

Lección 3: Fundamentos para la técnica

¿Qué es la técnica pianística?

La técnica pianística es la habilidad de ejecutar millones de pasajes en el instrumento, por tanto no es una destreza, sino el agregado de muchas habilidades. La tarea de adquirir esta técnica se reduce pues a resolver el problema de cómo adquirir tantas habilidades distintas en poco tiempo. La maravillosa noticia es que las habilidades pianísticas pueden aprenderse en poco tiempo empleando los procedimientos de aprendizaje correctos.

Estas habilidades se adquieren en dos fases:

1. Descubrir cómo se mueven dedos, manos, brazos, etcétera
2. Acondicionar músculos y nervios para ejecutar los movimientos descritos anteriormente. Esta segunda fase está relacionada con el control, no con el desarrollo de fuerza o resistencia atlética

Adquirir la técnica es un proceso de desarrollo de nuevas y más veloces conexiones neuronales más veloces para determinados movimientos y funciones de memoria, y para “hablar el lenguaje de la música”.

Ejecución Mental

¿Cómo "hacen música" los músicos? Ya sea que compongamos música o toquemos un instrumento, toda la música se debe originar en el cerebro del artista. Podemos ciertamente apagar la conciencia y tocar el piano de memoria después de bastante práctica, una manera totalmente incorrecta de hacer música porque el nivel que resulta será deficiente.

Muchos pianistas tienen la falsa idea de que el costoso y enorme piano de cola para concierto produce su propio sonido con su música característica y por lo tanto debemos entrenar a nuestros dedos para que aprendan a tocar el piano. Pero el cerebro humano es por mucho más complejo y superior a cualquier dispositivo mecánico en términos de la musicalidad.

El cerebro no tiene las limitaciones de la madera, del fieltro, y del metal. Por lo tanto, es más importante entrenar al cerebro que a los músculos de los dedos, especialmente porque cualquier movimiento de estos se origina como un impulso nervioso en el cerebro. La respuesta a la pregunta anterior es lo que llamaremos la Ejecución Mental, o EM.

La EM se refiere al proceso de imaginar la música en la mente, o incluso realmente tocarla en un piano imaginario. La EM controla prácticamente todo que hacemos en la música, desde el proceso de aprendizaje hasta la memorización, el oído absoluto, la ejecución, la composición, la teoría de la música, la interpretación, etcétera.

La EM también ayuda a aprender el piano en un millar de maneras, por ejemplo. Debido a que puedes realizar la EM lejos del piano, puedes efectivamente doblar o triplicar el tiempo de práctica usando la EM aun cuando no esté disponible un instrumento. Beethoven y Einstein parecían a menudo distraídos porque estaban ocupados con la EM durante la mayoría de sus horas de vigilia.

Estudio con manos separadas (MS): adquisición de técnica

Prácticamente el 100% del desarrollo técnico se logra estudiando con manos separadas. o MS, por lo que no debemos intentar desarrollar técnica de dedos/manos con ambas manos, o AM, pues eso es mucho más difícil, consume mucho tiempo y es peligroso.

Una manera de estudiar cualquier lección o ejercicio es escoger dos pasajes pequeños, uno para la mano derecha, o MD, y otro para la izquierda, o MI. Se estudia con la MD hasta que empiece a cansarse, entonces cambiamos a la MI. Cambiamos cada 5 o 15 segundos, antes de que la mano en descanso se vuelva perezosa, o antes de que la mano que está trabajando se canse. Si elegimos el intervalo de descanso adecuado, descubriremos que la mano descansada está deseosa de tocar.

Evitemos tocar cuando la mano está cansada, pues eso conduce a la tensión y los malos hábitos. Al no estar familiarizados con el estudio con MS, tendremos paulatinamente una MI más débil. En ese caso, es menester dar más trabajo a la MI. ¡Con este esquema, podemos estudiar realmente el 100% del tiempo, sin cansar nunca las manos al hacerlo!

Ejercicios de extensión para los dedos

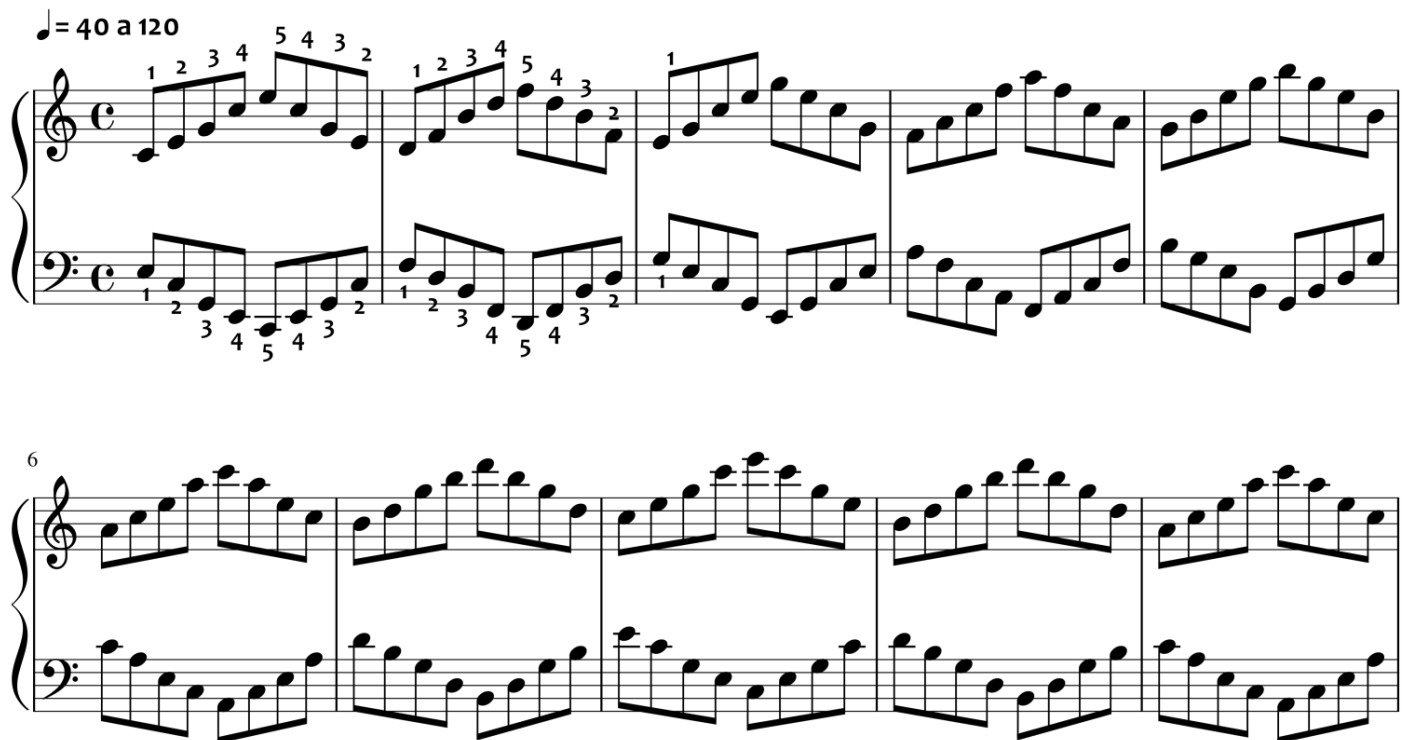
La habilidad física de los dedos de un pianista, denominados por las exigencias del repertorio interpretado, necesitan una formación especial. El desarrollo de fuerza y disociación de los movimientos de los dedos caracterizan técnicamente a un pianista formado de manera adecuada.

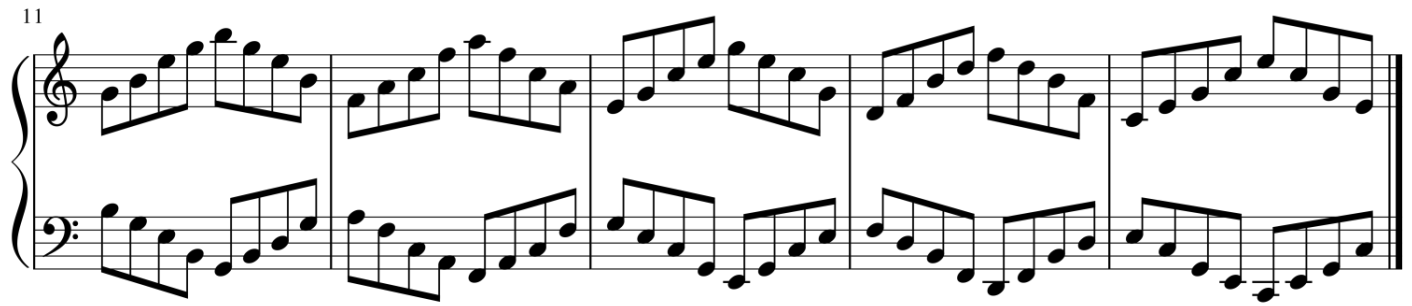
Los ejercicios de extensión para los dedos están dispuestos para dar la mayor flexibilidad posible a los dedos y la mano. Para obtener los mejores resultados, debemos practicar con moderación y solo por períodos cortos, trabajando muy despacio y con mucha atención.

No será necesario exagerar la unión de las notas, sino prestar estricta atención al contacto del dedo con la tecla, escuchar con atención y extraer del piano una sonoridad redonda y completa. La mano debe sostenerse ligeramente, y la muñeca, el brazo y el cuerpo estar libres de toda contracción.

Ejercicio 1: Extensión para los dedos

Figura 3.1. Ejercicio para extensión de los dedos

Audio 3.1. Ejercicio para extensión de los dedos

Escala cromática

La escala cromática está compuesta por doce sonidos separados entre sí por un intervalo de semitono, es tan simple como esto. Por ejemplo, digamos que usted quiera construir esta escala a partir de la nota C, quedaría de la siguiente manera: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B y C.

Esto sucedería en orden ascendente, en orden descendente tocaría las mismas notas, excepto que algunas de éstas serían equivalentes enarmónicas, lo que significa que son las mismas notas con diferentes nombres. Entonces, la escala cromática en orden descendente quedaría así: C, B, Bb, A, Ab, G, Gb, F, E, Eb, D, Db y C.

Aunque la escala cromática no es comúnmente utilizada en toda su longitud en contextos musicales, en el ámbito de la música popular, el cromatismo, es decir, la utilización de fragmentos en semitonos, es usado especialmente para crear tensión entre una nota y otra aplicando lo que se conoce como notas de paso.

Escala cromática en dos octavas

La escala cromática es la que exige menos al pianista en términos de digitación, pues se trata de la ejecución sucesiva de las teclas del piano, sean blancas o negras. El punto que debe tenerse claro es que la disposición de estas teclas en el teclado no es homogénea. Debido a nuestro sistema musical occidental, no hay tecla negra entre las notas E y F, así como entre B y C. Aquí un ejemplo de cómo se tocaría la escala cromática en octavas con ambas manos:

Figura 3.2. Escala cromática en octavas

♩ = 60 a 120

The musical score for Figure 3.2 is a chromatic scale in octaves, written for piano in 3/4 time. The tempo is indicated as ♩ = 60 a 120. The score is divided into four systems, each with a treble and bass staff. The first system shows the scale ascending from C4 to C5. The second system shows the scale ascending from C5 to C6. The third system shows the scale ascending from C6 to C7. The fourth system shows the scale ascending from C7 to C8. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below the notes. Articulation marks, including slurs and accents, are used throughout the piece. The score concludes with a final chord in the bass staff.

Audio 3.2. Escala cromática en octavas

En resumen, la digitación para la escala cromática, partiendo desde C, es la siguiente:

Figura 3.3. Tabla de digitación para la ejecución de la escala cromática para ambas manos

Escala	Mano Izquierda	Mano Derecha
do-do#-re-re#-mi-fa-fa#- sol-sol#-la-la#-si-do	1-3-1-3-2-1-3-1-3-1-3-2-1	1-3-1-3-1-2-3-1-3-1-3-1-2

Escala de tonos enteros

A diferencia de la escala cromática, formada por semitonos, la escala hexatónica está compuesta por intervalos de seis tonos enteros. A menudo, esta escala es aplicada en el *Jazz* para improvisar sobre acordes dominantes, debido a la tensión que ésta produce. Básicamente, existen dos tipos de escala de tonos enteros, estas serían la escala de C: C, D, E, F#, G#, A# y la de B: B, C#, D#, F, G, A, B. Esto se debe a que sin importar el punto del que se parta para construir la escala de tonos enteros, siempre nos encontraremos algunas de estas notas. A continuación, una tabla con la digitación de esta escala partiendo desde las doce tonalidades.

Figura 3.4. Tabla de digitación de la escala de tonos enteros para la mano derecha en todas las tonalidades

Tonalidad	Mano Derecha
C	1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 (1)
F	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 (1)
Bb	2, 1, 2, 1, 2, 3, 4
Eb	3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
Ab	3, 4, 1, 2, 1, 2, 3
Db	2, 3, 1, 2, 3, 1, 2
Gb	2, 3, 4, 1, 2, 1, 2

B	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 (1)
E	1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 (1)
A	2, 1, 2, 3, 1, 2, 3
D	2, 1, 2, 3, 4, 1, 2
G	2, 3, 1, 2, 3, 1, 2

Como básicamente existen dos escalas de tonos enteros, a continuación se muestran dos ejemplos de cómo tocar éstas en dos octavas con ambas manos:

Escala de tonos enteros de C mayor para ambas manos

Figura 3.5. Escala de tonos enteros en C mayor

♩ = 60 a 120

The musical score for the C major scale in 3/4 time, tempo 60-120. It shows two octaves for both hands. The right hand starts on C4 and goes up to C6, while the left hand starts on C3 and goes up to C5. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The score includes a repeat sign at the end of the second octave.

Audio 3.3. Escala de tonos enteros en C mayor

El patrón básico para tocar esta escala sería: MD 12-1234-12-1234 y MI 321-4321-21-4321

Escala de tonos enteros de B mayor para ambas manos

Figura 3.6. Escala de tonos enteros en B mayor

Audio 3.4. Escala de tonos enteros en B mayor

El patrón básico para tocar esta escala sería: MD 123-123-1234 y MI 4321-321-321-321

Interpretación: Lectura a primera vista

Antes de interpretar una nueva pieza musical, se revisan rápidamente los siguientes aspectos:

- Signo de compás
- Armadura de clave
- Alteraciones ajenas a la armadura de clave
- Cualquier ritmo o elemento que pueda representar un desafío

A menudo, observar estos ritmos y pensar en ellos durante una fracción de segundo es suficiente para eliminar cualquier problema que puedan crear.

A continuación, algunos aspectos a considerar para la lectura a primera vista:

1. Antes de comenzar a tocar, mentalizar y establecer un *tempo* específico
2. Una vez que la lectura ha dado comienzo, no detenerse. El *tempo* debe permitir la lectura “adelantada”, es decir, hacia adelante. La velocidad no es esencial
3. Mantener los ojos en la música. Es imposible desarrollar una buena sensación para el teclado cuando los ojos siempre están mirando los dedos. Además, lleva mucho tiempo mirar constantemente hacia arriba y hacia abajo. Como resultado de este hábito se corre el riesgo de que, al leer a primera vista, no se pueda mantener un ritmo constante
4. Practicar todos los días

Rutinas de práctica

- Cada vez que vaya a practicar una obra musical aplique la técnica de la ejecución mental, notará que al dominarla mentalmente primero le hará más fácil tocarla el piano
- Desarrolle el hábito del estudio con MS en cada ejercicio o pieza musical que vaya a interpretar, para que así pueda ahorrar tiempo y a su vez pueda mantener ambas manos al mismo nivel técnico
- Practique cada ejercicio descrito en esta lección con un *tempo* de 60 a 80 bpm con MS, luego junte las manos cuando se tenga completamente dominado por separado
- No se apresure a tocar los ejercicios rápidos, lo primordial es trabajar la limpieza en la ejecución y obtener un buen control entra ambas manos