

Marina Alcolea

3

cuaderno de

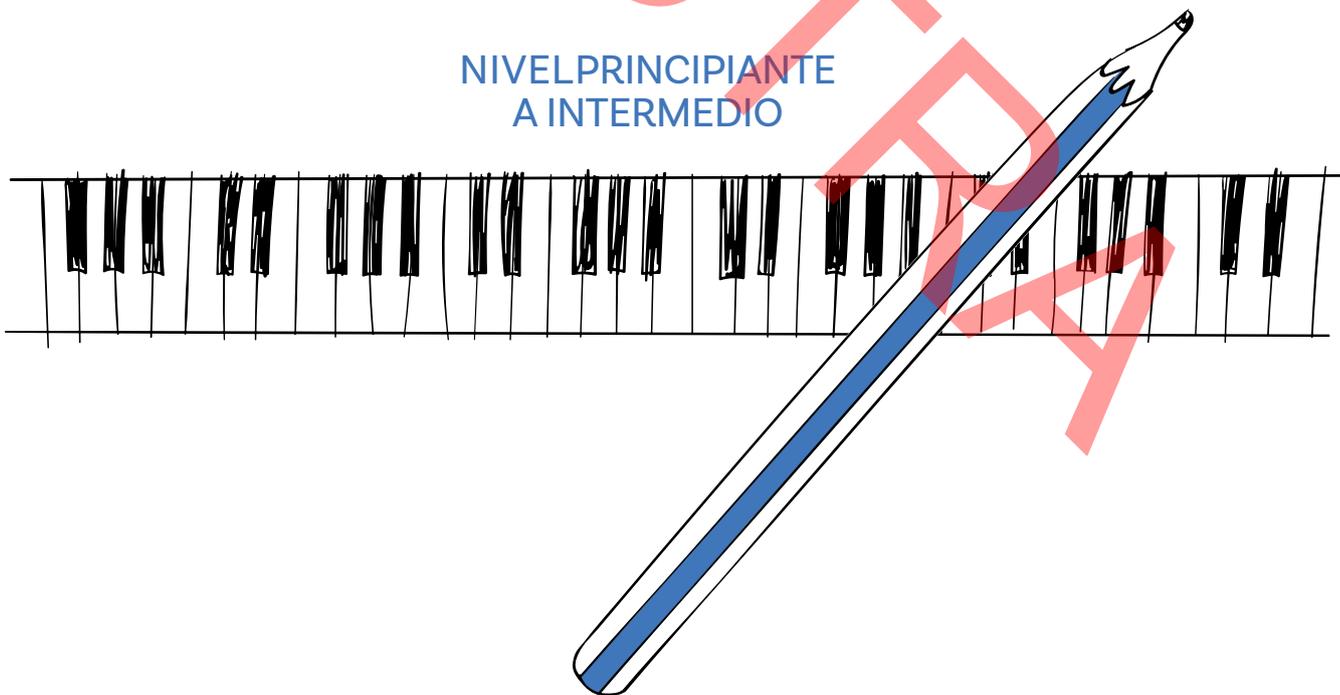
PIANO

PIANO AU BORD DE L'EAU

Piano junto al agua

12 piezas para piano en estilo
impresionista

NIVEL PRINCIPIANTE
A INTERMEDIO

Un proyecto de Juan Cabeza y Marina Alcolea

PIANO AU BORD DE L'EAU

Piano junto al agua

12 piezas para piano en estilo impresionista

Una exploración musical de los reflejos,
espejos y simetrías en el agua

Para Elizabeth Swarthout, que con su talento y maestría supo guiarme en mi camino de vuelta hacia la magia y el deleite de hacer música y a quien estaré siempre profundamente agradecida.

Cuaderno de piano es un proyecto creado para proporcionar distintos materiales, recursos, ideas y actividades para profesores de piano con alumnos de nivel elemental e intermedio.

Cada publicación abordará un tema relacionado con la pedagogía de piano. Dependiendo de la temática de cada cuaderno se incluirán materiales diversos: composiciones, improvisaciones, arreglos, ejercicios de técnica, audios, fichas, teoría y ritmo.

Todo ello se venderá en formato PDF con licencia de estudio, la cual permite que los profesores que lo adquieran puedan usarlo libremente y de forma ilimitada con sus propios alumnos.

Juan Cabeza

Contenido

Introducción	4
Sobre la simetría de espejo	5
Sobre la notación simétricamente invertida	6
La simetría de espejo en el estudio de la técnica	7
Notas para el aprendizaje y la interpretación	8
Glosario de términos en francés	14
La Harpe d'eau <i>El arpa de agua</i>	17
Les Vagues berceuses <i>El mecer de las olas</i>	18
Colosses de glace <i>Colosos de hielo</i>	19
Le Chant de l'eau <i>El canto del agua</i>	20
La Fontaine à vœux <i>El manantial de los deseos</i>	22
Reflets d'eau <i>Reflejos de agua</i>	24
Refractions d'eau <i>Refracciones de agua</i>	25
Lac miroir <i>Lago espejo</i>	26
Gare sous la pluie <i>Estación bajo la lluvia</i>	28
La Fureur des torrents <i>La furia de los torrents</i>	30
Néréides <i>Nereidas</i>	32
Miroir d'eau <i>Espejo de agua</i>	35

3

cuaderno de PIANO

Bienvenidos a este mundo de música, espejos y agua.

Mi intención al unir estos tres conceptos es la de despertar la imaginación de los jóvenes estudiantes. Invitarlos a dejarse llevar más allá de las notas a un mundo evocador de reflejos y agua, con sonoridades impresionistas.

Las piezas de este Cuaderno son de construcción sencilla, basadas en patrones simples, pero sofisticadas al oído.

Algunas de las piezas exploran la simetría de espejo o simetría invertida. Esta simetría desafía a los estudiantes a adquirir una nueva perspectiva a través de la cual podrán mejorar su conocimiento del piano.

Esta colección de piezas ha sido concebida para alumnos principiantes hasta un nivel intermedio.

Espero que tanto estudiantes como profesores disfruten descubriendo estas piezas tanto como yo he disfrutado escribiéndolas.

Marina Alcolea

Agradecimientos:

Gracias a Juan Cabeza por su confianza en mí y por su visión sin la cual este Cuaderno no hubiera sido posible.

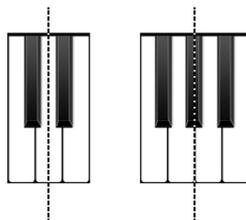
Gracias también a Luis Ortega por sus sugerencias, su apoyo en todo momento y por su constante desafío intelectual.

Sobre la simetría de espejo

Ya sabemos que nuestras manos son simétricas.

El teclado del piano también es simétrico aunque esto pueda no resultar aparente para todo el mundo ya que no estamos acostumbrados a verlo así. Para entenderlo hay que prestar atención a los ejes de simetría.

Los ejes de simetría están en *re* y en *sol#/lab*:

En relación a estos ejes se cumple que *do* y *mi* son reflejos el uno del otro y que *re* es reflejo de sí mismo.

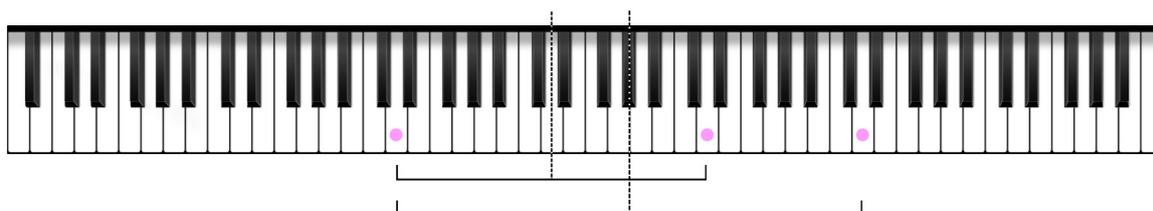
También que *fa* y *si* son reflejos el uno del otro y *sol* y *la* también. *Sol#/lab* es reflejo de sí mismo.

Do	←→	Mi
Re	←→	Re
Fa	←→	Si
Sol	←→	La
Sol#	←→	Lab

Las alteraciones también cambian. Los sostenidos se reflejan como bemoles y los bemoles como sostenidos. Por ejemplo, *do#* es reflejo de *mib*, *fa#* es reflejo de *sib*, etc.

Estas correspondencias se cumplen para todos los ejes de simetría y en todas las octavas del piano.

Para cambiar de un eje de simetría a otro basta con que una de las manos se mueva a la octava superior o inferior. A esto lo llamo modulación del eje de simetría o modulación en espejo.

Al cambiar de octava en una de las manos, cambia el eje de simetría

La simetría de espejo en el estudio de la técnica

Los movimientos simétricos son los movimientos más sencillos y naturales que podemos realizar. Al ser nuestro cuerpo simétrico, éste posee una inteligencia intuitiva profunda para llevarlos a cabo.

Por ello es muy beneficioso aprovechar esta facilidad para la simetría en favor del desarrollo técnico en el piano.

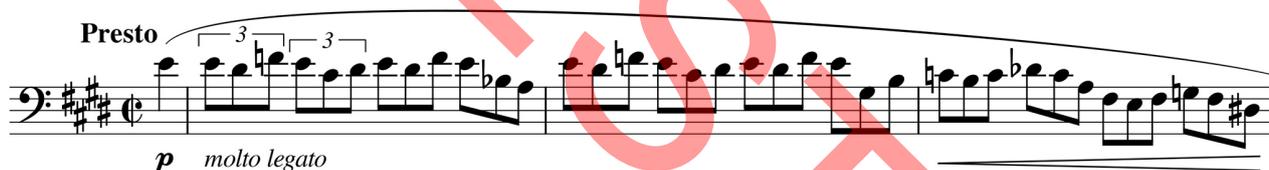
El método consiste en estudiar un pasaje difícil o problemático invirtiéndolo en la mano contraria. Se puede hacer con las manos juntas o bien alternándolas.

EJEMPLO: Chopin, Estudio Op. 25 - No. 2

Musical notation for the original passage of Chopin's Etude Op. 25 No. 2, right hand. The notation is in treble clef, 3/4 time, and B-flat major. It features a series of eighth notes with two triplet markings. The tempo is marked 'Presto' and the dynamics are 'p' (piano) and 'molto legato'.

Ejemplo invertido

Musical notation for the inverted passage of Chopin's Etude Op. 25 No. 2, left hand. The notation is in bass clef, 3/4 time, and B-flat major. It features a series of eighth notes with two triplet markings. The tempo is marked 'Presto' and the dynamics are 'p' (piano) and 'molto legato'.

Esto sirve para mejorar la técnica cuando una mano tiene una habilidad que la otra todavía no iguala. Las sensaciones propioceptivas de una mano guían así el desarrollo de la otra. De este modo, ambas se desarrollan de manera equilibrada.

La simetría de espejo también crea una base muy sólida para el desarrollo del movimiento. Los movimientos simétricos crean un puente que interconecta ambos hemisferios del cerebro. Esta interconectividad es la base para nuevas coordinaciones futuras más complejas.

Notas para el aprendizaje y la interpretación

La Harpe d'eau (El arpa de agua)

Es una pieza concebida para alumnos principiantes e ideal para ser enseñada por imitación. Está basada en patrones de teclas negras. Algunos de los elementos que presenta son: manos que se cruzan, clústers, movimientos y gestos en simetría de espejo en forma de pregunta y respuesta (cc. 1-4) pero también en simetría estricta (cc. 9-12). Desarrolla el sentido de la frase musical y la confianza para moverse a través del teclado.

Les Vagues berceuses (El mecer de las olas)

Esta pieza explora la escala hexatónica de tonos enteros. Es una escala simétrica que existe en dos únicas posiciones. A los más pequeños les fascina la sonoridad de esta escala.

Está escrita en un solo pentagrama para las dos manos. La dirección de las plicas de las notas indica la mano que debe tocar.

El alumno aprende a mantener la continuidad en frases largas y en la alternancia de manos. La digitación 321 o 123 propicia, gracias a las diferentes longitudes de estos dedos, el aprendizaje de los movimientos de entrada y salida del brazo, resultando en gestos más amplios y fluidos.

Aconsejo redondear bien los arcos de movimiento en los cambios de dirección de la melodía.

Se puede imaginar que las frases musicales son como las olas que van y vienen para tratar de llevar al oyente a través de esta experiencia. Al principio las olas se mueven tranquilas, pero al final de la pieza se vuelven más agitadas y juguetonas.

Colosses de glace (Colosos de hielo)

No es una pieza para principiantes pero puede ser enseñada por imitación gracias a su sencillez estructural.

Los elementos que se combinan son: quintas partidas que se conectan de una mano a otra, movimiento contrario y grandes desplazamientos.

Cuando el alumno ha aprendido las dos primeras frases basadas en las posiciones de quinta *fa#-do#* y *mi-si* se le puede mostrar que estas dos posiciones se mantienen

durante toda la pieza. Lo único que cambia es la primera quinta de cada frase, pero esto a su vez cambia la percepción sonora de toda la frase.

Es una pieza de carácter pausado y meditativo. Se puede imaginar que las frases, que abarcan varias octavas del registro del piano de grave a agudo, representan inmensos glaciares.

Le Chant de l'eau (El canto del agua)

Pieza evocativa con una melodía que canta en la mano derecha y un acompañamiento suave y tranquilo en la izquierda.

De la soledad del agua surge una pregunta, que al final tendrá que responderse a sí misma. El ritmo pausado del acompañamiento invita a la introspección.

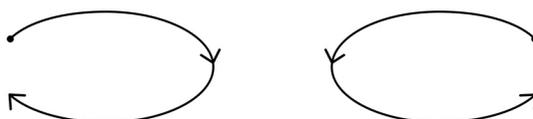
Para todos aquellos que disfrutaron alguna vez escuchando el murmullo del agua.

La Fontaine à vœux (El manantial de los deseos)

Una pieza de carácter amable con tintes nostálgicos y misteriosos.

La sección central y los últimos acordes están escritos en simetría de espejo y se emplea la notación invertida. En estas secciones el alumno puede deducir una mano en función de la otra.

No solo las notas son simétricas. También hay que prestar atención a la simetría de los movimientos del brazo que facilitan la ejecución en la sección central.

Movimientos simétricos del brazo

Otro de los desafíos que encontrará el estudiante es el toque *pianissimo* en los compases 11 y 12.

Reflets d'eau (Reflejos de agua)

Pieza en espejo de sonoridad enigmática. No está escrita en simetría estricta ya que las manos se alternan. También se alternan los ejes de simetría.

Se usa la notación invertida. En los compases 4 y 8 se tocan los ejes de simetría (las dos manos coinciden en la misma nota). Cuando esto ocurre se puede utilizar una mano o la otra, o las dos a la vez.

Réfractions d'eau (Refracciones de agua)

Pieza que explora el concepto de *modulación en espejo*, que como hemos visto es un cambio en el eje de simetría que sucede al cambiar una mano de octava.

Como en la pieza anterior, cuando las manos coinciden en los ejes de simetría se puede usar la mano que se prefiera, o tocar con las dos a la vez.

A partir del compás 5 las manos se disponen en relación a los dos ejes de simetría al mismo tiempo de modo que no coinciden sus reflejos, pero se mantiene el movimiento contrario de las voces. Se crea un efecto de dos centros tonales diferentes sonando a la vez.

Lac miroir (Lago espejo)

Aquí tenemos otra pieza escrita en simetría de espejo y notación invertida. En la sección central (cc. 9-20) el uso de la simetría es mucho más libre en favor de la melodía que canta en la mano derecha. Es también la sección más expresiva de la pieza culminando en los compases 16-20. En el compás 17-18 se produce una verdadera excepción a la simetría de espejo.

The image shows a musical score for three measures (16, 17, and 18) of the piece 'Lac miroir'. The score is written for piano and features a treble clef with a key signature of one sharp (F#). Measure 16 begins with a chord of F#4 and G4 in the right hand, while the left hand has a whole rest. Measure 17 shows a melodic line in the right hand starting on G4 and moving up, while the left hand plays a descending sequence of notes (G3, F3, E3, D3) with fingerings 5, 3, 2, 1. Measure 18 continues the right-hand melody and the left hand has a whole rest. A large red watermark 'MUSICA' is overlaid on the score.

Excepción a la simetría de espejo

Gare sous la pluie (Estación bajo la lluvia)

Esta pieza es un cariñoso homenaje a la obra de mi amigo Juan Cabeza. Basada en la *Estación 3* de su libro *Piano Train Trips*.

Una melodía *cantabile* en la mano izquierda queda arropada por acordes mayores partidos en la derecha.

El alumno debe practicar bien el compás 10, ya que es la parte más difícil de la pieza.

La Fureur des torrents (La furia de los torrentes)

De carácter enérgico y contundente, esta pieza emplea también la simetría de espejo y la notación invertida, exceptuando los compases del principio (cc. 1-4) y su re-exposición (cc. 19-22). Incluso en esta sección se puede percibir una cierta simetría debido a la disposición similar de teclas blancas y negras en ambas manos.

Conforme las manos se alejan del eje central el volumen sonoro aumenta. El estudiante puede explorar de este modo el toque *forte* y *fortissimo* en pasajes rápidos.

Recomiendo trabajar bien el final de la pieza para producir un efecto de calma súbita.

Néréides (Nereidas)

Una melodía sinuosa e impredecible se despliega sobre un acompañamiento que dibuja el vaivén de las olas a lo largo de esta pieza.

Es una pieza de apariencia compleja. La melodía y el acompañamiento interactúan en una danza de movimientos y gestos. Tal vez le parezcan al observador como juegos malabares desplegados en el teclado que sin embargo se resuelven con movimientos fluidos de fácil coordinación.

Uno de los desafíos es tratar de mantener la continuidad de la frase musical con notas en valores largos y la alternancia de las manos.

Se debe tratar de dar vida a la melodía destacándola y haciéndola muy expresiva.

Miroir d'eau (Espejo de agua)

La última pieza de este cuaderno está escrita en simetría de espejo y usa la notación invertida.

No hay que dejarse asustar por la armadura, la complejidad de la lectura es solo aparente, ya que una mano se deduce de la otra.

Es importante aprender bien las posiciones principales para facilitar el aprendizaje. Una vez que estos patrones se vuelven familiares la pieza resulta sencilla de tocar.

Se emplea simetría estricta menos cuando las manos se alternan. Hay dos verdaderas excepciones a esta simetría:

- en el motivo principal (compas 2) y cada vez que éste se repite a lo largo de la pieza;
- en la sección central (compas 56).

Estas excepciones están indicadas en la partitura con el símbolo (*).

Coulant et léger (♩ = 120)

En el desarrollo (cc. 15-34), las manos continúan su exploración con imitaciones y reflejos caleidoscópicos que desembocan en una *modulación de espejo* (cc. 21-30) donde se expone brevemente el motivo principal.

El eje de simetría se encuentra en *sol#/lab* a lo largo de la pieza y al momento de la modulación cambia a *re*.

Para una mejor comprensión de la estructura, puede ser de ayuda aprender la pieza por secciones e incluso dejar la parte del desarrollo para el final.

En la sección central (cc. 43-62) las manos se alternan en motivos cortos que contrastan con la cascada de notas de la sección anterior. El carácter se vuelve más pausado y reflexivo, con tintes melancólicos.

MUCHESTRRA

Glosario de términos en francés

Francés	Español	Francés	Español
<i>agité</i>	agitado	<i>léger</i>	ligero
<i>aimable</i>	amable	<i>légèrement</i>	ligeramente
<i>au début</i>	al principio	<i>lent</i>	lento
<i>au mouvement</i>	regresar al tiempo original	<i>lointain</i>	lejano
<i>calme</i>	calmado	<i>m.d. (main droite)</i>	m.d. (mano derecha)
<i>capricieux</i>	caprichoso	<i>m.g. (main gauche)</i>	m.i. (mano izquierda)
<i>cédez</i>	ceder	<i>marqué</i>	marcado
<i>chanté</i>	cantado	<i>modéré</i>	moderado
<i>coulant</i>	fluido	<i>murmuré</i>	murmurado
<i>dehors</i>	fuera de	<i>mystérieux</i>	misterioso
<i>doux</i>	suave	<i>plus</i>	más
<i>en animant</i>	animando	<i>premier mouvement</i>	Tempo I
<i>en élargissant</i>	ensanchando (<i>allargando</i>)	<i>pressez</i>	precipitar
<i>en pressant</i>	apremiando (<i>stringendo</i>)	<i>sans ralentir</i>	sin retardar
<i>en retenant</i>	reteniendo (<i>ritenuto</i>)	<i>soudainement</i>	repentinamente
<i>expressif</i>	expresivo	<i>soutenu</i>	sostenido
<i>flottant</i>	flotante	<i>tendre</i>	tierno
<i>furieux</i>	furioso	<i>très</i>	muy
<i>hésitant</i>	vacilante	<i>un peu</i>	un poco
<i>incisif</i>	incisivo	<i>vibrant</i>	vibrante
<i>jusqu'à la fin</i>	hasta el final	<i>vif</i>	animado

Encuentra más ideas para usar
este cuaderno en nuestro grupo
de Facebook:

[https://www.facebook.com/groups/
pianoNotebook](https://www.facebook.com/groups/pianoNotebook)

Le Chant de l'eau (El canto del agua)

Calme

mp

1 2 4

5

mp très expressif

p

3 1 2

9

mp

p

3

13

mf

3 1

3 1

2 1

La Fureur des torrents

(La furia de los torrentes)

Marina Alcolea

Très agité (♩ = 120-140)

p marqué

mf

f

ff furieux

Néréides (Nereidas)

Marina Alcolea

très chanté et expressif

Léger (♩ = 72) **mp** m.g.

4

7

10

p m.g.

mf m.g.

Miroir d'eau

(Espejo de agua)

L'exception à la symétrie miroir est indiquée par ce symbole (*)

Marina Alcolea

Coulant et léger (♩ = 120)

The musical score is written for piano and consists of four systems of music. Each system has a treble and bass clef staff. The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 12/8. The tempo is marked 'Coulant et léger' with a quarter note equal to 120 beats per minute. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and fingerings (1-5). A large red watermark 'MUSICA' is overlaid on the score. The first system begins with a piano (p) dynamic. The score is characterized by its flowing, lyrical quality and its symmetrical structure, with an exception to the mirror symmetry indicated by an asterisk (*) in the first system.

9

(*)

11

13

(*)

15

mp

17

mf

MULTIESTRA

