

JOAN ALFARAS

Ilustraciones: Cristina Losantos

SCHERZANDO

Método creativo y dinámico de piano

Volumen 3

Este libro pertenece a:

Reg. B.4170

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Prólogo

«Scherzo» en italiano se refiere al juego. Cuando elegí el título del libro «Scherzando» me pareció que acogía perfectamente mi idea de cómo aprender un instrumento: a través del juego, la experimentación, el prueba-error y la creatividad; y con esta premisa he escrito esta colección de piezas. La colección es fruto de un reto personal: lograr que los alumnos de piano toquen más motivados, sin renunciar por ello 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.

En este tercer volumen me he centrado en crear un repertorio atractivo y variado, y a la vez, en acabar de trabajar algunas nuevas tonalidades. Además, he incluido algunas piezas específicas para conocer diversas escalas de jazz, ampliando así los recursos musicales que los alumnos pueden explorar.

A nivel técnico trabajaremos la apertura de la mano hasta la octava, las semicorcheas, los tresillos de corchea y negra, y el compás 12/8. Además de profundizar en los cambios de posición, también trabajaremos la polifonía, la ejecución de terceras, sextas y octavas, y diferentes patrones de acompañamiento.

Al principio del libro encontraremos una explicación de las escalas de jazz que aparecen a lo largo del volumen, así como una explicación de los pedales del piano, para que el alumno pueda aprender a utilizarlos con criterio.

He intentado secuenciar las dificultades de forma muy gradual: 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 hay un resumen de los elementos técnicos utilizados para que la estructura del libro quede más clara.

Igual que en los otros dos volúmenes, en este las piezas también están organizadas por diferentes apartados como son la lectura, la improvisación o los duetos para pianistas del mismo nivel. Las piezas de improvisación, que adquieren mayor relevancia en este volumen,

son una introducción, un pequeño aperitivo de las diferentes posibilidades en la improvisación.

Una de las grandes virtudes del libro, a mi parecer, es la variedad de estilos musicales que contiene, los cuales motivan al alumno desde el primer momento y lo acostumbran a interpretar diferentes tipos de música. Los audios de los acompañamientos del libro, disponibles en línea para facilitar su acceso en cualquier momento, abarcan desde estilos modernos hasta los más clásicos, con instrumentaciones muy diversas.

Como novedad, algunas de las piezas más complejas también incluyen el audio de referencia con el piano solista. El *Tango*, a cuatro manos, se presenta con tres pistas diferenciadas: *Primo*, *Secondo* y *Tutti*. Y como cierre, se incorpora la *Jazz Suite*, una pieza en tres movimientos que actúa como síntesis de todo lo que se ha trabajado a lo largo del volumen.

Los pasajes para improvisar también tienen nuevos elementos: están marcados dentro de las obras como pasajes de solo; pueden tener la parte de la mano izquierda escrita e incluyen también los acordes y las escalas con las que hay que improvisar.

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

Creo que es muy importante que el alumno toque con los audios, ya que eso le ayuda a seguir la pulsación y a escuchar activamente. Para los pianistas, acostumbrados a menudo a tocar solos, es una buena manera de prepararse para hacer música en grupo o en orquesta.

Bueno, solo 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 mientras avanzáis en el conocimiento de este instrumento.

¡Disfrutadlo!

Joan Alfaras

Índice

Nº pieza			Página	Pista	
				acompañamientos instrumentales	audios de referencia
1	Carrousel	Lectura	Sol Mayor	12	01
2	Un café en Broadway	Improvisación	Fa Mayor	14	02
3	Soldaditos de plomo	Lectura	Mi menor	16	03*
4	Paisaje de invierno	Lectura	Do Mayor	18	04
5	Funky Fever	Improvisación	Sol menor	20	05
6	Minueto en Re	Lectura	Re Mayor	22	06*
7	El reloj de cuco	Lectura	La menor	24	07
8	Promenade	Lectura	Mi ♭ Mayor	26	08*
9	Long John Silver	Lectura	Re menor	28	09
10	Sketches	Dueto	Fa Mayor	30	10
11	Nubes	Lectura	Si ♭ Mayor	32	11
12	Tropicana	Improvisación	Sol Mayor	34	12
13	Canción armenia	Lectura	Re menor	36	13
14	Bolero	Lectura	Do menor	38	14
	Conceptos que introducen nuevas tonalidades y acordes para la pieza: Valsette			40	
15	Valsette	Improvisación	Re menor	41	15
16	Ragtime	Lectura	Do Mayor	42	16
17	Perdido entre sombras	Lectura	Mi menor	44	17
18	Fanfarria	Lectura	Si ♭ Mayor	46	18
19	Aria escocesa	Lectura	La Mayor	48	19*
20	Blues in F	Improvisación	Fa Mayor	50	20
21	Rêverie	Lectura	Si menor	52	21*
22	El espíritu del halcón	Lectura	La menor	54	22
23	Bagatela	Lectura	Fa Mayor	56	23
24	Bossanova	Lectura	Mi ♭ Mayor	58	24
25	Espejos de agua	Lectura	La menor	60	25
26	Slovakian Dance	Lectura	Sol menor	62	26
27	El arte del swing	Improvisación	Sol Mayor	64	27
28	Fandango	Lectura	Mi menor	66	28
29	Impromptu	Lectura	Re menor	68	29*
30	Jazz Latin Club	Improvisación	Do menor	70	30
31	Alla Bartók	Lectura	Mi menor	72	31*
32	Au revoir!	Lectura	Do Mayor	74	32
33	Tango triste	Dueto	Re menor	76	33* (tutti)
					53 (primo)
					54 (secondo)
34	Étude	Lectura	Sol Mayor	78	34*
35	Jazz Suite				
	I Andantino	Lectura	Fa Mayor	80	35
	II Ballad	Lectura	Mi ♭ Mayor	81	36
	III Energico	Lectura	Mi menor	82	37
	Ficha técnica			83	

*Todos los audios marcados con asterisco no tienen acompañamiento instrumental; son solo de consulta. Los audios de referencia, en cambio, contienen tanto el acompañamiento como la parte de piano solista.

Improvisación

2. Un café en Broadway

Pista 2 y 38

Tonalidad:
Fa Mayor

Swing o Shuffle

Ritmo característico del jazz en el que las corcheas no se tocan iguales, sino con un patrón desigual que se asemeja a un tresillo (larga-corta). En la partitura, las corcheas aparecen escritas como regulares.

Animato ♩ = 130

Aperturas
Fíjate que la extensión de la mano te permite hacer intervalos como sextas, séptimas o incluso octavas.

Musical score for the first system, measures 1-6. It features a treble and bass clef with a 4/4 time signature. The first measure has a dynamic marking of *mf* and a fingering of 5. A section starting at measure 5 is marked with a 5/3 time signature and a *cresc.* marking. Fingering numbers 1, 2, 3, and 5 are shown below the notes.

Musical score for the second system, measures 7-12. It continues with treble and bass clefs. A dynamic marking of *mf* is present. Fingering numbers 1, 2, 5, and 2 are shown above the notes in the treble clef.

Musical score for the third system, measures 13-18. It continues with treble and bass clefs. Fingering numbers 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 4, and 1 are shown above the notes in the treble clef.

Musical notation for measures 19-25. Includes fingering numbers (5 1, 4 1, 3 1, 2 1, 4) and a *cresc.* marking.

Musical notation for measures 26-30. Includes a *Blue note* marking, a *Fine* marking, and a *Solo* section with chords: G-7, C7, F, G-7, C7, F. Includes a *mp* marking and a *D.S. al Fine* instruction.

Improvisa con la siguiente escala:
Escala pentatónica mayor de Fa con blue note

Blue note

Slide

El slide, en guitarra, es una técnica en la que el músico desliza el dedo por la cuerda, creando un desplazamiento suave entre dos notas. En el piano se puede imitar el slide deslizando el dedo desde una tecla negra a una blanca, creando un efecto similar si se hace de forma fluida y rápida.

Slide

Desliza el dedo de la tecla negra a la blanca.

Improvisa con la siguiente escala:

Escala de blues de Sol

19

Solo

23

27

Improvisación

20. Blues in F

Pista 20 y 44

Tonalidad:
Fa Mayor

Walking bass

Técnica en la que el bajo toca notas seguidas con ritmo regular, normalmente negras, creando la sensación de que el bajo camina. Se utiliza mucho en el jazz y es ideal para improvisar sobre ella, ya que proporciona una base sólida. El piano puede tocar **walking bass** cuando se trata de una pieza para piano solo, o también puede doblar el bajo en una pieza de conjunto.

Acordes de dos notas guía (3ª y 7ª del acorde)

El contrabajo toca la fundamental.

Moderato ♩ = 110 (♩ = $\overset{3}{\text{♩}}$)

Tema

mf

Stride

D.C. al Coda

f

Improvisación

27. El arte del swing

Pista 27 y 49

Tonalidad:
Sol Mayor

Allegro ♩ = 130 (♩ = ♩³)

1-1 Slide A⁷ D⁷ A-⁷ D⁷ A-⁷ D⁷

mf f

1 3 Acordes de 2 notas 1 4 Stride 5 1 2 3

5 4 3 5 4 1 2 A-⁷ D⁷ A-⁷ D⁷ 1

9 G Eb⁷ G Fine 1. D-⁷ G⁷ C^Δ

mf Acordes de 4 notas

14 C-⁷ F⁷ Bb^Δ 2. D-⁷ G⁷

mf Acordes con melodía doblada

18 C^Δ F⁷ G Db⁷

cresc.

Pulgar en dos teclas
Toca las dos notas superiores con el pulgar.

Tonalidad:
Do menor

Improvisación

30. Jazz Latin Club

Pista 30 y 51

Tumbao

Técnica pianística de la música cubana que utiliza ambas manos para crear un patrón rítmico característico de la música latina. Esta técnica aporta una gran energía y vitalidad a la música.

Con ritmo $\text{♩} = 76$

Musical score for '30. Jazz Latin Club' in 2/2 time, key of D minor. The score consists of three systems of piano accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Dynamics include *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). The final measure of the third system includes the 'Pulgar en dos teclas' exercise.

System 1 (Measures 1-4):
 Treble clef: 1 2 4 1 | 5 3 2 | 1 2 3 5 1 | 4 5 4 |
 Bass clef: 5 3 4 | | | 1 2

System 2 (Measures 5-8):
 Treble clef: 5 | 1 2 5 | 4 1 2 | 1 2 4 |
 Bass clef: 3 | 1 2 | (2) 1 |

System 3 (Measures 9-12):
 Treble clef: 9 | | | 1 2 4 | 1 2 3 4 | 5 |
 Bass clef: | | | | |

Ficha técnica

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

Tonalidades

- Do Mayor 4, 16, 32
- La menor 7, 22, 25
- Sol Mayor 1, 12, 27, 34
- Mi menor 3, 17, 28, 31, 35 (III)
- Fa Mayor 2, 10, 20, 23, 35 (I)
- Re menor 9, 13, 15, 29, 33
- Re Mayor 6
- Si menor 21
- Si♭ Mayor 11, 18
- Sol menor 5, 26
- La Mayor 19
- Mi♭ Mayor 3, 8, 24, 35 (II)
- Do menor 14, 30

Estilos musicales

- Ragtime 16
- Film scoring 17
- Fanfarra 18
- Bagatela 23
- Bossanova 24
- Impromptu 29
- Tumbao 30

Conceptos jazzísticos

- Blue note 2
- Swing o Shuffle 2
- Slide 5
- Stride 16
- Walking bass 20
- Acordes de dos notas guía 20
- Acordes con melodía doble 27

Escalas (Improvisación)

- Escalas modales, de blues y pentatónicas con *blue note* (3) - páginas 8 y 9
- Pentatónica mayor de Fa con *blue note* 2
- Blues de Sol 5
- Jónica de Sol 12
- Mixolidias de Fa, Si♭ y Do 20
- Escala de blues de Fa 20
- Pentatónica mayor de Sol con *blue note* 27
- Eólica de Do 30

Ritmo

- Swing o Shuffle 2
- Semicorcheas 4
- Silencio de semicorchea 7
- Corchea con puntillo y semicorchea 8
- Tresillo de corcheas 9
- Síncopas seguidas 12
- Tresillo de negras 14
- 12/8 17

Indicaciones y matices

- Nota pedal 4
- Ornamentos 6
- Diferencia dinámica entre manos 8
- Picado y ligado 11
- Arpegiado 13
- Fraseo de dos notas 23
- Acento y picado con la muñeca 31
- Fraseo 32
- Ligado de pedal 34

Técnica y digitación

- Pedalización - páginas 10 y 11
- Aperturas 2
- Paso del pulgar en arpegios 3
- Slide con dedo 4 5
- Saltos grandes 13
- Ligado con un dedo 14
- Digitación de la escala cromática 17
- Acordes con muñeca 18
- Sextas paralelas 19
- Sustitución de dedos 24
- Trabajo de articulación 25
- Slide con dedo 1 27
- Pulgar en dos teclas 30
- Trabajo con metrónomo 34