

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Grado Elemental Piano 1

Cristina Molina
Emilio Molina

En la página web www.enclavecreativa.com encontrará la "Ayuda al profesor" correspondiente a este texto. Esta ayuda es de acceso libre y gratuito.

© Copyright 2004 by Enclave Creativa Ediciones S.L.
C/. Embajadores, 199, 3º A.
28045. Madrid.
E-mail: info@enclavecreativa.com
Web: www.enclavecreativa.com

Ilustraciones de interior y portada: Dam Santana.
Dirección Editorial: Javier Murillo.
Dirección Gráfica: Alejandro Serrano Gallego.
Dirección Pedagógica: Instituto de Educación Musical (IEM).

Todos los derechos reservados en todos los países del mundo.
All right reserved for all countries in the world.

1ª Edición: Agosto 2004.

I.S.B.N.: 84-96350-01-0
I.S.B.N. Obra completa: 84-96350-11-8
I.S.M.N.: M-801222-21-3
I.S.M.N. Obra completa: M-801222-25-1
Depósito legal: M-27-616-2004
Impreso por Edigrafos S.A.

Metodología IEM

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un renovador Sistema pedagógico para el aprendizaje y la enseñanza de la música, tanto en la educación general como en la educación musical específica y profesional, basada por una parte en el desarrollo integral de la creatividad y de la imaginación, y por otra, en la improvisación entendida como control del lenguaje musical.

www.iem2.com

ÍNDICE

Unidad 1 8

Chip, chap. Merrily We Roll Along. Mon amie Pierrot.

Elementos constructivos del instrumento. El pulso. Compás $\frac{2}{4}$. Figuras: .

Asociación de notas al teclado. Posición correcta del cuerpo y de las manos. Numeración de los dedos. Lectura de figuras rítmicas. Articulación de dedos 1, 2, 3 de cada mano. Las notas en el pentagrama. Las claves. La partitura. Lectura de notas "do, re, mi" en clave de sol y en clave de fa. Leer, escuchar, imitar e inventar.

Unidad 2 20

Silba que te silba. El pingüino. Suenan las trompetas. Un gato tragón. Adivinanza.

Acorde de Do M. Figuras: . Diferentes tesituras del teclado. Compás $\frac{4}{4}$. Manos alternas. Matices: *f*, *p*, *mf*. Motivo rítmico (concepto y análisis en una canción). Forma musical (frase de 8 compases: a – a'). Acompañamiento con el acorde de Do M. Educación auditiva: Motivos con el acorde de Do M.

Unidad 3 30

Silba que te silba. El pingüino. Piezas con cambio de posición (Estudio n° 1. Estudio n° 2. etc.)

Acorde de Sol M. Movimiento paralelo con ambas manos. Toques: ligado, picado. Ejercicios técnicos (articulación de dedos, ligadura de dos notas –tocar con un solo gesto–). Cambio de posición de un acorde. Forma musical (dos frases de 8 compases: a – b – a – b'). Compás de $\frac{3}{4}$. Educación auditiva: Motivos con el acorde de Sol M.

Unidad 4 42

Danza de los Indios I. Danza de los Indios II. Junto a la hoguera. En el desierto del Sahara.

Iniciación a las escalas modales con posición fija. Movimiento paralelo. Agógicas: Moderato, Allegro, Andante, Lento. Matices: *mp*. Toque apoyado y toque acentuado. Signos de repetición: D.C. al Fine. Forma: A – B – A. El sostenido. Educación auditiva: Motivos modales.

Unidad 5 54

El Trío RA. Costa sube la cuesta.

Tonalidad de Do M. Tónica y Dominante. Enlace armónico. Anacrusa. Forma: a – a'. Estructura armónica: **I-I-I-V — V-V-V-I**. Patrones de acompañamiento. Planos sonoros: melodía (*f*) y acompañamiento (*mp*). Pedal de resonancia. Estructura armónica: **I-I-V-I — I-I-V-I**

Unidad 6 64

El Erizo Pinchón.

Tonalidad de Do M. Forma: A – B. Estructura armónica: **I-V-V-I**. Patrones de acompañamiento. Adaptación por enlace armónico (**I-V**) de un motivo melódico. Inventar melodías.

Unidad 7 72

Paco, peco.

Tonalidad de Do M. Forma ternaria: A – B – A. Adaptación de motivos: pregunta-respuesta. Toques: picado y ligado. Patrones de acompañamiento. Repaso de indicaciones agógicas y géneros de toque. Estudios (Czerny y Beyer).

INTRODUCCIÓN

La colección completa que ahora presentamos consta de un libro de iniciación y cuatro más correspondientes a un nivel aproximado de dos cursos de grado elemental de Conservatorio o equivalente en Escuelas de Música. A su vez, forman parte de una Metodología de carácter global aplicada a la educación musical que el Instituto de Educación Musical Emilio Molina (IEM) está desarrollando profundamente desde la educación infantil y el lenguaje musical hasta la formación instrumental, pasando por la armonía, el piano complementario, el coro, la improvisación, los fundamentos de composición, etc. Pretendemos una formación integral basada en el conocimiento y control del lenguaje musical, desarrollando la creatividad que se deduce y potencia a partir de la comprensión de los elementos sintácticos y morfológicos del Sistema tonal y expandida posteriormente hacia otros Sistemas de composición.

Nuestro Sistema Pedagógico se fundamenta en la Improvisación, entendiendo como tal una creación consciente y controlada. La improvisación motiva el aprendizaje de la música actuando como motor en la adquisición y práctica del conocimiento. El método funciona de modo que el alumno necesite, para expresarse musicalmente, los conocimientos que el profesor desea que aprenda. Por lo tanto, más que enseñarle, provocamos una necesidad de expresión que motiva e impulsa la enseñanza.

Lo novedoso de este método es que el material y las actividades están secuenciadas y planteadas de forma que el alumno adquiere simultáneamente recursos técnicos, habilidades de lectura musical y de reconocimiento auditivo y, lo que consideramos esencial, la capacidad de expresar ideas musicales propias a través de su instrumento. Por otra parte, la improvisación, apoyada en el análisis, posibilita la aprehensión de los conceptos y refuerza su asimilación y permanencia. Improvisar es hablar con el lenguaje musical, hablar controlando el lenguaje.

Aquellos alumnos que estén paralelamente trabajando con los libros de Lenguaje Musical del IEM, encontrarán en éstos una relación lógica y se beneficiarán de ello. No obstante, estos libros de piano están provistos de toda la información necesaria para la comprensión de los conceptos que se utilizan.

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN:

Piano Iniciación: para niños entre 5 y 7 años

Piano 1 a 4: para niños de los dos primeros cursos de grado elemental de Conservatorios (Curso 1º: Piano 1 y Piano 2; Curso 2º: Piano 3 y Piano 4) o nivel equivalente en Escuelas de Música.

LA IMPROVISACIÓN COMO SISTEMA PEDAGÓGICO.

Objetivos generales:

- Disfrutar de la práctica musical.
- Utilizar el instrumento como medio de acceder al lenguaje musical. El instrumento se concibe como un medio de acceder a la comprensión y a la utilización creativa del lenguaje musical.
- Potenciar la creatividad. El alumno es motivado para crear algo propio. Para ello necesita el asesoramiento del profesor quien le aportará los datos extraídos del análisis de una obra.
- Potenciar el análisis. El análisis permite el descubrimiento y comprensión de cada uno de los elementos que integran la obra musical. El alumno motivado por el profesor solicitará la información que le permita entender los propósitos del autor y por lo tanto los suyos propios.
- Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva. Cuando se conoce el significado de cada una de las pormenores de una obra, llegando hasta el punto de poder utilizarlos para crear música propia, las manos adquieren destrezas que asocian a la comprensión del lenguaje musical y no al mero entrenamiento físico. Las decisiones sobre aspectos interpretativos se podrán basar en la comprensión de la música y no en la sola imitación o reproducción de unas directrices recibidas.

- Desarrollar la capacidad auditiva. Este desarrollo es de vital importancia para un músico que maneja el sonido como la materia principal de su arte o profesión. El alumno aprende a referenciar los sonidos y adquiere la capacidad de identificarlos y reproducirlos de forma progresiva.
- Promover la globalidad y coherencia de los diferentes niveles y materias que forman parte de la educación musical.

METODOLOGÍA

La distribución de contenidos, actividades, sugerencias, repertorio, etc. se lleva de acuerdo con este proceso metodológico:

1. Cantar una canción

Cada unidad didáctica parte de una o varias melodías, populares, clásicas o expresamente inventadas para ella, cuya correcta interpretación será uno de nuestros objetivos. La primera actividad siempre es aprender a cantar con su letra, si la tiene, o a tararear la melodía escogida como guía de cada unidad de trabajo. La interpretación final de esta melodía necesita que, previamente, se afronten las dificultades que encierra y que se deducen de su análisis, realizando una serie de ejercicios con unos contenidos teóricos y prácticos que son también objetivo de cada unidad.

2. Analizar

Analizaremos las canciones formal, rítmica, melódica y armónicamente.

El análisis nos proporciona los elementos de trabajo de la unidad.

- Desde el punto de vista formal, las divisiones importantes de la obra, las frases y semifrases.
- Desde el punto de vista rítmico, las figuras, compases, motivos rítmicos, articulaciones, etc. Desde el punto de vista armónico, la tonalidad, los acordes, los enlaces, etc.
- Desde el punto de vista melódico, los motivos y las células, las notas reales, las notas de adorno, etc.

Todos estos elementos están relacionados entre sí.

3. Ritmo

Los elementos rítmicos extraídos de las canciones sirven para efectuar propuestas de ejercicios. Estos ejercicios nos ayudan a practicar las figuras y compases que aporta la canción. Pueden realizarse con percusión corporal y de cualquier otra forma que se crea conveniente.

El proceso a seguir en estos ejercicios será:

- Aprender el ritmo por imitación.
- Identificar su grafía.
- Interpretarla.
- Crear nuevos motivos rítmicos.

Se sugieren ejercicios en la mayoría de las unidades, pero se hace especial trabajo en aquellas en donde aparecen figuras rítmicas nuevas.

El objetivo final es el desarrollo de la destreza rítmica y la coordinación independiente de las manos.

4. Melodía

Se practican los acordes analizados en la canción, sus notas reales y sus notas de adorno y se proponen numerosos y variados ejercicios de cada concepto.

Al análisis de los motivos le suceden propuestas de ejercicios derivados de él.

Las melodías y ejercicios una vez trabajados se han de interpretar de memoria.

El objetivo es desarrollar la comprensión y capacidad de invención melódica.

5. Técnica e interpretación

Las piezas a interpretar incorporan indicaciones de fraseo, agógica, dinámica, géneros de toque, digitación y pedalización.

Se proponen ejercicios destinados a la práctica y mejora del sonido, el control de los dedos y la práctica de las diferentes articulaciones.

Paulatinamente se van incorporando propuestas de ejercicios de técnica, de escalas y arpeggios, que siempre están relacionados con la tonalidad, el compás y la figuración rítmica de la unidad.

El objetivo es que el alumno adquiera destrezas técnicas y aprenda a basar las decisiones interpretativas en la comprensión del texto y la escucha activa de los resultados sonoros.

6. Piano acompañante y piano solista

La melodía y los materiales aprendidos nos sirven para confeccionar diversos arreglos de una misma obra tanto para un solo piano como para piano a cuatro manos o piano acompañante. Estas distintas versiones permiten al alumno comprender el significado esencial de los conceptos que se le enseñan, ya que se presentan de muy diferentes maneras.

Con frecuencia se añaden otras melodías relacionadas con los temas tratados en la unidad.

7. Educación auditiva

Se proponen motivos melódicos y estructuras armónicas. El profesor u otro alumno toca uno de los motivos; los alumnos restantes escuchan y repiten (muy apropiado para las clases en las que participan varios alumnos.)

El mismo ejercicio anterior pero improvisando los motivos.

El objetivo es, por una parte, desarrollar la creatividad del que inventa y, por otra, potenciar la capacidad de identificar y reproducir sonidos, y desarrollar la memoria y la concentración de los que escuchan y repiten.

OTRAS CONSIDERACIONES

La intención de esta metodología no es solamente que el alumno aprenda a tocar el instrumento a través de una serie de canciones secuenciadas, sino formar a un músico completo que debe conocer y utilizar todos los recursos intrínsecos al lenguaje musical.

Consideramos que este aprendizaje tiene que ser abordado desde el principio de su educación musical ya que si estos conocimientos se van inculcando desde los primeros contactos con el instrumento, pronto comprenderá que saber música es "hacer" música y no exclusivamente poder interpretarla. Conseguiremos que se desarrolle una visión más global de la música y que participe activamente en su propia formación. Este pensamiento es aplicable a cualquier instrumento.

El objetivo de cada unidad es proporcionar todos los recursos técnicos y estilísticos para interpretar la pieza y los conocimientos formales, armónicos, melódicos y rítmicos para analizarla y ser capaces de crear otra similar.

La asimilación de estos conocimientos por medio de la práctica puede resultar un poco lenta al principio, con respecto a otras metodologías, pero fomenta el desarrollo intelectual. Es más grato adquirir estos conocimientos mediante el uso y comprensión de sus herramientas que a través de métodos excesivamente teóricos. Los recursos que se trabajan a lo largo de las unidades ayudan a que el alumnado no sea un ejecutor de piezas sino un verdadero intérprete.

En las diferentes actividades de cada unidad los ejercicios se presentan con tres variantes:

- Escritos íntegramente.
- Para completar.
- Para inventar.

Estos ejercicios no deben ser obviados, puesto que están pensados secuencialmente para que en el momento de tocarlas el alumnado tenga el suficiente bagaje técnico.

El profesor puede elegir otros materiales, canciones o ejercicios que considere oportunos siempre que se incluyan en los mismos cauces de esta metodología.

Deseamos que estos materiales pedagógicos sirvan para incrementar y desarrollar el uso de Metodologías de ambiente creativo en las Escuelas de Música y Conservatorios.

Iconos

Cada página incorpora generalmente varios tipos de actividades. Colocamos un ícono en el ángulo superior para indicar la actividad más relevante.

Cantar

La primera página de cada unidad está dedicada a disfrutar cantando una canción que se convertirá en el eje de toda la información de la unidad.

Ritmo

La comprensión de los elementos rítmicos que se imparten en cada unidad requiere una práctica previa con percusión corporal o de cualquier tipo antes de ser llevados al piano.

Pensar, Improvisar

Actividad preponderante en nuestra metodología. Continuamente se inventan ejercicios, motivos, frases y piezas completas. El alumno participa activamente en la creación de las pequeñas obras que debe interpretar.

Escribir

Con frecuencia se solicita del alumno que escriba para completar un ejercicio o inventar uno nuevo.

Tocar y cantar

Indica la práctica de patrones de acompañamiento con las dos manos para acompañar una melodía que canta el propio intérprete.

Cuatro manos

Algunas piezas exigen la presencia de dos intérpretes.

Escuchar

El desarrollo auditivo es importantísimo para todo músico. Escucharse a sí mismo, al profesor o a otros alumnos es una actividad que está presente en cada unidad de uno u otro modo.

Leer

La lectura de piezas es obligada para mantener los reflejos y la agilidad del alumno. Naturalmente siempre se tratará de piezas que tengan relación directa con los contenidos de la unidad. Es siempre una lectura comprensiva.

Técnica

Pequeños ejercicios para establecer las bases de la técnica pianística.

Interpretar

Indica la actividad clásica de interpretación de piezas.

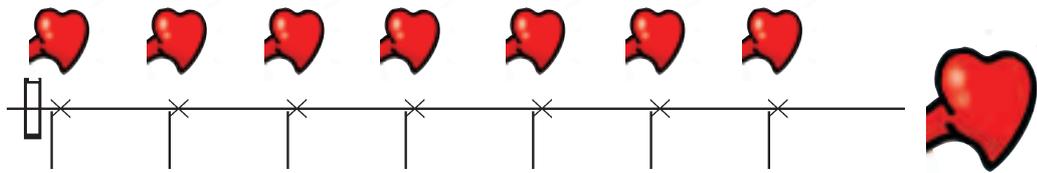

Pulso y compás

El compás de $\frac{2}{4}$ tiene 2 pulsos o tiempos.

- = 1 pulso
- = 1 pulso
- = 1 pulso

El pulso es el latido de la música.

El primer pulso de cada compás recibe un pequeño acento >
Canta y acompaña la siguiente canción llevando el pulso, percutiendo sobre la madera del piano.

El señor Don Gato

Profesor

Alumno

Pulso

senta-dito en su te - ja - do ma - ra - ma - miau miau senta-dito en su te - ja - do.

Nota: El pulso se puede llevar con el metrónomo o con el pie en un principio hasta conseguir interiorizarlo.

Figuras de notas y silencios

Realiza los siguiente ritmos imitando a tu profesor, primero sobre las rodillas dejando los brazos sueltos y memorizando esta sensación y después en el piano con las notas que tú elijas.

= 1 pulso

Dá - til gran - de. Ti - za blan - ca.

= 1 pulso

Lu - na lle - na. No - che fri - a. Co - mo be - ren - je - na fri - ta.

= 1 pulso

Inventa una letra.

Inventa

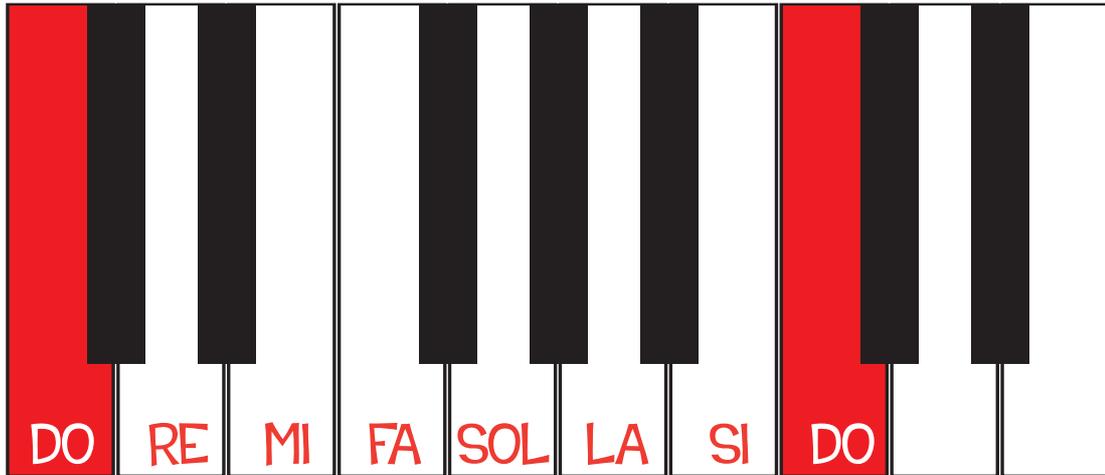
Imita los ritmos que interpreta tu profesor, primero sobre las rodillas y después sobre cualquier nota del teclado.

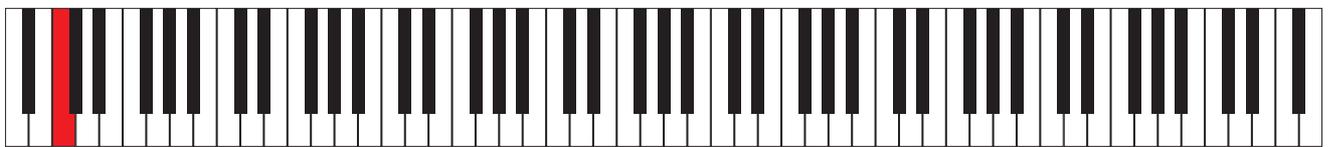

Las notas musicales

Las notas musicales son:

1. Cántalas subiendo y bajando.
2. Aprende a decir:
do, re, mi, fa, sol, la, si,
do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
3. ¿Cuántas teclas DO hay en un piano?
Coloréalas en este teclado y numéralas.

1

4. Juega a encontrar las notas en el teclado.
El profesor dice una nota y el alumno toca con un dedo todas las teclas de ese mismo nombre.
5. Cuenta las teclas del piano ¿cuántas tiene? _____

Posición del cuerpo

Postura correcta

Postura incorrecta

Posición de las manos

Postura correcta

Dedos ligeramente curvados como si tuvieras una pelota de tenis en la mano.

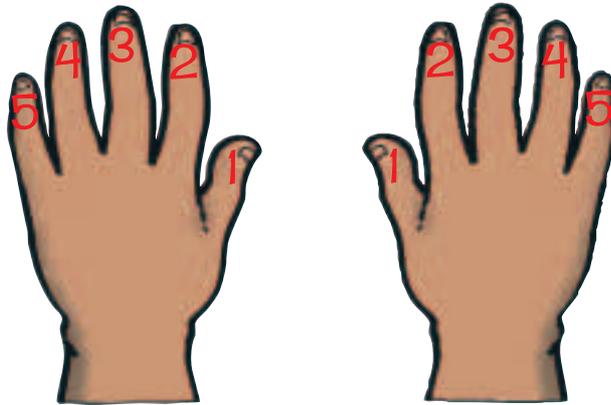
Postura incorrecta

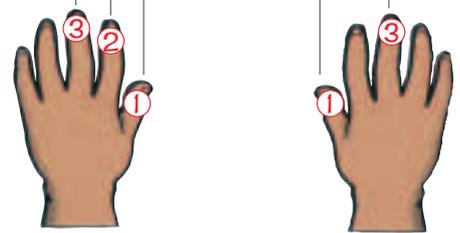
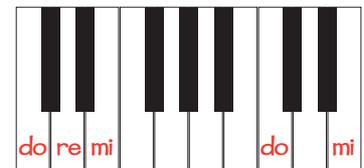

Numeración de los dedos

Cada dedo tiene un número.
En la partitura se suelen
indicar los números con los
que tocar cada nota.

Toca esta pieza leyendo el ritmo y la digitación.
Esta canción está compuesta con las notas: do, re, mi.
Canta los nombres de las notas mientras tocas.

Chip, Chap

Alumno

Pulso

3 1 3 1 3 2 1 1 3 2

Chip chap chip chap to-dos sal-tan, to-dos

1 1 3 2 1 1 2 2 3

co-rren, chip chap chip chap cha-po te-an sin pa-rar.

Toca y canta la pieza colocando las manos en otro lugar del teclado.

¿Cómo se escriben y se leen las notas?

pentagrama

clave de sol

Líneas 1 2 3 4 5

1 2 3 4 Espacios

DO RE MI FA SOL LA SI DO

clave de fa

DO RE MI FA SOL LA SI DO

Rellena los recuadros con estos conceptos:

- Pentagrama
- Clave de sol
- Clave de fa
- Compás
- Línea divisoria
- Barra final

Clave de Fa

Clave de Fa

3 DO 2 RE 1 MI

Merrily We Roll Along (Remando alegremente)

Popular inglesa.

Mano izquierda

m. derecha sobre madera

Inventa una canción con do-re-mi y escríbela.

Clave de Sol

Las notas DO, RE, MI se escriben así en el pentagrama.

Clave de Sol

Do central

1 DO 2 RE 3 MI

Mon amie Pierrot

Mano derecha

Profesor

Cuenta los pulsos en voz alta

un dos un dos un dos un dos

Sigue tocando

Inventa una canción con do-re-mi y escríbela.

Imitación

1. Toca en el piano esta melodía y fíjate lo que sucede después de la coma.

mano derecha

mano izquierda

motivo 1

motivo 2

respira

motivo 1

motivo 2 con final diferente

Observa que después de la coma (,) se repite igual pero cambiando ligeramente el final.
Tócala de memoria.

2. Completa la siguiente melodía.

mano derecha

mano izquierda

motivo 1

motivo 2

respira

motivo 1

motivo 2 con final diferente

Tócala de memoria.

3. Toca la melodía y obsérvala*.

mano derecha

mano izquierda

3

Repite

respira

1

Repite

Repite

4. Completa.

mano derecha

mano izquierda

Inventa

Repite

Repite

Inventa

Repite

Inventa

Repite

Improvisa otras melodías similares a las de estas dos páginas.

Improvisar es inventar

* Nota al profesor: Según la capacidad del alumno, hacerle observar el movimiento contrario de la célula del c. 1 en el c. 5.

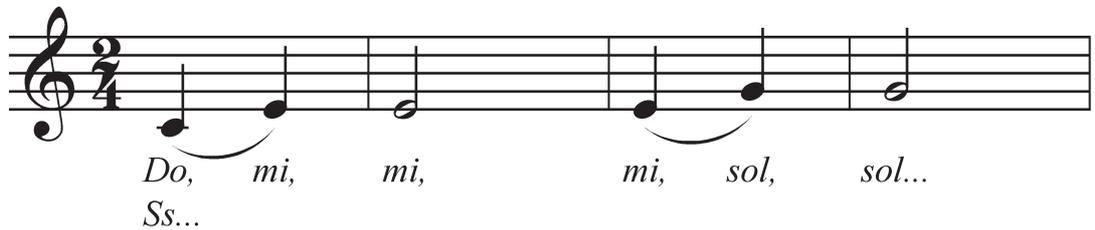
Unidad 2

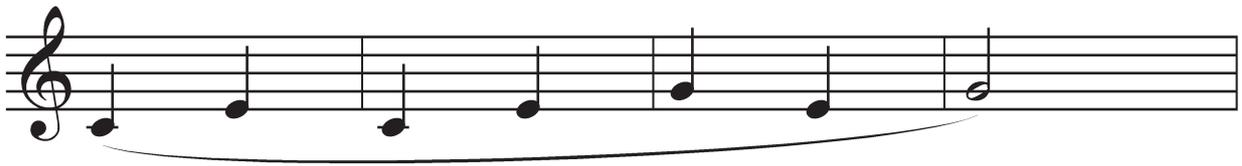
1 blanca = 2 pulsos

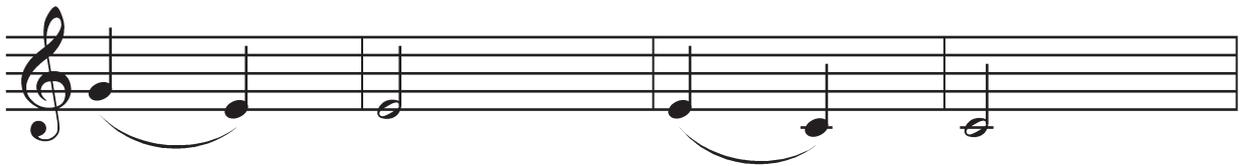
Aprende a silbar esta canción. Cántala también con notas.

Silba que te silba

¿Qué notas utiliza la canción? do , _____ , _____

Tócala utilizando la siguiente digitación.

