

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

4

Emilio Molina

© Copyright 2007 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

Maquetación e 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: Junio 2007

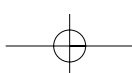
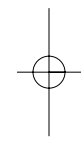
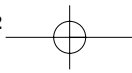
I.S.B.N.-10: 84-96350-82-7
I.S.B.N.-13: 978-84-96350-82-3
I.S.B.N. Obra completa: 84-96350-58-4
I.S.M.N.: M-801222-83-1
I.S.M.N. Obra completa: M-801222-72-5
Depósito legal: M-25217-2007
Impreso por Edigrafos S.A.

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	
Ejercicio de escalas	
Recordando a Mozart	
Escala en otras tonalidades	
Escala de dos octavas	
Estructura armónica	
Czerny Op. 299 n°1	
Acorde de Séptima de Dominante	
Inventar una pieza con escalas	
Nueva estructura armónica	
Escala con la mano izquierda	
Unidad 2	21
CANON de PACHELBEL	
Estructura armónica del Canon	
Patrones rítmicos	
Inventar melodías en progresión	
Variaciones melódicas	
Inventar patrones rítmicos	
Piano solista	
Improvisando como solista	
Ejercicios de acordes en Re M	
Unidad 3	33
TEMA y VARIACIONES	
Primera variación	
Segunda variación	
Tercera variación	
Cuarta variación	
Quinta variación	
Sexta y última variación	
Ejercicios de acordes en Do m	
Unidad 4	43
SERENATA de SCHUBERT	
Ejercicios de acordes	
Estructura armónica de la Serenata	
Acordes de séptima diatónica	
Inventar acompañamientos para la Serenata	
Piano solista	
Inventar una serenata	
Serenata de Boccherini	
Unidad 5	57
RUMBA	
Estructura armónica	
Nuevos ritmos de rumba	
Inventar una rumba	
Acompañar nuestra rumba	
Acompañar tu rumba	
Rumba en Si menor	
Ejercicios con aire de rumba	
Rumba con piano solista	

INTRODUCCIÓN

Unidad 6	69
ARPEGIOS	
Ejercicios con arpeggios	
Pequeño estudio	
Síntesis del "pequeño estudio"	
Otros "pequeños estudios"	
Sonata de Beethoven	
Síntesis de la Sonata de Beethoven	
Badabadúm	
Acompañando Badabadúm	
Unidad 7	79
Siglo XX	
Más música modal	
Anda, jaleo	
Movimientos paralelos de acordes (series)	
Escalas pentatónicas	
Pentatónico y hexatónal	
Dodecafonismo	
Inventar una obra dodecafónica	
Música de vanguardia	
Unidad 8	93
Adagio de Albinoni	
Síntesis del Adagio	
Adaptación de motivos por enlace armónico	
Acompañar preguntas y respuestas	
Series de séptimas diatónicas	
Inventar melodías para la serie de séptimas	
Acompañamiento de melodías con una serie de séptimas	
Unidad 9	103
BOSSA NOVA	
Estructura armónica	
Nuevos ritmos de la bossa	
Estructura armónica	
Piano acompañante	
Inventar y escribir melodías	
Escalas para improvisar melodías	
Introducción con piano solista	
Unidad 10	111
MÚSICA BARROCA	
I - II - V - I	
El clave bien temperado de Bach	
Análisis armónico. Primera frase.	
Segunda frase	
Última frase.	
Preludio de Bach	
Preludio en Re Mayor	
Piano acompañante	
ÍNDICE DE ESTRUCTURAS ARMÓNICAS TRABAJADAS A LO LARGO DE LOS CUATRO CURSOS DE PIANO COMPLEMENTARIO	120

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.

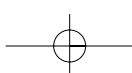
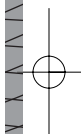
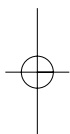
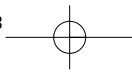
Consideramos que este aprendizaje tiene que ser abordado desde el principio de su educación musical ya que si estos conocimientos se van inculcando desde los primeros contactos con el instrumento, pronto comprenderá que saber música es "hacer" música y no exclusivamente poder interpretarla.

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

LAS ESCALAS DIATÓNICAS

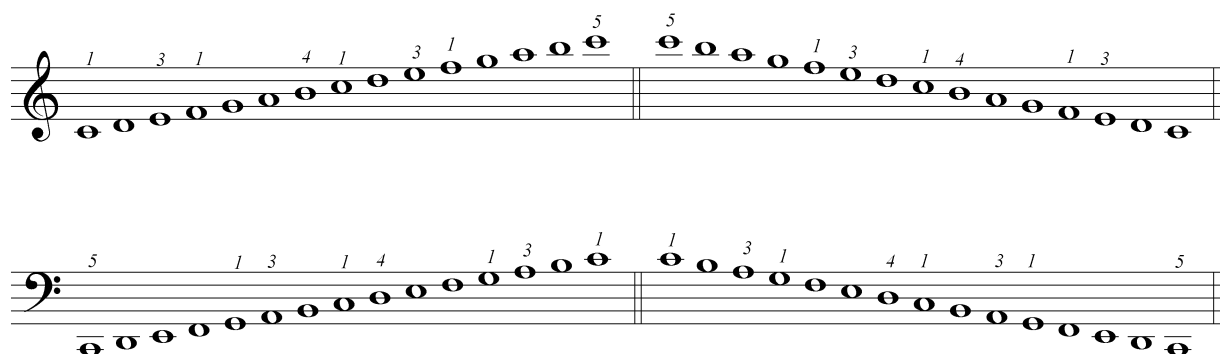
LLAMAMOS ESCALA A CUALQUIER SUCESIÓN ASCENDENTE O DESCENDENTE DE SONIDOS DIATÓNICOS. LAS ESCALAS, JUNTO A LOS ARPEGGIOS, CONSTITUYEN UNO DE LOS PILARES DE LA TÉCNICA INSTRUMENTAL. LA REALIZACIÓN DE ESCALAS ACARREA EL PASO DEL PULGAR.

Paso del pulgar

Llamamos paso del pulgar al desplazamiento del dedo pulgar bajo el resto de los dedos. Para su realización necesitamos arquear ligeramente la mano permitiendo así el paso interior del dedo pulgar. Una ligera flexión lateral de la muñeca colabora en este movimiento.

Toca lentamente estas escalas.

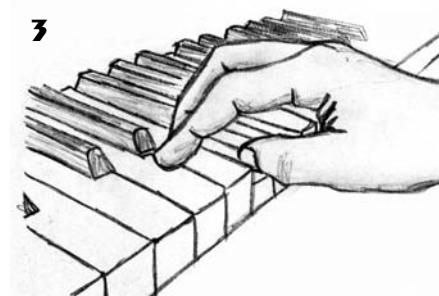
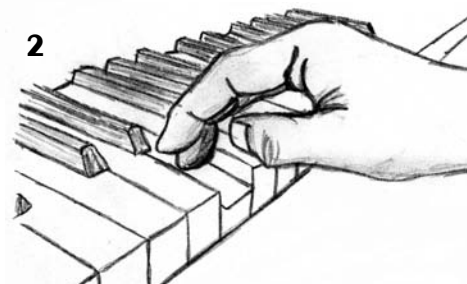
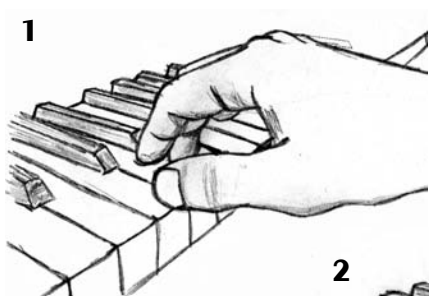
Observa y respeta la digitación de cada una de las notas.

Mantén siempre las manos flexibles y relajadas.

Observa la correcta posición que han de adoptar las manos.

Hay que tener en cuenta que pueden existir ligeras variantes entre unos y otros intérpretes, ocasionadas por la disposición anatómica de las diferentes manos.

EJERCICIOS DE ESCALAS

Cada uno de estos ejercicios se basa en un motivo a base de escalas. Observa cómo se repite el motivo en progresión ascendente.

Estudia y continúa cada uno de los ejercicios.

Completa la digitación.

En los dos ejercicios anteriores una mano tocaba tras la otra.

En éste las dos manos tocan a la vez y en dirección contraria.

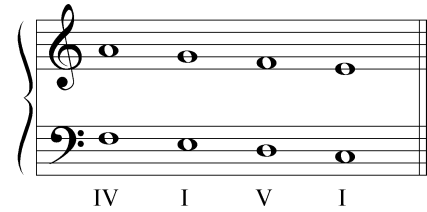
Estudia y continúa.

■ Inventa un ejercicio con escalas similar a los anteriores.

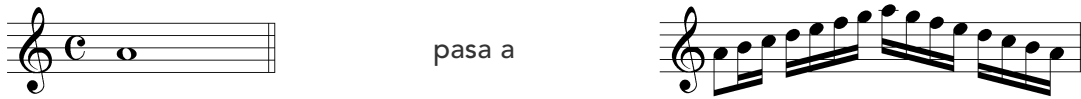
RECORDANDO A MOZART

Los ejercicios que vienen a continuación están basados en esta sencilla sucesión de redondas.

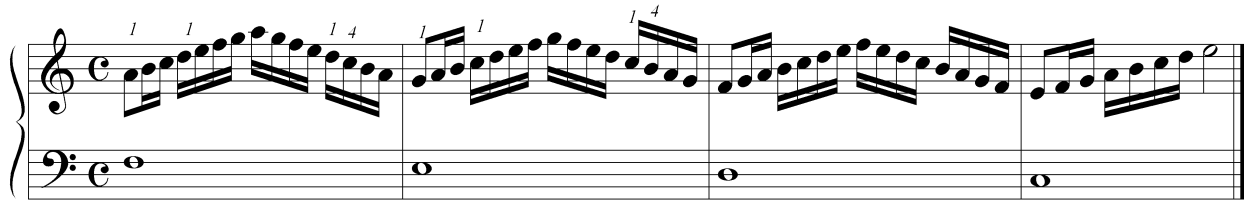
Tócalas lentamente.

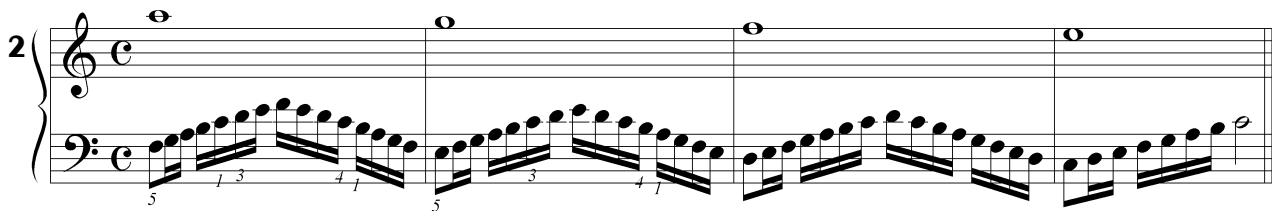
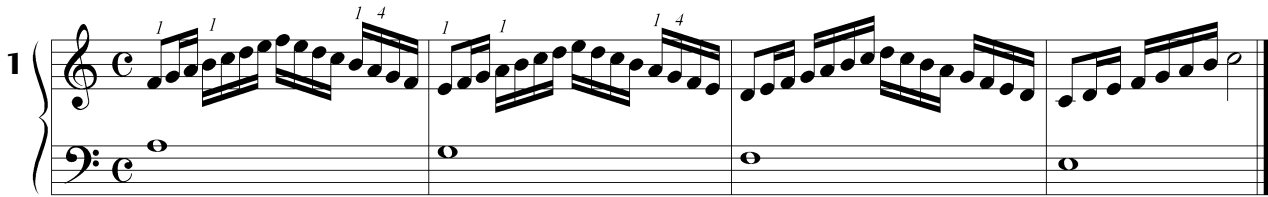
Cada nota de la mano derecha se convierte en una escala de una octava ascendente y descendente.

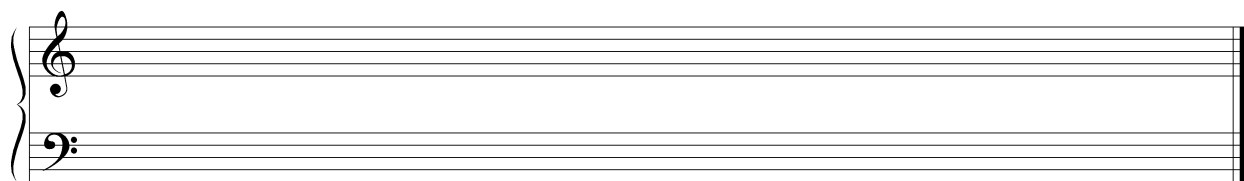
Atención a la digitación. Complétala donde sea necesario.

Explica cómo surgen estos dos nuevos ejercicios

■ Inventa otra situación diferente con las mismas notas.

ESCALAS EN OTRAS TONALIDADES

La aparición de teclas negras complica un poco la digitación. Por eso conviene repasar también escalas en tonalidades diferentes.

Practica y continúa estos ejercicios.

Completa la digitación.

Puede que al principio sea necesario estudiar cada mano por separado.

■ Sol M (dirección ascendente)

■ Sol M (dirección descendente)

Las tonalidades menores además añaden una nueva dificultad. Las notas de las escalas ascendentes pueden ser diferentes de las descendentes.

Completa la digitación.

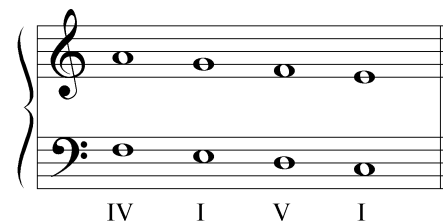
■ Rem (dirección ascendente y descendente)

■ Inventa un juego de escalas en Mi m.

ESCALAS DE DOS OCTAVAS

Retomaremos el mismo juego de la pág 12.

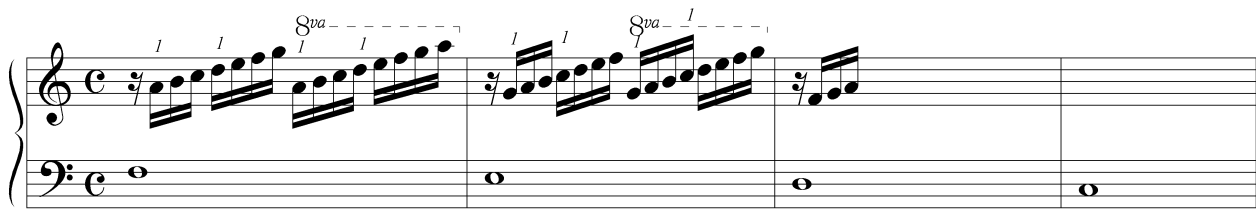
Toca lentamente las redondas.

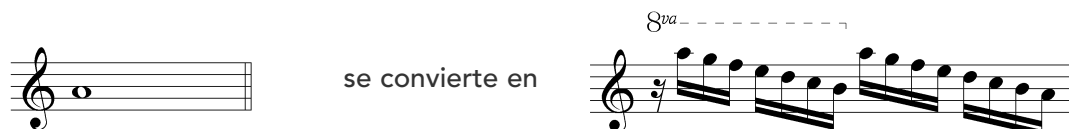
Observa que cada nota de la mano derecha se convierte en una escala ascendente de dos octavas basada en esa nota.

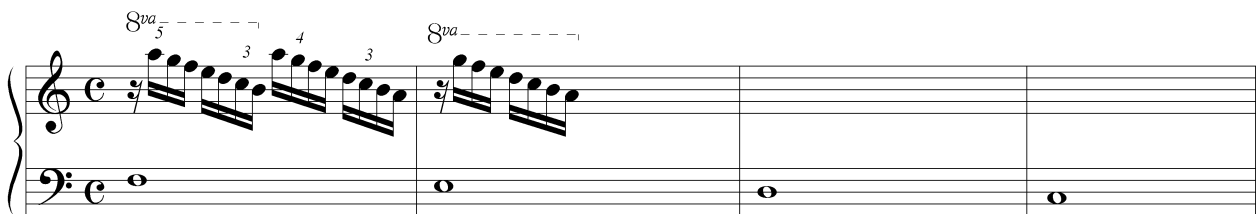
Completa este ejercicio. Atención a la digitación.

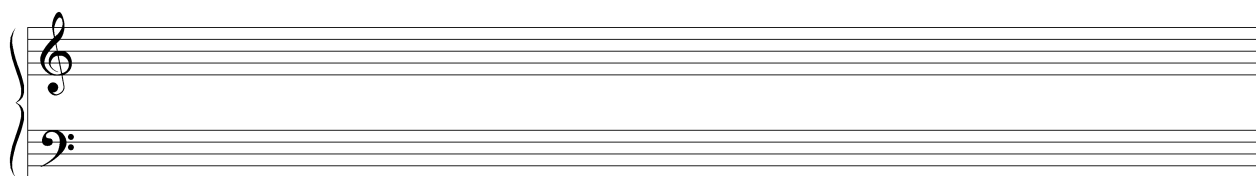
Ejercicio similar pero con escalas descendentes.

Completa este ejercicio y su digitación.

■ Inventa un ejercicio parecido.

ESTRUCTURA ARMÓNICA

Esta es la estructura armónica de una pieza que estudiaremos más tarde. Toca lentamente estos acordes y observa que la mano derecha interpreta una escala ascendente.

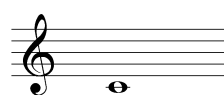
Observa y completa el cifrado de los acordes. Si no entiendes alguno, no te preocupes, porque más tarde se explicarán los más complicados.

The image shows two systems of musical notation. The first system consists of a grand staff with a treble clef and a common time signature. The right hand plays a simple melody of quarter notes, while the left hand plays chords. Below the staff, the chords are labeled: I, V, I, V, I, IV, V, VI. The second system also consists of a grand staff. The right hand plays a more complex melodic line with eighth notes and rests. The left hand plays chords. Below the staff, the chords are labeled: II, (H), V, I.

¿Qué pasaría si en esta estructura convertimos cada nota de la mano derecha en una escala de dos octavas?

Haremos lo siguiente: los cuatro primeros compases convertimos cada nota en una escala descendente. A partir del quinto compás hacemos la escala ascendente.

Observa los ejemplos.

se convierte en

se convierte en

PIANO SOLO

CZERNY Op. 299 n° 1

Este estudio refleja la realización de la estructura armónica de la página anterior y la conversión de cada nota en una escala de dos octavas, ascendente o descendente. Los últimos 5 compases incorporan ciertas variantes a las que el autor tiene perfecto derecho y que contribuyen a evitar la continua repetición del mismo diseño.

Completa la digitación y practica esta pieza.

No te obsesiones por conseguir una velocidad. Es preferible mantener la regularidad del movimiento, aunque sea con un tempo moderado, que marchar a tropezones yendo muy rápido.

Presto

The musical score is presented in a grand staff format (treble and bass clefs). It begins with a treble clef and a common time signature. The first measure is marked with a forte 'f' dynamic. The score includes fingering numbers (1-5) and octave markings ('8va') with dashed lines. The final measure is marked with a fortissimo 'ff' dynamic and a 'cresc.' (crescendo) marking. The piece concludes with a double bar line.

Ver también Czerny Op. 299 n°5.

ACORDE DE SÉPTIMA DE DOMINANTE

Observa en el estudio anterior todos los momentos en que aparece el acorde de Séptima de dominante. Este acorde consta de cuatro notas y el autor suprime a veces alguna de ellas en la mano izquierda. ¿Cuál?

Si tenemos en cuenta la melodía de la mano derecha veremos que la nota que se suprime en el acorde de la izquierda es justamente aquella que se utiliza como melodía. De este modo el acorde se completa con ambas manos y se evita duplicar notas.

Observa estos acordes y el compás a los que pertenecen en la pieza anterior.

Compás 2 c.4 c.7 c.11

6
5
V

+6
V

7
+
V

7
+
V

ACORDE DE 4ª y 6ª CADENCIAL

Una célula armónica muy habitual en las cadencias es la que vemos en el ejemplo.

Consiste en un acorde de Dominante al que se le retardan dos de sus notas, la 3ª y la 5ª, sustituyéndolas por la 4ª y la 6ª respectivamente.

Aparentemente vemos un acorde de Tónica (I) pero la visión es engañosa porque dos de las notas de este supuesto acorde de Tónica son apoyaturas de las verdaderas.

El cifrado refleja esa situación poniendo entre paréntesis el 4 y el 6 indicando que no son notas del acorde.

Compara este ejemplo con los compases 10-11 de la pieza anterior.

(6)
(4)
V

7
+

ACORDE DE SÉPTIMA DISMINUIDA

Otro acorde difícil de entender aparece en el último tiempo del compás 9 de la pieza anterior.

En este ejemplo vemos paso a paso el origen de este acorde y su cifrado.

Se parte de un acorde de II grado que se convierte en Dominante secundaria con séptima; luego se le agrega una novena menor y por fin se le suprime la fundamental, lo cual se indica poniendo el paréntesis al grado (H).

Éste es el origen de todos los acordes de Séptima disminuida.

II

7
+
H

$\flat 9$
7
+
H

7
(H)

INVENTAR UNA PIEZA CON ESCALAS

Te proponemos esta estructura armónica con su melodía. Tanto los acordes como la melodía pueden ser variados a tu gusto.

Tócala lentamente.

I +6/V 6/I IV +4/V 6/I 7+/V I

Cada nota de la melodía puede convertirse en una escala de dos octavas ascendente o descendente. Tú eliges.

pasa a

ó

Decide y escribe tu pieza con escalas.

Ensáyala.

I +6/V

NUEVA ESTRUCTURA ARMÓNICA

Analiza y completa el cifrado de esta estructura armónica.
Corresponde a otro estudio también de Czerny.

Tócala lentamente.

CZERNY OP. 299 N° 2

The image shows two systems of musical notation for a piano exercise. The first system consists of two staves (treble and bass clef) with six measures. Below the notes are chord symbols: I, V (+6), V (+6), I (6), and I. The second system also consists of two staves with six measures. Below the notes are chord symbols: IV and V ((6) (4)).

El objetivo ahora es convertir cada nota de la mano izquierda en un movimiento de escala con una o dos octavas, alternativamente.

La nota del primer compás se convierte en una escala de dos octavas y la del 2° compás en una octava, con el ritmo que se indica en el ejemplo siguiente.

The image shows a sequence of musical examples. It starts with a single bass clef staff containing a single note. Below it, the text "pasa a" is written. To the left, under the heading "Compases impares", there is a bass clef staff with a rhythmic pattern of eighth notes and triplets, with fingerings 5, 3, 4, and 3 indicated. To the right, under the heading "Compases pares", there is a bass clef staff with a similar rhythmic pattern, but with a final quarter rest. A circled "ó" is placed between the two examples.

PIANO SOLO

ESCALAS CON LA MANO IZQUIERDA

Observa como queda la pieza aplicando las reglas expuestas en la página anterior. Naturalmente los últimos compases se prestan siempre a cierta variedad.

Compara la pieza con la estructura armónica de la página anterior.
Hay que conseguir tocarla de memoria mirando la estructura.

Completa la digitación.

CZERNY, OP. 299 N° 2

Allegro

The musical score is written for piano and consists of 8 measures. It is in 2/4 time and marked *Allegro*. The piece is for the left hand, as indicated by the title. The right hand provides harmonic accompaniment. The score includes the following markings and features:

- Measure 1:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 5, 3, 4, 3, 1.
- Measure 2:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 1, 3.
- Measure 3:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 5.
- Measure 4:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 5.
- Measure 5:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 1, 1, 1, 1.
- Measure 6:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 1, 1, 1, 1.
- Measure 7:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 1, 1, 1, 1.
- Measure 8:** Right hand: C4, E4, G4, B4. Left hand: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Fingering: 1, 1, 1, 1.