

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

3

Emilio Molina

© 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

Maqueta e ilustraciones: Granada Mateos
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: Septiembre 2006

I.S.B.N.: 84-96350-70-3
I.S.B.N. Obra completa: 84-96350-58-4
I.S.M.N.: M-801222-82-4
I.S.M.N. Obra completa: M-801222-72-5
Depósito legal: M-XXXXX-2006
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	9
ESCALAS DIATÓNICAS	
Los acordes y sus inversiones	
Estudio con escalas	
Escala acompañada con acordes	
Escala en Sol Mayor	
Escala en Re Mayor	
Ejercicios de escalas	
Unidad 2	17
ESCALAS MODALES	
Movimiento paralelo	
Movimiento paralelo a contratiempo	
Movimiento paralelo cromático	
Movimiento contrario (espejo)	
Tipos de movimiento contrario	
Inventar con movimientos en espejo	
¡Ay! linda amiga	
Piano acompañante	
Ejercicios de acordes	
Otros acompañamientos	
Piano solista	
Unidad 3	31
II - V - I	
Ritmos para las dos manos	
Otras posibilidades armónicas	
Piano acompañante	
Piano solista	
Serie por quintas	
Piano acompañante	
Piano solista	
Inventamos una canción	
Improvisación como solista	
Unidad 4	45
LA FOLÍA	
Piano acompañante	
Variaciones	
Más acompañamientos. Más variaciones	
Variaciones para piano solo	
Unidad 5	53
DOMINANTE DE LA DOMINANTE	
Piano acompañante	
Inventar un acompañamiento	
El campesino más alegre	
Piano solista	
Inventar como Schumann	
Inventar y acompañar	

Unidad 6	63
ARPEGIOS	
Estudio con arpegios	
Movimientos arpegiados	
Nuevos despliegues, nueva tonalidad	
La cuarta y sexta cadencial	
Romance anónimo	
Piano solista	
Inventar y acompañar	
Inventar (piano solista)	
Trucos para inventar melodías	
Inventar al estilo del "Romance anónimo"	
Unidad 7	77
CHA CHA CHÁ	
Patrones rítmicos	
Análisis formal	
El acompañamiento	
Improvisación de melodía	
Mano izquierda	
Mano derecha	
Piano acompañante	
Piano solista	
Unidad 8	87
OSTINATOS	
Inventar melodías	
Ostinatos para una melodía	
Otros ostinatos	
Armónicos	
Improvisar con armónicos	
Más obras con armónicos	
Juegos de armónicos y ostinatos	
Unidad 9	97
ESCALA HEXATONAL	
Escala hexatonal 1	
Escala hexatonal 2	
Improvisación hexatonal	
Piano solista	
Unidad 10	103
PATRONES RÍTMICOS	
Desarrollo de un patrón	
Contrapunto invertible	
Patrones autosuficientes	
Acordes con función de Dominante	
Bach	
Apéndice I	110
Ejercicios de acordes	
Apéndice II	115
Teoría armónica	

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 este 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

ESCALAS DIATÓNICAS

ESCALAS DIATÓNICAS

ESCALA es una sucesión ascendente o descendente de sonidos consecutivos.

Las escalas diatónicas son aquellas que se producen dentro de cada uno de los tonos del sistema tonal.

Paso del pulgar

Para la interpretación de la mayoría de los giros tipo escala tendremos que hacer uso del paso del pulgar, que consiste en desplazar este dedo por debajo de los demás, generalmente acompañado de una ligera flexión lateral de la muñeca. La colocación de los dedos un poco redondeados facilitará el deslizamiento del pulgar por debajo de aquellos. El conocimiento técnico de las escalas, sus digitaciones, sus variantes,... es primordial dentro de la técnica pianística.

Toca lentamente estas escalas:

MANO DERECHA

MANO IZQUIERDA

Con estos ejercicios preparamos el paso del pulgar.

m. dcha

m. izda

m. dcha

Ambas manos

Inventa un ejercicio con ambas manos para el paso del pulgar.

■ Digitación

Llamamos digitar al hecho de pensar y escribir el dedo con el que conviene tocar cada nota según su situación en la partitura. No todas las escalas se tocan con la misma digitación. La distribución de teclas blancas y negras nos obliga a pensar en cada caso cuál es la digitación más adecuada.

Probamos escalas en el tono de Sol M.

Observa la digitación y prueba otras escalas en este mismo tono con cada una de las manos.

LOS ACORDES Y SUS INVERSIONES

Repasar lo aprendido en la unidad 2 del libro de Piano Complementario 2.

Un acorde se compone de tres o más sonidos a los que llamamos (de abajo arriba) Fundamental, tercera, quinta, séptima,...

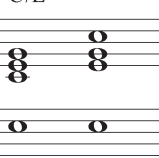
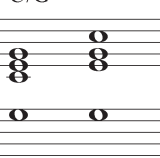
Decimos que un acorde está en Estado Fundamental cuando la nota escrita más grave es la Fundamental.

Decimos que un acorde está en 1ª, 2ª ó 3ª inversión cuando la nota escrita más grave es la 3ª, 5ª ó 7ª del acorde respectivamente.

Utilizamos dos tipos de cifrado:

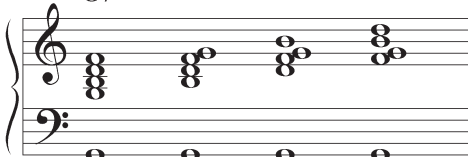
- Cifrado armónico (con números romanos y arábigos)
- Cifrado americano (con letras y números arábigos).

Observa el modo de cifrar los acordes tríadas.

	Estado fundamental	1ª inversión	2ª inversión
Cifrado AMERICANO	C	C/E	C/G
			
Cifrado ARMÓNICO	5 I	6 I	6 4 I

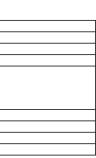
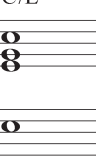
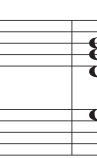
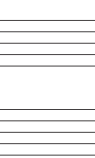
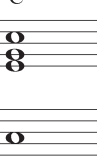
El acorde de Séptima dominante (cuatríada) en estado fundamental tiene este cifrado.

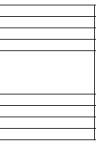

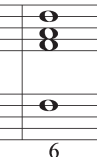
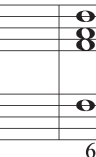
G7

7
+

Toca lentamente esta estructura armónica y observa el cifrado.

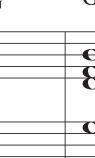

C	C/E	G	C	C/E	G
					
5 I	6 I	V	5 I	6 I	V

C/E	Dm/F	C/G	G7	C
				
6 I	6 II	(6) (4) V	7 +	I

■ EL ACORDE DE 4ª y 6ª CADENCIAL.

En los compases finales de esta estructura encontramos una situación armónica muy común en el sistema tonal: El acorde de 4ª y 6ª cadencial se produce como consecuencia de sustituir la 3ª y la 5ª del acorde de Dominante por sus correspondientes apoyaturas superiores.

Atención al cifrado armónico con el paréntesis para los números 4 y 6, que indica que no se trata de una 2ª inversión de un acorde tríada sino de notas extrañas al acorde.

C/G	G7	C
		
(6) (4) V	7 +	I

ESTUDIO CON ESCALAS

ESTRUCTURA ARMÓNICA

La estructura armónica de la página anterior la reflejamos ahora sólo con los bajos.

La siguiente pieza está compuesta según la estructura armónica anterior. Los bajos de la estructura se tocan con la mano izquierda en octavas. Con la mano derecha tocamos en cada compás una escala descendente que comienza y termina con la misma nota real. Para algunos compases te indicamos cual podría ser la nota primera de la escala, pero tú puedes modificarla a tu gusto.

La relajación es un principio técnico de cualquier escuela pianística. Dedica el tiempo necesario a relajar manos, brazos y hombros.

Observa y completa esta pieza.

Aprende a tocarla de memoria. Atención a la digitación.

Allegretto *mf*

ESCALAS ACOMPAÑADAS CON ACORDES

Una estructura armónica es la síntesis armónica de la que el autor parte para desarrollar su obra. Se puede escribir en forma de esqueleto armónico y debe respetar las reglas de los enlaces armónicos ampliándolos de acuerdo con las necesidades expresivas de la obra.

Esta estructura está ahora realizada de modo que los acordes se tocan con la mano izquierda mientras que la derecha se limita a una sencillísima melodía de una nota por compás.

Cada nota de la melodía podemos convertirla en una escala que empiece y termine por esa misma nota. Observa este ejemplo:

Do Mayor
Nota melódica

Escala sobre esa nota

Completa esta pieza convirtiendo cada nota de la melodía en una escala ascendente. Aprende a tocarla de memoria.

Este mismo estudio puede interpretarse pasando a la mano derecha lo correspondiente a la mano izquierda y viceversa.

Nota: Ver Lemoine Op. 37. Estudios nº 1 y 2.

ESCALAS EN SOL MAYOR

Observa esta nueva estructura armónica.

Completa a tu gusto la melodía de la mano derecha (una nota por compás).

Fine

D.C.

A partir de este signo nos encontramos en la tonalidad del V grado (Re M).

Para facilitar la interpretación podemos prescindir de las notas escritas con un tamaño pequeño. La interpretación se hace del modo siguiente:

- M. dcha: escala ascendente o descendente basada en cada una de las notas melódicas (puede darse un ritmo cualquiera a la escala).
- M. izda: acordes de la estructura armónica (puede facilitarse suprimiendo las notas de menor tamaño).

Completa esta pieza (las notas y el cifrado).
Aprende a tocarla de memoria.

Fine

D.C.

Nota: Ver Lemoine Op. 37. Estudio n° 6.

ESCALA EN RE MAYOR

Observa que se trata de la misma estructura armónica de la página anterior (cada compás de ahora equivale a dos de los de antes) pero en el tono de Re M. La 2ª mitad está en La M., tono de la Dominante.

Elegimos una melodía de una nota por compás y convertimos esa nota en una escala descendente con el ritmo que sugerimos en este ejemplo.

Completa la pieza siguiendo este patrón.
En la 2ª mitad de la pieza hemos tomado la escala en dirección ascendente.

ENLACES ARMÓNICOS

Llamamos enlaces armónicos a las relaciones que se establecen entre las notas de los acordes de un estructura armónica. Un acorde tríada presenta tres posiciones posibles y por tanto configura tres enlaces armónicos básicos.

En los acordes de la mano derecha hemos destacado con mayor tamaño la nota más grave de cada acorde. Esta nota nos servirá para hacer una escala diatónica en cada compás.

Siguiendo ese criterio salen estos ejercicios.

ENLACES ARMÓNICOS DE DO M

Destacamos con mayor tamaño la nota de la que debe partir la escala ascendente o descendente.

I IV V I I IV V I I IV V I

ENLACE ARMÓNICO 1ª

ENLACE ARMÓNICO 2ª

ENLACE ARMÓNICO 3ª

Practica estos ejercicios también en Sol M y en Re M.

I IV V I I IV V I I IV V I

I IV V I I IV V I I IV V I