

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.

Piano Complementario

1

Emilio Molina

JAVIER G. SARMIENTO
ESPERANZA APELLÁNIZ

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MUSICAL (IEM)

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 2006 by Enclave Creativa Ediciones S.L.
C/. Embajadores, 199, 3º A.
28045. Madrid.
E-mail: info@enclavecreativa.com
Web: www.enclavecreativa.com

Ilustraciones: Granada Mateos
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: XXXXXXXXXXXXX.

I.S.B.N.: 84-96350-XXXXXXX
I.S.B.N. Obra completa: 84-96350-XXXXXX
I.S.M.N.: M-801222-XXXXXXX
I.S.M.N. Obra completa: M-801222-XXXXXXXXX
Depósito legal: M-XXXXXXXXXXXXXXXXX
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 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

INTRODUCCIÓN	5
ANATOMÍA y MECANISMO del PIANO	8
POSTURA del CUERPO y MANOS	11
Unidad 1	13
El CONTACTO con el TECLADO	
Trabajo con tres notas	
Imitación	
Interpretación	
Trabajo con cuatro notas	
Interpretación	
Unidad 2	23
Los GRADOS de Do Mayor	
Tónica de Do Mayor	
Patrones de acompañamiento	
Dominante de Do Mayor	
Estructura armónica	
Notas reales y notas de adorno	
Czerny. Estudio, Op. 777, n° 3	
Educación auditiva	
Unidad 3	37
Polifonía. INDEPENDENCIA de VOCES.	
Variación	
Polifonía	
Notas de adorno	
Improvisación polifónica	
Patrones de acompañamiento para las dos manos	
Merrily	
Sol Mayor	
Unidad 4	49
El ACORDE de Subdominante	
I-IV-I-V --- I-IV-V-I	
Apoyatura	
Canción de cuna	
Acompañamiento con ambas manos	
Subdominante de Sol Mayor	
Ejercicios de extensión por paso del pulgar	
Educación auditiva	

Unidad 5**61****LA MENOR**

Patrones de acompañamiento: **I-V-V-I**
Creación melódica
Improvisación melódica: **I-V-V-I**
Patrones de acompañamiento: **I-IV-V-I**
El pedal
Vieja canción francesa
Dictado armónico y melódico
Iniciación a las escalas
Escala de La menor

Unidad 6**73****IMPROVISACIÓN MELÓDICA**

Inventar motivos
Adaptación por transporte
Educación auditiva
Adaptación por nivel
Modificación cadencial
El caballero del bosque

Unidad 7**EL TRANSPORTE**

Schubert: Canción de cuna.
Patrones de acompañamiento
Perfil melódico
Transporte de patrones de acompañamiento
Mi menor
Re menor
Educación auditiva

Unidad 8**93****LECTURA A PRIMERA VISTA**

Aspectos de grafía
Aspectos técnicos
Tipos de ataque
Aspectos formales, armónicos, rítmicos y melódicos
Debajo un botón.
Movimientos paralelos
Canción inglesa. Impromptu
Tarantela

INTRODUCCIÓN

La colección de libros de Piano Complementario que ahora presentamos consta de cuatro volúmenes correspondientes a los cuatro cursos de esta materia de Grado Medio.

Estos libros forman parte de una Metodología de carácter global aplicada a la educación musical que el Instituto de Educación Musical (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 hayan trabajado 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 complementario están provistos de toda la información necesaria para la comprensión de los conceptos que se utilizan.

La intención de estos libros es enseñar el manejo del piano a músicos familiarizados con otro instrumento diferente, y por tanto con ciertos conocimientos musicales, pero también puede servir a pianistas que quieran enfocar de modo diferente sus conocimientos pianísticos. El objetivo es adentrar en el conocimiento global del lenguaje musical a través del piano y facilitar el acceso a la mejor asimilación de las materias de análisis, armonía o composición.

El piano es el instrumento adecuado para comprender la armonía y la composición, para acompañar melodías, como expresión global de las ideas musicales, etc. Por todo ello es el medio ideal a nuestro juicio para completar la formación de todo músico siempre que su estudio se aborde no sólo desde el punto de vista técnico sino también y sobre todo desde parámetros musicales.

LA IMPROVISACIÓN COMO SISTEMA PEDAGÓGICO

Objetivos

- Disfrutar de la práctica musical.
- Desarrollar una técnica pianística básica, un manejo práctico del piano utilizando el instrumento como medio de acceder al 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.
- Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
- Desarrollar la capacidad auditiva.
- Improvisar acompañamientos de melodías populares o clásicas con diferentes patrones y a partir de estructuras armónicas.

Metodología

La distribución de contenidos, actividades, sugerencias, repertorio, etc. se distribuye en unidades didácticas de acuerdo con este proceso metodológico:

ELECCIÓN DE CANCIONES POPULARES O CLÁSICAS.

Cada unidad didáctica suele incorporar una o varias melodías populares, clásicas u otras expresamente inventadas, cuya correcta interpretación será uno de nuestros objetivos.

ANALIZAR

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, de adorno, etc.

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.

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.

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.

La mayor parte de los ejercicios se plantean como sugerencias que pueden, y deben, ser modificados y variados para potenciar el razonamiento del alumno y hacerle comprender que las notas escritas tienen un valor relativo, siendo lo importante el mensaje interior del texto musical.

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

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.

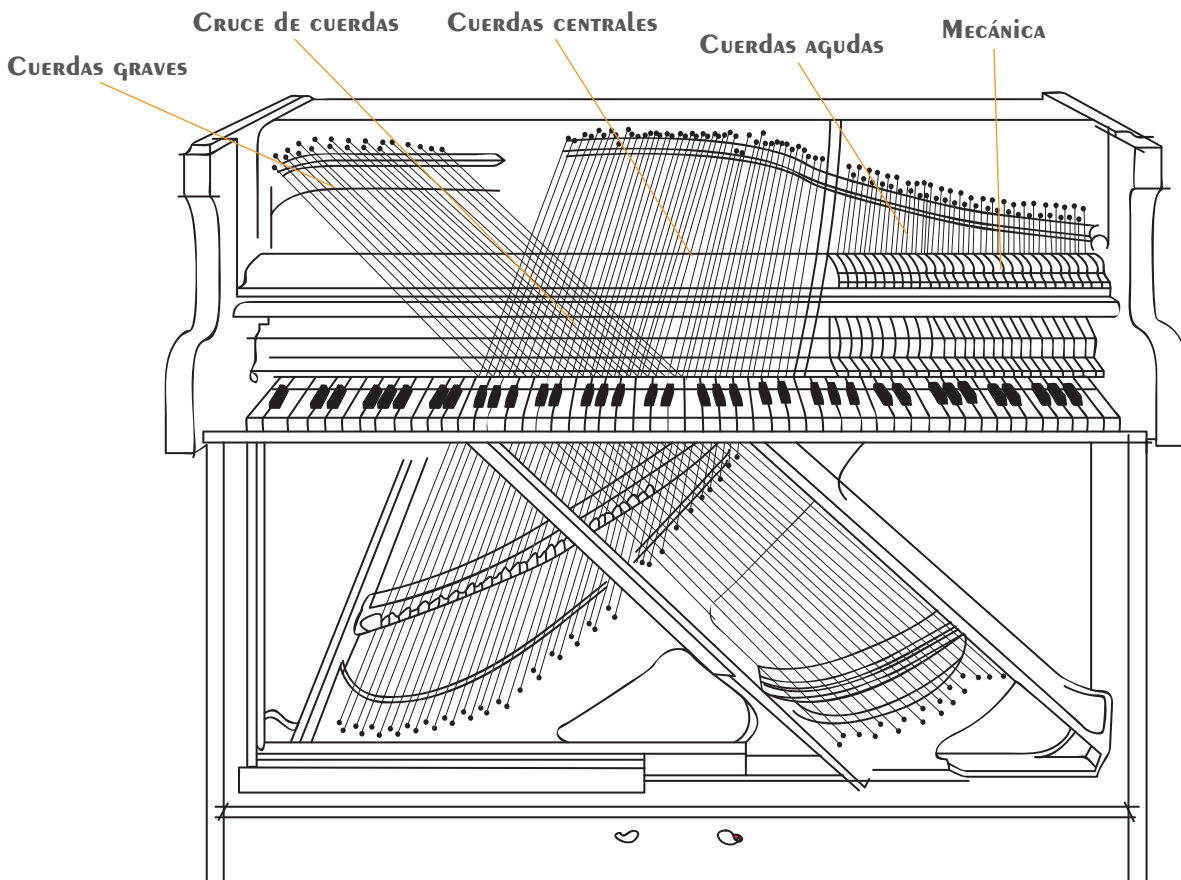
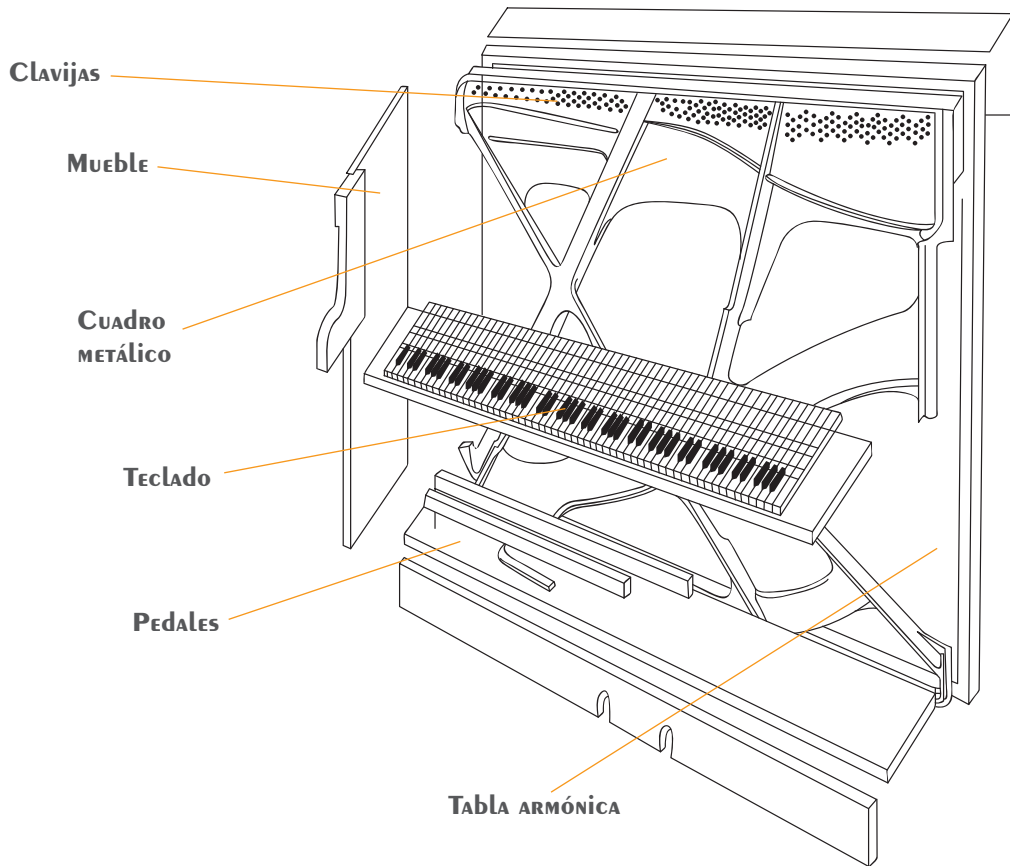
El objetivo de cada unidad es proporcionar todos los recursos técnicos y estilísticos para interpretar la pieza y los conocimientos formales, armónicos, melódicos y rítmicos para analizarla y ser capaces de crear otra similar. Los recursos que se trabajan a lo largo de las unidades ayudan a que el alumnado no sea un ejecutor de piezas sino un verdadero intérprete.

El profesor puede elegir otros materiales, canciones o ejercicios que considere oportunos siempre que se incluyan en los mismos cauces metodológicos y, naturalmente, tiene en su mano todo lo referente a los principios de técnica como posición, digitación, ataques, pedalización, etc.

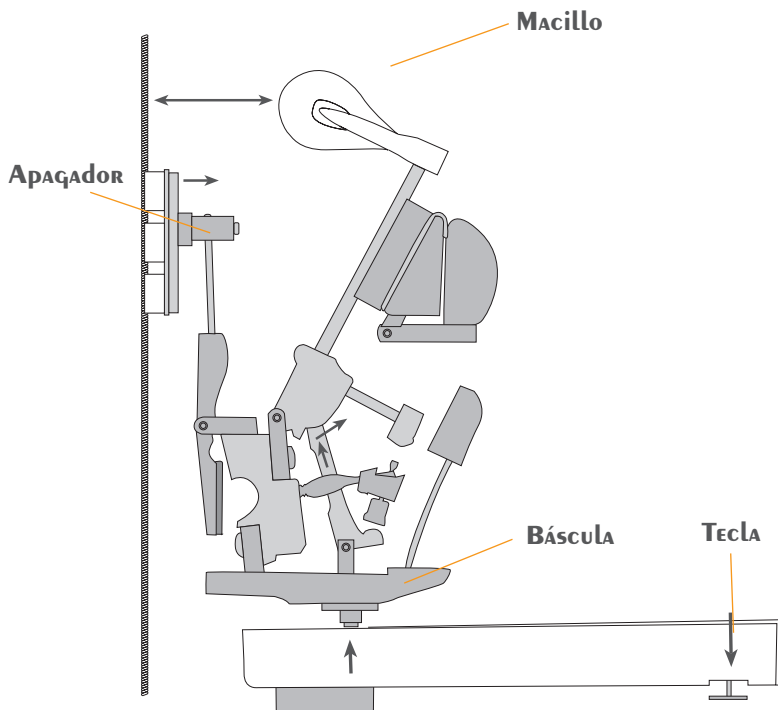
Es importante interpretar de memoria el material propuesto en éste libro. Entendemos la memorización no como un ejercicio de repetición mecánica, sino como el resultado de un proceso de comprensión de los elementos que componen el discurso musical.

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

ANATOMÍA DEL PIANO VERTICAL

MECANISMO DE PRODUCCIÓN DEL SONIDO EN EL PIANO VERTICAL

La mecánica del piano consta de cuatro piezas principales.

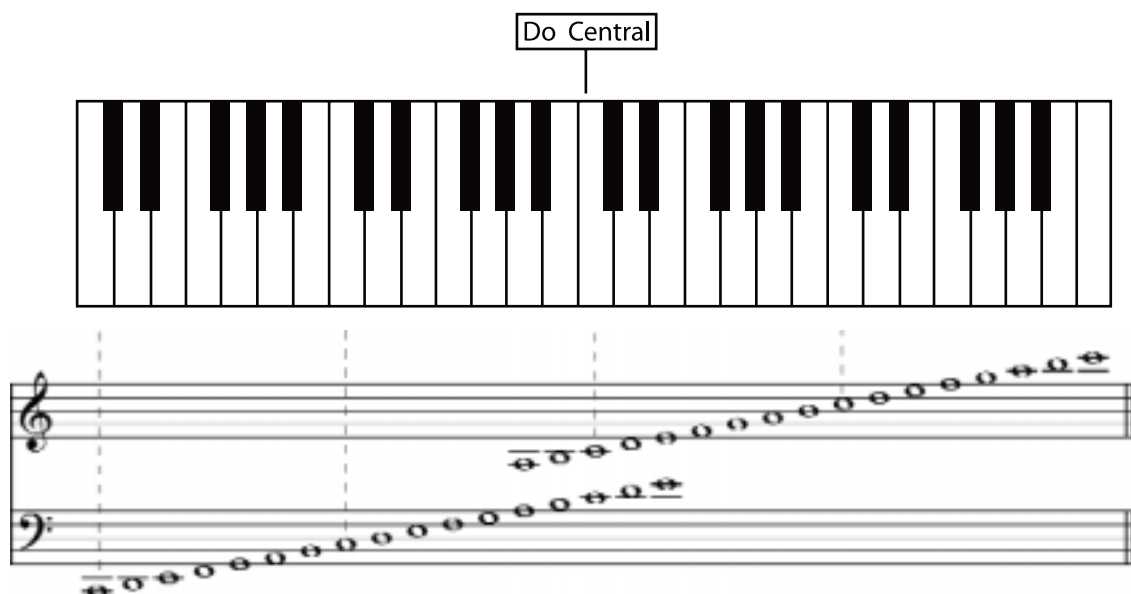
- La tecla
- La báscula
- El macillo
- El apagador

Las tres primeras son las responsables de la producción del sonido y el apagador de silenciarlo.

Todas las piezas están relacionadas para trabajar conjuntamente.

OBSERVACIÓN del Teclado

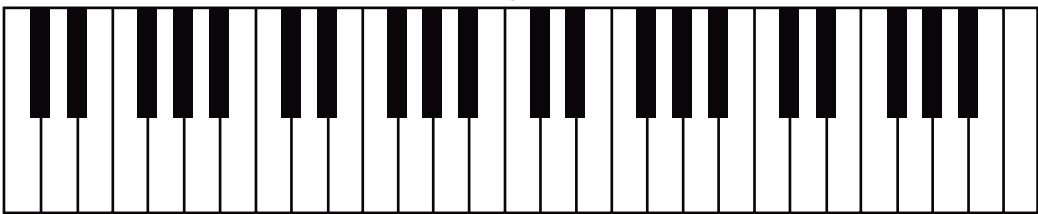
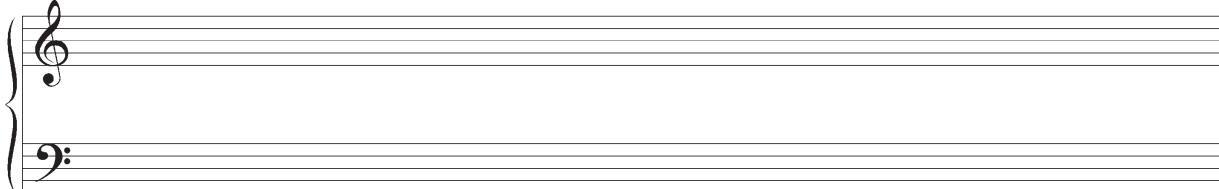
■ RELACIÓN ENTRE EL TECLADO Y LA TESITURA REAL DE LAS NOTAS EN EL PENTAGRAMA

Audición y Escritura

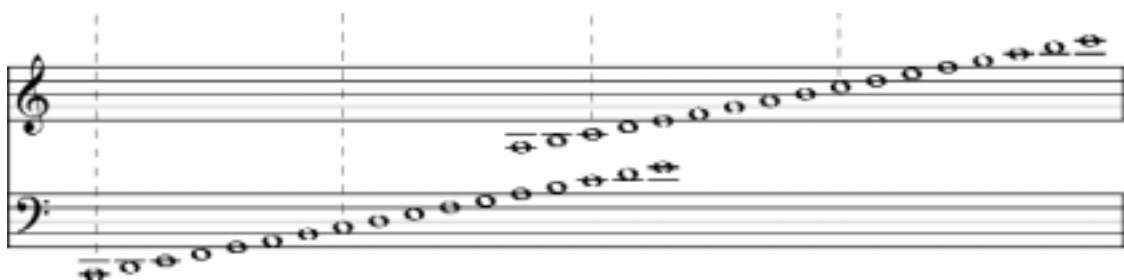
Identifica y escribe el lugar correcto de las notas que te va indicando tu profesor.

Do Central

¿Sabrías indicar en este teclado cuál es el registro de tu instrumento principal?

¿Y el de otros instrumentos que conozcas?

■ CARACTERÍSTICAS DEL PIANO FRENTE AL RESTO DE LOS INSTRUMENTOS

Las cualidades de este instrumento, que hacen que su estudio sea tan importante para los alumnos no pianistas, son:

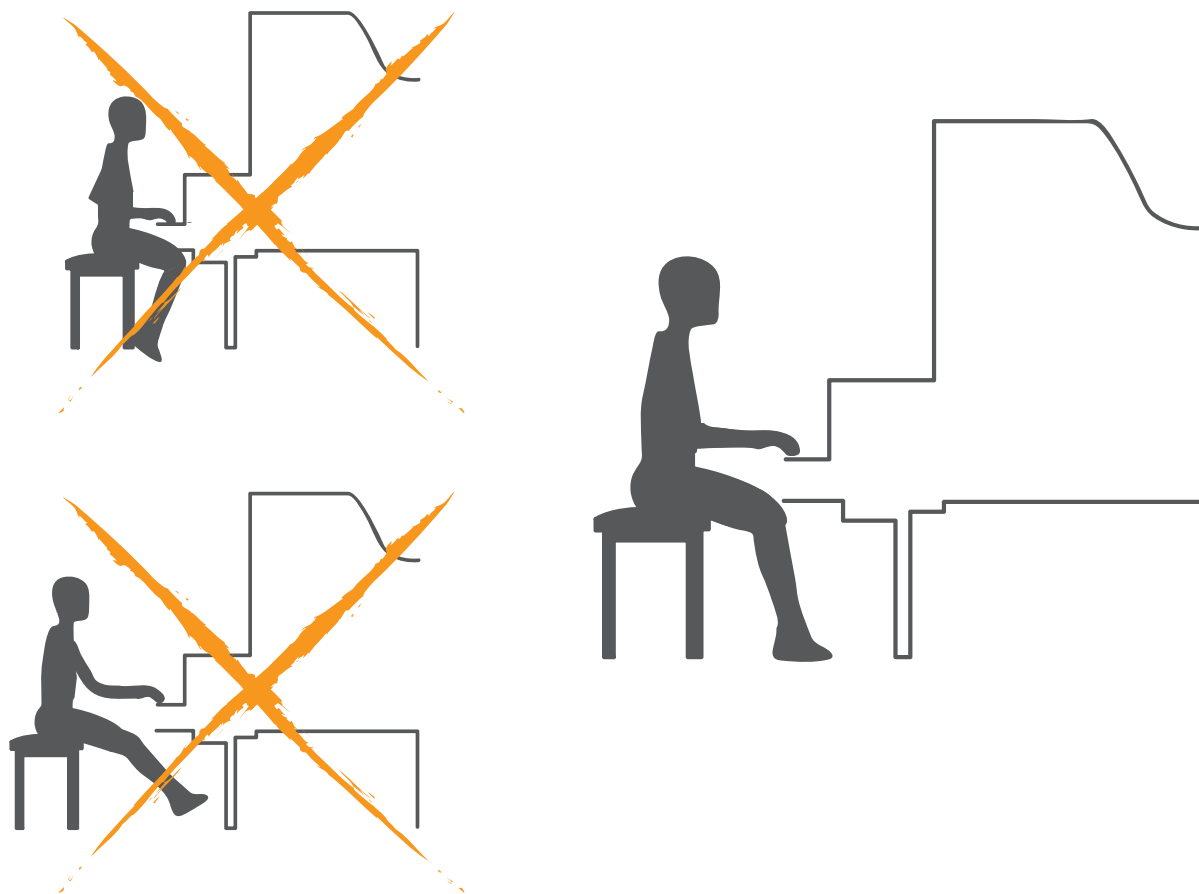
- Sus posibilidades polifónicas, nos permiten conocer y comprender el entramado musical, es decir, la Música desde dentro.
- Su amplitud de registro, comparable a la orquesta sinfónica.
- Sus posibilidades como acompañante.
- La rapidez en la emisión del sonido y su afinación definida (sin las dificultades propias de los instrumentos de cuerda o viento: afinación, respiración, embocadura...).

POSTURA CORPORAL

Es fundamental desarrollar el hábito de adoptar una correcta postura corporal desde el comienzo de la práctica pianística. Acostúmbrate a dedicar el tiempo necesario para asegurarte de estar listo para el comienzo de tu sesión.

Presta atención a los siguientes pasos:

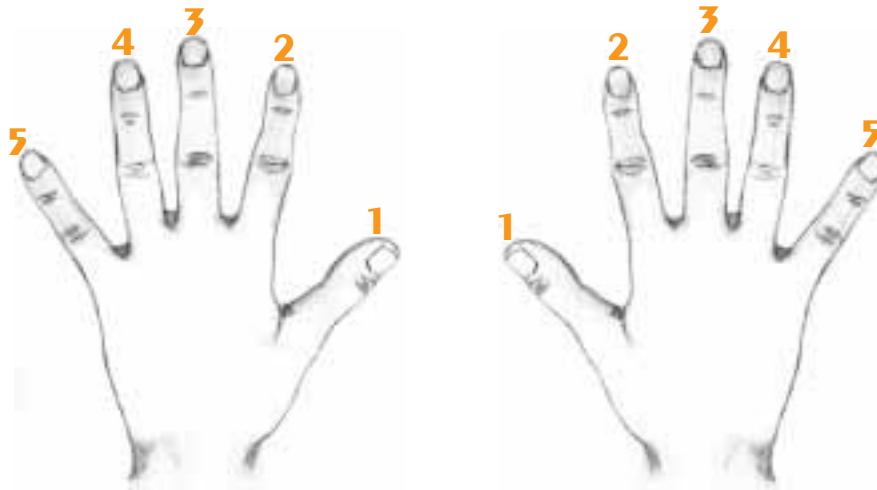
- La altura a la que hemos de sentarnos en la banqueta está determinada por nuestra propia altura.
- Fíjate también en la distancia que guardas respecto al teclado.
- Debes sentarte en el borde del asiento, con la espalda derecha pero no rígida.
- Una buena colocación debe permitirte sentir la flexibilidad del tronco y libertad de movimientos.

- El antebrazo, muñeca y mano deben estar alineados, evitando el movimiento de la muñeca y los nudillos. Los codos ligeramente separados del tronco y la mano colocada de forma natural sobre el teclado. Por último, los pies se colocan orientados hacia los pedales, bien apoyados en el suelo.

LAS MANOS

■ NUMERACIÓN DE LOS DEDOS

POSICIÓN DE LAS MANOS SOBRE EL TECLADO

Procuraremos colocar correctamente las manos, de forma natural y evitando tensiones musculares.

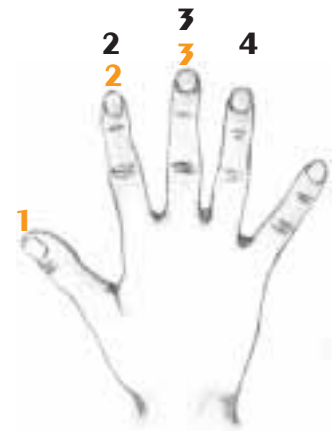
Unidad 1

El CONTACTO CON EL TECLADO

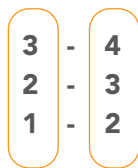
■ EL CONTACTO CON EL TECLADO

TRABAJO CON TRES NOTAS.

Pulsa con tres dedos las siguientes tres notas.

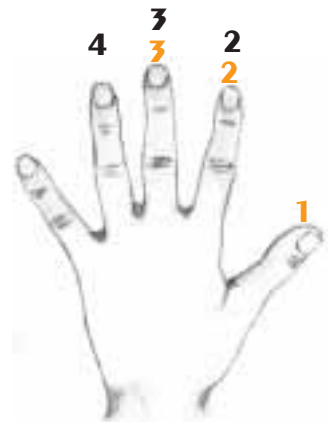
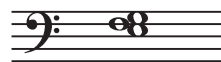

Prueba estas dos digitaciones

y siente como reposa el brazo sobre el fondo de las teclas.

Haz lo mismo con la mano izquierda.

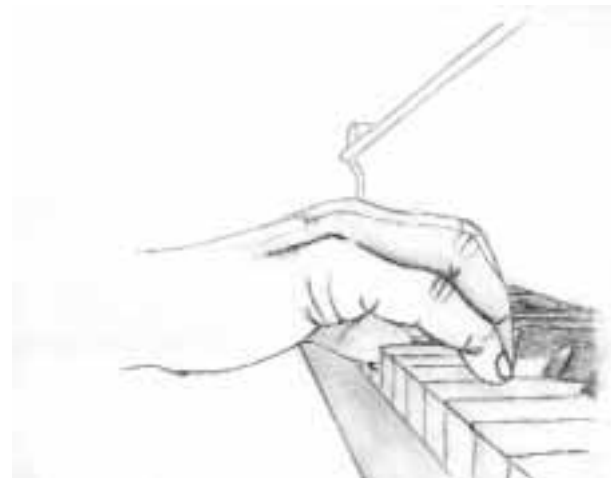

Toca a continuación las tres notas sucesivamente.

Siente como te apoyas en la primera de las tres notas (entrar en el teclado).
 Como mantienes el apoyo en la segunda.
 Como lo retiras al finalizar la tercera (salir del teclado).
 Usa las dos numeraciones.

Haz el mismo trabajo con la mano izquierda

EJERCICIOS

Tomamos este pequeño motivo y lo trasladamos a diferentes notas, observando siempre cómo utilizamos el apoyo del brazo en cada grupo de tres notas.

• MANO DERECHA:

Primero, subiendo por las notas de la escala de Do M (teclas blancas).

Luego vas eligiendo la primera de las tres.

Haz luego pequeños saltos a tu gusto. Ejemplo:

Practica estos ejercicios con la otra numeración: 2 - 3 - 4.

Escribe tú mismo un ejercicio utilizando grupos de tres notas sucesivas.

• MANO IZQUIERDA:

Realizar el mismo trabajo con la mano izquierda. Primero descendiendo por las notas de la escala.

Por saltos a tu gusto.

El profesor puede dirigir los ejercicios en cuanto a las notas y las digitaciones así como acompañar al alumno con acordes para hacerlos más atractivos.

IMITACIÓN

Estudia primero esta canción basada en lo aprendido anteriormente.

Para componer un tema musical podemos inventar un motivo e imitarlo.

IMITAR UN MOTIVO SUPONE REPRODUCIRLO YA SEA EXACTAMENTE IGUAL O CONSERVANDO SUS CARACTERÍSTICA PROPIAS.

Vemos que el motivo se repite en el segundo compás, mientras que en el tercero también se repite pero con otras notas. De esta forma hemos construido una semifrase. La mano izquierda lo imita en movimiento contrario. Compruébalo.

MOVIMIENTO CONTRARIO Y PARALELO

El quinto compás es en realidad una imitación del motivo, pero en movimiento descendente, es decir, en movimiento contrario. Las otras características se conservan.

CUANDO LOS MOTIVOS IMITADOS VAN SIMULTÁNEAMENTE EN LA MISMA DIRECCIÓN, ASCENDENTE O DESCENDENTE, SE DICE QUE VAN EN MOVIMIENTO PARALELO, Y CUANDO VAN EN DIRECCIÓN OPUESTA, EN MOVIMIENTO CONTRARIO.

Ejemplos para las dos manos.

MOVIMIENTO CONTRARIO

MOVIMIENTO PARALELO (EN 8as)

MOVIMIENTO PARALELO (EN 3as)

Estudia esta primera pieza que está escrita en movimiento contrario.
Comprueba que los dedos de las dos manos coinciden casi siempre.

Con estas tres notas

se pueden crear diferentes motivos cambiando el ritmo, el compás o el orden de las notas. Ejemplos:

CAMBIO DE RITMO

DE ORDEN

DE COMPÁS Y CANTIDAD DE NOTAS

Inventa varios ejemplos

EDUCACIÓN AUDITIVA

Te proponemos un juego auditivo. Con esas tres notas crea pequeños motivos, tócalos uno a uno y que otro compañero los adivine y los intente reproducir al piano. Ejemplo:

ALUMNO 1: TOCA (INVENTA)

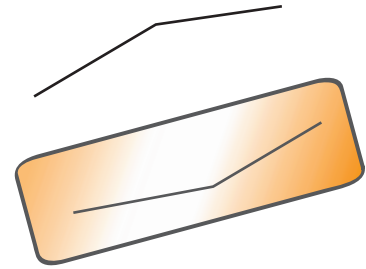
ALUMNO 2: REPRODUCE CANTANDO O TOCANDO

continúa

Observa este motivo:

Compáralo con éste:

Éste último motivo es como el anterior pero visto a través de un espejo. Observa y toca la siguiente melodía basada en este juego de espejos.

Inventa un motivo utilizando las notas Do - Re - Mi y luego crea una melodía utilizando el espejo.

Dedo 5

Incorporamos a continuación el dedo meñique que vamos a empezar a utilizar, poco a poco, en las piezas posteriores.

Empieza practicando sobre el motivo de tres notas.

m. dcha

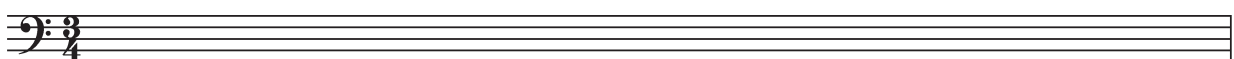
m. izda

Ejercicios:

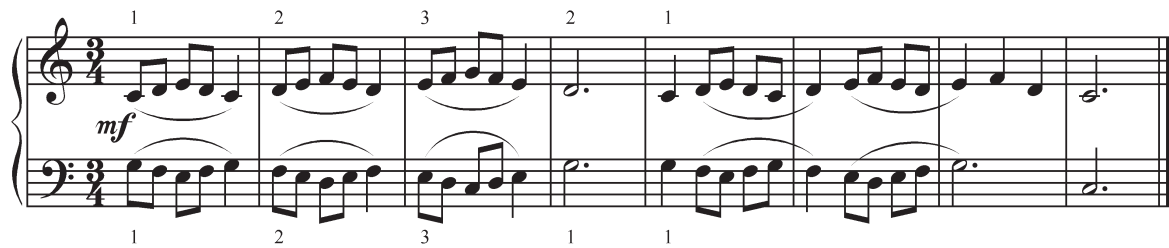
Inventa y escribe una melodía con motivos similares, utilizando el dedo meñique.

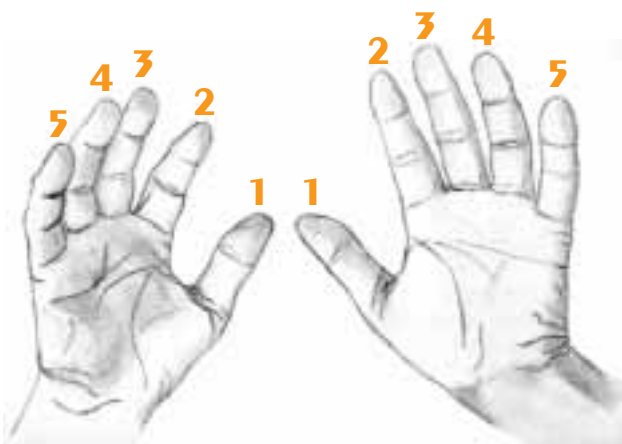
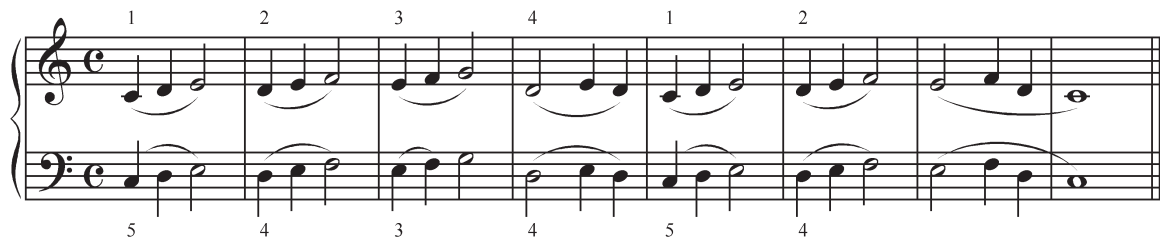
Tócala con ambas manos por separado.

INTERPRETACIÓN

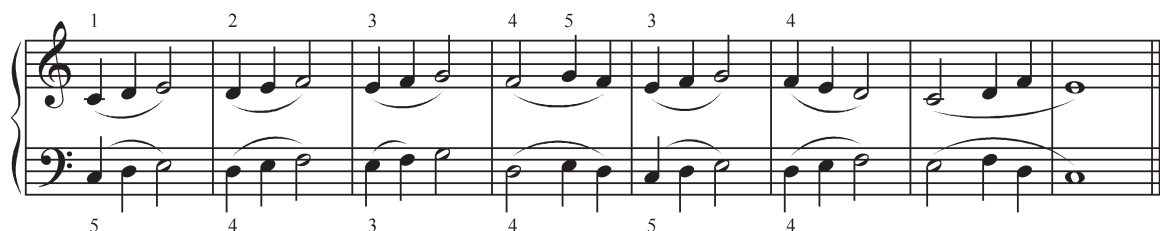
La siguiente canción es como la primera (pag. 17), pero en ella hemos cambiado el ritmo y el compás. Las notas son prácticamente las mismas.

La siguiente canción se parece también a la primera, pero añadimos una nueva dificultad. En ésta, verás que las digitaciones no coinciden cuando tocas con las manos juntas, aunque estés tocando las mismas notas. Esto se debe a que las manos son opuestas entre sí.

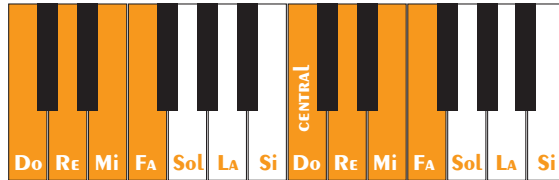

Te ofrecemos esta otra versión opcional de la anterior pieza en la que se combinan movimiento paralelo (al unísono o con diferentes notas) y movimiento contrario. Descúbrelos.

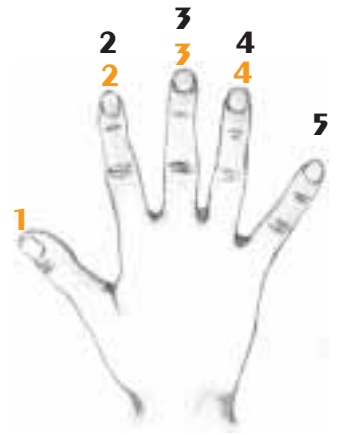
TRABAJO CON CUATRO NOTAS

- Vamos a realizar un trabajo similar al anterior, pero sobre cuatro notas consecutivas.
- Pulsa las cuatro notas contenidas en este intervalo empleando alternativamente las dos digitaciones posibles, (1-2-3-4 ó 2-3-4-5) sintiendo al hacerlo como reposa el peso del brazo sobre el teclado.

m. izda.

m. dcha

- Luego ejecuta las notas una tras otra poniendo atención en la entrada y salida de las manos en el teclado al comienzo y al final de la ligadura.

- Improvisa sobre el teclado con este nuevo motivo, tanto en su fórmula descendente como ascendente.

ASCENDENTE

DESCENDENTE

Ejemplos:

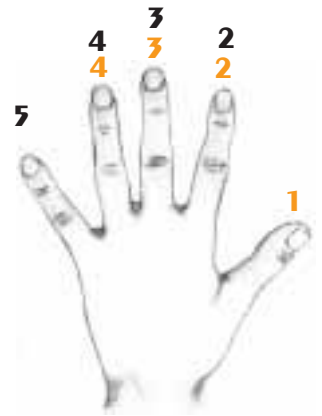
- Inventa y escribe tu propio ejercicio para la mano derecha.

Haz el mismo trabajo con la mano izquierda.

ASCENDENTE

DESCENDENTE

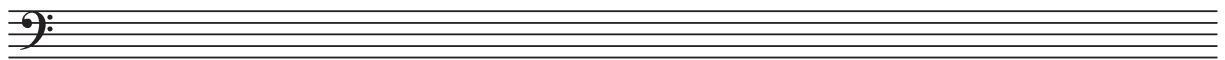
Ejemplos:

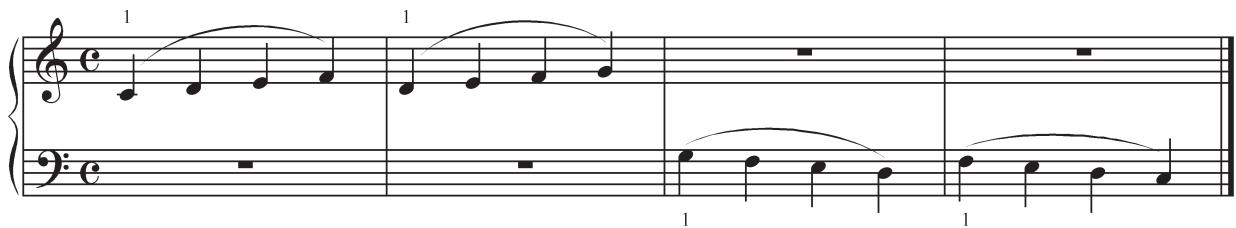
Otra variación del ejercicio incorporando mayores saltos.

Inventa y escribe tu propio ejercicio para la mano izquierda.

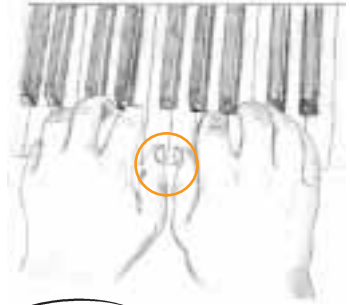
Imitación en espejo.

Imitación en la misma dirección (ascendente o descendente).

INTERPRETACIÓN

En este ejercicio preparatorio las manos siempre comienzan a distancia de 2ª.

Sobre la base de este ejercicio te proponemos dos versiones en forma de pieza. La segunda, siendo más difícil, se basa en el trabajo que hemos realizado con anterioridad. Elige una de ellas para estudiar.

■ MOVIMIENTO CONTRARIO

■ MOVIMIENTO PARALELO