

Lección 1: Introducción al piano

Historia y definición

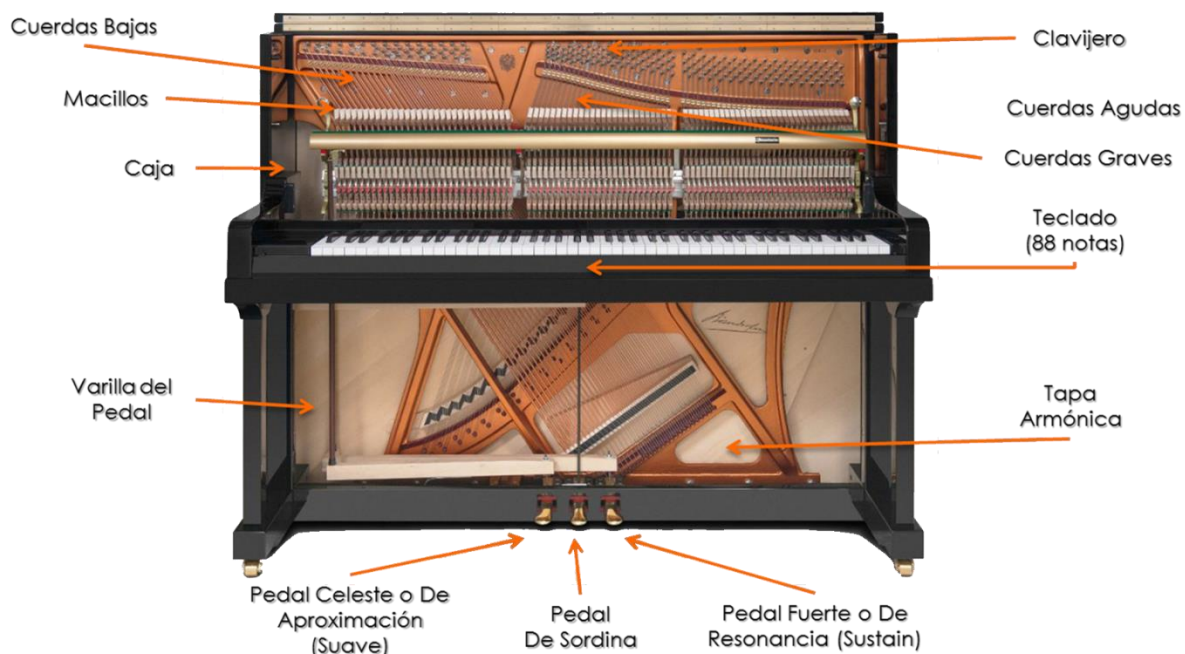
Inventado en Italia por Bartolomeo Cristofori alrededor del año 1700, el piano es un instrumento musical de cuerda percutida formado por una serie de cuerdas metálicas de diferentes longitudes y diámetros, ordenadas de mayor a menor en una caja de resonancia, y una serie de teclas blancas y negras. Al ser pulsadas, dichas teclas accionan unos pequeños mazos de madera, macillos o martinetes, golpeando las cuerdas y generando el sonido.

La palabra *piano* es una forma abreviada de *pianoforte*, proveniente de los términos musicales italianos *piano* y *forte*, los cuales indican "*suave*" y "*fuerte*" respectivamente, refiriéndose a las variaciones de volumen producidas en respuesta a la pulsación del ejecutante sobre las teclas.

Cabe destacar que hoy en día existen tres tipos de pianos: horizontal o de cola, vertical o de pared, electrónico digitales o electromecánicos.

Anatomía del piano acústico

Figura 1.1. Partes de un piano vertical o de pared

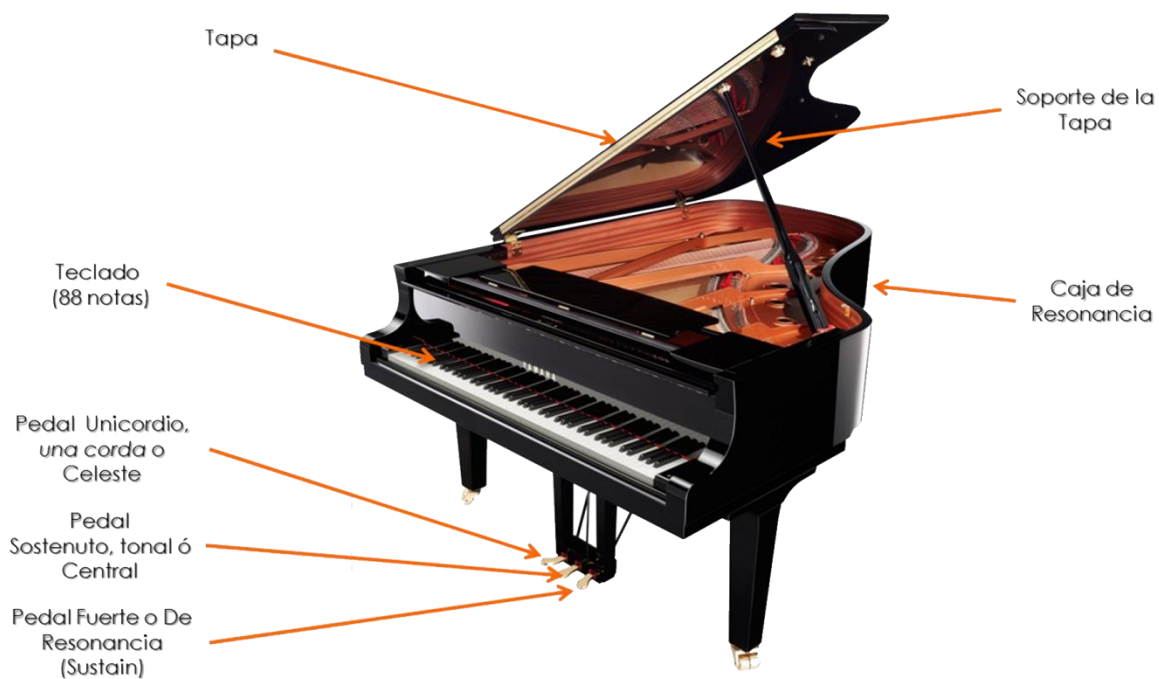

Piano Complementario

Lo que hace particular al piano vertical es que la caja de resonancia, las cuerdas y los macillos o martinetes están ubicados, como su nombre lo indica, en posición vertical. Al contar con dicha configuración, la parte trasera del piano permite que el sonido salga sin ningún impedimento.

El piano vertical también es conocido como piano de pared debido a que de forma habitual la parte de atrás se encuentra pegada a un muro.

Figura 1. 2. Partes de un piano horizontal o de cola

A diferencia del piano vertical, en el piano de cola la caja de resonancia y las cuerdas están situadas de forma horizontal, es decir, paralelas al suelo.

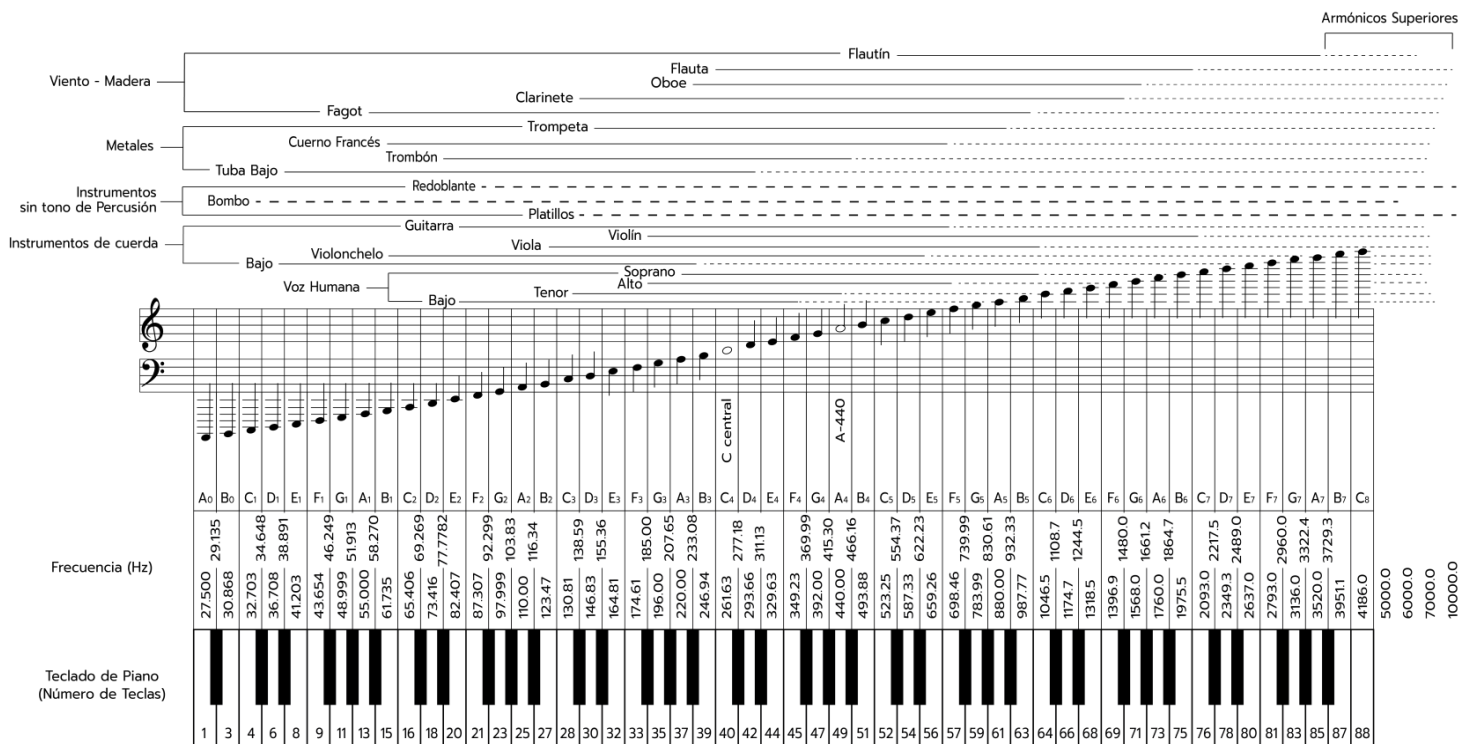
Como hemos visto anteriormente, en el piano vertical no hay obstáculo para que el sonido salga del mismo, pero en el piano de cola si lo hay. Los pianos de cola, tienen una tapa en la parte posterior, ésta debe levantarse para hacer que el sonido salga y se escuche perfectamente.

Relación del teclado con “el *grand staff*”

El *grand staff* es, básicamente, la unión de dos pentagramas con una línea invisible entre ellos, a esta línea se le conoce como C central, que sería el C4 en el piano. El pentagrama superior utiliza la clave de *Sol* para identificar las notas y el pentagrama inferior utiliza la clave de *Fa*.

Como pianistas, al encontrarnos con un *grand staff*, debemos tocar las notas en el pentagrama superior con la mano derecha y las del pentagrama inferior con la mano izquierda.

Figura 1.3. Relación del teclado con el sistema de notación musical

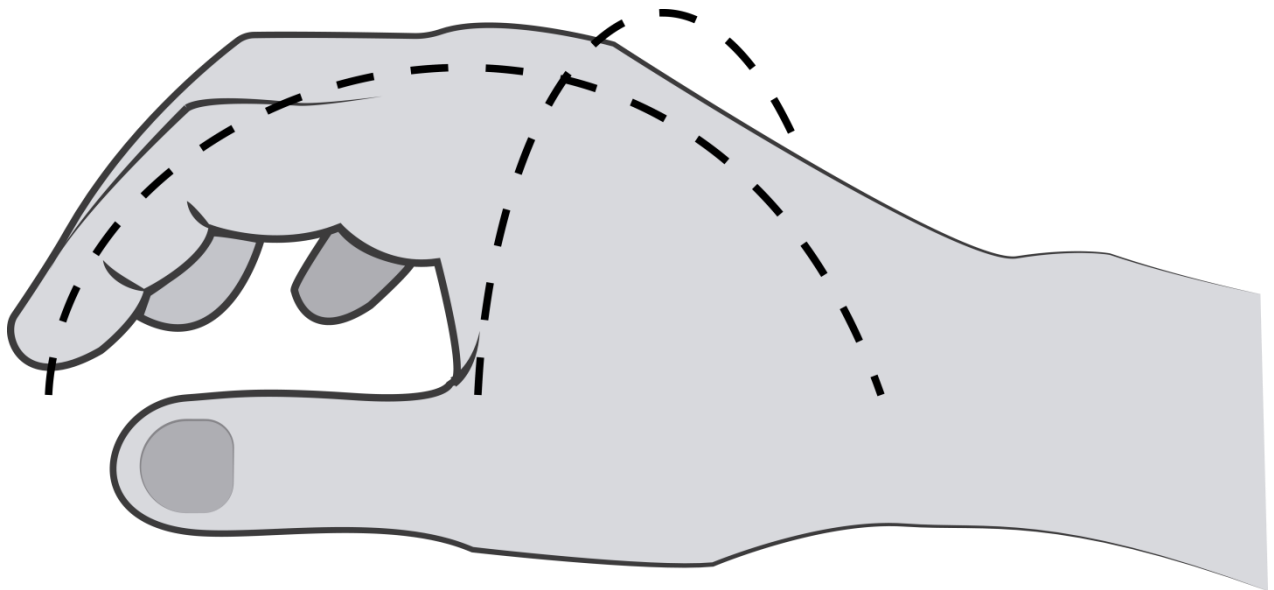
Ergonomía del pianista

Posición de la mano

Relaje los dedos y coloque la mano sobre una superficie plana con todas las yemas de los dedos apoyadas sobre la superficie y la muñeca a la misma altura que los nudillos. Es importante que la mano y los dedos formen una cúpula. Todos los dedos deben estar curvos.

El pulgar debe apuntar ligeramente hacia abajo y doblarse ligeramente hacia los dedos, de modo que la última falange del pulgar quede paralela a los otros dedos.

Figura 1.6. Posición de los dedos del pianista

La Figura 1.6 muestra los dedos ligeramente curvados, orientándose hacia abajo y alcanzando la superficie en ángulos de cerca de 45 grados. Esta configuración rizada permite que los dedos jueguen entre las teclas negras.

La punta del pulgar y las otras yemas de los dedos deben formar un semicírculo aproximado en la superficie plana. Si hace esto con ambas manos una al lado de la otra, ambos dedos deben estar uno frente al otro.

Esta es solo una posición inicial. Una vez que empiezas a tocar estas reglas desaparecen inmediatamente, pues es posible que tengas que estirar los dedos casi en línea recta o curvarlos más, según lo que estés tocando. Por lo tanto, aunque se deba de aprender la posición curvada ideal, la adhesión estricta a dicha configuración fija no es correcta, especialmente porque tiene desventajas significativas.

Posición del Cuerpo

La altura correcta del banco y su distancia del piano también es una cuestión de gusto personal. Para un buen punto de partida, siéntese en el banco con los codos a los lados y los antebrazos apuntando directamente hacia el piano. Con las manos en las teclas en posición de juego, los codos deben estar ligeramente por debajo de la altura de las teclas. Seguidamente, coloque las manos sobre las teclas blancas: la distancia entre el banco y el piano (y su posición de sentado) debe ser tal que los codos pierdan su cuerpo al acercarse uno al otro.

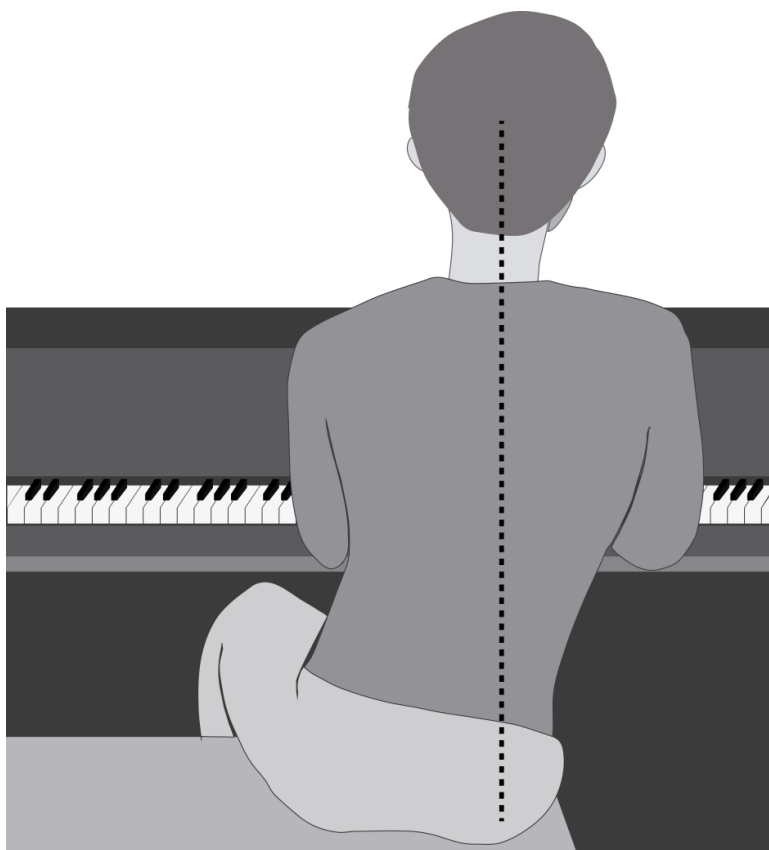
Figura 1.5. Altura y distancia entre el banco y el piano

UNA BUENA POSICIÓN PARA TOCAR
Espalda recta, ligeramente inclinado hacia delante
Brazo vertical
Antebrazos y manos horizontales

No se siente en el centro del banco, sino siéntese más cerca del borde delantero para que pueda plantar los pies firmemente en el piso o los pedales. La altura y la ubicación del banco son más críticas cuando se reproducen acordes fuertes. Por lo tanto, puede probar esta posición tocando dos acordes de teclas negras simultáneamente, lo más alto que pueda.

Figura 1.4. Posición del cuerpo ligeramente hacia la izquierda

El peso del brazo es importante no sólo como fuerza de referencia para una ejecución uniforme y equilibrada tomando en cuenta que la gravedad es siempre constante, sino también para comprobar tu nivel de relajación.

El piano fue diseñado con la gravedad como fuerza de referencia debido a que el cuerpo humano evolucionó para ajustarse muy exactamente a la gravedad, lo cual significa que la fuerza para tocar el piano es casi igual al peso del brazo. Cuando realizamos tareas complejas, tales como tocar un pasaje de piano complicado, nuestra tendencia natural es tensarnos de forma que el cuerpo entero se transforma en una masa contraída de músculos.

Es importante señalar que al presionar las teclas, es necesario hacerlo hacia abajo y con fuerza, inclinándose un poco hacia adelante, con todo el peso de sus brazos y hombros, para emitir un sonido envolvente mas no ruidoso. Asegúrese de que los hombros estén totalmente involucrados. No se pueden hacer sonidos impresionantes usando solo las manos y los antebrazos, la fuerza debe venir de los hombros y el cuerpo.

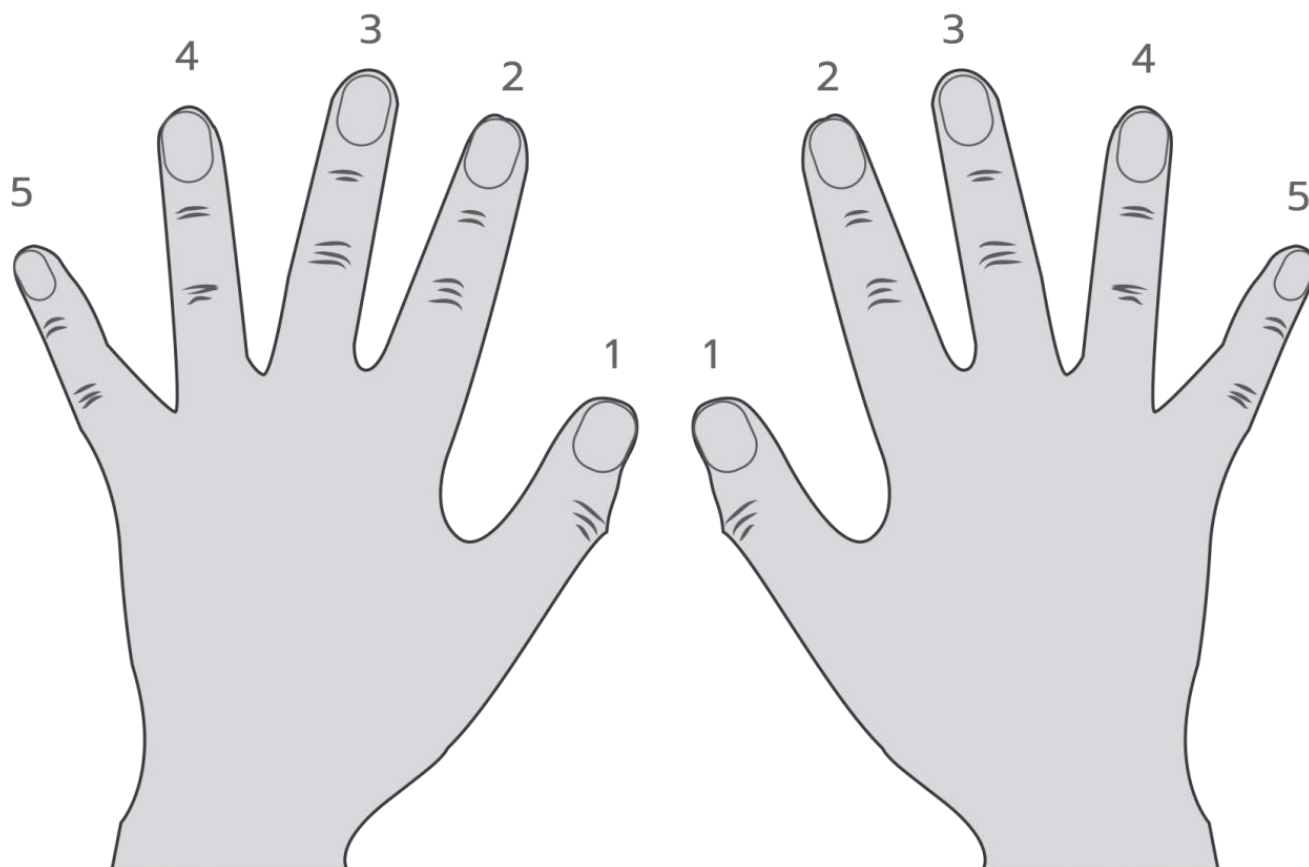
Si puedes relajar todos los músculos innecesarios y usar sólo aquellos requeridos en el momento necesario, podrás tocar extremadamente rápido, sin esfuerzo, durante largos periodos de tiempo, sin fatiga y con más fuerza de reserva de lo necesario para producir el más ruidoso sonido.

Digitación del pianista

La digitación define la ubicación de los dedos que el pianista debe emplear para ejecutar un determinado ejercicio o pieza musical, ésta suele señalarse a manera de indicación en las partituras. Utilizar la digitación correcta desde el inicio del aprendizaje de una pieza te ayuda no solo a aprenderla más rápido, sino también a memorizarla de forma más simple. Con una buena digitación podrás tocar con más facilidad y fluidez. ¡Así que vale la pena el esfuerzo!

La numeración de los dedos del pianista es la siguiente:

Figura 1.7. Digitación del pianista

M.I. = Mano izquierda

M.D. = Mano derecha

Tipos de memoria en la música

En el proceso de aprendizaje de escalas, intervalos, acordes y obras musicales, intervienen en forma combinada varios elementos. Existen por lo menos cinco métodos básicos para memorizar:

1. Memoria auditiva

Se basa en la música: la melodía, el ritmo, la expresión, la emoción, etc. Esta aproximación funciona mejor para los tipos de personas artísticas y musicales que tengan sensaciones fuertes asociadas con su música. Aquellos que poseen oído absoluto también les hará bien porque pueden encontrar las notas en el piano simplemente con recordar la música. La gente que le gusta componer también tiende a usar este tipo de memoria.

La función más importante de la memoria auditiva es servir como el algoritmo de la memoria. La clave del éxito en la memorización es tener un algoritmo y saber utilizarlo. Los músicos son afortunados porque no tienen que inventar un algoritmo. ¡la música es uno de los mejores algoritmos disponibles! Ésta es la razón principal por la que los pianistas, en un concierto, pueden tocar por horas sin fallar una nota.

2. Memoria visual

Esta memoria se usa para retener lo captado a través de la vista. Usted memoriza la partitura completa y realmente la representa y la lee en la mente. Incluso, aquellos que piensan que no tienen memoria visual, pueden obtenerla si la practican rutinariamente mientras estudian la pieza desde el principio. Otra forma de aproximarse a la memoria visual es comenzar a memorizar los datos generales primero, cuántos sistemas tiene la partitura y cuántos compases por sistema. Después las notas de cada compás, entonces las marcas de expresión, etcétera.

Una ventaja de la memoria visual es que se puede trabajar en ella sin el piano, en cualquier momento, dondequiera. Otra ventaja es que si usted pierde la concentración a la mitad de la ejecución de una pieza, puede recomenzar fácilmente leyendo esa sección de la música en su mente. La memoria visual también permite leer por adelantado mientras toca, ayudándole a pensar por adelantado y a desarrollar la lectura a primera vista.

3. Memoria táctil

Un gran componente de su memoria inicial será la memoria de táctil, que se adquiere practicando repetidamente. La mano simplemente continúa tocando sin que realmente recuerde cada nota. La "memoria táctil" tiene por lo menos dos componentes: un movimiento reflejo de la mano que viene de tocar las teclas y un reflejo en el cerebro a partir del sonido del piano.

Ambos sirven como señales para que la mano se mueva de una manera preprogramada. Por lo tanto, cuando se comienza a memorizar una nueva pieza, no hay necesidad de activar conscientemente la memoria de la mano.

La memoria táctil es útil porque ayuda a memorizar a la vez que se practica una pieza. De hecho, todos deben practicar construcciones comunes, tales como escalas, arpeggios, acompañamientos de Alberti, etcétera, con la memoria táctil, de modo que sus manos puedan tocarlas automáticamente, sin tener que pensar en cada nota.

La memoria táctil se adquiere solamente después de muchas repeticiones y es una de las memorias más difíciles de borrar o cambiar.

4. Memoria nemotecnia

La memoria nemotecnia hace referencia a un proceso intelectual mediante el cual el músico establece una asociación de ideas, conceptos o conocimientos para recordar un pasaje o ejercicio que ejecutará. Una manera de aplicarla es recordar la secuencia de las teclas y los movimientos de la mano, con la música, mientras se está tocando. Es como si tuviéramos un piano en nuestra mente.

Lo ideal para desarrollar esta memoria, es memorizar manos separadas, o MS según sus siglas, y después ambas manos, o AM también según sus siglas. Entonces, cuando estemos lejos del piano, debemos tocar la pieza en la mente, primero con MS, luego con AM. Tocar en la mente, sin el piano es nuestra meta última usando la memoria nemotecnia como base.

Memorizar de esta forma produce las mismas ventajas que la memoria visual más una ventaja adicional, ya que las notas memorizadas son teclas del piano en vez de marcas en una hoja del papel. Por lo tanto, no hay que traducir de las figuras musicales a las teclas. Esto permite tocar con menos esfuerzo si lo comparamos con la memoria visual, puesto que no hay necesidad de pasar por el proceso adicional de interpretar la partitura.

5. Memoria teórica

En el nivel avanzado, el aprendizaje de la memoria del teclado es fácil porque los estudiantes han adquirido ciertos conocimientos, por lo que las lecciones teóricas le darán la mejor manera de memorizar.

A diferencia de las otras memorias, la teórica tiene asociaciones más profundas porque la teoría conduce a una mejor comprensión de la música y las asociaciones son más detalladas, los pequeños detalles que usted difícilmente notó antes pueden adquirir un significado importante.

Mediante el conocimiento teórico podrás identificar características principales de la composición tales como tonalidad, marca del compás, ritmo, estructura de los acordes, transiciones de los acordes, armonía, estructura melódica, etcétera.

En resumen, la memoria del teclado debe ser el método principal de memoria. Debes oír la música al mismo tiempo, para que así la memoria musical sea parte de este proceso. Alista la ayuda de la memoria visual siempre que venga fácilmente, y agrega tanta memoria teórica como pueda. No has memorizado realmente hasta que sepas tocar la pieza en su mente, ésta es la única forma de puede ganar confianza para tocar musicalmente y con seguridad.

La escala mayor

La escala mayor o diatónica es la más importante y la más utilizada a nivel de composición en la música popular, por lo tanto es la primera que se debe aprender como estudiante de música y piano. Esta escala está compuesta por un grupo de siete notas, el patrón para estas notas es: **Tono-Tono-Semitono-Tono-Tono-Tono-Semitono.**

En resumen, la escala mayor, también conocida como modo jónico, está formada por siete notas, con un semitono entre el tercer y cuarto grado, y entre el séptimo y octavo grado. Es decir, tiene cinco tonos y dos semitonos. Desde cualquier punto que se comience, si seguimos este patrón obtendremos el sonido peculiar de la escala mayor.

Digitación para las escalas mayores

A continuación vemos una tabla que muestra la digitación adecuada para tocar las escalas mayores diatónicas en las doce tonalidades con ambas manos.

Figura 1.8. Tabla de digitación para las 12 escalas mayores en ambas manos

Tonalidad	Mano Izquierda	Mano Derecha
C	5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 (1)
F	5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1	1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 (1)
Bb	3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3	2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4
Eb	3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3	2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Ab	3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3	2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
Db	3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3	2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2
Gb	4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2	2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2
B	4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 (1)
E	5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 (1)
A	5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 (1)
D	5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 (1)
G	5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1	1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 (1)

Ejercicios 1: Escala mayor con sus arpeggios

Figura 1.9. Escala y arpeggio de C

Escala de C

Musical score for the C major scale and arpeggio. The score is in treble and bass clefs, 2/4 time. The treble clef starts on middle C (C4) and the bass clef starts on C3. The scale is played in two octaves, ascending and descending. The arpeggio is played in two octaves, ascending and descending. The score is labeled 'M.d' (Musical Diagram) and 'Arpeggio de C'.

Audio 1.1. Escala y arpeggio de C

Figura 1.10. Escala y arpeggio de G

Escala de G

Musical score for the G major scale and arpeggio. The score is in treble and bass clefs, 2/4 time. The treble clef starts on G4 (one sharp) and the bass clef starts on G3 (one sharp). The scale is played in two octaves, ascending and descending. The arpeggio is played in two octaves, ascending and descending. The score is labeled 'M.d' (Musical Diagram) and 'Arpeggio de G'.

Audio 1.2. Escala y arpeggio de G

Note que en los ejercicios anteriores la digitación para cada nota aparece arriba o debajo de cada figura musical. Estamos empleando solamente dos escalas mayores (C y G mayor), en dos octavas, terminando con el arpeggio de la tríada principal de las mismas.

En el estudio de las escalas lo más importante es apoyarse en la gran ventaja del pulgar con respecto a los demás dedos. Sin duda alguna el pulgar tiene mayor riqueza muscular, sobrepasando en mucho la de los otros dedos, lo que condiciona su superior movilidad y fuerza sonora, aparte de su independencia.

Por ejemplo, note el patrón de las escalas en la MD es **123** luego **1234**, entre estos dos grupos el pasaje del pulgar es de gran importancia para poder mantener la simetría en la ejecución de las notas. Ahora cuando desciende es **54321** luego **321**. El dedo tres, el medio, pasa por arriba del pulgar apoyándose del mismo para poder realizar el movimiento de la mano con gran facilidad.

Es fundamental tocar todas estas escalas atendiendo al pasaje de los dedos, para así producir una ejecución totalmente impecable.

Ejercicios 2: Escala menor eólica con sus arpeggios

Figura 1.11. Escala y arpeggio de Am

Escala de Am eólica

The musical score for the Am minor scale and arpeggio is presented in a grand staff (treble and bass clefs) with a common time signature (C). The scale is written in Am (A minor). The treble clef part starts with a middle C (C4) and the bass clef part starts with a G3. The scale is divided into two main sections: an ascending scale and a descending scale. The ascending scale is marked with fingerings: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 in the treble and 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 in the bass. The descending scale is marked with fingerings: 3, 2, 1, 3, 4, 5 in the treble and 5, 4, 2, 1 in the bass. A box labeled 'Arpeggio de Am' is located in the upper right corner of the score.

Audio 1.3. Escala y arpeggio de Am

Figura 1.12. Escala y arpeggio de Em

Escala de Em eólica

The image shows a musical score for the Em Aeolian scale and arpeggio. The score is written for piano (M.d. and M.i.) in the key of E minor (one sharp, F#). The time signature is common time (C). The scale is played in both hands, with the right hand starting on E4 and the left hand on E3. The arpeggio is played in both hands, starting on E4 and E3 respectively. The notation includes fingerings (1-5) for each note. A label 'Arpeggio de Em' is placed in a box at the top right of the score.

Audio 1.4. Escala y arpeggio de Em

En estos ejercicios de escalas menores eólicas de Am y Em aplicaremos el mismo procedimiento de las escalas mayores, que vendrían siendo los relativos menores de C y G mayor. Una forma más práctica de ver esta escala es visualizarnos tocando la misma escala mayor desde su sexto grado, así se obtiene la escala menor eólica. Por esa razón la armadura de clave entre sus relativos se mantiene, y en estos casos la digitación usada también es la misma.

Rutinas de práctica

- Con respecto a la ergonomía en el instrumento: encuentra una altura adecuada para sentarte, de modo que los codos estén al mismo nivel que las teclas. Siéntate siempre en posición vertical, nunca debes sentarte con las piernas cruzadas. Los brazos nunca deben estirarse o estrecharse. Ejecuta el movimiento a través del teclado con una sensación de "*pincelada*" en el cuerpo. En conclusión, el objetivo es utilizar la menor potencia y esfuerzo posible en la ejecución, incluso durante los momentos más fuertes de una canción

- Durante el estudio de las escalas cada pasaje debe repetirse muchas veces pues la repetición es la mejor forma de memorizar. Por lo tanto, no tiene sentido no memorizar mientras se estudia, especialmente porque resulta ser la manera más rápida de aprender
- Programa tu tiempo de práctica en una rutina
- Se consistente. 45 minutos cada día son más productivos que practicar cinco horas los domingos o antes del día que te corresponda ver clases
- Planifica la sesión de práctica. Tener objetivos para cada semana permite un enfoque claro durante el tiempo de práctica
- Es importante destacar el estudio con manos separadas (MS), ya que es la única forma de incrementar rápidamente la velocidad con control y sin encontrar problemas
- El metrónomo debería usarse sólo brevemente para comprobar el tempo, velocidad y ritmo. Si lo usas en exceso puedes encaminarte a la pérdida de tu ritmo interno, musicalidad, e incluso a dificultades biofísicas por exposición excesiva a repeticiones rígidas, por lo que tu cerebro comenzará a contrarrestar al clic del metrónomo y puede ser que o bien no escuches el clic o lo escuches en el momento incorrecto
- Para poder memorizar y tocar bien debemos estudiar lentamente, incluso después de poder tocar la pieza con facilidad a la velocidad real