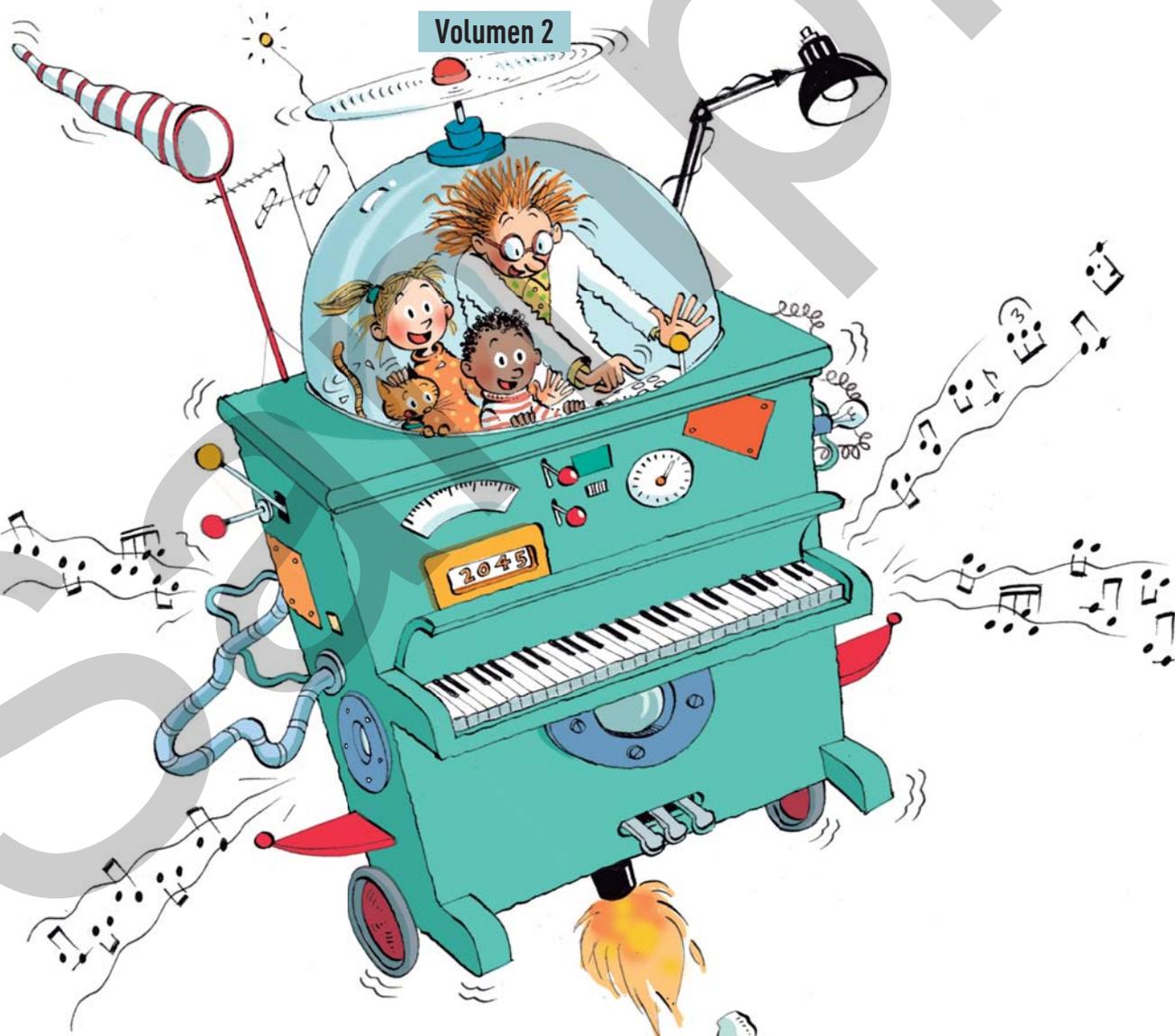

JOAN ALFARAS
Ilustraciones: Cristina Losantos

SCHERZANDO

Método creativo y dinámico de piano

Volumen 2

Este libro pertenece a:

Reg. B.4121

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Prólogo

«Scherzo» en italiano se refiere al juego. Cuando escogí el título del libro «Scherzando» me pareció que acogía perfectamente mi idea de cómo aprender un instrumento: a través del juego, la experimentación, la prueba-error y la creatividad; y con esta premisa he escrito esta colección de piezas. La colección es fruto de un reto personal: conseguir que los alumnos de piano toquen más motivados, sin renunciar a una formación completa del instrumento. Mi intención ha sido poner en manos del alumno y del profesor todos los elementos que creo que necesitan para conseguirlo.

Este segundo volumen se centra en el aprendizaje de las tonalidades. Mientras que en el primer volumen conocíamos las alteraciones accidentales en piezas sin armadura, en este volumen encontramos el concepto de tonalidad relacionado con el de armadura. Cada pieza tiene indicado su tono y las alteraciones a recordar para tocarla. Además, al principio del libro, se explica lo que es la tonalidad y cuáles son sus grados tonales, para que el alumno vaya entendiendo cómo se organiza la música tonal.

Además de la tonalidad, en este libro también se introducen otros contenidos técnicos como la apertura de la mano en sextas y séptimas, muchos más cambios de posición, el cambio de dedo en la nota repetida (introducido de forma progresiva) y el cruce de manos. En varias de las piezas salen escalas mayores y menores con distintos pasos de pulgar. Además, al principio del libro aparecen todas las escalas que se trabajan durante el libro para poder practicarlas aisladamente.

He intentado secuenciar las dificultades de forma muy paulatina: los ritmos, las notas, las dinámicas, los intervalos armónicos, los cambios de posición y la polifonía entre las manos, procurando combinar diferentes tonalidades, compases y alteraciones para que el aprendizaje sea completo. Al final del volumen existe un resumen de los elementos técnicos utilizados para que la estructura del libro quede más clara.

Al igual que en el primer volumen, en éste, las piezas también están organizadas por distintos apartados como son la lectura, la improvisación, o los dúos para pianistas del mismo nivel. En vez de piezas de imitación, en este volumen son las

piezas de improvisación las que cobran mayor importancia y en ellas introduzco los acordes en cifrado americano para que el alumno desarrolle su lectura, comprensión y ejecución. El uso de este cifrado es interesante para la creación e improvisación con un pensamiento armónico, por lo que he querido darle relevancia.

Uno de los grandes atractivos del libro, en mi opinión, es la variedad de estilos musicales que contiene, que motivan al alumno desde un principio y que lo acostumbran a interpretar diferentes tipos de música. Los acompañamientos están grabados en el CD que incorpora el libro y abarcan desde estilos modernos a los más clásicos con instrumentaciones muy distintas. Aparte del jazz, la música folk o la más efectista, también las hay más «serias» así como un concertino final que sirve de resumen de todo lo trabajado.

En las grabaciones correspondientes a este volumen, se oye una claqueta grabada que marca el compás anterior a la entrada del piano. De la misma forma, la melodía de referencia aparece a menudo con el sonido de algún instrumento (normalmente a un volumen bajo), para que no interfiera demasiado en la sonoridad del alumno.

Los dibujos en color, tan bien realizados por Cristina Losantos —a la que agradezco su complicidad y profesionalidad— ayudan mucho, sobre todo a los más pequeños, a hacer volar la imaginación y sería interesante que el profesor los comente con el alumno, inventando alguna historia o anécdota que invite a la música.

También recomiendo el **juego de cartas** que se adjunta con el fin de crear diferentes dinámicas de clase. En este volumen, las cartas se basan en el cifrado americano y la ejecución de diferentes patrones de acompañamiento de la mano izquierda junto a la improvisación o creación de melodías con la derecha.

Bueno, sólo desear a alumnos y profesores que encontréis en el libro un buen amigo que os ayude en vuestra tarea de aprender y enseñar. Espero que os proporcione la ocasión de experimentar el placer de hacer música avanzando en el conocimiento de este instrumento. ¡Disfrutadlo!

Joan Alfaras

Índice

Prólogo	3
Cómo funciona este libro	6
Conceptos iniciales	8

Nº pieza			Página	Pista	
1	Góndola	Lectura	Fa Mayor	12	01
2	The Mambo Brothers	Lectura	Fa Mayor	14	02
3	Giulietta	Lectura	La menor	16	03
4	El jardín del emperador	Improvisación	Do Mayor	18	04
5	Canción finlandesa	Lectura	Re menor	20	05
6	La máquina del tiempo	Lectura	Mi menor	22	06
7	Petite valse	Lectura	Do Mayor	24	07
8	Polka	Lectura	Sol Mayor	26	08
9	Tamino y Papageno	Lectura	Do Mayor	28	09
	Conceptos que introducen nuevas tonalidades y acordes para la pieza: Irlandesa			30	
10	Irlandesa	Improvisación	Fa Mayor	31	10
11	El pequeño Ludwig	Lectura	Sol Mayor	32	11
12	Un día de lluvia	Dúo	Mi menor	34	12
13	Gladiadores	Improvisación	Re menor «dórico»	36	13
14	Gatos nocturnos	Lectura	Re Mayor	38	14
15	Al Capone	Lectura	Do menor	40	15
16	Kyoto	Lectura	Re Mayor	42	16
	Conceptos que introducen nuevas tonalidades y acordes para la pieza: Mazurca			44	
17	Mazurca	Improvisación	Sol Mayor	45	17
18	Cha-cha-cha	Lectura	Fa Mayor	46	18
19	Lieder	Dúo	Sol Mayor	48	19
20	Nautilus	Lectura	Si ♭ Mayor	50	20
21	Orient-Express	Lectura	La menor	52	21
22	Viaje intergaláctico	Lectura	Sol menor	54	22
23	Skate	Lectura	Mi menor	56	23
24	Lazy Blues	Lectura	Do Mayor	58	24
25	Las cascadas del Niágara	Lectura	Fa Mayor	60	25
	Conceptos que introducen nuevas tonalidades y acordes para la pieza: Tango			62	
26	Tango	Improvisación	La menor	63	26
27	Oliver Twist	Lectura	La menor	64	27
28	El fantasma de la torre	Lectura	Mi menor	66	28
29	Jurassic	Lectura	La menor	68	29
30	El viejo pescador	Lectura	Do menor	70	30
	Conceptos que introducen nuevas tonalidades y acordes para la pieza: Blues in C			72	
31	Blues in C	Improvisación	Do Mayor (blues)	73	31
32	Syncopated	Lectura	Sol Mayor	74	32
33	Constelaciones	Lectura	Do Mayor	76	33
34	Viena 1762	Lectura	Sol Mayor	78	34
35	Alhambra	Improvisación	La Mayor «andaluza»	80	35
36	Tito Punte	Lectura	Re menor	82	36
37	El oboe y el fagot	Lectura	Si ♭ Mayor	84	37
38	Piratas	Lectura	Fa Mayor	86	38
39	Sonatina	Lectura	Do Mayor	88	39
40	Honolulu	Lectura	La Mayor	90	40
41	Rondeau	Lectura	Mi menor	92	41
42	Canción siciliana	Lectura	Do menor	93	42
43	Concertino «Piccolo virtuoso» núm. 2 en Re menor				minus 1
	I Tempo giusto	Re menor	95	43	46
	II Con dolcezza	Fa Mayor	97	44	47
	III Con brio	La menor	101	45	48

Ficha técnica	104
Instrucciones del juego de cartas Scherzando: lectura de acordes y creación de pequeños acompañamientos y melodías	105

Cómo funciona este libro

El libro consta de 42 piezas —y un Concertino— que pueden pertenecer a cada uno de estos apartados:

Lectura

Las piezas de **lectura** están pensadas para que, progresivamente, el alumno vaya aprendiendo a descifrar el contenido de la partitura y traducir su aplicación en el teclado. Son las piezas que tienen un enfoque pedagógico más tradicional.

Dúo

El libro también recoge dos **dúos** a 4 manos que se pueden tocar con pianistas del mismo nivel u otros de nivel más avanzado.

Improvisación

Las piezas de **improvisación** son propuestas técnicamente muy sencillas para despertar la creatividad del alumno y mejorar su escucha activa. En este segundo volumen se introducen de forma muy básica aspectos como la tonalidad, los patrones de acompañamiento, los acordes las escalas y el cifrado americano para que el alumno pueda empezar a improvisar con un conocimiento armónico.

Cada improvisación está guiada por una serie de instrucciones en cuanto a estructura y contenido melódico, armónico y rítmico.

Conceptos

Las páginas de **conceptos iniciales** dan información escrita sobre la organización de las notas en la tonalidad y su aplicación en el piano (págs. 8-11), ya sea en forma de escalas o de acordes (también la explicación del cifrado americano).

Antes de las piezas de improvisación nº 10, 17, 26, 31 se encuentran las respectivas páginas de conceptos que introducen las nuevas tonalidades y acordes que se aplican, así como los tipos de acompañamiento que se pueden usar según su métrica.

Elementos visuales

Leyenda:

- = Elementos gráficos y técnicos
- = Nota nueva mano derecha
- = Nota nueva mano izquierda
- = Acompañamiento del profesor (sólo en el Concertino)

= Observaciones y recordatorios

= Encima de cada pieza aparece indicada la tonalidad, para que el alumno recuerde en qué escala se basa y qué alteraciones hay en la armadura.

Fa

----- Nota nueva mano izquierda

Tonalidad de la pieza -----

Tonalidad:
La menor

cantabile
Como si se cantara, expresivo y ligeramente pronunciado.

----- Breve explicación de los elementos gráficos y técnicos

3. Giuletta

Pista 3

----- Debajo del título se indica la pista del CD

Con moto ♩ = 140

Hay frases que empiezan antes del primer tiempo del compás. A este tipo de inicio se le llama **anacrusa**.

----- Observaciones y recordatorios

----- Nota nueva en la mano izquierda

24

f cantabile

----- Elementos gráficos y técnicos

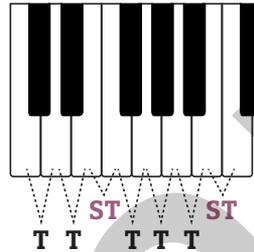
Conceptos

Conceptos iniciales

Tonos y semitonos

La distancia más pequeña entre dos notas se llama **segunda** (2ª). Hay de dos tipos: **tonos** (T) y **semitonos** (ST). Un semitono es la mitad de un tono.

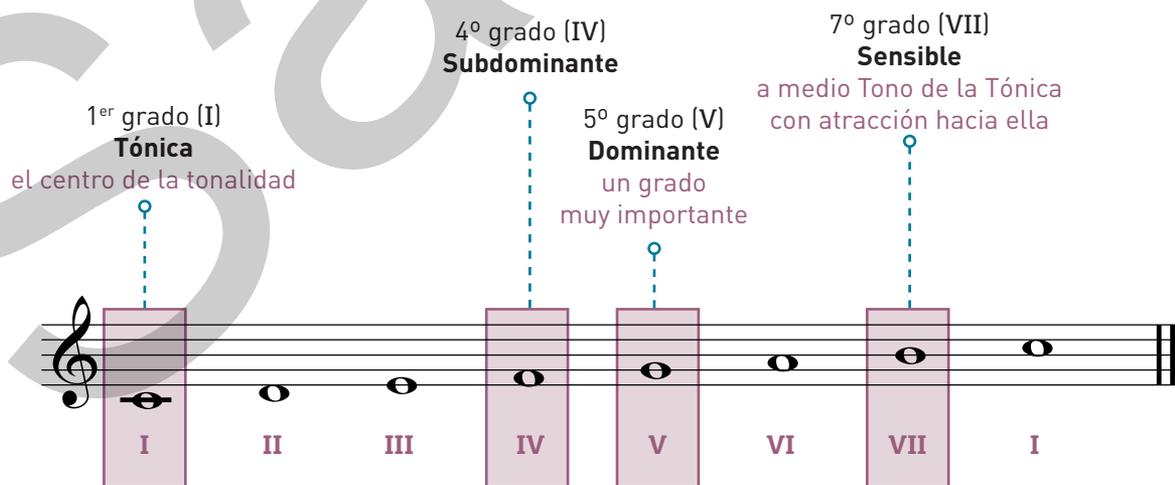
En el piano, la distancia que hay entre dos notas cuando éstas tienen una tecla negra o blanca en medio es el tono. Si la distancia es de medio tono las teclas van totalmente seguidas.

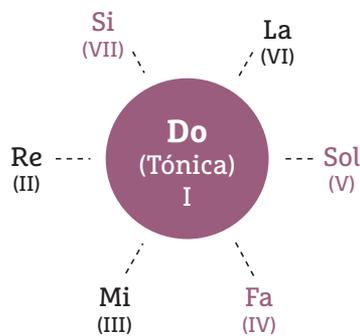
Tonalidad

La **tonalidad** es una forma de organizar la música.

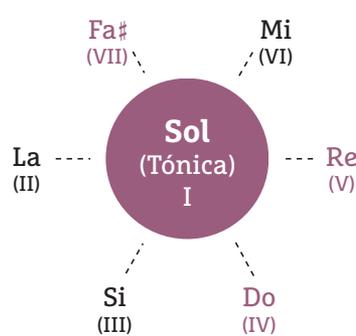
Las notas y acordes de una pieza musical normalmente se organizan en torno a una nota principal, llamada **Tónica**. En su caso, cualquier nota puede hacer de Tónica. En la tonalidad, las notas se ordenan en escalas de **siete grados**:

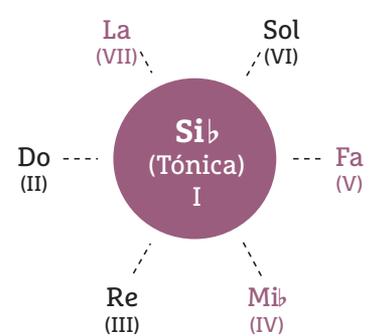
Tonalidad de Do

Tonalidad de Sol

Tonalidad de Si b

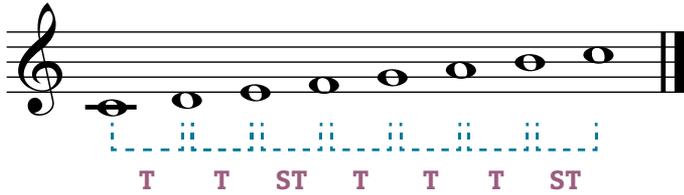
Conceptos

Modalidad

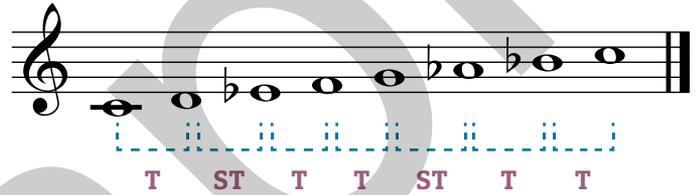
Existen dos tipos de tonalidades: tonalidades en **modo Mayor** y tonalidades en **modo menor**. Estos dos modos se diferencian por el orden de tonos y semitonos que existen entre los grados de sus escalas.

Por lo general, la sonoridad del modo Mayor es más alegre y la del modo menor, más triste.

Modo Mayor

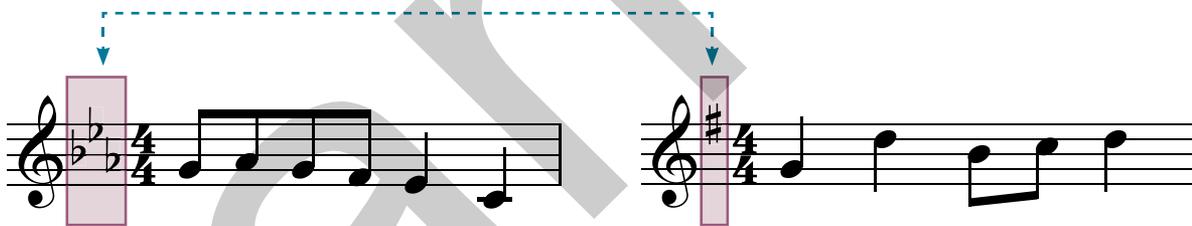

Modo menor

Armadura

Armadura

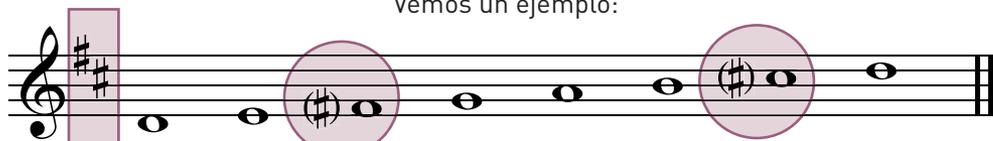

Para mantener el orden de tonos y semitonos de una tonalidad y su modo, se necesita utilizar las alteraciones: el sostenido y el bemol. La armadura indica qué notas están alteradas según la tonalidad de cada pieza y ahorra tener que escribirlas y leerlas en cada momento.

Una armadura puede llevar sostenidos (#) o bemoles (b) i siempre se escribe al principio de cada pentagrama. Do Mayor y La menor no llevan armadura. En este libro encontrarás las siguientes tonalidades Mayores y menores con sus armaduras:

Do m	Sol m	Re m	La m	Mi m	Si b M	Fa M
Do M	Sol M	Re M	La M	Mi M	Si b M	Fa M

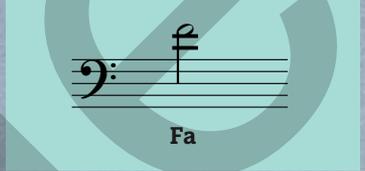
Vemos un ejemplo:

La tonalidad de **Re Mayor** tiene dos sostenidos. Observa que están situados en los lugares de las notas **Fa** y **Do**. Esto indica que, cuando tocas en Re Mayor, debes tocar tanto el Fa como el Do sostenidos.

Tonalidad:
La menor

cantabile
Como si se cantara, expresivo y ligeramente pronunciado.

3. Giulietta

Pista 3

Con moto ♩ = 140

Hay frases que empiezan antes del primer tiempo del compás. A este tipo de inicio se le llama **anacrusa**.

Lectura

Tonalidad:
Re menor

Cruce de manos (supra)

Supra significa por encima, la mano que cruza pasa por encima de la otra.

5. Canción finlandesa

Pista 5

Vivace ♩ = 130

! Sexta armónica (apertura)
Abre la mano para realizar intervallos mayores que una quinta.

Lectura

Tonalidad:
Do Mayor

9. Tamino y Papageno

Pista 9

Tamino i Papageno
Dos de los protagonistas de *La flauta mágica* de Mozart, una de sus óperas más famosas.

Allegretto ♩ = 116

Musical score for Tamino and Papageno, measures 1-8. The score is in 2/4 time and D major. It features a piano accompaniment with dynamics *f* (forte) and *p* (piano). Fingerings are indicated by numbers 1-5. The melody consists of eighth and quarter notes with slurs.

Improvisación

Tonalidad:
Re menor
«dórico»

13. Gladiadores

Pista 13

mp
mezzopiano
Medio flojo

A **Eroico** ♩ = 120

! **Diferencias dinámicas**
A veces ambas manos no llevan la misma dinámica. Presta atención en destacar la que es más fuerte.

Lectura

Tonalidad:
La Mayor

Mi #

40. Honolulu

Pista 40

! Al subir un semitono, el Mi o el Si, no encontramos ninguna tecla negra en el piano. Es necesario tocar la tecla blanca inmediatamente superior. El Mi # en el piano, por lo tanto, equivale a la nota Fa (y el Si#, a la nota Do).

Vivace ♩ = 85

Ficha técnica

Piezas en las que existe algún tipo de explicación sobre indicaciones, conceptos musicales o aspectos técnicos.

Armaduras

- 1 1 bemol
- 6 1 sostenido
- 20 2 bemoles
- 14 2 sostenidos
- 15 3 bemoles
- 35 3 sostenidos

Escalas, Armonía y Texturas

- 2 Cambio de modo (Mayor y menor)
- 4 Obstinado
- 13 Escala dórica
- 15 Blue note (Escala de blues)
- 19 Reparto de roles en las 4 manos
- 20 Bajo Alberti
- 22 Arpeggio
- 28 Fraseo mano izquierda
- 29 Polifonía en una mano
- 30 Escala cromática
- 32 Disonancia
- 35 Escala andaluza
- 37 Contrapunto
- 42 Alteraciones de precaución

Cultura, historia y géneros musicales

- 8 Polka
- 9 Tamino y Papageno (La flauta mágica de Mozart)
- 11 Ludwig van Beethoven
- 19 Lied (canción)
- 24 Blues
- 34 Wolfgang Amadeus Mozart
- 36 Latin Music
- 39 Sonatina
- 41 Rondó

Indicaciones y matices

- 1 Ligado entre las dos manos
- 2 Línea de pedal
- 3 Cantabile
- 13 Mezzopiano
- 16 Pianissimo
- 18 Fortissimo
- 21 Fortepiano
- 25 Molto rall.
- 28 Coda
- 28 Da S a C e salta a Coda
- 38 Espresso
- 38 Sforzando

Notas nuevas

Clave de Fa:	Clave de Sol:
3 Fa ₃	30 Fa ₂
6 Si ₁	40 Mi _{#3}
6 La ₁	16 Do ₅
8 Sol ₁	16 Re ₅
4 Fa ₁	23 Mi ₅
6 Mi ₁	
14 Re ₁	
15 Do ₁	
21 La ₋₁	
20 Sol ₋₁	

Ritmo

- 3 Anacrusa
- 14 Mordente o acciacatura
- 16 Silencio de corchea
- 20 2/2
- 22 6/8
- 23 Síncopa
- 28 Anacrusa de corchea en 6/8
- 35 Ritmo acéfalo

Técnica y digitación

- 5 Cruce de manos (supra)
- 6 Apertura (Sexta)
- 7 Paso del pulgar
- 8 Cambio de dedo en nota repetida (2 dedos)
- 13 Diferencia dinámica entre manos
- 23 Apertura (Séptima)
- 25 Cambio de pedal
- 27 Entrada en el teclado (pulgares en tecla negra)
- 33 Sustitución de dedo
- 38 Cambio de dedo en nota repetida (4 dedos)