-musical things, like the twelve strikes of the **chime** to represent the clock striking midnight, the various percussion instruments representing gun shots, and the high-pitched **piccolo** representing squeaking mice. The music also sounds more dangerous and ominous during this section because it is in a **minor key**, which makes music sound dark, sad, or even scary!

If you were the choreographer or composer, how would you depict a battle on stage?

¡Cuando el reloj marca la medianoche, ocurre una transformación mágica! La sala, que antes era festiva, se convierte ahora en un campo de batalla entre el Cascanueces y un ejército de ratones liderado por el temible Rey Ratón. El Cascanueces, ahora una figura de tamaño real, lidera a un grupo de soldados de juguete que cobran vida y se unen a la lucha contra los ratones.

Buscar: Coreografía que coincide con cada grupo. Los ratones hacen movimientos rápidos, ágiles y similares a los de un roedor, mientras que los soldados de juguete marchan mecánicamente en formación.

Escucha: Efectos de sonido especiales que representan cosas no musicales, como las doce **campanadas** que representan el reloj marcando la medianoche, los diversos instrumentos de percusión que representan disparos, y el **piccolo** agudo que representa los chirridos de los ratones. La música también suena más peligrosa y ominosa durante esta sección porque está en una **tonalidad menor**, lo que hace que la música suene oscura, triste o incluso aterradora.

Si fueras el coreógrafo o el compositor, ¿cómo representarías una batalla en el escenario?

THE PERFORMANCE | EL ESPECTÁCULO

SNOW SCENE | ESCENA DE NIEVE

Clara and the Nutcracker, having defeated the Mouse King, are greeted by the Snow Queen and her entourage! The scene is set in a wintry, enchanted forest where everything is covered in a blanket of snow. The setting is beautifully designed to evoke a sense of calm and wonder, with a shimmering, snow-covered stage that creates a frosty and serene atmosphere.

Watch For: Elegant, graceful movements from the dancers. While the toy soldiers moved in formation, the snowflakes may move more independently, like snow falling.

Listen For: Short and light sounds from the string sections, winds, and the **harp**. This section also features something extra special: a **children's choir!** They do not sing words, but rather vocalize without words.

If you were the choreographer or composer, what choices would you make to depict snow on stage?

¡Clara y el Cascanueces, habiendo derrotado al Rey Ratón, son recibidos por la Reina de las Nieves y su séquito! La escena está ambientada en un bosque invernal y encantado donde todo está cubierto con un manto de nieve. El escenario está bellamente diseñado para evocar una sensación de calma y asombro, con un escenario brillante y cubierto de nieve que crea una atmósfera fría y serena.

Buscar: Movimientos elegantes y graciosos de los bailarines. Mientras que los soldados de juguete se movían en formación, las copos de nieve pueden moverse de manera más independiente, como la nieve que cae.

Escucha: Sonidos cortos y ligeros de las secciones de cuerdas, vientos y el **arpa**. Esta sección también presenta algo especial: ¡**un coro de niños!** No cantan palabras, sino que vocalizan sin palabras.

Si fueras el coreógrafo o el compositor, ¿qué elecciones harías para representar la nieve en el escenario?

THE ROLE OF THE AUDIENCE | EL PAPEL DEL PÚBLICO

This performance matters because of YOU!

As an audience member, you will have a lot to see and hear! There is no "right" place to look. You can watch the dancers, peek down at the orchestra in the pit, or even look at the other 2000 students in the Coronado Theatre! The dancers, musicians, and audience members working together make this performance special!

Part of the job of an audience member is to be a **good listener**. This means keeping your ears open and focused, following directions from your teachers and any instructions from the stage, and to enjoy the performance!

Another important job of the audience is to **show respect** to the dancers, musicians, and other audience members.

What can you do to show respect to others at a concert?

¡Esta actuación importa gracias a TI!

¡Como miembro de la audiencia, tendrás mucho que ver y escuchar! No hay un "lugar correcto" para mirar. Puedes observar a los bailarines, echar un vistazo a la orquesta en el foso, o incluso mirar a los otros 2000 estudiantes en el Teatro Coronado. ¡La colaboración de los bailarines, músicos y miembros de la audiencia hace que esta actuación sea especial!

Parte del trabajo de un miembro de la audiencia es ser un **buen oyente**. Esto significa mantener tus oídos abiertos y concentrados, seguir las instrucciones de tus profesores y cualquier indicación del escenario, ¡y disfrutar de la actuación! Otro trabajo importante de la audiencia es **mostrar respeto** hacia los bailarines, músicos y otros miembros de la audiencia.

¿Qué puedes hacer para mostrar respeto a los demás en un concierto?

SECTIONS OF THE ORCHESTRA

The music of **The Nutcracker Ballet** will be played by the **Rockford Symphony Orchestra**. Learn more about the instruments you will hear and see at the **Coronado Theatre**.

The String Family

The String family includes the violin, viola, cello, and double bass. String instruments use vibrating strings to make their sound. The strings are stretched across the hollow body of the instrument and plucked or played with a bow. The pitch is changed by shortening or lengthening the string, or by adjusting its thickness, tension, or density.

The first chair of the first violin section in this family is known as the concertmaster in the orchestra. The concertmaster sits directly to the conductor's left, closest to the audience. The concertmaster is one of the most skilled musicians in the orchestra, leading the rest of the string section by his or her playing and bow gestures.

The Woodwind Family

The Woodwind family includes the flute, clarinet, oboe, and bassoon. Woodwind instruments are made of long hollow tubes of wood or metal. The sound is made by blowing air through a very thin piece of shaved wood called a reed or across a mouthpiece. Finger holes along the instrument are opened and closed to change the pitch.

The Brass Family

The Brass family includes the horn, trumpet, trombone, and tuba. This family of wind instruments is made of metal with a cup-shaped mouthpiece. The player creates a vibrating column of air inside the tube of the instrument by pressing his or her lips together in the mouthpiece and forcing air out between them, as if they are making a "raspberry" sound.

The Percussion Family

Percussion instruments are probably the oldest musical instruments and include drums, bells, cymbals, or any instrument that is struck by a hand, mallet, or stick to make a sound. Because of this definition, the piano is actually included in the percussion family. Some percussion instruments produce a variety of sounds that can be tuned, such as marimba, timpani, and xylophone. Others make only one sound that is controlled by the size and shape of the instrument. Percussion instruments are made out of a wide range of materials including wood, metal, and animal skins.

The Conductor

An orchestra conductor may or may not also be the orchestra's music director (the person who chooses the music to be performed). Conductors are also musicians themselves, but they do not need to know how to play all the instruments. The conductor spends many hours studying the score, or sheet music, played by the musicians. It is his/her responsibility to know how all the instruments' music fits together for the performance. The conductor plans rehearsals to practice the music and works with individual musicians who may need special instructions. Sometimes using a special conducting stick called a baton, the conductor stands on a podium so that the musicians can easily see his/her hands. His/her entire body is used to express how the music should sound, how fast it should be played, and when the musicians should start and stop playing.

Classroom Activity: Orchestra Families Game

On each of the four walls of your classroom put up a sign for one of the orchestra family groups: strings, winds, brass, and percussion.

Pull a card out of a basket with the name and/or image of an instrument. Show the card or read the instrument aloud to your class. Have the students go to the wall of which orchestra family they believe the instrument is a member. Or, have the students sit in the center of the room and point to the orchestra family.

SECCIONES DE LA ORQUESTA

El ballet Cascanueces será acompañado por la Orquesta Sinfónica de Rockford. En las próximas paginas aprenderán más sobre los instrumentos de la orquesta y sobre lo que escucharán en el teatro.

La Familia de las Cuerdas

La familia de las cuerdas incluye el violín, la viola, el chelo, y el contrabajo. Los instrumentos de cuerda usan cuerdas vibrantes para producir sus sonidos. Las cuerdas son estiradas sobre el cuerpo hueco del instrumento y punteadas o ejecutadas con un arco. El tono se cambia cuando alargas o acortas la cuerda, o ajustando su grosor, tensión, o densidad.

El violonista principal de la primera sección de violines dentro de esta familia es conocido como el concertino de la orquesta. El concertino se sienta directamente a la izquierda del director, más cercano a la audiencia. El concertino es uno de los músicos más habilidosos de la orquesta, el cual guía al resto de la sección de cuerdas con su ejecución y con los movimientos y de su arco.

La Familia de Instrumentos de Viento

La familia de instrumentos viento incluye la flauta, el clarinete, el oboe, y el bajón. Los instrumentos de viento son hechos de tubos largos y huecos de madera o metal. El sonido se produce al soplar a través de una pieza muy fina de madera rebajada que se llama lengüeta o a través de una boquilla. Los agujeros del instrumento se abren y cierran con los dedos para cambiar el tono.

La Familia de Metales

La familia de metales incluye el trompa, la trompeta, el trombón, y la tuba. Esta familia de instrumentos de vientos está hecha de metal con una boquilla que tiene forma de copa. El intérprete crea una columna de aire vibrante dentro del tubo del instrumento cuando presiona sus labios contra el instrumento y sopla el aire a través de ellos como imitando el sonido de un pectorreta.

La Familia de Percusión

Los instrumentos de percusión quizás son los más antiguos, e incluyen tambores, campanas, címbalos, o cualquier instrumento que se golpea con la mano, mazo, o baqueta para provocar sonido. También se puede incluir el piano por la misma razón, pues es tocado con las manos. Algunos instrumentos de percusión producen una variedad de sonidos que pueden ser afinados como la marimba, los timbales, y el xilófono. Otros solo hacen un sonido que es controlado por el tamaño o forma del instrumento. Los instrumentos de percusión son hechos de distintos materiales que incluyen madera, metal y pieles de animales.

El Director de Orquesta

En una orquesta, el director puede o no ser el director de música (la persona que escoge la música que se ejecutará). Los conductores también son músicos, pero estos no necesitan saber cómo tocar todos los instrumentos. El director de orquesta pasa varias horas estudiando la música que será interpretada por los músicos. Es su responsabilidad saber cómo la música de los instrumentos se ensambla durante la interpretación. El director planifica los ensayos para practicar la música y trabaja con cada músico que necesite instrucciones especiales. A veces, el director de la orquesta usa un palo especial que se llama batuta para dirigir la orquesta. El director de la orquesta se pone de pie en un podio para que los músicos puedan ver sus manos. El director usa su cuerpo entero para expresar cómo la música se debe escuchar, cuán rápido debe ser tocada y cuándo los músicos deben empezar y parar de tocar.

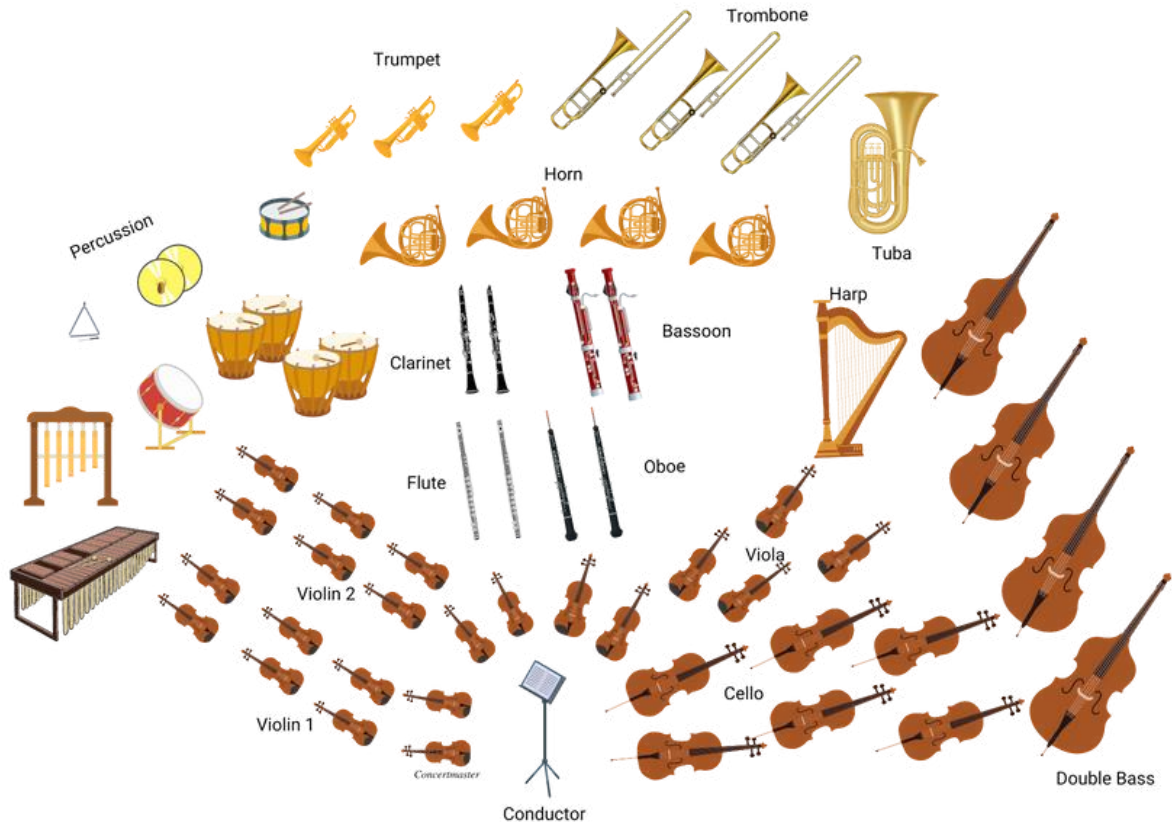
Actividad para el aula: Juego sobre las familias de la orquesta

En cada una de las cuatro paredes de tu aula, coloca un cartel para uno de los grupos de familias de la orquesta: cuerdas, vientos, metales y percusión.

Retira una tarjeta de la canasta con el nombre o imagen del instrumento. Muestra la tarjeta o lee el nombre del instrumento en voz alta a la clase. Haz que los estudiantes vayan a la pared de la familia de instrumentos que ellos consideran es la correcta. O haz que los estudiantes se sienten en el centro del aula y señalen la familia de instrumentos.

SECTIONS OF THE ORCHESTRA

When students come to see The Nutcracker Ballet at the Coronado Theatre, the Rockford Symphony Orchestra will be in the orchestra pit that is beneath the stage. The students will not be able to see all the instruments, but if they look closely they will be able to see the top of Maestro Yaniv Attar's head at the front of the stage.

Classroom Activity: The Conductor

Objective: Students will be able to describe the role of the conductor. Students will be able to recognize the location within the orchestra on stage of the conductor.

Teaching Activities:

- 1) Introduce your students to the concept of the orchestra by talking about what an orchestra is. You may print the student handout from the RSO's webpage with the orchestra diagram and hand it out to help illustrate this concept (www.rockfordsymphony.com/nutcracker-school-performance). You may also have your students define the term *orchestra* using dictionaries, encyclopedias, the internet, or other sources.
- 2) Allow students to discuss these concepts and then introduce them to the conductor. Explain to the students that he/she is the leader of the orchestra. Discuss the concept of leaders at school or within the community.

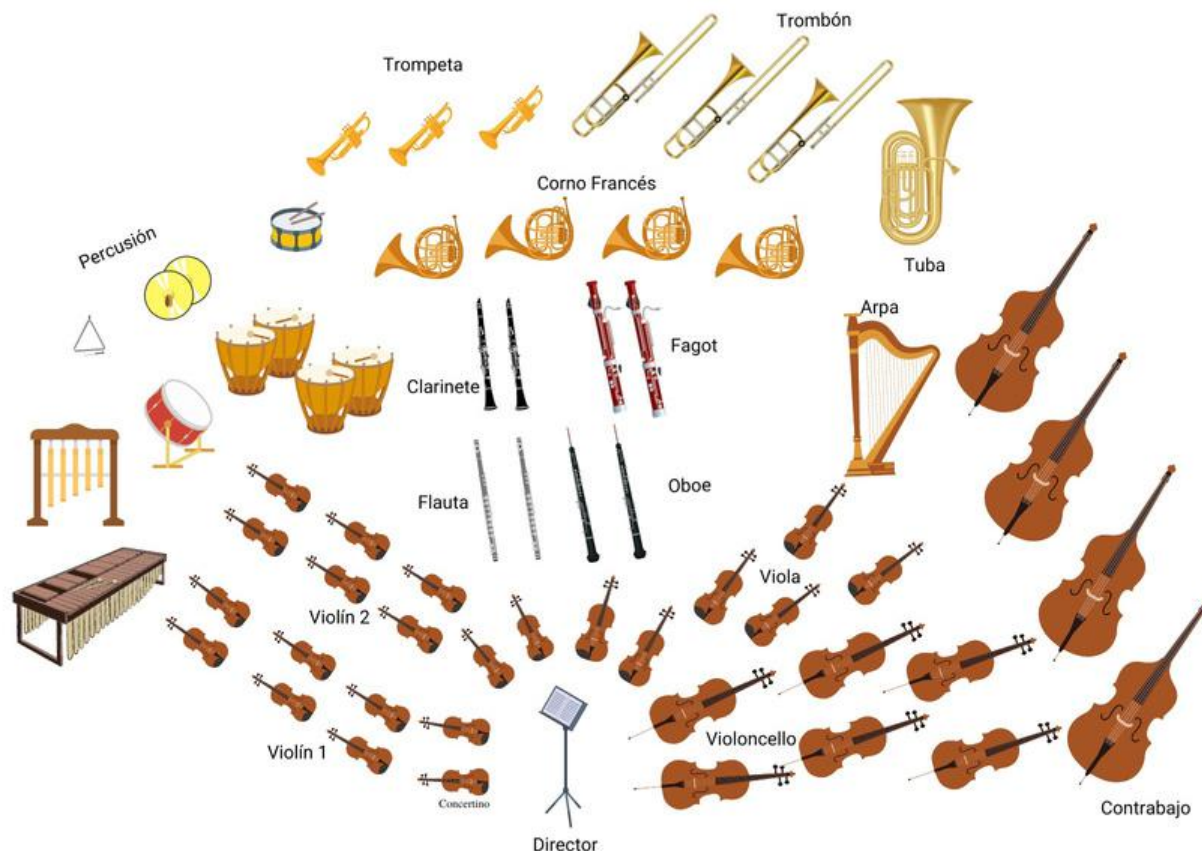
Optional Activities:

Conductor Charades—Select one student to serve as the conductor. The remaining students will serve as the orchestra. Have the 'orchestra' clap along while the conductor leads. Can the orchestra follow the conductor if he/she conducts quickly, or slowly?

Evaluation: Students demonstrate understanding of the orchestra, the role of the conductor, and the role of the concertmaster through discussion, writing, and correctly answering questions.

SECCIONES DE LA ORQUESTA

Cuando los estudiantes vengan a ver el ballet *Cascanueces* en el teatro Coronado, la Orquesta Sinfónica de Rockford estará en el espacio que está debajo del escenario. Los estudiantes no podrán ver todos los instrumentos, pero si miran atentamente podrán localizar la cabeza del conductor Yaniv Attar en frente del escenario.

Actividad para el aula: El director de la orquesta

Objetivo: los estudiantes podrán describir el papel del conductor. Los estudiantes podrán reconocer la ubicación del director dentro de la orquesta en el escenario.

Actividades para la enseñanza:

- 1) Preséntales a tus estudiantes el concepto de "orquesta" explicándoles qué es una orquesta. Se puede imprimir la guía para los estudiantes desde la página web de la RSO que incluye el esquema de la orquesta y esta puede repartirse a los estudiantes para ayudar ilustrar este concepto (www.rockfordsymphony.com/nutcracker-school-performance). Se puede también pedir a los estudiantes que busquen la definición del término "orquesta" usando enciclopedias, internet, o alguna otra fuente.
- 2) Permite a los estudiantes que discutan estos conceptos y después preséntales al director de orquesta. Explícales que el director es el líder de la orquesta. Discute el concepto de "líder" en la escuela o dentro de la comunidad.

Actividades opcionales:

Charada del director de orquesta - seleccione a un estudiante que pueda servir de director de orquesta. Los demás estudiantes serán la orquesta. Haz que "la orquesta" aplauda mientras el director los dirige. ¿Podrá la orquesta seguir el ritmo del director si este va más rápido o más despacio?

Evaluación: los estudiantes mostrarán conocimiento sobre la orquesta, la función del director de orquesta y la función del concertino a través de la discusión, la escritura y contestando preguntas adecuadamente.

A HISTORY OF BALLET | UNA HISTORIA DEL BALLET

Ballet, as we know it today, began during the Renaissance around the year 1500 in Italy. In fact, the terms "ballet" and "ball," as in masked ball, come from the Italian ballare, to dance. When Catherine de Medici of Italy married the French King Henry II, she introduced early dance styles into court life in France.

At first, the dancers wore masks, layers upon layers of brocaded costuming, pantaloons, large headdresses, and ornaments. Such restrictive clothing was sumptuous to look at but difficult to move in. Dance steps were composed of small hops, slides, curtsies, promenades, and gentle turns. Dancing shoes had small heels and resembled formal dress shoes rather than any contemporary ballet shoe we might recognize today.

The official terminology and vocabulary of ballet was gradually codified in French over the next 100 years, and during the reign of Louis XIV, the king himself performed many of the popular dances of the time.

Professional dancers were hired to perform at court functions after King Louis and fellow noblemen had stopped dancing. The court dances grew in size, opulence, and grandeur to the point where performances were presented on elevated platforms so a greater audience could watch the increasingly pyrotechnic and elaborate spectacles. From Italian roots, ballets in France and Russia developed their own stylistic character. By 1850 Russia had become a leading creative center of the dance world, and as ballet continued to evolve, certain new looks and theatrical illusions caught on and became quite fashionable. Dancing *en pointe* (on toe) became popular during the early part of the 19th century,

El ballet, tal y como lo conocemos hoy, empezó durante el Renacimiento alrededor del 1500 en Italia. De hecho, el término "ballet" y el de "baile", al igual que el término de "baile de máscaras", vienen del italiano "ballare", que significa "bailar." Cuando Caterina de Medici de Italia se casó con el rey francés Enrique II, ella introdujo los estilos tempranos de baile en la vida de la corte de Francia.

Al principio, los bailarines llevaban máscaras y muchas capas de vestuarios con brocado, bombachos, tocados grandes y ornamentos. Esta ropa tan restrictiva era hermosa a la vista, pero incómoda para moverse. Los pasos de baile consistían en de

The Royal Ballet of the Dowager of Bilbao's Grand Ball
- by Daniel Rabel, 1626

saltos pequeños, deslizamientos, reverencias, promenades y giros suaves. Los zapatos de baile tenían pequeños tacones y se parecían a los zapatos de vestir formalmente, en comparación con cualquier zapato de baile que podamos reconocer hoy.

La terminología y el vocabulario oficial del ballet fue gradualmente codificado en francés a lo largo de los próximos 100 años y durante el reinado de Luis XIV. El mismo rey interpretó muchos de los bailes populares de su tiempo. Los bailarines profesionales fueron contratados para bailar en las funciones de la corte después de que el rey Luis XIV y los hombres nobles dejaron de bailar. Los bailes de la corte crecieron en tamaño, opulencia y grandeza hasta el punto en que se llegaron a usar plataformas elevadas para que una mayor audiencia pudiera ver los espectáculos cada vez más pirotécnicos y elaborados.

A partir de las raíces italianas, Francia y Rusia desarrollaron su propio estilo de baile. En 1850

A HISTORY OF BALLET | UNA HISTORIA DEL BALLET

with women often performing in white, bell-like skirts that ended at the calf. Pointe dancing was reserved for women only, and this exclusive taste for female dancers and characters inspired a certain type of recognizable Romantic heroine - a sylph-like fairy whose pristine goodness and purity inevitably triumphs over evil or injustice. In the early 20th century, the Russian theatre producer Serge Diaghilev brought together some of that country's most talented dancers, choreographers, composers, singers, and designers to form a group called the Ballet Russes. The Ballet Russes toured Europe and America, presenting a wide variety of ballets. Here in America, ballet grew in popularity during the 1930s when several of Diaghilev's dancers left his company to work and settle in the U.S. Of these, George Balanchine is one of the best known artists who firmly established ballet in America by founding the New York City Ballet. Another key figure was Adolph Bolm, the first Director of the San Francisco Ballet School.

-From The Atlanta Ballet

A publicity photo for the premiere of Tchaikovsky's ballet The Sleeping Beauty (1890).

Rusia se había convertido en el centro creativo de la danza mundial y, al continuar evolucionando el ballet, se pusieron de moda nuevas apariencias y nuevas ilusiones teatrales.

Bailar en punta se volvió popular a inicios del siglo XIX a partir de las mujeres que a menudo bailaban con faldas blancas en forma de campana que terminaban en las pantorrillas. Solo las mujeres bailaban en punta. Y este gusto exclusivo por bailarinas y personajes femeninos inspiró un tipo específico de heroína romántica -un hada parecida a una sílfide cuya bondad y pureza prístinas inevitablemente triunfan sobre el mal y la injusticia.

A inicios del siglo XX, el productor de teatro ruso Serge Diaghilev reunió algunos de los bailarines, coreógrafos, compositores, cantantes y diseñadores más talentosos del país para formar un grupo llamado Ballets Rusos. Los Ballets Rusos recorrieron Europa y América, donde presentaron una amplia variedad de ballets. Aquí en América, el ballet ganó popularidad durante los años 30 del siglo XX cuando varios de los bailarines de Diaghilev abandonaron su compañía para trabajar y establecerse en los Estados Unidos. De esos bailarines, George Balanchine es uno de los artistas más conocidos quien estableció con fuerza el ballet en América al fundar el New York City Ballet. Otra figura fundamental Adolph Bolm, el primer Director de la Escuela de Ballet de San Francisco.

-Tomado del Ballet de Atlanta

THE POINTE SHOE | LAS ZAPATILLAS DE BALLET

Although dancing *en pointe* has come to epitomize the art of the ballerina, the technique was not developed until the beginning of the 19th century. No one knows when women first danced on the tips of their toes, but it is believed to have begun in the early 1800s.

Today's pointe shoe is made of shiny satin and is shaped like a tightly fitting slipper. The area covering the toes is made of layers of fabric glued together in the shape of a 'box'. It is this hardened glue that makes the shoe stiff. It supports the toes and gives them a small platform on which to perch. These blocks come in varying degrees of hardness, widths, and vamp lengths. The sole of the shoe is hard leather which prevents it from bending too freely, and also helps to support the feet as they rise on and off the top of the pointe. To keep the shoe on securely, the dancers sew satin ribbons to the sides and tie them tightly around the ankles. When dancing, a dancer's body heat tends to soften the glue that forms the box of the shoe and eventually the shoe will fail to support the dancer's foot. This is the reason why some dancers use more than one pair of shoes in the course of a performance.

-From The Australian Ballet

Aunque bailar en punta ha venido a representar el arte de la bailarina, esta técnica no se desarrolló hasta inicios del siglo XIX. Nadie sabe cuándo las mujeres empezaron a bailar en puntas, pero se cree que esta práctica comenzó a inicios del siglo XIX.

Hoy la zapatilla de ballet está hecha de raso brillante y con forma de zapatilla ajustada. El área que cubre los dedos está hecha de capas de tela pegadas y unidas en forma de caja. El pegamento endurecido es el que hace que el zapato esté rígido en la punta. Este protege los dedos y les da una pequeña plataforma en la que apoyarse. Estos bloques vienen en distintos niveles de dureza, ancho, y largo del empeine. La suela del zapato es de cuero duro que impide que se doble libremente, y ayuda además a apoyar el pie mientras se suben y se bajan de la punta. Para tener las zapatillas puestas de forma segura, los bailarines cosen cintas de raso a los lados y las ajustan y atan alrededor de los tobillos. Al bailar, el calor corporal del bailarín suele ablandar el pegamento que forma la caja de la zapatilla y con el tiempo la zapatilla no ayudará a sostener adecuadamente el pie del bailarín. Esta es la razón por la que algunos bailarines usan más de un par de zapatillas durante una misma representación.

-Tomado del Ballet de Australia

THE TUTU | EL TUTÚ

The tutu has taken on many different shapes, weights, fabrics, and characters. But despite its countless guises, its full-circle silhouette is a universally recognized icon in the ballet world. On stage, the tutu fully exposes a ballerina's technique while enhancing her aesthetic flair. These breathtaking constructions require imaginative design and intricate craftsmanship, as well as careful consideration for the dancer who will perform in them.

The tutu familiar to ballet audiences today is a technically extraordinary creation, with secret seams and a hidden supporting hoop adding to its mystery. Piecing together the short, stiff skirt which extends outwards from the boned bodice uses about 10 meters of tulle per tutu. A basic tutu, excluding beading, appliqué, and layers of extra fabric takes about one week to construct, but some can take as many as three weeks and can cost upwards of \$2,500.

-From The Australian Ballet

El tutú ha tenido muchas formas, pesos, telas y personajes diferentes. Pero a pesar de sus innumerables formas, su silueta de círculo completo es un ícono universalmente reconocido en el mundo del ballet. En el escenario, el tutú expone completamente la técnica de una bailarina mientras realza su estilo estético. Estas impresionantes construcciones requieren un diseño imaginativo y una artesanía intrincada, así como un estudio cuidadoso por parte del bailarín que actuará con las mismas.

El tutú que conoce el público de ballet de hoy es una creación técnicamente extraordinaria, con costuras ocultas y un aro de soporte oculto que se suma a su misterio. Para armar la falda corta y rígida que se extiende hacia afuera desde el corpiño deshuesado, se usan unos 10 metros de tul por tutú. Un tutú básico, sin contar las perlas, los apliques y las capas de tela adicionales, tarda aproximadamente una semana en construirse, pero algunos pueden demorar hasta tres semanas y costar más de \$2,500.

-Tomado del Ballet de Australia

BECOME A DANCER

Now that you've learned more about the history of ballet, take some time to learn some of the basic steps and practice a little ballet on your own before coming to see The Nutcracker Ballet!

Classroom Activity: Learning the Dancer's Basic Positions

Objective: Students will be able to move through the basic ballet positions. Students will have a general understanding of dance positions and movement between each position using balance and good posture.

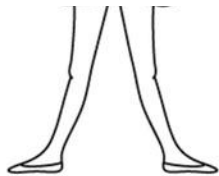
Use the instructions and activities on the next two pages to help your students learn the basics of ballet as they prepare to come see The Nutcracker on stage at the Coronado Theatre.

In ballet there are five basic positions of the feet and arms. Have your class stand and move their arms around them to get a feel for their personal space. They should have enough room to move without touching anyone. Choose a student to lead the class by demonstrating the basic positions.

First practice the positions of the feet:

First Position

Second Position

Third Position

Fourth Position

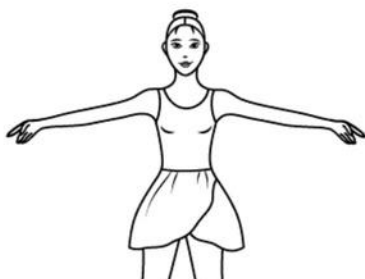

Fifth Position

Now practice the positions of the arms:

First Position

Second Position

Third Position

Fourth Position

Fifth Position

CONVIÉRTETE EN BAILARÍN

Ahora que has aprendido más sobre la historia del ballet, ¡tómate un tiempo para aprender algunos de los pasos básicos y practicar un poco de ballet por tu cuenta antes de venir a ver el ballet *Cascanueces*!

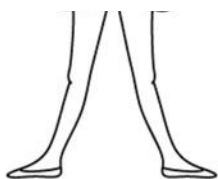
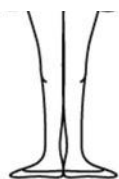
Actividad de Clase: Aprendiendo las Posiciones Básicas del Bailarín

Objetivo: Los estudiantes podrán moverse a través de las posiciones básicas de ballet. Los estudiantes tendrán una comprensión general de las posiciones de baile y el movimiento entre cada posición utilizando el equilibrio y una buena postura.

Usa las instrucciones y actividades en las próximas dos páginas para ayudar a los estudiantes a aprender los conceptos básicos del ballet mientras se preparan para ir a ver *El Cascanueces* en el escenario del Teatro Coronado.

En el ballet hay cinco posiciones básicas de pies y brazos. Haga que su clase se ponga de pie y mueva sus brazos alrededor de ellos para tener una idea de su espacio personal. Deben tener suficiente espacio para moverse sin tocar a nadie. Elija a un estudiante para que dirija la clase demostrando las posiciones básicas.

Primero practiquen las posiciones de los pies:

Primera Posición

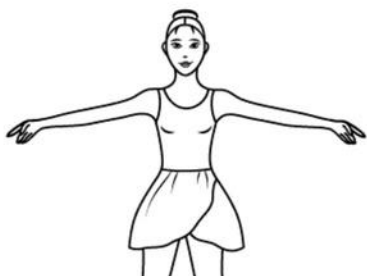
Segunda Posición

Tercera Posición

Cuarta Posición

Quinta Posición

Ahora practiquen las posiciones de los brazos:

Primera Posición

Segunda Posición

Tercera Posición

Cuarta Posición

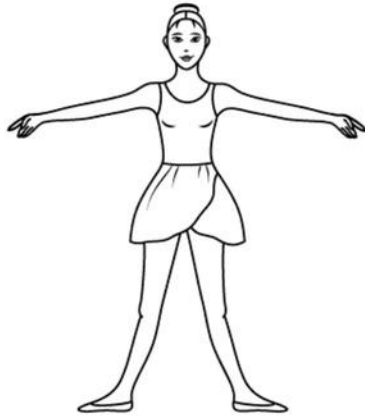
Quinta Posición

BECOME A DANCER

Finally, practice the ballet positions of the feet and arms together:

First Position

Second Position

Third Position

Fourth Position

Fifth Position

Call out the positions in numerical order and lead the students in demonstrating what the positions look like. Continue calling out the positions giving the students enough time to hold the position for 30 seconds. Do not let your students' wrists be floppy or elbows sag. Knees are straight and try not to roll your feet in. Stand with straight backs and heads held high. Work on making the transition between positions smooth. Soft music can be added to accompany the movements.

Go Deeper

Once the positions are polished students may try to add movement between the positions. Feet start in first position, arms are held in second position. Extend one leg and point the toes in front (without toes leaving the floor), then slide the foot back into first position. Now extend the leg and point the toes to the side and back into first position. Last extend the leg and point the toes directly to the back and move the leg back to first position (all movement done without the toes leaving the floor). Start again with the other foot. You may discover balance is required to maneuver through these basic movements. Now try these movements again raising the foot about six inches from the floor and keep pointing the toes.

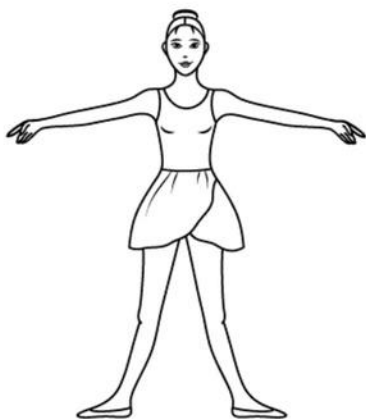

CONVIÉRTETE EN BAILARÍN

Por último practiquen las posiciones de ballet de pies y brazos juntos:

Primera Posición

Segunda Posición

Tercera Posición

Cuarta Posición

Quinta Posición

Diga las posiciones en orden numérico y guíe a los estudiantes para que demuestren cómo son las posiciones. Continúe nombrando las posiciones dando a los estudiantes suficiente tiempo para mantener la posición durante 30 segundos. No permita que las muñecas de sus alumnos estén flácidas o que los codos se caigan. Las rodillas deben estar rectas y deben tratar de no hacer rodar los pies hacia adentro. Párense con la espalda recta y la cabeza en alto. Trabajen para hacer que la transición entre posiciones sea suave. Se puede agregar música suave para acompañar los movimientos.

Profundización

Una vez que las posiciones estén pulidas, los estudiantes pueden intentar agregar movimientos entre las posiciones. Los pies comienzan en primera posición, los brazos se mantienen en segunda posición. Extiendan una pierna y punteen los dedos de los pies hacia adelante (sin que los dedos de los pies se separen del piso), luego deslice el pie hacia atrás a la primera posición. Por último, extiendan la pierna y punteen los dedos de los pies directamente hacia atrás y muevan la pierna de regreso a la primera posición (todo el movimiento se realiza sin que los dedos de los pies dejen el piso). Comience de nuevo con el otro pie. Es posible que descubra que se requiere equilibrio para maniobrar a través de estos movimientos básicos. Ahora intenten estos movimientos nuevamente levantando el pie seis pulgadas del piso y mantengan los dedos punteando.

STORY TELLING WITH MOVEMENT

A ballet is telling a story through dance and movement. Now that your students have learned about The Nutcracker Ballet, the history of ballet, and some basic ballet moves, lead them in this classroom activity to continue to explore story telling through movement.

Classroom Activity: Learning the Physical Movement Called Pantomime

Objective: The student will develop skills in communicating through pantomime (using no words).

With your students, review the ideas and the movements below. There is no verbal communication when pantomiming! See if your students remember the movements that go with each idea by calling out the idea and observing the student's movements. Once the movements are mastered, have the students act out phases such as: "I heard a knock at the door. The mouse king entered and was scary" or "The handsome king loves me and will marry me or I will cry."

Now have the students explore pantomime by telling a nursery rhyme or their own story with movement. Students will have to use their imaginations and add to the list of ideas and movements for this part of the activity.

Ideas

I
King
Devil
Love
Knocking
Sewing
You/He/She
Think
See
Scary
Beautiful/Handsome
Marry
True/Faithful
Dress
Hear
Someone
Enter
Cry
Mice/Rats
Dance
Die/Dead
Yes
No

Movement

point to yourself
open hand gestures on sides of head in form of crown
fingers in shape of horns
two hands on heart
tap fist in hand three times
pull needle through fabric
gesture to another person palm up
touch your temple
point to each eye
create claws with your hands
circle around your face
point to your ring finger
hold two fingers high
gesture along sides of clothing
cup your ear with your hand
hold your first finger up
sweeping gesture with both arms across your body
gesture with all fingers from eyes
moving fingers as whiskers
circling hands overhead
cross arms-hands in fist
nod head
turn head or gesture with arms

NARRACIÓN DE CUENTOS CON MOVIMIENTOS

Un ballet cuenta una historia a través de la danza y el movimiento. Ahora que los estudiantes han aprendido acerca del ballet Cascanueces, la historia del ballet, y algunos movimientos básicos, guíelos en esta actividad de clase para continuar explorando la narración de historias a través del movimiento.

Actividad de Clase:

Aprendiendo los movimientos físicos llamados "pantomima"

Objetivo: Los estudiantes desarrollarán habilidades para comunicarse a través de la pantomima (sin usar palabras).

Con sus alumnos, revise las ideas y los movimientos a continuación. ¡No hay comunicación verbal cuando se hace pantomima! Vea si sus alumnos recuerdan los movimientos que acompañan a cada idea al mencionar la idea y observar los movimientos del alumno. Una vez dominados los movimientos, pida a los alumnos que actúen fases como: "Escuché que llamaban a la puerta, entró el rey ratón y era aterrador" o "El rey hermoso me ama y se casará conmigo o lloraré."

Ahora haga que los estudiantes exploren la pantomima cantando una canción infantil o su propia historia con movimiento. Los estudiantes tendrán que usar su imaginación y agregar a la lista de ideas y movimientos para esta parte de la actividad.

Ideas

Yo
Rey
Diablo
Amor
Tocando a la puerta
Cosiendo
Tú/Él/Ella
Pensar
Ver
Aterrador
Bonito(a)/hermoso(a)
Casarse
Verdad/Fiel
Vestido
Escuchar
Alguien
Entrar
Llorar
Ratones/Ratas
Bailar
Morirse/Muerto
Sí
No

Movimiento

Señalarte a ti mismo(a)
Gestos con manos abiertas en los lados de la cabeza en forma de corona
Dos gestos encima de la cabeza/dedos en forma de cuernos
Dos manos encima del corazón
Tocar la mano con el puño tres veces
Jalar aguja a través de tela
Hacer gestos hacia otra persona, palma hacia arriba
Tocar la sien
Señalar cada ojo
Crea garras con tus manos
Círculo alrededor de la cara
Señalar el dedo anular
Levantar dos dedos en lo alto
Hacer gestos a lo largo de la ropa
Poner la mano detrás de la oreja
Levantar el dedo índice
Inclinarse hacia adelante, abriendo los brazos en seña de "bienvenido"
Hacer gestos desde los ojos hacia abajo con todos los dedos
Mover los dedos como bigotes
Hacer círculos con las manos en lo alto
Cruzar brazos con manos en puños
Asentir con la cabeza
Negar con la cabeza o los brazos

BALLET STEPS GLOSSARY

Grand Jeté	A Grand Jeté is a big leap in which your front leg is shooting straight out to the front and your back leg is straight out in the back and you are high up in the air.
Cambré	Cambré is a classical ballet term meaning "arched." When a dancer is doing cambré, their body is bent from the waist and stretching backward or sideways with the head following the movement of the upper body and arms.
Pirouette	A pirouette is a ballet term meaning to whirl or spin while balanced on the toes. In the case of a ballerina, she would pirouette while "en pointe," poised on the very toe of her shoe with the other leg bent. You can also use the word to describe a more casual spin. In Old French, the root word pirouet meant "spinning top."
Fifth Position	The positions of the feet in ballet are a fundamental part of classical ballet technique that defines standard placements of feet on the floor. Fifth position should form two parallel lines with your feet. The heel of the front foot should be in contact with the big toe of the other, and the heel of the back foot should be in contact with the last toe of the front foot.
Bourrée	"Pas de bourrée" is a classical ballet term meaning "beating steps." This term describes a series of linking steps consisting of three small steps. They may be executed with the back foot or front foot, sideways, forwards, backwards, or turning.
Sauté	To sauté is to move along lightly, stepping from one foot to the other with a hop or bounce. A light, bouncing step, skips were first used in performance by Isadora Duncan, who studied movements of children.
Balancé	A balancé is a rocking step, shifting the weight from one foot to the other. Balancé may be done crossing the foot either front or back. This step is derived from the classic waltz step, and is made to look similar to the waltz when including half and quarter turns.

GLOSARIO DE PASOS DE BALLET

Grand Jeté	Un Grand Jeté es un salto grande en que la pierna delantera se lanza recta hacia enfrente y la pierna trasera se extiende hacia atrás mientras se está elevado en el aire.
Cambré	Cambré es un término de ballet clásico que significa "arqueado". Cuando una bailarina está haciendo cambré, el cuerpo se dobla por la cintura y se estira hacia atrás o hacia los lados con la cabeza siguiendo el movimiento del torso y los brazos.
Pirouette	Un pirouette es un término de ballet que significa rotar o girar mientras se tiene el balance en los dedos de los pies. En el caso de una bailarina, haría pirouettes mientras está "en punta," apoyada en la punta de su zapatilla con la otra pierna doblada. También se puede usar la palabra para describir un giro más casual. En francés antiguo, la raíz de la palabra significaba "trompo".
Quinta Posición	Las posiciones de los pies en el ballet son una parte fundamental de la técnica del ballet clásico que define las colocaciones estándares de los pies en el suelo. La quinta posición debe formar dos líneas paralelas con los pies. El talón del pie delantero debe estar en contacto con el dedo gordo del otro y el talón del pie trasero debe estar en contacto con el último dedo del pie delantero.
Bourrée	"Pas de bourrée" es un término de ballet clásico que significa golpeteo de pasos. Este término describe una serie de pasos conectados y consta de tres pequeños pasos. Se pueden ejecutar con el pie trasero o con el delantero, de lado, hacia adelante, hacia atrás o girando.
Sauté	Saltar es como moverse a lo largo de la línea ligeramente, pasando de un pie al otro con un salto o rebote. Este paso ligero y rebotador fue primeramente utilizado en la danza por Isadora Duncan, quien estudió los movimientos de los niños.
Balancé	Un balancé es un paso de balanceo, cambiando el peso de un pie al otro. El balancé se puede hacer cruzando el pie por delante o por detrás. Este paso se deriva del clásico paso de vals y se parece al vals cuando se introducen giros de medio y cuarto.

THE AUTHOR | EL AUTOR: HOFFMANN

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Born: January 24, 1776 in Königsberg, East Prussia (present day Poland)

Died: June 25, 1882 in Berlin, Germany

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, commonly known as E.T.A. Hoffmann, was a Prussian Romantic author of fantasy and Gothic horror, a jurist, composer, music critic, draftsman, and caricaturist.

Hoffman started his career as a jurist working in government offices. A jurist (from medieval Latin) is someone who researches and studies the theory of law. This is different than a lawyer, someone who applies law on behalf of clients and thinks about it in practical terms. When war with Napoleon broke out throughout Europe he lost his government position.

After that he spent more time on his artistic pursuits while working as a theater manager and private music instructor. His novella, or short novel, *The Nutcracker and the Mouse King*, is the basis for the story behind The Nutcracker Ballet. In general, Hoffmann's stories highly influenced 19th-century literature, and he is one of the major authors of the Romantic movement.

Hoffman died in Berlin in 1882.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Nacimiento: 24 de enero de 1776 en Königsberg, Prusia del Este (actualmente Polonia)

Fallecimiento: 25 de junio de 1882 en Berlín, Alemania

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, comúnmente conocido como E.T.A Hoffmann, fue un autor prusiano romántico de fantasía y horror gótico, un jurista, compositor, crítico musical, proyectista y caricaturista.

Hoffmann empezó su carrera como jurista trabajando en oficinas de gobierno. Un jurista (del latín medieval) es alguien que investiga y estudia la teoría del derecho. Esto es diferente de un abogado, alguien que aplica el derecho a favor de sus clientes y piensa en ello en términos prácticos. Cuando la guerra con Napoleon estalló por toda Europa Hoffmann perdió su puesto en el gobierno.

Después de eso, pasó más tiempo en sus intereses artísticos mientras trabajaba como gerente de teatro y instructor privado de música. Su noveleta, o novela corta, El cascanueces y el rey de los ratones es la base de la historia de el ballet Cascanueces. En general, las historias de Hoffmann influyeron mucho en la literatura del siglo XIX, y es uno de los grandes autores del movimiento romántico.

Hoffman murió en Berlin en 1882.

THE COMPOSER | EL COMPOSITOR: TCHAIKOVSKY

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Born: May 7, 1840 in Kamsko-Votkinsk, Russia

Died: November 6, 1893, in St. Petersburg, Russia

Pyotr (*English version = Peter*) Ilyich Tchaikovsky was a Russian composer who wrote all kinds of music including symphonies, concertos, operas, ballets, chamber music, and choral music. Some of these are among the most popular theatrical music in the classical repertoire. He was the first Russian composer whose music was well-known outside of Russia. In addition to writing music, Tchaikovsky also conducted orchestras and taught at the Moscow Conservatory.

Tchaikovsky was born into a well-to-do family on May 7, 1840. He was very smart as a child and could read both French and German in addition to his native Russian by the time he was six years old. In 1850, when he was about 10 years old, his family moved to the city of St. Petersburg, Russia.

When he was 21, Tchaikovsky began to seriously study music at the St. Petersburg Conservatory. Before he had trained to be a clerk (much like a modern-day office secretary), and worked as a Clerk First-Class at the Russian Ministry of Justice from 1859-1863. In 1863 he resigned his post at the ministry to devote his life to music.

Tchaikovsky died on November 6, 1893, in St. Petersburg, Russia. He was only 53 years old. He was buried in the Tikhvin Cemetery near the graves of fellow composers Alexander Borodin, Mikhail Glinka, and Modest Mussorgsky.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Nacimiento: 7 de mayo de 1840 en Kamsko-Votkinsk, Rusia

Fallecimiento: 6 de noviembre de 1893 en San Petersburgo, Rusia

Pyotr (*que en español sería Pedro*) Ilyich Tchaikovsky fue un compositor Ruso que escribió todo tipo de música incluyendo sinfonías, conciertos, óperas, ballets, música de cámara y música coral. Algunos de estas piezas están entre la música teatral más popular en el repertorio clásico. Fue el primer compositor Ruso cuya música se conoció fuera de Rusia. Además de componer música, Tchaikovsky también condujo orquestas y enseñó en el Conservatorio de Moscú.

Tchaikovsky nació en una familia adinerada el 7 de mayo de 1840. Era muy inteligente de niño y podía leer tanto en francés como alemán, además de conocer su natal ruso a la edad de seis años. En 1850, cuando tenía alrededor de 10 años, su familia se mudó a la ciudad de San Petersburgo, Rusia.

Cuando tenía 21, Tchaikovsky empezó a estudiar música seriamente en el Conservatorio de San Petersburgo. Antes había entrenado para ser oficinista (como un secretario de oficina hoy día), y trabajó como Empleado de Primera-Clase en el Ministerio de Justicia ruso de 1859 a 1863. En 1863 renunció a su puesto en el ministerio para dedicar su vida a la música.

Tchaikovsky murió el 6 de noviembre de 1893 en San Petersburgo, Rusia. Tenía solamente 53 años. Fue enterrado en el Cementerio Tikhvin cerca de las tumbas de los compositores Alexander Borodin, Mikhail Glinka, y Modest Mussorgsky.

HISTORICAL TIMELINE

1776 E.T.A Hoffman, German Romantic Author, is born.

1816 Hoffman publishes his book *The Nutcracker and the Mouse King*.

1840 Tchaikovsky is born in Russia.

1844 Alexandre Dumas writes an adaptation of Hoffman's novel: *The Nutcracker*, which will form the basis of the ballet.

1892 The Nutcracker Ballet premieres in December at the Mariinsky Theater in St. Petersburg, Russia. Original choreography by Marius Petipa and Lev Ivanov.

1893 Tchaikovsky dies at age 53.

1919 Bolshoi Ballet performs the first Nutcracker in Moscow.

1944 First American performance of The Nutcracker produced by the San Francisco Ballet.

1954 George Balanchine choreographs his full version of The Nutcracker and presents it with the New York City Ballet.

1958 New York City Ballet performs The Nutcracker live on national American television on Christmas Day.

Writing Exercise

What would happen if the ballet production of The Nutcracker were to be set in a different time period and a different location? Would the ballet look different? Would the characters behave differently?

CRONOLOGIA

- 1776** Nace E.T.A Hoffman, alemán. Autor romántico.
- 1816** Hoffman publica su libro *El Cascanueces y el rey ratón*.
- 1840** Tchaikovsky nace en Rusia.
- 1844** Alexandre Dumas escribe una adaptación de la novela de Hoffman: El Cascanueces, el cual constituirá la base del ballet.
- 1892** El ballet Cascanueces se estrena en diciembre en el teatro Mariinsky en St. Petersburgo, Rusia. Coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov.
- 1893** Tchaikovsky muere a la edad de 53 años.
- 1919** El Ballet Bolshoi presenta el primer Cascanueces en Moscú.
- 1944** Primera presentación americana del Cascanueces producido por el Ballet de San Francisco.
- 1954** George Balanchine hace la coreografía completa de su versión de El Cascanueces y lo presenta con el New York City Ballet.
- 1958** El Ballet de la Ciudad de Nueva York presenta El Cascanueces en vivo por televisión nacional estadounidense el Día de Navidad.

Ejercicio de escritura

¿Qué pasaría si la producción del ballet *Cascanueces* fuera ubicada en una época y lugar diferentes? ¿Sería el ballet diferente? ¿Se comportarían de forma diferente los personajes?

THE CORONADO THEATRE

This December, you will see The Nutcracker ballet at the Coronado Theatre in Rockford, IL. Here are some quick facts about the Coronado Theatre:

- The Coronado opened its doors in 1927, 25 years after the premier of The Nutcracker ballet in St. Petersburg, Russia.
- In 2001, the Coronado underwent an \$18.5 million resoration to bring it back to life as a beautiful, historic theatre.
- The Coronado can seat 2,209 people for a single show.

AFTER PERFORMANCE DISCUSSION

- 1** Discuss the theater experience. Was it what they expected? How was the trip to the Coronado similar or different from a trip to the movie theater or watching something on TV? Describe the set design, costumes, lighting, and sound of the live orchestra. How did these elements lend themselves to telling the story? How did the lighting enhance the production?
- 2** Have students be critics. They can write a review of the performance. How are the ballet movements similar or different from hip-hop, jazz, modern, or other forms of dance?
- 3** Discuss the differences between a play and a ballet. Communication is accomplished without words in ballet. How did the dancer convey emotions, ideas, and information between characters in the story? How did Tchaikovsky's music set the mood for each dance? Did the music help the student's understanding of the story and the characters?
- 4** Discuss how the dance would be without the music? And, how would the music "sound" different without the dance?

EL TEATRO CORONADO

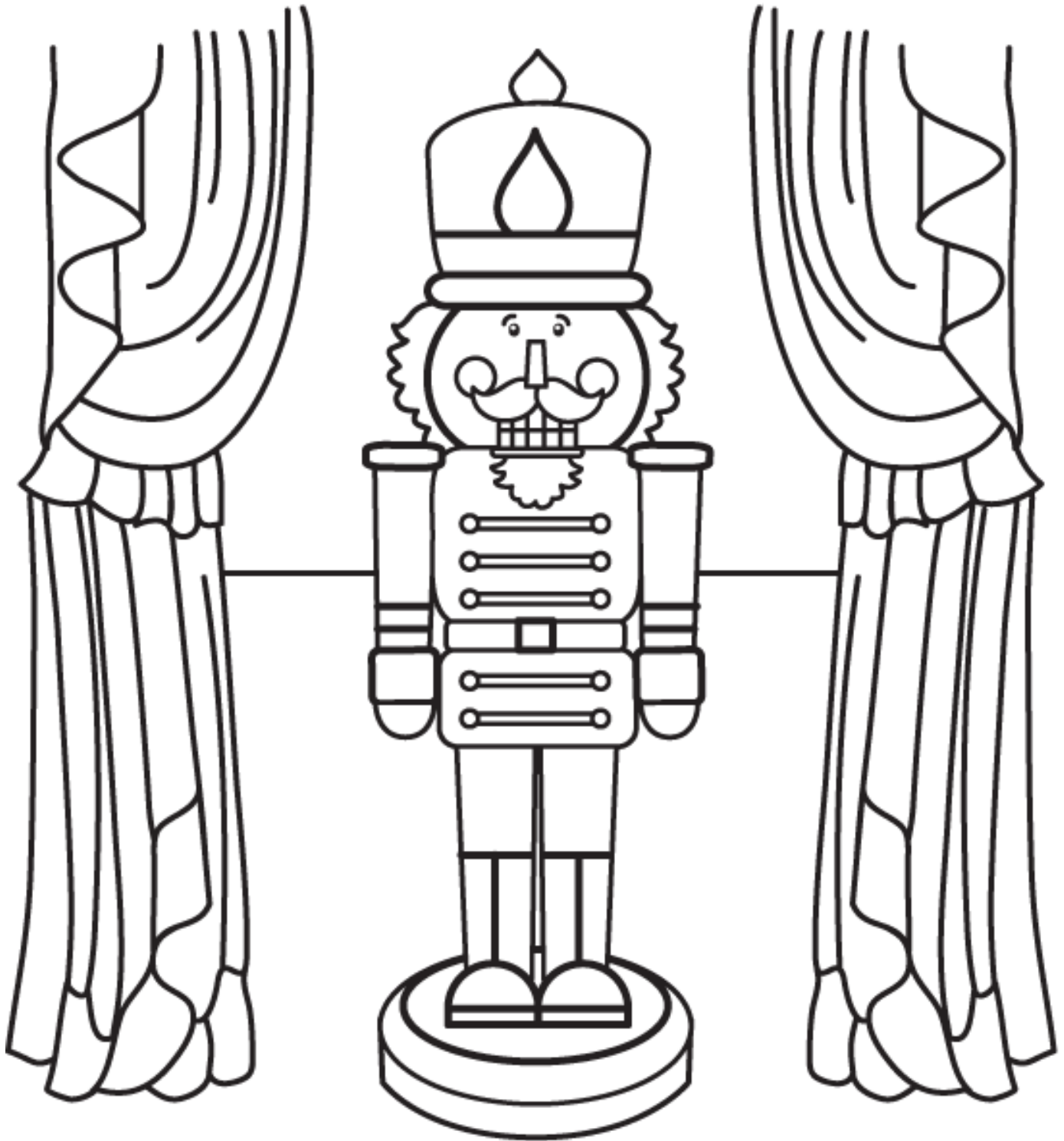

Este diciembre, verás el ballet Cascanueces en el Teatro Coronado en Rockford, Illinois. Aquí les presentamos algunos datos acerca del Teatro Coronado.

- El Coronado abrió sus puertas en 1927, 25 años después del estreno de el ballet Cascanueces en San Petersburgo, Rusia.
- En 2001, el Coronado tuvo una restauración de \$18.5 millones de dólares para convertirlo en un teatro hermoso e histórico.
- La capacidad del Coronado es de 2.209 asientos.

DISCUSIÓN PARA DESPUÉS DE LA OBRA

- 1** Establece una discusión sobre tu experiencia en el teatro. ¿La obra fue lo que ellos esperaban? ¿Este viaje al Coronado se parece o se diferencia mucho de un viaje a un cine o de un programa de televisión? ¿Por qué? Describe el diseño del escenario, los trajes, la iluminación y el sonido de la orquesta en vivo. ¿Cómo fueron estos elementos incorporados a la manera de contar la historia? ¿Cómo la iluminación contribuyó a la obra?
- 2** Puede permitirse que los estudiantes sean críticos con respecto a lo que piensan sobre la obra. Pueden escribir una evaluación de la puesta. ¿Cómo fueron los movimientos de ballet similares o diferentes al hip-hop, jazz, danza moderna o otras formas de baile?
- 3** Discute las diferencias de una obra de teatro y un ballet. La comunicación se alcanza sin palabras en el ballet. ¿Cómo transmitió el bailarín las emociones, ideas e información entre los personajes de la historia? ¿Cómo la música de Tchaikovsky influyó en el estado de ánimo en cada danza? ¿Ayudó la música a que los estudiantes entendieran la historia y los personajes?
- 4** Discute sobre cómo sería el baile sin la música. Y, ¿cuán diferente “sonaría” la música sin el baile?

© 2011 OTC

NAME | NOMBRE

point the world
SUPER
COLORING

NAME | NOMBRE

ORCHESTRA FAMILIES ACTIVITY | ACTIVIDAD: FAMILIAS DE LA ORQUESTA

Which instrument does not belong to the same family as the others? (Circle the incorrect instrument.)
¿Qué instrumento no pertenece a la misma familia que las demás? (Circula el instrumento incorrecto.)

Rockford Dance Company

Riverfront Museum Park
711 N. Main Street
Rockford, IL 61103
www.rockforddancecompany.com
(815) 963-3341

Rockford Symphony Orchestra

Riverfront Museum Park
711 N. Main Street
Rockford, IL 61103
www.rockfordsymphony.com
(815) 965-0049

ABOUT ROCKFORD DANCE COMPANY

The Rockford Dance Company provides excellence in the art of dance through performance, education, and outreach. The performance component of Rockford Dance Company includes a pre-professional company. Rockford Dance Company is a resident company of the Coronado Performing Arts Center. Rockford Dance Company also operates a school dedicated to training individuals, ages three and older, in all areas of dance. Additionally, Rockford Dance Company is devoted to sharing the many benefits of dance with the Rockford community. As part of its outreach program, Rockford Dance Company develops diverse dance programming in partnership with many area organizations, including Stepping Stones of Rockford, Rockford Park District, and Gigi's Playhouse.

ABOUT ROCKFORD SYMPHONY ORCHESTRA

The mission of the Rockford Symphony Orchestra (RSO) is to lead in the creation of vibrant music experiences that enlighten, educate, and entertain. The current strategic goals of the organization are to (1) ensure our organization is thriving and strong; (2) maintain artistic excellence through comprehensive programming and outreach; (3) serve an ever-changing community; and (4) foster and lead a culture of music in our region. The RSO was founded in 1934 to celebrate Rockford's centennial anniversary, and incorporated in 1943. Over the years the orchestra has grown from a community orchestra made up of music-loving amateur musicians to the fully-professional ensemble it is today. The RSO is the parent organization of the Rockford Symphony Youth Orchestra (RSYO). Founded in 1969, RSYO is the region's only full orchestra training opportunity for students. Music Director Emeritus Steven Larsen led the Symphony from 1991 to 2021, and after an international search, Yaniv Attar was appointed the fifth Music Director in January 2023.

Parts of this study guide were translated by students from the Spanish 308 Advanced Translation class at Rockford University under Dr. Yoandy Cabrera's supervision during the Fall 2022 semester. Student translators: Jaqueline Arellano Rodríguez, Taylor Escamilla, Laura Medina, and Yazmín Morales Acevedo.