

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

2

JAVIER G. SARMIENTO

ESPERANZA APELLÁNIZ

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MUSICAL (IEM)

© Copyright 2006 by Enclave Creativa Ediciones S.L.
C/. Salasierra, 6 Local
28026. Madrid.
Tel: 91 460 00 99 • Fax: 91 460 00 82
E-mail: info@enclavecreativa.com
Web: www.enclavecreativa.com

Ilustraciones: Granada Mateos
Dirección Gráfica: Alejandro Serrano Gallego.
Dirección Editorial: Javier Murillo.
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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.S.B.N.: 84-96350-69-X
I.S.B.N. Obra completa: 84-96350-58-4
I.S.M.N.: M-801222-81-7
I.S.M.N. Obra completa: M-801222-72-5
Depósito legal: M-XXXXXXXXXXXX
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

INTRODUCCIÓN	5
UNIDAD 1. ENLACES ARMÓNICOS	9
Enlaces armónicos ambas manos	
Enlaces armónicos mano izquierda	
Inversión y posición	
Patrones de acompañamiento	
Bajo caminante	
Salsa	
Adaptación de motivos por enlace armónico	
Análisis de motivos	
UNIDAD 2. EL GRADO II	21
Estudio Op. 37 n°2. Lemoine	
Síntesis melódica	
Escalas	
Sol Mayor. Escalas	
Inversión. 4ª y 6ª cadencial	
Grado II del grado Mayor	
Sonatina, 1. Diabelli	
My Bonnie	
Estructura armónica y patrones	
UNIDAD 3. RE MAYOR	31
Re M. Czerny, Op. 777, 13	
Patrones de mano izquierda	
A mi me gusta la gaita	
Enlaces armónicos Re Mayor	
Verdi. Piano solista. Si b M.	
UNIDAD 4. ESCALAS MODALES	41
Escala modal	
Modo dórico	
Improvisación con estructura armónica	
Interpretación	
Modo mixolidio	
Improvisación con una estructura armónica	
Interpretación	

Unidad 5. DOMINANTE DE LA DOMINANTE 51

Dominante de la dominante
 Patrones de acompañamiento
 Haydn. Scherzo
 Improvisación con estructura armónica
 Despliegue de acordes

Unidad 6. DOMINANTE DE LA DOMINANTE 61

Con el Vito. Cadencia Andaluza
 Enlaces armónicos. La menor
 Acompañamiento con la cadencia andaluza
 Interpretación a 4 manos
 La Tarara
 Enlaces armónicos y patrones. Mi menor
 Creación y variación de motivos
 Improvisación con cadencia andaluza

Unidad 7. REGIONALIZACIÓN AL TONO DE LA DOMINANTE 73

Regionalización al tono de la dominante
 Duvernoy. Movimiento de Vals
 Nota pared
 Análisis
 Cadencias
 Dictado de cadencias
 Análisis melódico
 I - IV - V - I sobre el pedal de Tónica

Unidad 8. PENTATONISMO 85

Pentatonismo. Escalas pentatónicas
 Tipos de escalas pentatónicas
 Huayno
 Improvisación de melodías pentatónicas
 Acordes pentatónicos y ostinatos rítmicos
 Blues
 Patrones rítmicos
 Improvisación melódica
 Inventar un blues
 Escala blues

INTRODUCCIÓN

Esta 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.

Unidad 1

ENLACES ARMÓNICOS

ENLACES ARMÓNICOS

Llamamos enlace armónico a las relaciones que se establecen entre las notas de los acordes de una estructura armónica.

Para conseguir un enlace correcto es necesario modificar las posiciones de algunos acordes de modo que cada voz se mueva lo menos posible (sin saltos).

Tendremos tres enlaces armónicos partiendo de un acorde de tres notas.

ENLACE ARMÓNICO 1

I IV V I

Si colocamos como nota más aguda de cada acorde del primer enlace la que tiene como más grave obtenemos este resultado:

ENLACE ARMÓNICO 2
(dos posibilidades)

I IV V I

Repetimos la operación con el segundo enlace.

ENLACE ARMÓNICO 3

I IV V I

Para trabajar estos enlaces utilizaremos un despliegue de los acordes semejante al del Primer Preludio del "Clave bien temperado" de Bach.

1

completa

Fíjate que al poner en el tercer compás la sensible en la mano izquierda no la repetimos en la derecha.

Es decir, de las cuatro notas de la Dominante

elegimos

y no la posición que contiene el si (sensible).

En los siguientes enlaces lo haremos también así. Compruébalo.

2

completa

El tercer enlace es el más parecido a la partitura original de Bach.

3

completa

Trabajaremos estos mismos enlaces en la mano izquierda utilizándolos como patrones de acompañamiento.

1

I IV V I

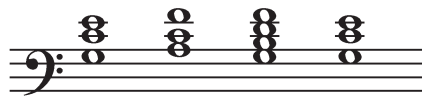

2

I IV V I

3

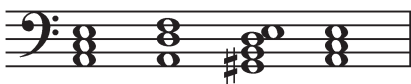

I IV V I

Practica los anteriores patrones en los tres enlaces de las tonalidades de La menor y Sol mayor.

LA MENOR

SOL MAYOR

INVERSIÓN Y POSICIÓN DE UN ACORDE

Hay que diferenciar entre cambio de posición de un acorde y la inversión del mismo. La nota más grave de un acorde es la que señala si está en estado fundamental o en alguna de sus inversiones.

Ejemplo sobre el acorde de Do Mayor

ESTADO FUNDAMENTAL

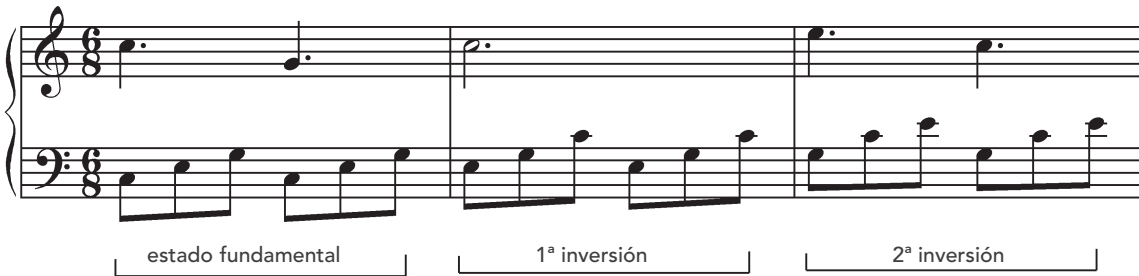

1ª INVERSIÓN

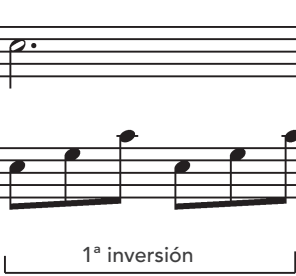

2ª INVERSIÓN

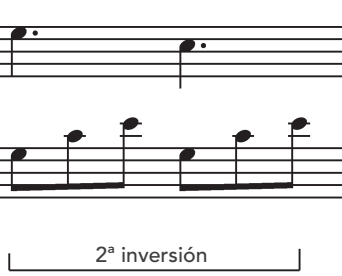

estado fundamental

1ª inversión

2ª inversión

siempre en estado fundamental

En este último ejemplo la mano derecha cambia de posición, pero eso no significa que haya cambio de inversión. Es la nota más grave la que indica que los tres compases están en posición fundamental.

EJERCICIO

Escribe debajo de los acordes de I, IV y V de los tres enlaces trabajados en que estado están. Utiliza abreviaturas: EF (estado fundamental), 1ª (primera inversión), 2ª etc.

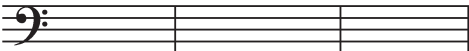

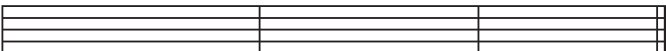
EF 2ª Sigue

Anota en el siguiente pentagrama un acorde (I, IV o V), su estado (EF, 1ª...) y luego escribes las notas como patrón de acompañamiento

El cifrado de las inversiones se verá en la siguiente unidad.

PATRONES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS DOS MANOS

Practicamos a continuación la primera inversión de los acordes de I, IV y V. De esta forma la línea del bajo presenta una forma más melódica en vez de repetir constantemente las notas fundamentales de los acordes.

Empezamos con el primer enlace.

1

I IV V I

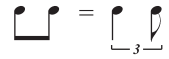
Para convertir el anterior ritmo en uno más propio de la música "swing" has de interpretar las corcheas de la mano derecha con el siguiente ritmo: $\text{♩} = \text{♩}_3$

Practica los otros enlaces igualmente.

2

3

Acompañamos de la misma manera la siguiente melodía siguiendo el ritmo de swing.

Cantar

Puedes completar el bajo con notas de paso logrando así un mayor parecido con el típico acompañamiento de una guitarra bajo o un contrabajo, conocido como "walking".

Acompaña con este bajo la melodía anterior y añade en la izquierda cualquiera de estos dos posibles ritmos.

Transporta estos acompañamientos a las tonalidades mayores que conoces: Sol y Fa.

Salsa

Con los enlaces antes estudiados podemos realizar acompañamientos típicos de la música latina. Tanto los tres acordes (I, IV y V) como un despliegue simple de los acordes son muy usados en esta música. Usaremos los tres enlaces de forma consecutiva con una pausa de un compás entre ellos. Las dos manos tocan al unísono.

Rítmico

Anticipación

Nota de adorno que es real en el acorde inmediatamente posterior.

Tercer enlace escrito sin sincopas y sin anticipaciones.

Un divertido ejercicio es que varios alumnos toquen a la vez, superponiéndolos, los tres enlaces.

Transporta la pieza a Sol Mayor, Fa Mayor.

Sobre un nuevo patrón rítmico y variando el orden de las notas construye los otros enlaces.
Patrón rítmico en el primer enlace.

1

En el segundo puedes terminar con dos posibilidades. Te las ofrecemos escritas superpuestas, pero toca una cada vez.

2

Tercer enlace.

3

Las posibilidades de crear este tipo de acompañamiento de salsa son muy numerosas. Te ofrecemos otro ejemplo, más sincopado que el anterior. En él no se sigue el mismo patrón rítmico en todos los compases, sino que se combinan dos diferentes. Uno, para el primer y tercer compás y otro diferente para el segundo. Ello contribuye a dar más variedad.

Tócalo en el resto de enlaces.

Inventa uno o varios patrones de salsa con estos criterios y tócalos en los diferentes enlaces.

ADAPTACIÓN POR ENLACE ARMÓNICO

En el primer libro hemos visto como se puede crear una melodía partiendo de un motivo adaptandolo por niveles o por transporte. Ahora trabajaremos otra posibilidad: la adaptación por enlace armónico.

■ ADAPTACIÓN POR ENLACE ARMÓNICO

A cada nota real del motivo le corresponde en los restantes acordes alguna de aquellas con las que se enlaza armónicamente. Véase el esquema de la derecha.

ENLACE ARMÓNICO

I IV V I

A modo de ejemplo proponemos un sencillo motivo sobre el acorde de Tónica y luego lo adaptamos por enlace a través de los acordes ya trabajados anteriormente de IV - V - I. Emplearemos los tres enlaces.

motivo

continúa

completa

En los dos siguientes ejemplos te mostramos la diferencia entre la adaptación por enlace armónico y la adaptación por transporte ya que se pueden confundir los dos procedimientos.

En el primer sistema adaptamos el motivo del primer compás por enlace armónico y en el de abajo por transporte. Esquema armónico: I - IV - V - I

■ POR ENLACE ARMÓNICO

motivo

I IV V I

■ POR TRANSPORTE

motivo

A continuación te mostramos con un par de ejemplos como puedes crear melodías de ocho compases utilizando la adaptación de un motivo. La diferencia con respecto a la página anterior es que podemos mezclar diferentes tipos de adaptación en la misma frase.

Escribe sobre la siguiente melodía los tipos de adaptación del motivo.

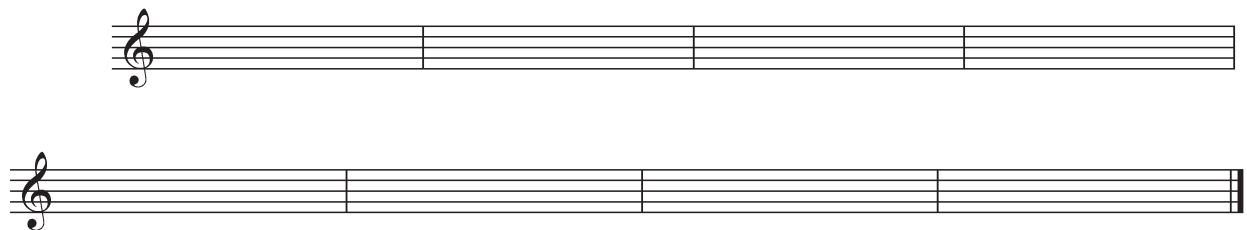

Toca estas melodías al piano, pero te recomendamos que lo hagas también en tu propio instrumento.

IMPROVISACIÓN

Inventa un motivo de un compás y crea una melodía de ocho compases adaptando el motivo por enlace armónico tal como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Elige compás y tonalidad.

Esquema armónico: **I IV V I I IV V I**

Ahora te proponemos un motivo (de la 8ª sinfonía de Beethoven). En este caso el motivo dura dos compases.

Esquema armónico: **I IV V I**

Incorpora una vez creada la melodía el acompañamiento de la mano izquierda. Por ejemplo:

INTERPRETACIÓN

Aprende el siguiente Minuetto de Mozart en el que el compositor utiliza diferentes tipos de adaptaciones.

Dejamos la digitación al criterio de profesor/alumno.

Análisis

Vemos que el motivo construido sobre el acorde de Tónica

se adapta en el segundo compás al acorde de Subdominante

y en el tercer compás

se adapta al acorde de Tónica.

El motivo del quinto compás

es el mismo del principio, sólo que

en vez de ir al Do agudo va al Do grave

Podemos ver que este motivo construido sobre la Dominante

se adapta a la Subdominante

para luego adaptarse en el séptimo compás

adaptarse a la Dominante

aunque añadiendo el tresillo para incluir todas

las notas de la Séptima de dominante.