

Cuadernos de improvisación al piano

Nivel Medio 10
Resumen de todo
el nivel medio

Emilio Molina

Metodología IEM

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.

Curso online de improvisación al piano ***Nivel Medio 10:*** ***Resumen Nivel Medio***

Emilio Molina

Metodología IEM

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución que trabaja para potenciar el uso de la improvisación como herramienta pedagógica.

El sistema es apropiado tanto en la educación general como en la educación musical específica y profesional.

Se basa 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

© Copyright 2018 by Enclave Creativa Ediciones S.L.

Pza. Miguel Angel Blanco, 5

28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid.

E-mail: enclavecreativa@enclavecreativa.com

Web: www.enclavecreativa.com

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: Febrero 2020

I.S.B.N. Obra completa: 978-84-15188-61-2

I.S.B.N.: 978-84-17917-02-9

I.S.M.N.: Obra completa: 979-0-801240-29-3

I.S.M.N.: 979-0-801240-55-2

Enclave Creativa
ediciones

Enclave Creativa
ediciones

Curso de improvisación al piano
Nivel Medio 10
Resumen del Nivel Medio

Introducción

Estos cuadernos de improvisación van dirigidos a estudiantes de piano que tengan al menos una técnica equivalente a los cursos de nivel medio. Para poder utilizar este libro es conveniente haber trabajado algunos de los cuadernos del Nivel Básico de esta colección o tener los conocimientos equivalentes.

Tratamos de enseñar a improvisar a todos los pianistas desde el principio de sus estudios, de forma que aprendan a manejar el piano tanto para interpretar como para inventar sus propias composiciones.

Este cuaderno se centra en:

- estructuras con todos los acordes diatónicos,
- estructura de La Follia,
- canon de Pachelbel,
- la serie de séptimas,
- las dominantes secundarias,
- las frases de 8, 12 y 16 compases,
- la sexta aumentada,
- el grado napolitano,
- las variaciones melódicas, etc.
- creación de melodías libres sobre cualquiera de las estructuras del curso

Estos cuadernos forman parte de la Metodología IEM, que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un Sistema Pedagógico basado en el desarrollo de la improvisación, el análisis y la audición.

Consideraciones generales

- El objetivo es improvisar melodías y acompañamientos al piano
- Queremos potenciar el trabajo de los acompañamientos y la creatividad melódica.
- Lo más importante de cada propuesta es continuar inventando de acuerdo con ella
- Es recomendable trabajar los ejercicios en todas las tonalidades
- Es necesario trabajar los patrones que se proponen e inventar otros nuevos
- Es importante comprender cada ejercicio y memorizarlo
- Se pueden inventar melodías libremente o siguiendo unas pautas más o menos estrictas según las sugerencias de cada momento.

ÍNDICE

Bloque I. Los grados diatónicos del Modo mayor y menor..... 05

Estructuras de 8 compases con semifrasas de 4	06
Estructuras con cadencia perfecta + cadencia plagal	07
Estructuras con semicadencia perfecta + cadencia perfecta con 4a y 6a cadencial	10
Estructuras con semicadencia perfecta + cadencia plagal.....	13
Estructuras con cadencia rota + cadencia plagal	16
Estructuras con cadencia rota + cadencia perfecta	19
Estructuras de 4 compases que no empiezan por I	22
Estructuras de 4 compases con nota pedal	23
Improvisación libre con las estructuras del Bloque I	24

Bloque II. Estructuras con personalidad propia 25

La Follia	26
Sarabanda de Haendel	28
Canon de Pachelbel	30
Serie de séptimas diatónicas	35
El grado napolitano. La sexta napolitana	44
Estructura Rock-blues.....	46

Bloque III. Las dominantes secundarias.....50

Dominantes secundarias en modo mayor y menor.....	51
Dominante de la dominante.....	53
Dominante de la subdominante.....	54
Dominantes secundarias en Bach.....	58
Dominante del II.....	60
Dominante del VI.....	62

Bloque IV. La 6ª aumentada y las variaciones.....64

32 variaciones de Beethoven (1-11) modo menor.....	65
32 variaciones de Beethoven (12-17) modo mayor.....	72
Sexta aumentada. Ejemplos en Mozart.....	77
Dominantes secundarias y sexta aumentada.....	80
Improvisación libre.....	81

BLOQUE I

Estructuras de 8 compases con grados diatónicos. Semifrases de 4 compases

Todos los grados diatónicos del Modo Mayor
Ejemplo en Do Mayor

I II III IV V VI VII I

Todos los grados diatónicos del Modo menor
Ejemplo en La m

I II III IV V VI VII I

El círculo señala acorde Mayor, el cuadrado indica acorde menor y el triángulo indica acorde disminuido.

En el Nivel Básico hemos trabajado con todo tipo de estructuras de 4 compases que se diferenciaban entre sí por el tipo de cadencia en que acababan.

Así, con una fórmula matemática, obteníamos muchas posibilidades de combinar la armonía, por ejemplo:

I (X) V I

que resume 7 diferentes estructuras, a saber,

I I V I

I II V I

I III V I

I IV V I

I V V I

I VI V I

I VII V I

Estas estructuras tienen en común la tónica inicial y la cadencia perfecta final y se diferencian en el acorde que colocamos en 2º lugar, que va sucesivamente del I al VII.

Incluimos el II dentro de estas estructuras para poder trabajar la semicadencia perfecta.

Con ese mismo desarrollo obteníamos también 7 estructuras de cada una de estas fórmulas:

I (X) IV I

I (X) V VI

I (X) II V

Por lo tanto, con 4 fórmulas y 7 variantes en cada fórmula obtenemos 28 estructuras armónicas diferentes de 4 compases.

La siguiente operación matemática para construir estructuras de 8 compases es la de establecer la regla de que podemos sumar 2 de las estructuras de 4 compases en una frase mayor de 8.

Por tanto, al unir cualquier de esas 28 estructuras con cualquier otra de esas mismas obtendremos la exorbitante cifra de 28x28 estructuras de 8 compases, o sea, 784 estructuras de 8 compases.

Tenemos la posibilidad, pues, de elegir entre tanta variedad las que más nos apetezcan aunque no es descabellado probarlas y escucharlas todas.

También podemos establecer limitaciones sobre la elección de estructuras de 4 compases, por ejemplo:

- que tengan la misma cadencia
- que NO tengan la misma cadencia
- que tengan el 2º compás igual al 6º
- que NO tengan el 2º compás igual al 6º, etc.

Las páginas siguientes muestran algunas de estas posibilidades, de las cuales elegiremos según nuestro propio criterio las que más nos gusten.

I (X) V I I (X) IV I

WWW.enclavecreeativa.com

Enclave Creativa Ediciones S. L.

©

Estas estructuras de 8 cc. surgen como resultado de unir 2 de 4 cc de las estudiadas en el Nivel básico.

I
II
III
IV
V
VI
VII

I
II
III
IV
V
VI
bVII

Estructuras armónicas de 8 compases
Cadencia perfecta + cadencia plagal

Entre las muchas posibilidades elegimos esta estructura para nuestros ejercicios

Modelo en Do Mayor

I II V I I II IV I

Observa el desarrollo de este patrón rítmico

Modelo en Do Menor

I II V I I II IV I

Observa el desarrollo de este patrón rítmico

Trabaja estas estructuras en otras tonalidades y compases.
Inventa nuevos patrones rítmicos.

Estructuras armónicas de 8 compases

Cadencia perfecta + cadencia plagal

Entre las muchas posibilidades elegimos esta estructura para nuestros ejercicios

Modelo en Do Mayor

I VI V I I III IV I

Observa el desarrollo de este patrón rítmico

Cont.

Modelo en Do menor

I VI V I I III IV I

Observa el desarrollo de este patrón rítmico

Cont.

Trabaja estas estructuras en otras tonalidades y compases.
Inventa nuevos patrones rítmicos.

Musical score for Mozart's Sonata in D major, K. 545, showing a sequence of chords with fingering and dynamics.

Síntesis, pensando en Sol M.

Observa que la 6a aumentada (alemana) se produce como variante de una 7a disminuida del (H)

6 IVm +6 † IVm 7 (H) (6) (4) V #6 5 (H) 7 (H) V 5

Practica la estructura con diferentes patrones y tonalidades

Musical score for a practice exercise in 3/4 time, showing various chord patterns.

Mozart KV 332

Musical score for Mozart's Sonata in D major, K. 332, showing a sequence of chords.

Observa que la 6a aumentada (alemana) se produce a partir de un bVI

Musical score for a practice exercise in 3/4 time, showing a sequence of chords.

Análisis en Do M

6 Im 6 Im bVIM bVIM #6 5 (H) #6 5 (H) V Im V Im V

Prueba otros patrones y tonalidades

Sexta aumentada

Medio 10
Video 20

Mozart Sonata KV 310
Enharmonía de 7a dominante y 6a aumentada

The image shows a three-system musical score for piano. The first system starts with a piano (*p*) dynamic. The second system features a fortissimo (*fp*) dynamic. The third system concludes with a fortissimo (*ff*) dynamic. The score illustrates the enharmonic relationship between the 7th dominant and the 6th augmented chord.

Observa que la 6a aumentada (alemana) se produce como enharmonización de una 7a de dominante

Practica esta estructura

A musical exercise in C major, 2/4 time, consisting of eight measures. The exercise focuses on the structure of the 6th augmented chord (F#6) and its enharmonic relationship with the 7th dominant (G7).

Sugerencia de patrón a desarrollar. Podemos resumir un poco la armonía.

A musical exercise in C major, 2/4 time, consisting of five measures. It shows a simplified harmonic pattern for the 6th augmented chord and its enharmonic relationship with the 7th dominant.

Inventa nuevas
variaciones

A blank musical staff with a treble clef and a bass clef, intended for the student to create their own variations of the exercise.

Sexta aumentada

Fragmento extraído de Mozart, Sonata Kv 533

Medio 10
Video 20

First system of the musical score, featuring a treble and bass clef. The treble clef has a melodic line with slurs and ornaments. The bass clef has a supporting accompaniment with chords and a bass line. Dynamics include piano (p) and forte (f).

Síntesis armónica, pensando en Do M.

Harmonic synthesis diagram for the fragment, showing chords and fingering. The diagram is presented in a grand staff with treble and bass clefs. The chords are: C major (C-E-G), C major (C-E-G), C major (C-E-G), F major (F-A-C), C major (C-E-G), and C major (C-E-G). The fingering for the C major chords is (6) (4) V. The fingering for the F major chord is #6 (4) V. The final chord is C major with a 3rd finger.

Observa que la 6a aumentada se produce como un floreo del acorde de 4a y 6a cadencial

Second system of the musical score, illustrating the augmented sixth chord as a grace note. The treble clef has a melodic line with a grace note (b) above the 6th degree. The bass clef has a supporting accompaniment with chords and a bass line.

Third system of the musical score, continuing the piece. The treble clef has a melodic line with a grace note (b) above the 6th degree. The bass clef has a supporting accompaniment with chords and a bass line. The system ends with the word "cont.".

Inventa nuevas variaciones

Blank musical staff for creating variations, consisting of a grand staff with treble and bass clefs.

Dominantes secundarias y Sexta aumentada

Este es un ejemplo de Chopin. Son los compases 25-36 del Estudio Op. 10-1
En él podemos observar la acumulación de dominantes secundarias (compara con el original)

Observa el análisis de esta estructura. Todo el cifrado está en La m
Realmente es una serie de séptimas en la que Chopin ha forzado a cada acorde para que se convierta en dominante secundaria, llegando al extremo de usar el grado napolitano y a enharmonizarlo con una sexta aumentada. Prodigiosa estructura.

c. 25

7 + I 7 + IV 7 (4) + VII 7 ± III 7 + VI 7 + bII #6 / 4 / 3 / V IM

En el análisis armónico hay dos acordes sin cifrar. Son excesivamente complicados para este momento. No los incluimos en nuestro desarrollo con patrones rítmicos.

Observa y continúa estos patrones rítmicos que desarrollan la estructura armónica anterior:

En La m

En Re m

Inventa nuevos patrones
Desarrollalos en diferentes compases y tonalidades