

DIDÁCTICA DEL PIANO

PIANO JOVEN

PIEZAS ORIGINALES COMPUESTAS POR NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARA ENSEÑAR Y APRENDER POR LECTURA O SOBRE EL TECLADO

Recopilación y presentación:
VIOLETA HEMSY DE GAINZA

Piano Joven

Cubierta: Francesc Salvà
Ilustraciones: Francesc Salvà
Maquetación: DINSIC GRÀFIC

1ª edición: marzo de 2007

© **Violeta Hemsy de Gainza**

© **DINSIC Publicaciones Musicales, S.L. - Santa Anna, 10, E 3ª - 08002 Barcelona**

Impreso en: Quality Impres
Comte Güell, 24-28, 08028-Barcelona

Depósito Legal: B-9.027-2007

ISMN: M-69210-411-7

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares por alquiler o préstamo, quedan rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita del editor o entidad autorizada, y estarán sometidas a las sanciones establecidas por la ley.

DISTRIBUYE: DINSIC Distribuciones Musicales, S.L.
Santa Anna, 10, E 3ª – 08002 Barcelona
tel. 34 93 318.06.05 – fax 34 93 412.05.01
e-mail: dinsic@dinsic.com
<http://www.dinsic.cat>
<http://www.dinsic.es> - <http://www.dinsic.com>

Índice

Presentación	pág. 3
Guía didáctica.....	pág. 3
1. Dominó - re menor	pág. 4
2. Ostinato - si menor	pág. 6
3. Crepúsculo - la menor.....	pág. 8
4. Tango - do menor	pág. 10
5. Introducción y danza - Do Mayor / do menor	pág. 12
6. Arpegio - Do Mayor	pág. 14
7. Blues en Do.....	pág. 16
8. Ronda I - Do Mayor.....	pág. 18
9. Ronda II - do menor	pág. 20
10. Escaleras a la luna	pág. 22
11. Danza eslava - mi menor	pág. 23
12. Lejanía	pág. 26
13. Jopliniana Rag.....	pág. 28
Sugerencias pedagógicas.....	pág. 32
Obra didáctica para piano.....	pág. 40
Bibliografía	pág. 43

Presentación

Niños y jóvenes toman clases de piano estimulados por el deseo de ejecutar las obras del repertorio clásico o popular por las cuales se sienten atraídos, o de conocer el instrumento con el fin de improvisar y componer temas propios. Por tal motivo, la enseñanza instrumental durante la etapa inicial debería apuntar simultáneamente al desarrollo de las capacidades interpretativas y de la creatividad del estudiante.

Desde las primeras fases del aprendizaje, los alumnos son capaces de comprender los rasgos esenciales de los materiales sonoros que manejan, si se acostumbran a asociar la teoría musical con las prácticas que ellos mismos realizan. Haciendo música en el instrumento podrán familiarizarse y reconocer los aspectos musicales básicos: el ritmo (compás, valores, etc.), la melodía (tonalidad, modo, intervalos, transporte, modulación, etc.), la armonía (acordes principales y secundarios, diatónicos y alterados, progresiones armónicas, cadencias, etc.), la estructura formal (frases, partes, puentes, introducciones, finales, etc.), los diferentes patrones de coordinación, etc.

Por otra parte, jugando y explorando creativamente las posibilidades sonoras del instrumento bajo la guía experta y afectuosa del maestro, el estudiante tendrá oportunidad de acceder a un desarrollo más pleno y gozoso de su conciencia mental.

Los autores de esta serie de composiciones originales para piano son niños, adolescentes y jóvenes estudiantes. Han colaborado también colegas que comparten nuestra mirada pedagógica.

Si bien la improvisación y la composición de pequeñas piezas constituyen propuestas habituales para nuestros alumnos desde sus primeras etapas formativas, corresponde aclarar sin embargo que la mayoría de estos trozos surgieron en forma espontánea, por simple necesidad expresiva.

Se trata de un repertorio abierto de piezas y actividades musicales para piano y no de un método gradual.

Guía didáctica

Percepción musical estructural

La percepción de la estructura es la base de la comprensión y la memoria musical. Tocar, leer, pensar estructuras musicales, implica visualizar y ejecutar diseños, conjuntos de notas, y no meras sucesiones de símbolos aislados.

En esta obra se presentan propuestas que tienen por objeto estimular en los alumnos la percepción estructural de los aspectos sonoros a través de tareas relacio-

nadas con la audición, la lectura, el análisis y la acción musical, asociando el discurso y la ejecución instrumental con recursos gráficos y verbales tales como:

- Diseños analógicos, representación de teclados, etc.
- Utilización de números, cifras, conjuntos, etc.
- Referencia a escalas y modos.
- Bases de improvisación (ostinati, acordes, cifrados y secuencias armónicas)
- Planos formales.

Técnicas de transmisión

Las piezas musicales que integran la colección "Piano Joven" podrán introducirse en el contexto de enfoques didácticos diversos, ya sean de carácter recreativo o artístico y estén orientados hacia una formación musical general o especializada.

Para promover el aprendizaje se aplicarán, en cada caso, las formas de transmisión más adecuadas a la circunstancia pedagógica, a saber:

- Sobre el teclado:
Con apoyo verbal (de frases y palabras referidas al diseño melódico, a frases conclusivas, etc.; con rimas, juegos, descripciones o relatos)
Con apoyo visual (la partitura -notación tradicional o gráfico analógico- se encuentra apoyada sobre el atril del piano como referente de la acción musical)
- Por lectura musical: En forma guiada o independiente.
- Por imitación visual: El alumno observa las maniobras y acciones que el profesor realiza con sus dedos en el teclado e intenta repetirlos.
- Por oído: El alumno procura reproducir el comienzo o determinada sección de un trozo previamente grabado.
- Por libre combinación de los procedimientos anteriores.

Algunas ejercitaciones para realizar en clase:

- Ubicar (reconocer, marcar, sobre el teclado, partitura o gráfico) determinadas notas, ritmos, compases, acordes, motivos, etc., a pedido del profesor.
- Descubrir (observar, señalar, denominar, definir, comparar, elegir) ciertas fórmulas o estructuras (grupos de notas o ritmos característicos) que se repiten textualmente, en forma secuencial o variada.
- Ejecutar de manera simplificada la línea melódica, los bajos, etc. (lectura global).
- Memorizar.
- Copiar (anotar, completar) un fragmente de la obra en notación musical. Idem., de memoria.
- Improvisar, componer.
- Enseñar a tocar una pieza completa o un fragmento de la misma a un compañero o al profesor.
- Grabar versiones de la obra en etapas progresivas del aprendizaje.
- Grabar improvisaciones o composiciones creadas libremente a partir de la misma.

OBRA DIDÁCTICA PARA PIANO

VIOLETA H. DE GAINZA

Las obras *Piano a cuatro manos (Libros 1 y 2)* y *Piano Joven* presentan materiales de **lenguaje musical*** orientados al logro de dos objetivos básicos de la Didáctica del Piano en el nivel inicial:

- 1) **Satisfacer las expectativas del alumno de tocar el piano:** conocer y ejecutar piezas que le suenan musicalmente agradables y, jugando con los sonidos en el instrumento, producir sus propias invenciones.
- 2) **Familiarizar al niño con el instrumento** e iniciarlo en el conocimiento de la música, a través de un abordaje directo que, a partir de la acción corporal y el afecto, estimule su desarrollo mental.

• El alumno ejecuta trozos musicales conocidos y, a la vez, improvisa y compone en el piano

El enfoque didáctico parte de la motricidad. Igual que cuando dibuja, modela, baila o aprende una lengua extranjera –o la propia–, en la clase de piano el principiante realiza dos tipos de actividades complementarias, que contribuyen a fomentar su autonomía y su desarrollo personal:

- A) **Reproduce modelos preestablecidos:** Ejecuta pequeños temas y piezas del repertorio clásico infantil, y al mismo tiempo juega y toca divertidos juegos musicales tradicionales.
- B) **Realiza sus propias producciones musicales:** A partir de un amplio repertorio de propuestas de carácter lúdico y exploratorio, el alumno mueve sus dedos en el teclado y produce formas y estructuras sonoras, inventadas libremente o inducidas mediante historias, relatos, juegos e interacciones con sus compañeros o con el profesor.

El entorno musical, que hoy rodea a los niños y jóvenes que habitan en las ciudades, está integrado por materiales y ejemplos típicos de la música de tradición occidental (tonal-modal), melódica y métricamente estructurados y, al mismo tiempo, por manifestaciones sonoras características de los lenguajes “contemporáneos” de la música culta y popular. Cualquier propuesta pedagógica actualizada de formación instrumental debería, por lo tanto, tener en cuenta el “bilingüismo” reinante.

Esta integración básica de lenguajes se encuentra reflejada a través de un enfoque pedagógico-musical que incluye, por una parte, los juegos y pequeñas piezas de repertorio de extracción tonal que le permiten al niño conocer, ejercitar e interiorizar las estructuras rítmicas y tonales básicas. Simultáneamente, el estudiante dispondrá, para sus exploraciones e invenciones sonoras, del ámbito sonoro más extenso que le ofrecen el piano y los modernos instrumentos de teclado (teclas blancas y negras, diferentes registros, timbres, etc.).

• A tocar el piano se aprende tocando

Así como desde la práctica se aprende a jugar al fútbol, a hablar una lengua extranjera, a rasguear la guitarra, a manejar un ordenador, una cámara o un teléfono móvil o a navegar por Internet, es natural inducir que “a tocar el piano se aprende tocando”. Cualquier persona debería tener la posibilidad de incorporarse

*Lenguaje musical: producción expresivo-musical, espontánea o dirigida, de rápida comprensión y positivo efecto sobre el principiante.

al mundo de la música y de los instrumentos, del mismo modo en que hoy se abordan, en la etapa inicial, un número cada vez mayor de aprendizajes.

El “juego” del piano, el aspecto deportivo de la ejecución, es tan importante como la música misma que se interpreta. En realidad, los dos aspectos se encuentran íntimamente relacionados: el alumno que conoce cierta música, porque ha visto tocar a otros o porque está habituado a escuchar, se sentirá especialmente estimulado para aprender a jugar.

Es tiempo ya de dejar atrás la tediosa etapa en que, para acceder a la música y a la ejecución instrumental, los alumnos debían comenzar conociendo la teoría, los códigos musicales y las bases de la técnica. No cabe duda de que estos importantes desfases en la cadena del conocimiento sólo lograron complicar y desvirtuar la experiencia sonora, produciendo irreparables frustraciones en las filas estudiantiles.

• Experiencia y aprendizaje

El “modelo artístico” en la educación musical se apoya en el hacer. A través de la ejecución instrumental, el alumno aprende música y a la vez adquiere los conocimientos básicos relativos al lenguaje sonoro.

Abordando el teclado de forma directa, sin temores ni prejuicios, el alumno construye una relación positiva, de confianza, con el instrumento, que le permitirá asimilar con facilidad las distintas experiencias musicales que se presentan.

A través de un enfoque creativo y consciente, sin prematuras restricciones de carácter teórico o técnico, el niño se inicia en la ejecución vocal e instrumental, mientras juega, se expresa musicalmente y desarrolla un amplio repertorio de habilidades motrices.

Los dedos tocan, el oído escucha y aprende, la mente relaciona –compara lo que se hace con lo que suena– y extrae valiosas e importantes conclusiones. El oído, aparentemente pasivo pero sensible y atento, se limitará a acompañar la acción durante las primeras etapas en el proceso de musicalización a través del instrumento.

Paralelamente, de forma sistemática y graduada, el alumno se familiariza con los elementos y estructuras del código de grafía musical. A semejanza de lo que le sucede con el lenguaje hablado, los números o la informática, aprenderá a relacionar sus ejecuciones en el instrumento con la correspondiente notación musical.

El conjunto de experiencias musicales básicas que el estudiante desarrolla en esta etapa sobre el teclado, conforma un formación integral que le permitirá abordar sin esfuerzo, posteriormente, las tareas más complejas o sutiles que, desde el punto de vista corporal e intelectual, requieren los estudios musicales más avanzados.

• Música y estructura

Tradicionalmente, la enseñanza-aprendizaje del piano estuvo centrada en la notación musical de carácter puntual, es decir, en la lectura de notas individuales y no de diseños o conjuntos de notas y figuras rítmicas. Este enfoque provocó una correlativa fragmentación en el conocimiento de la obra y, por ende, en la ejecución instrumental por parte de los estudiantes.

Así como para el actor es esencial comprender el texto que se propone interpretar, el músico necesita obviamente captar la coherencia, el sentido, del discurso sonoro. El reconocimiento de la existencia de cierto itinerario o plano de desarrollo en la obra musical es una condición básica, tanto para la interpretación musical de la obra como para la formación del criterio estético en el estudiante.

La organización estructural de la obra, tal como lo establece la notación musical, resulta igualmente perceptible a través de la ejecución: cualquier ejecutante mínimamente experimentado tiene conciencia de la forma espacial y motriz que la obra presenta al ser ejecutada en el teclado. Las estructuras visuales, los modos de acción sobre el teclado, a semejanza de los grafismos en la partitura, deberán ser reconocidos como tales antes de ser ejecutados por los dedos de ambas manos en el teclado.

El proceso de enseñanza-aprendizaje apunta a transmitir al estudiante, desde el comienzo mismo del proceso de musicalización, las actitudes y habilidades básicas para un desarrollo rápido y eficaz de esta **capacidad de captación estructural** (comprensión, lectura y valorización integral) de la obra artística-musical. Con el fin de influir en la captación de las estructuras musicales por parte del alumno, el pedagogo recurrirá a una serie de herramientas didácticas de carácter audio-visual –grabaciones, notas escritas, marcas, gráficos, diseños, formas, explicaciones, metáforas, etc.– que refuerzan la participación activa del estudiante en su propio proceso de musicalización y aprendizaje

Porque es importante desarrollar en el alumno la capacidad de una **lectura musical inteligente**, se comienza poniendo el acento en acciones musicales capaces de motivarlo; para que, desde el ejercicio real y concreto del lenguaje sonoro, se interese en los procesos de codificación y decodificación musical y participe activamente en ellos.

Porque es esencial sentar las bases para el desarrollo de una **técnica saludable y natural**, se estimula al alumno para que comprenda el trabajo que realizan sus dedos, en el contexto de acciones integradas, con un claro sentido artístico, motriz y sonoro.

Todas las condiciones mencionadas serán decisivas para la adquisición y el desarrollo de una **memoria inteligente y duradera**, basada en la comprensión del todo (de lo global a lo particular) y no en la mera repetición de las partes (de lo particular a lo global). Para el logro de una actitud serena y segura frente a la ejecución y la interpretación musical, estas tareas deberán ser enfocadas integralmente y de manera ordenada, para evitar las sorpresas y los sobresaltos a que suelen estar sometidos quienes siguen pensando la ejecución musical como algo asociado a cierta cuota de imprevisibilidad y misterio, que poco o nada tienen que ver con el ejercicio maduro del arte.

Violeta Hemsy de Gainza
Buenos Aires, Septiembre de 2006

- **Bibliografía**
Obras para la enseñanza del piano de Violeta Hemsy de Gainza

DINSIC Publicacions Musicals, S.L. – Barcelona

Piano a cuatro manos – 18 pequeñas piezas y juegos musicales para principiantes (2003)

Libro 1: En Do

Libro 2: Con teclas blancas y negras

Piano joven – Piezas originales compuestas por niños y adolescentes para enseñar y aprender por lectura o sobre el teclado (2007)

Otras publicaciones

A jugar y cantar con el piano – Iniciación a la enseñanza Instrumental (con Guía Didáctica) (1987). Editorial Guadalupe. Buenos Aires

La improvisación musical (1983). Ricordi Americana. Buenos Aires

La iniciación al piano (incluye cassette) (1993). Pedagogías Musicales Abiertas (edición de la autora). Buenos Aires.

Método para piano – Introducción a la música. Volúmenes I, II y III (1977). Ed. Barry. Buenos Aires

Música para niños compuesta por niños – Repertorio de dificultades progresivas para la enseñanza del piano. Volúmenes I y II (1983). Editorial Guadalupe. Buenos Aires.

Música y Eutonía – El cuerpo en estado de arte (En colaboración con Susana Kesselman) (2003). Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires.

Nuestro amigo el piano – 50 piezas para niños compuestas por niños (1970). Ricordi. Buenos Aires.

Palitos chinos (chop-sticks) – Para la iniciación al piano (1986). Ed. Barry. Buenos Aires

Piezas fáciles para piano de los siglos XVII y XVIII

Primera Parte: Muy fácil / Fácil (1976). Editorial Ricordi. Buenos Aires

Segunda Parte: Mediana dificultad (1977). Editorial Ricordi. Buenos Aires.

7. Blues en Do

Composición colectiva
(Oswaldo Caló, Noemí Soifer y otros)

Con swing

A1 *mf cantabile*
I₇ (Do₇)

A2
IV₇ (Fa₇)

B *dolce*
I₇ (Do₇) V₇ (Sol₇)

expr.
IV₇ (Fa₇) I₇ (Do₇) V₇ (Sol₇)

1. 2. *poco rit.*
I₇ (Do₇)

Escala de Blues
(pentatónica menor: do⁵)

Blue note
(4ª aum. / 5ª dism.)

• **Para practicar**

(1) Frases A₁/A₂ (escala descendente)

(2) Frases A₁/A₂ (con voz superior)

(3) Frase B

• **Para improvisar**

Grupos de sonidos

7. Blues en Do Osvaldo Caló, Noemí Soifer y otros (pág. 16)

Durante la década de los 70, numerosos grupos de jóvenes solían reunirse en Buenos Aires para tocar y conocer más de cerca los géneros de la música popular en boga. Este simpático tema surge en un Seminario dirigido por la Prof. Beatriz Tabares al que concurrían jóvenes músicos y estudiantes de pedagogía.

El Blues es una de las formas básicas en el género de la música popular.

- Ritmo: compás de cuatro tiempos, simple (4/4) o compuesto (12/8)
- Melodía: escala de Blues. Se trata de una escala pentatónica menor (m^5) en la cual se introducen *blue notes* (cuarta aumentada, séptima mayor).
- Armonía: la melodía en menor se apoya sobre una base armónica en modo mayor, integrada por acordes de séptima.
- Fraseo: el Blues consta de tres frases, de cuatro compases cada una:

(A1) - $I_7 / I_7 / I_7 / I_7$

(A2) - $IV_7 / IV_7 / I_7 / I_7$

(B) - $V_7 / IV_7 / I_7 / I_7$

(Las frases A1 y A1, por lo general, son parecidas o iguales)

- Es habitual comenzar el Blues con una Introducción de cuatro compases: $I_7 / I_7 / I_7 / I_7 /$ o cualquier combinación de bajos.
- La estructura del Blues suele repetirse varias veces. En tal caso, el último acorde (I_7) de la frase B deberá reemplazarse por V_7 .

Secuencia de aprendizaje

- 1) Practicar sobre el teclado el tema melódico (escala descendente, con la digitación respectiva)
- 2) Id., agregando los sonidos (voces) superiores en cada pulso
- 3) Practicar los compases melódicos correspondientes a la frase (B), luego de ubicar los dedos de la mano derecha sobre las teclas correspondientes.
- 4) Improvisación melódica: construir motivos jugando rítmicamente con los sonidos de la escala de Blues (el profesor explica, en cada caso, la propuesta):
 - a) con un solo sonido (a elección): [sol] , [do], etc.
 - b) con dos sonidos vecinos: [mi bemol – do]; [sol – si bemol], etc.
 - c) con tres o más sonidos, uno de ellos central:
[Si bemol – do – mi bemol.] [Fa (#) – sol – si bemol.]
 - d) tocando dos o más sonidos (de la misma escala) en forma simultánea como parte de la melodía.