

JOAN ALFARAS
Ilustraciones: Cristina Losantos

SCHERZANDO

Método creativo y dinámico de piano

Volumen 1

Este libro pertenece a:

Dedico el libro a mi madre Maria Calvo, a quien de pequeña escuchaba tocar al piano las obras de Chopin y cantar lieder de Schubert, y quien influyó en forjar mi sensibilidad musical.

Prólogo

«Scherzo» en italiano se refiere al juego. Cuando escogí este título del libro «Scherzando» me pareció que recogía perfectamente mi idea de cómo aprender un instrumento: a través del juego, la experimentación, el ensayo-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 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 se necesitan para alcanzarlo.

Este volumen está organizado de forma variada combinando la posición del pulgar en el Do central, la interpretación de diseños utilizando la distribución del teclado negro y la interiorización de otras posiciones de cinco dedos con la mano cerrada. En las últimas piezas se introduce el cambio de posición de la mano entera o bien de algún dedo. También se empieza a estudiar la interpretación de notas alteradas.

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.

Este método incorpora novedades respecto a mi colección para instrumentos de cuerda frotada. Por un lado, las piezas se enmarcan en diferentes apartados según su enfoque. Hay piezas que trabajan la lectura, pero otras que deben abordarse por imitación del profesor; otras, para improvisar, y finalmente duetos para pianistas del mismo nivel. Por otra parte, contiene explicaciones ilustrativas sobre la posición corporal, la de los dedos, la situación de las notas en el teclado y la interpretación de los símbolos musicales más básicos.

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 acostumbra a interpretar diferentes tipos de música. Las piezas del libro y sus audios correspondientes abarcan desde estilos modernos a otros más clásicos con distintas instrumentaciones. Aparte del jazz, la música folk o la más efectista, también hay obras más «serias» así como un concertino final que sirve de resumen de todo el trabajado.

El CD incorpora unas bases instrumentales elaboradas en las que el alumno puede tocar encima, solo o acompañado del profesor. En las grabaciones correspondientes a este volumen, se oye una claqueta grabada que marca el compás anterior a la entrada del piano.

Para los alumnos que encuentren demasiado rápidos los audios del CD, se incorporan los acompañamientos escritos para el profesor de las obras que lo requieran. Se trata de una herramienta muy útil, también para tocar en audiciones o conciertos.

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 vale la pena 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 dinámicas de clase diferentes que permitan trabajar la interpretación en muchos registros (la lectura, la improvisación, la creación...).

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 brinde 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

Nº pieza		Página	Pista
1	Drakkar	Lectura (dedos)	10 01
2	La sirena	Lectura (dedos)	11 02
3	Tres dragones chinos	Improvisación	13 03
4	El mono y el tucán	Imitación	14 04
5	La cigüeña	Lectura (dedos)	16 05
6	El campanario	Lectura (dedos)	17 06
7	Iglú	Lectura	20 07
8	El castillo dorado	Lectura	21 08
9	Space surfing	Imitación	22 09
10	El molino	Lectura	24 10
11	Agent secreto	Lectura	26 11
12	Galope	Lectura	28 12
13	Los timbales	Lectura	29 13
14	Do Brasil	Improvisación	30 14
15	Circus music	Lectura	32 15
16	En el valle del Nilo	Lectura	34 16
17	El rey Neptuno	Imitación	36 17
18	Ballet	Lectura	38 18
19	Invierno en Nueva York	Lectura	40 19
20	Invierno en Moscú	Lectura	41 20
21	Five to One	Lectura	42 21
22	El reloj del abuelo	Lectura	43 22
23	Cuba	Lectura	45 23
24	Helios, Dios del Sol	Lectura	46 24
25	Game over	Imitación	47 25
26	Luz de luna	Dúo	48 26
27	Marcha	Improvisación	50 27
28	Contradanse	Lectura	51 28
29	La vuelta al mundo	Lectura	52 29
30	El avión	Lectura	53 30
31	Robots	Imitación	55 31
32	Duke's Rhythm	Lectura	56 32
33	Noche de ópera	Lectura	58 33
34	La isla perdida	Lectura	60 34
35	Canción húngara	Lectura	62 35
36	Jamaica	Lectura	63 36
37	Pegasus	Dúo	64 37
38	Canción francesa	Lectura	66 38
39	África	Lectura	68 39
40	Funk Jam	Improvisación	69 40
41	Da Vinci	Lectura	70 41
42	The Show Blues	Lectura	71 42
43	Scherzando	Lectura	72 43
44	Minuetto	Lectura	73 44
45	Vals de medianoche	Lectura	75 45
46	Bagpipe	Lectura	76 46
47	El despertar del bosque	Lectura	78 47
48	Bambú	Lectura	80 48
49	Baobab	Lectura	82 49
50	Sáhara	Improvisación	84 50
51	Samba	Lectura	85 51
52	Concertino «Amadeus» n° 1 en Do Mayor		52 55
	I (Allegro)	Lectura	87 53 56
	II (Vivo)	Lectura	89 54 57
	III (Leggiero)	Lectura	91
	Ficha técnica		92
	Instrucciones del juego de cartas Scherzando		94

Cómo funciona este libro

El libro consta de **51 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, a conocer la notación, los términos y símbolos musicales; y a traducir su aplicación en el teclado.**

Las primeras piezas son de lectura de digitados y las posteriores ya introducen la lectura de notas en el pentagrama.

Imitación

Las piezas de imitación permiten al alumno tocar piezas más complicadas de las que pueden leer, **desarrollan el oído, la técnica y la memorización de estructuras y patrones que ayudan posteriormente a la lectura.** Se han de enseñar a tocar por imitación —a partir de la referencia de los grupos de teclas blancas y negras— y **su aprendizaje se basa en el principio de observación y repetición de lo que toque el profesor.**

Improvisación

Las piezas de improvisación son propuestas **técnicamente muy sencillas para despertar la creatividad del alumno y mejorar su escucha activa.** Cada improvisación está guiada por una serie de instrucciones en cuanto a la estructura y contenido melódico, armónico y rítmico.

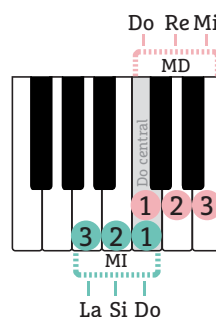
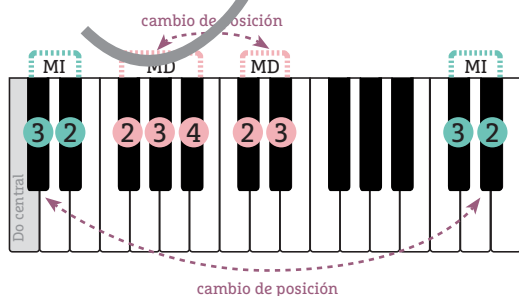
Dúo

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

Elementos visuales

Encima de cada pieza aparece un teclado que indica la posición de las manos y los dedos, los cambios de posición indicados con flechas y las notas nuevas que se introducen en el apartado de lectura.

Leyenda:

- MD = mano derecha
- MI = mano izquierda
- = dedo mano derecha
- = dedo mano izquierda
- Do = nota nueva en la mano derecha
- La = nota nueva en la mano izquierda
- = cambio de posición

Pausa de redonda
Cuatro pulsaciones

Breve explicación de los elementos gráficos y técnicos

10. El molino

Pista 10

Debajo del título se indica la pista del CD

Allegretto

1

mf

p

Notas nuevas en la mano derecha

Elementos gráficos y técnicos

5

2

mf

p

Nueva nota en la mano izquierda

Indicación de la octava en que tiene que tocar el alumno para que el acompañamiento no interfiera con la parte principal.

El alumno toca una 8ª alta

Allegretto [♩ = 130]

mf

p

mf

p

Acompañamiento del profesor

Otros elementos visuales del libro

Explicación del ejercicio a realizar

Teclas blancas

Tocar todo el pentagrama sombreado con este color con las teclas blancas

Teclas negras

Tocar todo el pentagrama sombreado con este color con las teclas negras

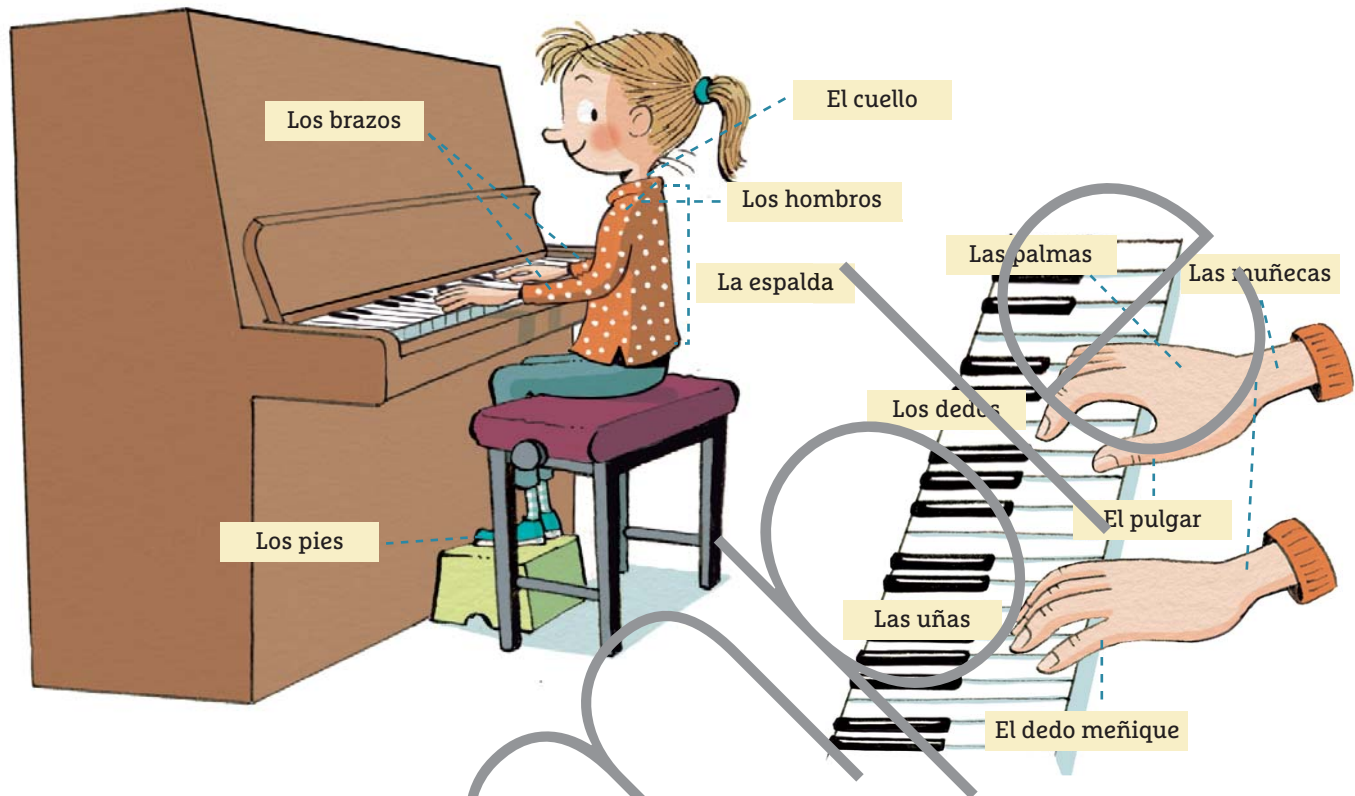

Conceptos

Posición del cuerpo y de las manos

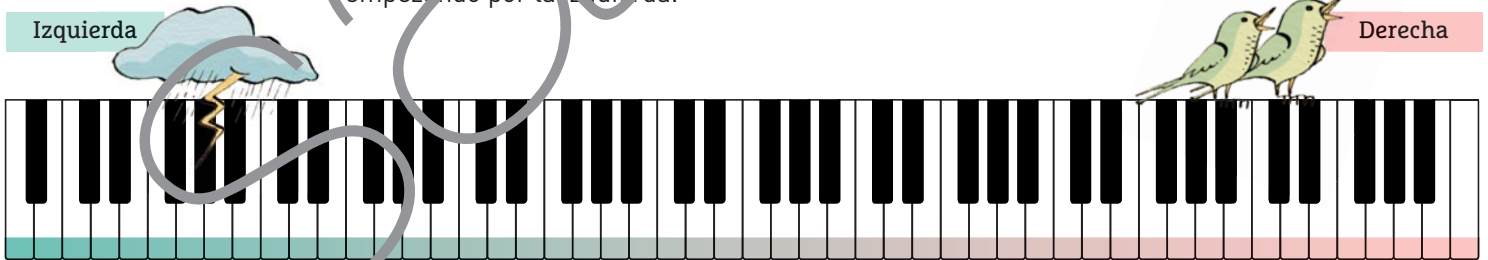
Observa las siguientes ilustraciones y comenta con el profesor como debes colocar las diferentes partes del cuerpo. Recuerda que para tocar el piano **hay que mantener siempre una buena posición.**

Es muy importante **la colocación de la banqueta:** fíjate a qué distancia y a qué altura tienes que ponerla. ¿Cómo tienen que quedar los brazos? ¿Y las piernas? Utiliza un apoyapiés si los pies no te llegan al suelo.

El teclado

Este es el teclado del piano: una superficie alargada con teclas blancas y negras organizadas **de más grave a más aguda** empezando por la izquierda.

1.
Toca sonidos graves como los truenos de una tormenta.

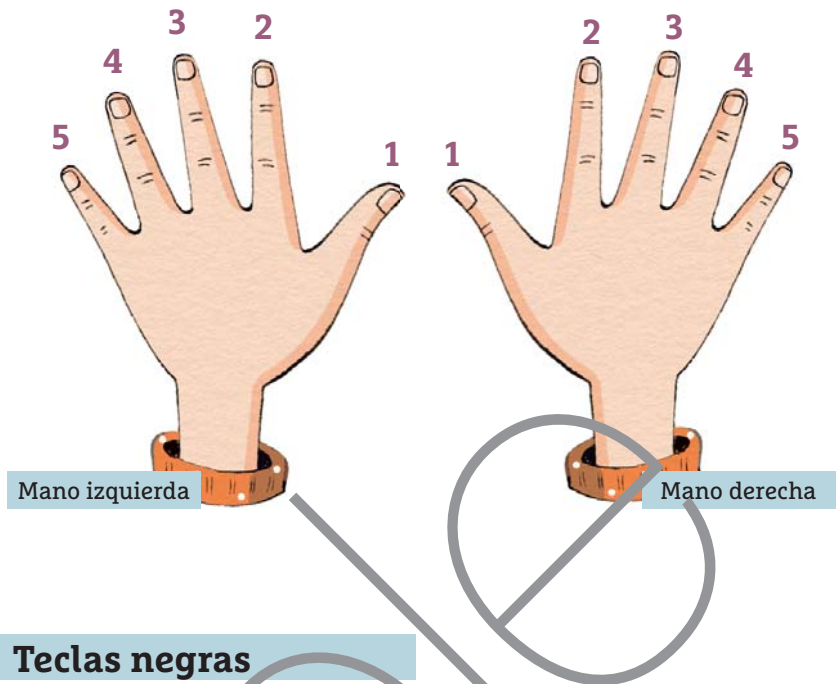
2.
Toca sonidos agudos como los pájaros por la mañana.

3.
Toca todas las teclas y cuenta cuántas hay:
Teclas blancas:
Teclas negras:
Total teclas:

Digitación

En cada mano tenemos 5 dedos. Cuando tocamos el piano, cada dedo recibe un número: a esto lo llamamos **digitación**. Fíjate en el dibujo: los pulgares reciben el número 1 y los otros, el 2, el 3, el 4 y el 5 sucesivamente en forma de espejo.

1. Presiona suavemente sobre una mesa cada uno de los dedos y di cuál es su digitado.
2. Pide a un compañero que te coja uno o varios dedos y, con los ojos cerrados, prueba de adivinarlos.
3. Levanta y baja los dedos que te vaya diciendo un compañero o el profesor.

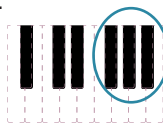

Teclas negras

Observa las teclas negras del teclado de este dibujo y fíjate en cómo están organizadas:

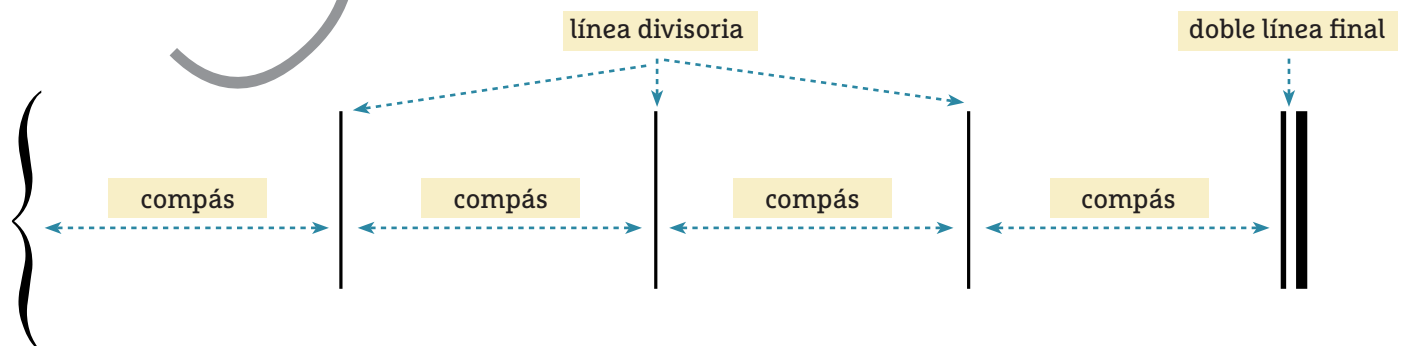

1. Dibuja un círculo rojo en los **grupos de 2 teclas negras**. Tócalas con los dedos 2 y 3 de cada mano.
2. Dibuja un círculo azul en los **grupos de 3 teclas negras**. Tócalas con los dedos 2, 3 y 4 de cada mano.
3. Dibuja un círculo verde en **la tecla negra que queda suelta**. Tócala con el dedo que quieras.

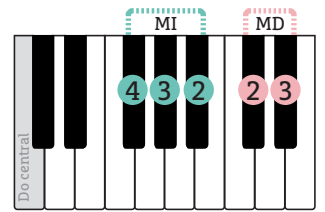

Compases

La música se divide en compases:

La **línea divisoria** separa un compás de otro y la **doble línea final** indica el final de una pieza.

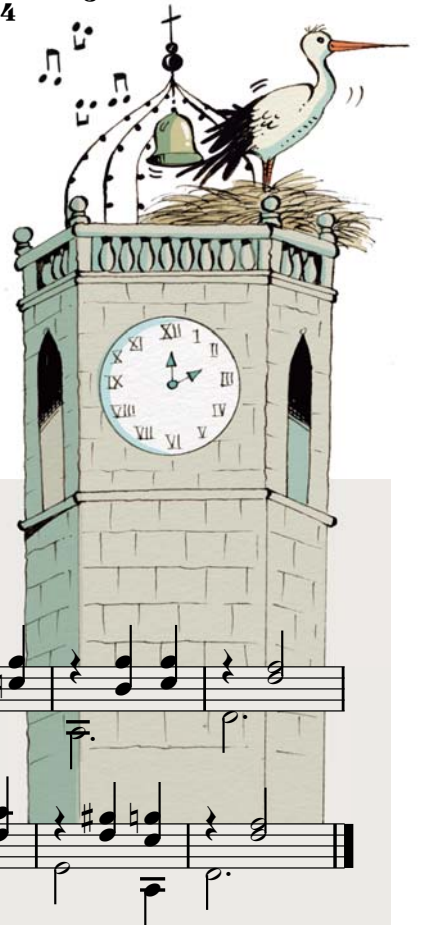
5. La cigüeña

Pista 5

♩. Blanca con punto (3 pulsaciones)

Allegretto

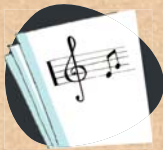
Musical notation for the piece 'La cigüeña'. It features a treble clef and a 3/4 time signature. The music is marked *mf*. The notation includes quarter notes with stems, some with dots (puncta), and various fingerings (2, 3, 4) indicated below the notes. A large, stylized grey outline of a stork is overlaid on the music, with its wings and tail following the melodic line. A double bar line is present in the lower right section of the notation.

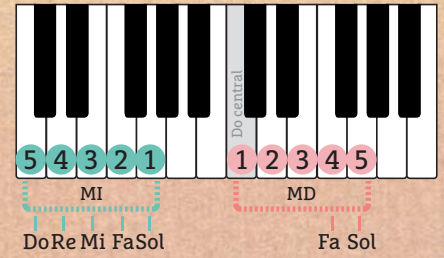
El alumno toca como está escrito

Allegretto [♩ = 60]

Two staves of musical notation in bass clef, 3/4 time, with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The first staff starts with a *p* dynamic marking. The second staff begins with a measure number '9'. The notation consists of chords and single notes, primarily quarter notes.

Lectura

Notas simultáneas
Se tocan a la vez
con las
dos manos

Ligadura de prolongación
Las notas suman
su duración

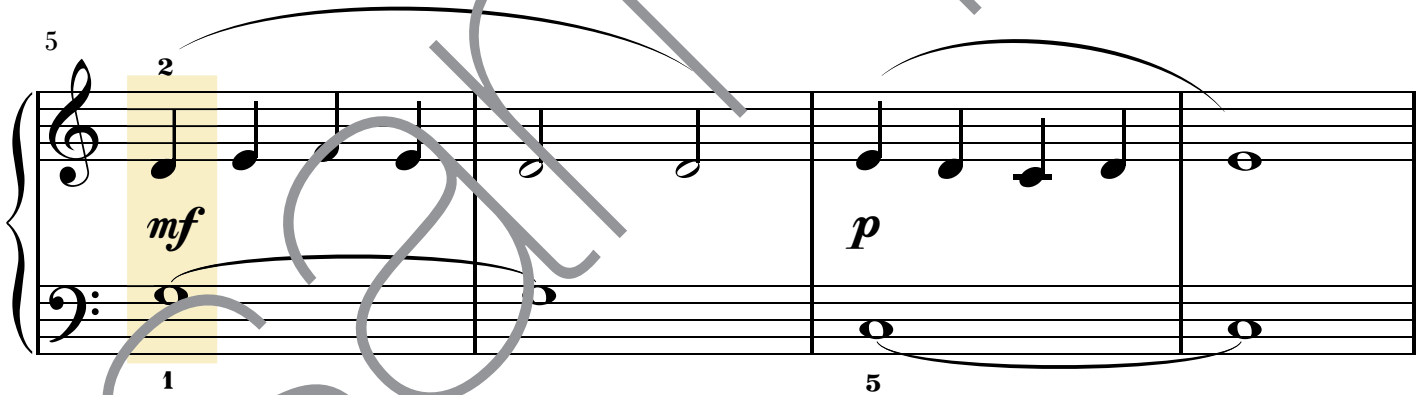
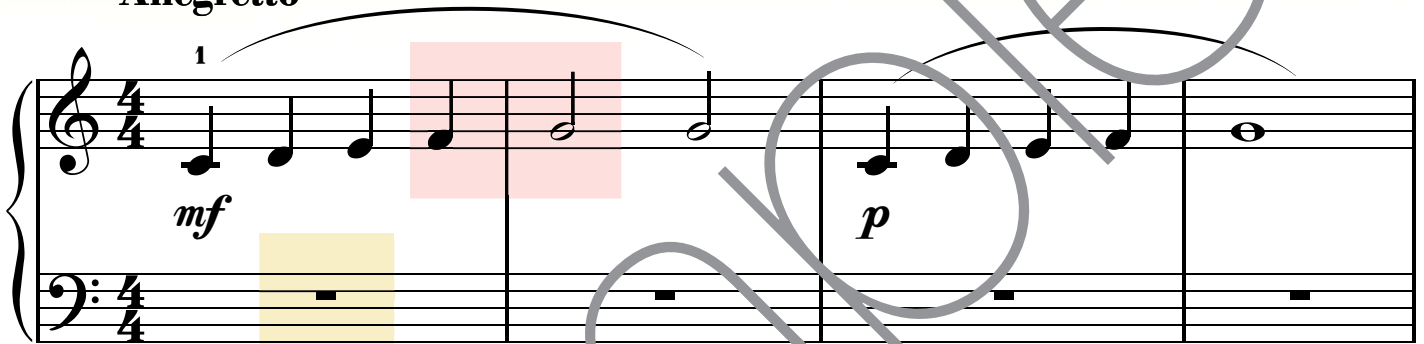

Pausa de redonda
(4 pulsaciones)

10. El molino

Pista 10

Allegretto

El alumno toca una 8ª alta

Allegretto [♩ = 100]

13

Musical notation for measures 13-16. The treble clef contains a melodic line with a slur over measures 13-14 and a fermata over measure 15. The bass clef contains a simple accompaniment. A first ending bracket labeled '1' is under measure 16.

17

Musical notation for measures 17-21. The treble clef contains a melodic line with a slur over measures 17-18 and another slur over measures 19-21. The bass clef contains a simple accompaniment. Dynamics include *p* (piano) and *cresc.* (crescendo). A second ending bracket labeled '2' is under measure 21.

22

Musical notation for measures 22-25. The treble clef contains a melodic line with a slur over measures 22-23 and a slur over measures 24-25. The bass clef contains a simple accompaniment. Dynamics include *f* (forte) and *rit.* (ritardando). A yellow box highlights an accent (>) over a note in measure 25.

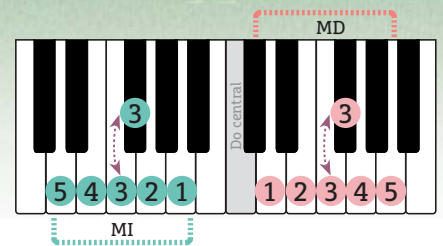
A diagram showing an accent symbol (>) placed over a note on a five-line staff. Below it, the text reads: **Acento**
Toca la nota acentuada ligeramente más fuerte

13

Piano accompaniment for measures 13-25. The left hand plays a rhythmic accompaniment with chords and single notes. Dynamics include *p* (piano), *cresc.* (crescendo), *f* (forte), and *rit.* (ritardando). A yellow box highlights an accent (>) over a note in measure 25.

Lectura

38. Canción francesa

Pista 38

Amabile

Lectura

48. Bambú

Pista 48

Moderato

Musical score for 'Bambú' in 4/4 time, Moderato tempo. The score is divided into three systems, each with a treble and bass clef staff. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Dynamics include *f*, *mf*, and *p*. A large watermark 'S' is overlaid on the score.

System 1 (Measures 1-4): Treble clef starts with a quarter rest, then eighth notes. Bass clef has a quarter rest, then quarter notes. Dynamics: *f*. Fingerings: 1, 3, 5, 4, 4.

System 2 (Measures 5-8): Treble clef has quarter notes. Bass clef has quarter notes. Dynamics: *mf*. Fingerings: 5, 4, 5, 3, 4, 3.

System 3 (Measures 9-12): Treble clef has quarter notes. Bass clef has quarter notes. Dynamics: *p*. Fingerings: 2, 5.

Ficha técnica

Posiciones

Según configuración del teclado negro y blanco

Teclado negro
(posición fija y con cambios)

1 2 3 4 5 6

Cambios de posición
por el teclado blanco

17 25 26 (secondo)

Cambios de posición
por el teclado negro y blanco

9 14 31

Según ubicación del Do central

Pulgar compartido
en el Do central

7 8 11 16 21 29

Pulgar izquierdo en el Si -
Pulgar derecho en el Do

15 18 26 (primo) 37 (primo) 49

Pulgar izquierdo en el Do -
Pulgar derecho en el Mi

23

Según posición del dedo grave de las 2 manos

Do

10 11 12 3 22 24
33 (m) 34 47 (8a b)

Re

19 20 32 (M) 36
38 (M/m)

Sol

28 30 39

Fa

44 45 51

La

45

Diversas posiciones

Escala pentatónica de una

40

Diversos cambios de posición

35 41 42 47 48 50

Coordinación de las manos

Melodía compartida
entre las dos manos

1 2 4 5 6 7
8 9 11 14 15 13
17 18 26 (primo) 31
37 (primo) 40 49

Valores largos
simultáneos

5 16

Movimiento
paralelo

12 19 45

Movimiento
contrario

21

Movimiento oblicuo
(izquierda notas largas
y derecha más cortas)

10 20 23 24 29 34
36 37 (secondo) 41 42

Movimiento oblicuo
en las dos manos

25 48

Acompañamiento
de dobles notas

22 23 26 (secondo) 28
30 35 43 50

Melodía con
acompañamiento
elaborado

35 38 39 44

Contrapunto

25 32 33 35

Variedad de texturas

31 46 47 48 51

Dobles y triples notas*

Dobles notas
(2as)

22

Dobles notas
(3as)

22

Dobles notas
(5as)

28

Dobles notas
(4as)

30

Clúster de
tres notas

9

(por imitación)

Acorde
tríada

19

Compás

$\frac{2}{4}$

39

$\frac{3}{4}$

9 13 15 18 19 33 37 44 45 50

$\frac{4}{4}$

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
12 14 16 17 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 34 35 36
38 40 41 42 43 44 47 48 49 51

Tonalidad

Pentatónica

Sol M: 6
la m: 40
Fa# M: 2 3 4 5 9 31
Mib m: 1

Mayor

Do M: 7 10 12 13 21 22 23 26
27 29 34 35 42 47 48 49
Sol M: 15 28 30 39
Fa M: 14 18 44 46 51
Re M: 32 50 38**

Menor

La m: 11 16 17 45
Re m: 8 19 20 24 25 36 41
Do m: 33 37 43

** Mayor / menor

Elementos musicales*

Notas

The diagram shows a piano keyboard with notes labeled with their names and fingerings. The notes are: Mib (1), Fa (2), Sol (3), Sib (4), Mib (5), Fa# (6), Lab (7), Sib (8), Mib (9), Fa (10), Lab (11), Sib (12), Mib (13). Below the keyboard, a musical staff shows the notes with fingerings: 10, 7, 28, 45, 10, 19, 28, 45, 47. Above the staff, another set of notes is shown with fingerings: 33, 32, 37, 33, 32, 49, 41, 49.

Ritmos

The diagram shows various rhythmic patterns with their corresponding numbers: 1, 1, 1, 5, 10, 10, 30, 49, 50.

Otros elementos musicales

- Forte - Barra de repetición: 1
- Piano - dulce - Ligadura de expresión: 2
- Mezzoforte - Ped. - rit.: 6
- Regulador cresc. - D.C. al Fine: 11
- Staccato: 13
- cresc. - Regulador dim.: 15
- dim. - calderón: 16
- Acento: 18
- Compás de espera: 19
- Tenuto - Casillas de repetición: 20
- Signo de 8ª aguda: 24
- Signo de 8ª baja: 26 (secondo)
- Signo de 15ª alta: 26 (primo)
- Sostenido - Becuadro: 32
- Bemol - poco rit.: 33
- Più mosso - espressivo: 45
- D.S. al Fine: 50

* Piezas de lectura donde se introduce.