PIANO

Metodología de Aprendizaje Efectivo y Profesional

Maestra
OLGA TCHIJOVA

BELLAS ARTES
Entidad Universitaria
Cali - Colombia

PIANO

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE
EFECTIVO Y PROFESIONAL

Maestra
OLGA TCHIJOVA

II PARTE

BELLAS ARTES

2001

PIANO

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE EFECTIVO Y PROFESIONAL

Maestra
OLGA TCHIJOVA

II PARTE

BELLAS ARTES
Instituto Departamental de Bellas Artes

2001

Ediciones:
Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali
Avenida 2a. Norte 7-28 - Fax: 6685583 - Email:bellasartes@bellasartes.edu.co
Rector: Ramón Daniel Espinosa Rodríguez

Escuela de Música:
Decano: Marc Jean - Bernard

Primera Edición: 2001
ISBN: 958-95848-4-5

Prohibida la reproducción total o parcial
sin autorización escrita del Instituto Departamental de Bellas Artes

Diagramación electrónica e Impresión:
IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso en Cali - Colombia
Printed in Cali - Colombia

Contenido

Presentación 5

Introducción 7

Prefacio 8

PRIMERA PARTE

COMENTARIOS DE LA AUTORA:

Metodología de estudios para intérprete musical.
Aspectos que debe tener en cuenta el músico para estudiar de una forma efectiva y más rápida:

1. Cinco razones por las cuales su hijo debería aprender a tocar piano. 9
2. Cómo músico debe organizar su trabajo sin perder tiempo. 10
3. Cómo tocar a primera vista sin errores. 10
4. Cómo lograr una buena lectura a Primera Vista 11
4. Cómo desarrollar la atención. 12
5. Cómo planificar su tiempo. 13
6. Actividad de trabajo de nuestro cerebro. 14
7. Procesos para evitar la tensión muscular de los brazos en el momento en que se toca el piano. 14
8. Gimnasia musical. Ejercicios. 15
9. Algunos problemas en la formación de sensaciones musculares durante la interpretación. 18
10. El paso del primer dedo. 19
11. Cómo trabajar con el sonido. 20

¿Qué significa cantilena? 21

12. Representación gráfica musical para los niños. Las obras clásicas. 21
13. Interpretación a cuatro manos. 23

Bibliografía 24

SEGUNDA PARTE

ESTUDIOS 25

1. N. Golubovskaia 27
2. K. Gurlitt 28
3. A. Gedike 30
4. Leschorn 31
5. Czerny 33
6. D. Kabalevsky 34

TERCERA PARTE

SONATINAS 37

1. A. Gedike. Sonatina 39
2. Y. Necrasov. Pequeña Sonatina 40
3. L. Beethoven. Sonatina 41

4. W. A. Mozart. Variaciones Fáciles 44
5. I. Benda. Sonatina 47
6. K. M. Weber. Sonatina 49

CUARTA PARTE

PIEZAS 53

1. W. Mozart: Pieza 55
2. L. Van Beethoven: Alegre - Triste 56
3. L. Van Beethoven: Para Elisa 57
4. L. Van Beethoven: Dos Bagatelas 61
5. Kern: Recuerdos 63
6. F. Chopin: Deseo 65
7. F. Schubert: Vals 66
8. F. Schubert: Dos Danzas Alemanas 67
9. Schumann: El campesino alegre 69
10. P. Tchaikovsky La muñeca nueva 70
11. P. Tchaikovsky Canción Alemana 71
12. S. Procofiev: Cuentico 72
13. S. Procofiev: Promenaje 74
14. S. Procofiev: Marcha 76
15. Oscar Peterson: Dos Piezas de Jazz 78
16. Shostakovich: Danza 79
17. Salmanov: Madrugada en el bosque 81
18. S. Maicapar: Pequeño comandante 82
19. S. Maicapar: Canción de Cuna 83
20. S. Maicapar: Pequeño cuento 85
21. Shtogarenco: Mariposa 87
22. B. Bartok: Pieza 89
23. C. Debussy: El negrito 90
24. Livingston: Silver Bells 92
25. Guillermo Felix: Regocijo 95
26. Guillermo Felix: Improvisación 96
27. Guillermo Felix: Pasillo 98
28. A. Castilla: Bunde Tolimense (versión para piano de V. Gumennaia) 100
29. M. Gómez Vignes: Soldados de plomo. 102

QUINTA PARTE

PARA LECTURA A PRIMERA VISTA PARA 4 MANOS 105

1. Gossek: Gavotte (arreglo para 4 manos de Olga Tchijova) 106
2. Savelier: Canción del Gato Leopoldo (arreglo para 4 manos Olga Tchijova) 108
3. P. Tchaikovsky: Fragmento del Ballet "La Bella Durmiente". 110
4. P. Tchaikovsky: Coro de la Opera "Eugeniy Oneguin". 112
5. C.C. Crammond: Pride of the Regiment. 114
6. M.L. Preston: Here Comes the Parade. 118

Presentación

He aquí el segundo libro de piezas para piano seleccionadas por la maestra Olga Tchijova, a partir del amplísimo repertorio en uso, con algunas adiciones inéditas e interesantes.

En efecto, esta vez la obra ofrece atractivas novedades que estaban apenas prefiguradas en el primer volumen.

Una de ellas es la inclusión de más repertorio de música colombiana y unas bonitas piezas de Jazz, facilitadas en sencillas pero excelentes versiones.

La otra novedad no menos importante radica en los trece párrafos previos a las partituras en los que la maestra Tchijova, de manera atinada, orienta al docente que haga uso del libro y al estudiante, desde luego, en cómo sacar provecho de la actitud positiva al abocarse al aprendizaje del piano. Matiza, además, su texto, con sabios consejos encaminados a facilitar la lectura a primera vista, a evitar la fatiga muscular, a adquirir disciplinas en la etapa de estudio y muchas otras consideraciones que hacen de este método un magnífico y enriquecedor aporte a la didáctica del piano.

Presento, con mucho placer, a la consideración de los estudiosos de la música esta nueva obra de la maestra Olga Tchijova.

MARIO GOMEZ - VIGNES, *DOCTOR HONORIS CAUSA*
Diciembre de 1999

ISA

Introducción

Escribo este segundo libro de piano, "Metodología de aprendizaje efectivo y profesional" con el ánimo y el deseo de lograr para todos los estudiantes un aprendizaje rápido, efectivo y tendiente a lo profesional.

De igual manera brinda una orientación a los profesores de piano de todos los niveles de cómo avanzar en su trabajo de una manera creativa, lógica, interesante y profunda.

El libro explica también los aspectos negativos que impiden estudiar con interés y atención. Los alumnos comprenderán muy claramente cómo manejar los conocimientos básicos para estudiar de manera efectiva y lograr resultados más rápido.

Todas las explicaciones están hechas de forma muy sencilla para lograr un aprendizaje correcto. Los músculos que buscan respuestas sobre preguntas más específicas y de fondo, como tensión en las manos, dificultad para leer a primera vista, cómo construir la obra, etc. en este libro hallarán explicados los pasos para evitar problemas y dificultades.

Este trabajo no está concebido sólo para ayudar al proceso de aprendizaje del piano, sino para ayudar a crecer a las personas inteligentes, crecer en iniciativa, en el deseo de aprender cosas de una manera creativa, rápida y sencilla para formar músicos más competentes y profesionales, para que más estudiantes mejoren su proceso de aprendizaje y sepan estudiar de una manera efectiva, con más lógica, más interés y que pueda disfrutar con la música.

OLGA TCHIJOVA

Prefacio

El método que se expone a continuación, tiene como objetivo principal el de ayudar a prevenir los errores de lectura musical y desarrollar el hábito de tocar los textos musicales con limpieza en los alumnos de piano principal, complementario, curso preparatorio y superior.

La mente juega un papel muy importante en el desarrollo del método, puesto que si se logra organizar el trabajo en la mente, se conseguirán mejores resultados. Por esta razón el método se plantea como una técnica de pensamiento para resolver problemas musicales.

La generación de pensamientos positivos la mayor parte del tiempo es muy importante para disfrutar la música cuando se estudia. Algunos escritores como D. Chopra, entre otros, se han referido a este aspecto, del pensamiento positivo explicando cómo es posible obtener los mejores resultados de nuestro trabajo cuando nuestra mente genera pensamientos positivos, pues de esta manera se producen profundos cambios fisiológicos y efectos estimulantes, que mejoran la calidad interpretativa.
Para el buen desarrollo metodológico del aprendizaje se ha incluido aquí un repertorio con una serie de obras que se deben estudiar paralelamente al análisis de los textos. Cuando se sigan los pasos aquí expuestos, se comprenderá que no sólo es posible lograr resultados sino que también se hace mucho más fácil el aprendizaje.
La recopilación de obras de compositores de finales del siglo XVIII hasta compositores contemporáneos con pequeñas piezas a dos y cuatro manos, estudios y sonatinas, nos permitirá ampliar el repertorio básico. Esta es una manera muy cómoda y eficaz de desarrollar la metodología en un libro que reúne textos y partituras para facilitar el aprendizaje y el estudio de una manera diferente. Las piezas contenidas en esta recopilación, tienen un orden gradual de dificultad correspondiente a los conocimientos del alumno.

Desde hace 25 años de los cuales 6 años los he pasado en Cali, como Maestra de piano en el Conservatorio "Antonio María Valencia" y en la Universidad del Valle he venido desarrollando esta metodología con mis estudiantes, no sólo en mis clases, si no también en el Seminario-Taller "Metodología de estudio para Intérprete Musical". -Aspectos que debe tener en cuenta el músico para estudiar de una forma efectiva y más rápida, que se llevan a cabo bajo el auspicio del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Quiero dar un especial agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la edición de este libro, que contribuye al desarrollo musical.

<u>Música:</u> Es una forma de pensar y de sentir; representa nuestras emociones, deseos, recuerdos y creencias.

CINCO RAZONES POR LAS CUALES SU HIJO DEBERIA APRENDER A TOCAR EL PIANO

1. Para el niño tímido, el piano es expresión de su personalidad.

2. Para el niño impulsivo es una forma de canalizar energía hacia un fin con recompensa.

3. Para el niño que se distrae fácilmente, es concentración.

4. Para el niño inseguro, es equilibrio y confianza.

5. Para los niños, el piano es una de las óptimas formas de mejoramiento personal.

COMO MUSICO DEBE ORGANIZAR SU TRABAJO SIN PERDER TIEMPO

CRONOGRAMA No. 1

LOS MUSICOS

1. Pensar
2. Oír interiormente
3. Trabajar con sus músculos

LAS OTRAS PERSONAS

1. Pensar
2. Hacer

Hacemos una investigación.
Vamos a pensar cual es la diferencia entre el pensamiento de los músicos y de las otras personas. Estas personas, en el momento de planear un trabajo o una acción, primero piensan y después lo hacen; los músicos deben tener tres pasos en la realización:

1. Pensar
2. Oír interiormente
3. Empezar el trabajo con sus músculos

Dentro de estos puntos el segundo es muy importante porque si se desarrolla con constancia se logrará un aprendizaje más rápido y eficaz.

En otras palabras, sin este requisito no es posible formar un músico integral.

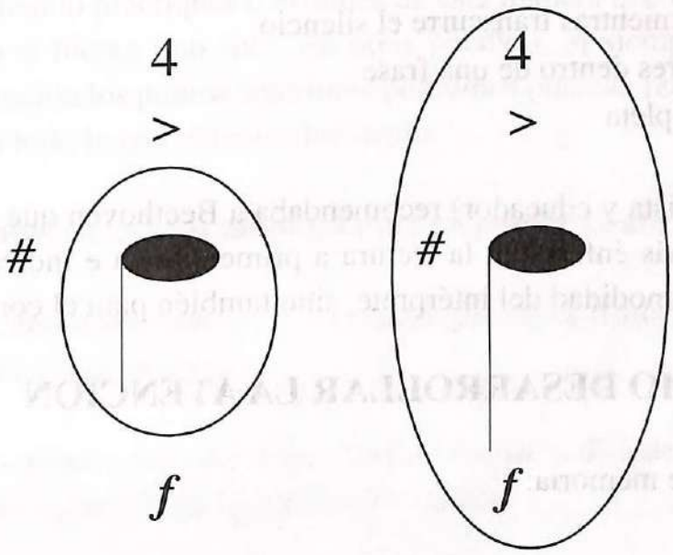
El tercer punto también es muy importante en el momento del aprendizaje. Para dominar las dinámicas se debe controlar el brazo o sea el trabajo con los músculos.

COMO TOCAR A PRIMERA VISTA SIN ERRORES

CRONOGRAMA No. 2

Hacemos otra investigación. ¿Qué errores se cometen por lo general al leer a primera vista? No alcanzamos a mirar, a veces, las articulaciones, las alteraciones, los dedos; a veces leemos mal el ritmo, y olvidamos o no alcanzamos a mirar la dinámica y aún la armadura. Si analizamos bien el texto, podemos ver que las notas no están solas; siempre sobre ellas se escriben articulaciones, digitaciones o dinámica, etc.

Mirar los dibujos:



Poca atención

Excelente atención

Si el alumno sólo alcanza a ver y a tocar las notas, debe repetir una y otra vez la misma frase. Si pone atención y alcanza a mirar todo el texto no tiene que repetir tanto. Si siempre tienes en cuenta el cronograma No. 2 puedes tocar nuevas partituras sin errores y tener un proceso de aprendizaje más rápido.

COMO LOGRAR UNA BUENA LECTURA A PRIMERA VISTA

Hablamos un poco sobre nuestros deseos.
Cuando empezamos a leer un nuevo libro entendemos muy rápido, porque tenemos interés y deseo de saber algo nuevo. A veces con una mirada alcanzamos a entender la frase. Al leer rápido; ¿Qué cosa siente? ¿Qué estimula a leer más rápido? ¿Qué recursos mentales empiezan a trabajar?

1. Interés 2. Deseo de saber algo nuevo 3. Atención

Lo mismo debemos sentir cuando leemos una partitura a primera vista. Es interesante ver que la atención llega casi automáticamente cuando hay interés y deseo. Si dejamos la tensión, la compilación y la preocupación, esté trabajo será muy interesante y divertido. Casi todas las personas de inteligencia normal pueden aprender a tocar el piano.

ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES PARA UNA EFICAZ LECTURA A PRIMERA VISTA

1. Desarrollar la buena costumbre de la lectura a primera vista sin errores ni repeticiones.
2. Mirar y tocar al mismo tiempo
3. Pensar a un compás adelante
4. No repetir las notas, sino seguir adelante
5. Preparar las manos mientras transcurre el silencio
6. No corregir los errores dentro de una frase
7. Repetir la frase completa

Czerny (un famoso pianista y educador) recomendaba a Beethoven que cuando trabajará con los niños, hiciera más énfasis en la lectura a primera vista e indicaba la digitación correcta, no sólo para comodidad del intérprete, sino también para el correcto fraseo.

COMO DESARROLLAR LA ATENCION

Desarrollamos 4 tipos de memoria:
1. Mental
2. Auditiva
3. Visual
4. De tacto (memoria mecánica)

Cuando empieces a tocar piensa sobre estos cuatro tipos de memoria. Si manejas todos puedes obtener excelentes resultados.

CRONOGRAMA No. 3

Cuando empieza la Frase
1. Concentración
2. Objetivo
3. Resultado
4. Análisis

Cuando Repita
1. Concentración
2. Análisis
3. Preparación
4. Repetición

Para qué sirve este cronograma?
Este cronograma sirve para ayudar al estudiante a planear y realizar los trabajos siempre con objetivos y análisis.

- La concentración es clave para todo proceso de aprendizaje
- Si planeas las cosas bien es mucho más fácil realizarlas.

- Evita repeticiones mecánicas, cuando el mismo error pasa una y otra vez.

- Analizar los errores antes de repetir la frase es una buena costumbre, que te estimula a tocar absolutamente sin errores.

No debes tener temor a observar tantos aspectos cuando vuelvas a repetir.

Es importante, cuando practiques o estudies de esta manera que estos cuatro puntos estén resumidos como si fueran uno solo. En otras palabras, si siempre tenemos en cuenta y tomamos con atención los puntos anteriores podremos planear, realizar y analizar en forma correcta y rápida todo lo que estamos haciendo.

Hay dos momentos en que los alumnos pueden perder la atención:

1. Hay desconcentración cuando el estudiante descansa dentro de las repeticiones baja las manos, mira a la ventana, etc.

2. Cuando el estudiante toca una frase o unos compaces difíciles está más concentrado y pierde su concentración en los compaces fáciles.

EJERCICIO PARA DESARROLLAR LA ATENCION

- Repetir cinco veces un período sin errores y no parar.

- Si el error aparece después de tres o cuatro repeticiones, empieza de nuevo desde el principio para lograr que el pasaje, o un período salga cinco veces sin errores.

No te demores mucho dentro del tiempo de repeticiones, no bajes las manos: ellas siempre deben reposar sobre las teclas.

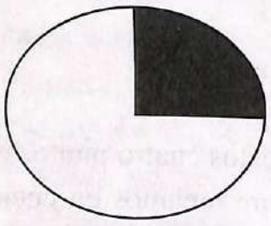
COMO PLANEAR TU TIEMPO

Prueba a trabajar con el reloj.
Puedes emplear 15 minutos libres. Pero, para lograr resultados, debes planear bien estos 15 minutos.

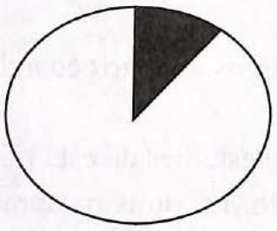
Analizar tu tiempo de trabajo
¿Cuánto tiempo te demoras ensayando una frase?

Analiza cronológicamente
¿No te parece demasiado?
Aprende a emplear menos tiempo.

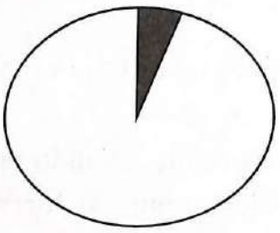
ACTIVIDAD DE TRABAJO DE NUESTRO CEREBRO



Excelente



Bueno



Regular

Los científicos médicos dicen:
Las personas muy inteligentes como los genios, quienes tienen trabajos muy activos, utilizan sólo 1/4 de cerebro. Las otras 3/4 partes de nuestro cerebro siempre están descansando y recuperando energía para trabajar. Las personas como los sabios (científicos, escritores, compositores, etc.) utilizan la mitad o un poco menos.

Y otras personas que no son tan activas, utilizan menos parte de su cerebro.

Muchas veces nosotros estamos equivocados, pensando que estamos cansados. Está demostrado que el cerebro puede trabajar más y recuperar su energía automáticamente.

Entonces no debes preocuparte por que estés cansado. Preocúpate de que siempre hay más posibilidades para lograr.

PROCESOS PARA EVITAR LA TENSION MUSCULAR DE LOS BRAZOS EN EL MOMENTO EN QUE SE TOCA EL PIANO

Se entiende que la dificultad para tocar pasajes técnicos en las obras, limitan la libertad de interpretación adecuada y crean problemas futuros en el estudiante. En algunos casos estos problemas crean sensaciones de dolor. Algunos niños comienzan a apretar el teclado, a subir los hombros, etc. En conclusión, no es posible tocar los pasajes en el tiempo necesario.

Estos problemas musculares pueden convertirse en manía si el profesor no se da cuenta a tiempo. Algunos profesores creen que al empezar a enseñar el piano, no es necesario hablar mucho sobre problemas técnicos, porque piensan que al estudiante le parecerá aburrido por ser un trabajo ajeno a la música.

De ese modo el estudiante no recibirá la suficiente adecuada información, de cómo preparar sus músculos para tocar los pasajes difíciles y más adelante tendrá dificultades con las obras más complejas.

El estudiante escucha la música, la entiende, pero cuando encuentra problemas técnicos y el material musical está por encima de sus posibilidades, entonces empiezan a dolerle las manos. Los médicos pueden remediar el dolor por un tiempo, pero sus remedios no ayudarán mucho ya que el problema reside en que el estudiante tensiona los músculos de los brazos y sus manos están rígidas en el momento de tocar, entonces vuelve el dolor. Para lograr que el estudiante encuentre la forma más correcta y cómoda de realizar los movimientos de las manos, hay que buscar hacerlo entretenido y creativo y lograr controlar sus propios músculos en el momento de la interpretación.
Debe aprenderse a sentir su propio cuerpo bajo la guía del profesor, en comparación con los movimientos errados de tensión y rigidez. El alumno debe entender que es muy necesario controlar el trabajo de sus músculos, tocar muy cómodo y con seguridad, utilizando el peso de todo el brazo.

Si te sientes cómodo aprenderás a disfrutar el piano!.

GIMNASIA MUSICAL

La música, al igual que cualquier disciplina deportiva, requiere para su desempeño una preparación anterior al trabajo que se desea realizar.

Antes de iniciar el trabajo diario a la hora de estudiar en el piano, es muy recomendable prepararse con la práctica de algunos ejercicios, para que de esta forma nuestro cuerpo y nuestra mente predispongan su energía para trabajar.

En la práctica musical encontraremos que es más cómodo y natural tocar con todo el brazo, sintiéndolo desde el hombro.

Los ejercicios, que a continuación se plantean, ayudarán a activar y fortalecer los hombros y los codos, pues estos juegan un papel importantísimo en el momento de cambiar las posiciones en el teclado.

EJERCICIOS

1. Relajamiento de los músculos del cuello, manos y hombros.

a) Estando de pie, con los brazos hacia abajo y el cuerpo relajado, respiramos profundamente al mismo tiempo que levantamos los talones y los brazos hacia el frente hasta arriba.

b) Luego los brazos descienden horizontalmente al lado del cuerpo. Con las muñecas relajadas al llegar los brazos a la altura de los hombros, exhalamos el aire al tiempo que inclinamos un poco el tronco hacia abajo junto con los brazos y el cuello. Debemos permitir que la gravedad actúe sobre nuestro cuerpo.

c) Cuando nos encontramos abajo completamente relajados, es necesario abandonar nuestros brazos y terminar el ejercicio sólo hasta cuando estos hayan detenido su movimiento de balance.

Todo este ejercicio debe realizarse en un sólo momento y de forma moderada, sin detenerse.

2. Sentir la conexión de nuestros brazos con el cuerpo.

Para esto es necesario que estando de pie y completamente relajados se levanten los brazos hacia arriba por encima de los hombros y "agitando" los puños en la misma dirección.

3. Cambiar de altura los brazos.

Uno: Colocar los brazos en reposo sobre los músculos.
Dos: Colocar las palmas en el borde del piano. Hacer flexión hacia adelante.
Tres: Colocar las palmas en el atril del piano.
Cuatro: Colocar las palmas encima de la tapa, flexionando toda la columna.
Cinco: Regresar al punto uno.

4. Sentir todo el brazo como un largo dedo.

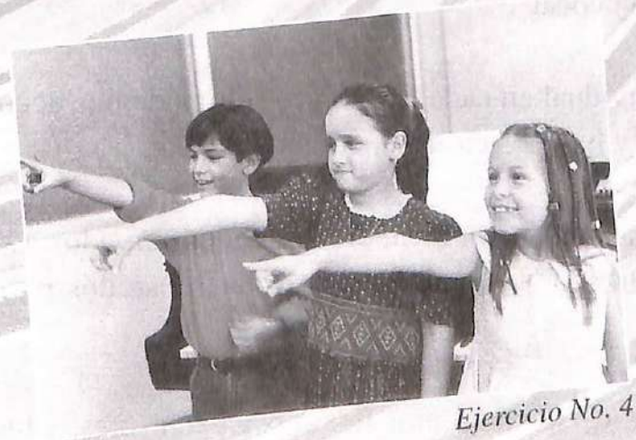
Para sentir todo el brazo desde el hombro hasta la yema debe levantar el brazo hacia el frente muy recto y empezar a describir el círculo con cada uno de los dedos. Sentir que el dedo se prolonga hasta el hombro.

Ejercicio No. 1 (a)

Ejercicio No. 1 (a)

Ejercicio No. 1 (b)

Ejercicio No. 1 (c)



Ejercicio No. 4

ALGUNOS PROBLEMAS EN LA FORMACION DE SENSACIONES MUSCULARES DURANTE LA INTERPRETACION

Cada trabajo que efectuamos con las manos requiere de la utilización de determinado grupo de músculos.

Es imposible coger una manzana con la mano totalmente relajada. Es necesario que exista un impulso activo en el momento de apretar y relajar, igual que al tocar el piano. Es necesario conocer cómo y cuáles músculos desarrollan la actividad en un estado de relajación para tener buenas bases y saber cómo controlarlos.

Algunas personas no entienden por qué el alumno no puede lograr ejecutar bien una pieza pequeña cuando comienza a estudiarla.

Todos los procedimientos que lleve a cabo el alumno son desarrollados en forma natural de acuerdo al ambiente el cual vive, así como el proceso de coger una manzana que desde su niñez ha sido parte del instinto natural, haciéndolo sin pensar que presiones al realizar tal procedimiento.

De este modo el tocar las notas en el piano debe ser un proceso de asimilación, entendimiento, prueba y práctica constante hasta comprender que de este modo se hace más cómodo.

Sólo después de esto y con la ayuda del tiempo, esta manera de ejecutar se convertirá en una costumbre.

Debe desarrollar un perfecto contacto de yemas de los dedos con las teclas del piano -este es un principio de la formación pianística-

Con este pensamiento podemos lograr que el sonido salga "cantado" y las frases logren que el piano se convierta en un instrumento "vocal".

La posición de las manos es totalmente individual en cada caso. Pero sólo podemos decir hay posiciones de las manos muy cómodas y hay posiciones incómodas.

Para los pasajes de rapidez en las teclas blancas es mejor tocar con los dedos curvados. Lo más importante es que durante la interpretación los dedos deben estar separados para poder cambiar de posición rápidamente.

El apoyo de la mano completa no es posible sin los músculos flexores y extensores, y los músculos para ampliar las manos: los movimientos deben ser relajados.

La mejor posición de las manos es con el punto de apoyo en el centro de la palma de la mano en forma de una cúpula y los dedos curvados. Sólo esta posición ayudará a resolver problemas técnicos complejos.

EL PASO DEL PRIMER DEDO

El paso del primer dedo tiene un papel importantísimo.

El dedo pulgar, técnicamente conocido como el primero por su fisiología, se encuentra apartado de los demás dedos de la mano. Es por esta razón que este dedo es muy independiente.

De este modo, la posición naturalmente más cómoda de la mano sobre las teclas del piano se encuentra cuando este dedo (el primero) esta alejado de la mano.

La coyuntura del primer dedo en la palma de la mano es, por naturaleza amplia, y se encuentra abierta. Entre los huesos del primer y segundo dedo encontramos unos músculos muy suaves que deben permanecer sin tensión.

Es por eso que el primer dedo debe trabajar suavemente y sin ser esforzado para conseguir suavidad y homogeneidad en el sonido en pasajes escritos a modo de escala en que el primer dedo debe moverse tranquilo y rápidamente. A la vez se recomienda preparar el cambio de posición con tiempo, de modo que al momento de tocar el dedo esté sobre la tecla con anticipación (preparar antes de tocar).

Si al momento de tocar pasajes, como escalas, movemos el primer dedo de forma lenta, alargada y sin preparación empezaremos a tener problemas de empujar el pasaje de forma tensionada y muy posiblemente equivoquemos el ritmo.

Es por eso que necesitamos desarrollar agilidad y suavidad al momento de preparar el primer dedo de forma que no sea notorio. Al momento de la preparación del primer dedo, ésta debe hacerse de tal manera que el dedo se mueva por debajo de la palma, muy cerca de las teclas y la muñeca casi no debe perder su posición inicial con respecto al codo y al brazo en general.

Al momento del cambio de posición la muñeca debe encontrarse por encima del primer dedo y moverse suave y tranquilamente sobre el teclado en una línea recta horizontal, sin perder su posición inicial, como se dijo anteriormente.

Para lograr un sonido redondo y bonito, cada nota debe ser ejecutada con el mismo peso que proviene del brazo.

El primer dedo, al igual que el quinto tiene en la palma de la mano un grupo especial específico de músculos muy fuertes que dan la posibilidad de estirar y encoger la palma.

Cada estiramiento exige un trabajo contrario, o sea el recogimiento de la mano. Si se le logra controlar bien lo uno de lo otro, conseguiremos que todos los músculos conserven su elasticidad y podrán así trabajar automáticamente de forma muy tranquila.

Si logramos el dominio de este ejercicio y lo empleamos al momento de la ejecución cuando tocamos arpejios, octavas y acordes tendremos la posibilidad de encoger los dedos después de ser estirados y muy cómodamente cambiaremos la posición de la mano sobre el teclado.

COMO TRABAJAR CON EL SONIDO

Hablando acerca de algunas formas y maneras de la ejecución pianística, por ejemplo: ¿Por qué hay tanta diferencia en el sonido y la expresión de los grandes pianistas al interpretar una obra ?

El movimiento de las manos en los pianistas profesionales es muy diverso. En los conciertos nosotros no sólo escuchamos sino que también vemos que cada movimiento de las manos del maestro produce en el sonido un color y un matiz diferente.

En los estudiantes el movimiento de las manos, es el mismo o parecido, así sean rápidos o lentos. Todo es tocado de una misma manera. En algunos la muñeca es un poco baja, en otros los codos están muy tensionados y pegados al tronco. Por ejemplo, en la música majestuosa, forte las manos del maestro son pesadas, con apoyo profundo en la pulsación de las teclas.

En la música liviana y suave las manos se mueven muy ligeras y con un recorrido muy sutil y parejo.

Sí, parece una cosa muy simple y cada profesor explica esto a sus estudiantes. Pero ¿cuántas veces hay la necesidad de repetir y repetir estas sencillas reglas?

¿QUE SIGNIFICA CANTILENA?

Cantilena es un término del idioma italiano que quiere decir melodía, canción y hay muchas obras para piano y otros instrumentos donde existe una buena melodía que es necesario cantar. Podemos decir sobre estas obras que son cantilenas.

Su verdad el piano, es un instrumento muy delicado y suave, pero debes "gastar" mucho tiempo y perseverancia para aprender a "cantar" la melodía.

El profesor debe enseñar a los alumnos más pequeños qué cosa es el "legato" y sólo cuando ellos puedan lograr tocarlo en piezas sencillas se puede pasar a un material más elaborado y comenzar a hablar de la técnica de la "cantilena" en la música.
Así, pues, "cantilena" significa canción, melodía. Claro que las canciones, como las piezas, son de diferente carácter: alegres, tristes, melancólicas, dramáticas, etc.

Liberman, conocido pianista y pedagogo ruso, decía acerca de la cantilena: "Es necesario primero, pensar en cómo debería sonar la melodía, después tratar de cantarla en el piano y por último, sólo así llegar a obtener el sonido real".

Cuando el alumno toca cantilenas tiene que estar pensando en el peso de todo su brazo y emplearlo al momento de hacer "forte" y "piano", haciendo tacto con las teclas. Es difícil aprender a hacer todo esto muy suave y sin empujar.

Si el alumno no siente el peso de su brazo puede usar un ejercicio muy sencillo que Liberman recomendaba a todos sus alumnos, que consiste en tocar toda la melodía con el tercer dedo, sintiendo un peso constante y firme en todas las notas, para después repetirlo con las indicaciones estrictas y con la conciencia clara de cómo es el sonido real.

REPRESENTACION GRAFICA MUSICAL PARA LOS NIÑOS LAS OBRAS CLASICAS

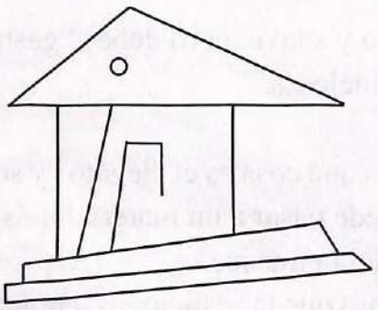
¿Cómo constituir bien la obra?
¿Cómo tocar con más lógica e interpretar lo que quería el compositor?

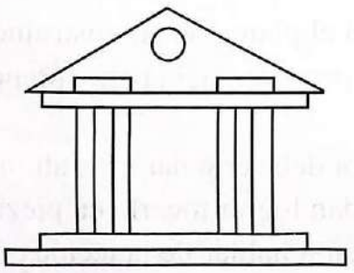
Hablemos ahora sobre el arte: la arquitectura de la obra. Estas dos disciplinas, música y arquitectura, muy parecidas, si se piensa sobre la manera de constituir la obra.

Muchas cosas antiguas en el estilo clásico tiene los detalles iguales que siempre se repiten. Las columnas, los portales, las ventanas, los adornos. Tienen una construcción más bien pareja, recta; cada columna tiene igual espesor, altura y peso. Todo esto determina el estilo clásico.

No existen 2 columnas que sean diferentes la una de la otra.
Cuando explico a mis alumnos acerca de la forma clásica siempre prefiero hacer un juego.

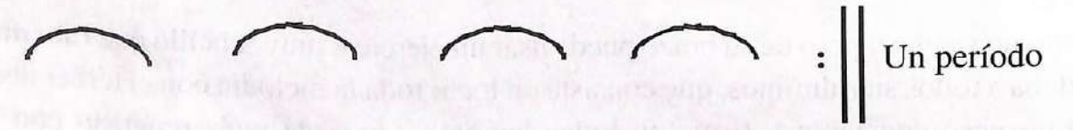
Dibujo dos figuras:





Y pregunto: ¿Cuál obra te gusta más, la primera o la segunda? La respuesta nunca es diferente. Siempre responden ¡la segunda! Lo mismo sucede cuando construimos las obras clásicas en el piano. Leemos el Minuet de Morzat en FA Mayor.

Esta obra tiene dos períodos. Cada período tiene 4 frases. Cada período tiene crescendo, culminación, cadencia.



Entonces es muy importante reconocer y construir muy bien las frases. Alcanzar a tener la respiración cuando terminamos una frase y comienza la obra (subir un poco la muñeca). Hacer crescendos, culminaciones, diminuendos, y terminar bien la cadencia. Pensar en la dinámica, las articulaciones y los fraseos. Todo esto es muy necesario para construir muy bien una obra clásica.

Si siempre piensas sobre todo esto, puedes aprender cualquier obra más rápido y tocar muy bien.

INTERPRETACION A CUATRO MANOS

El estudio de la práctica sobre la ejecución a cuatro manos comprende dos importantes objetivos:

1. Desarrollo de la lectura a primera vista.
2. Estudio de la práctica de ensamble.

Muy importante para el desarrollo futuro del estudiante es poder orientarse rápido con el texto, o sea:

- **Primero :** Ver de antemano y escuchar la frase siguiente
- **Segundo :** Leer el ritmo correctamente
- **Tercero :** Asimilar la estructura de la digitación (que con frecuencia aparece en las partituras, no solamente para la comodidad de la interpretación, sino para la correcta interpretación de la frase).

"Observa y piensa en el compás siguiente". Requisito fundamental en el joven músico. Todo esto para desarrollar la capacidad y el deseo de interpretar perfectamente las partituras desde un principio, y disfrutar con la música nueva.

En las partituras están incluidas transcripciones facilitadas para dar la oportunidad a otros estudiantes de tocar el "Secondo". En otras obras más complejas se recomienda que las interprete el profesor.

Para lograr una atmósfera de creación musical, las piezas para leer a primera vista y a cuatro manos, se ofrecen en transcripciones facilitadas.
El éxito de interpretación en grupo da al estudiante la sensación de unidad de compañero, crea seguridad en sus fuerzas, y lo más importante, desarrolla el horizonte musical del estudiante en contacto con diferentes compositores.

BIBLIOGRAFIA

N. Liberman "Estudio de la técnica para tocar piano".

A. Schmigt - Schklovskaya "Formación de hábitos para tocar el piano".

O. Tchijova Seminario-Taller "Metodología de estudio para Intérprete Musical". - Aspectos que debe tener en cuenta el músico para estudiar de una forma efectiva y más rápida.

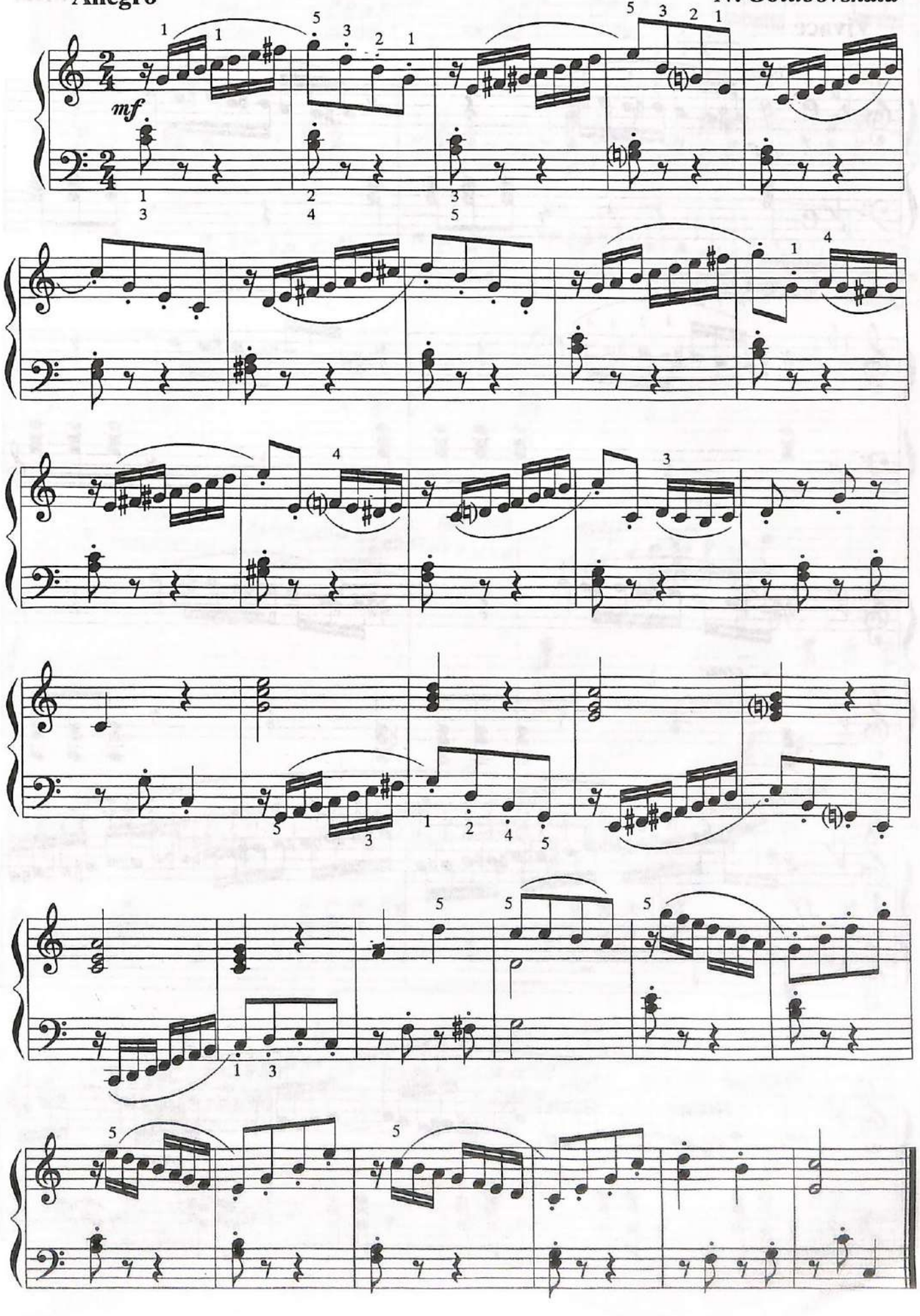
D. Chopra "Las siete leyes espirituales del éxito".

Estudios

1. N. Golubovskaia
2. K. Gurlitt
3. A. Gedigue
4. Leschorn
5. Czerny
6. D. Kabalevsky

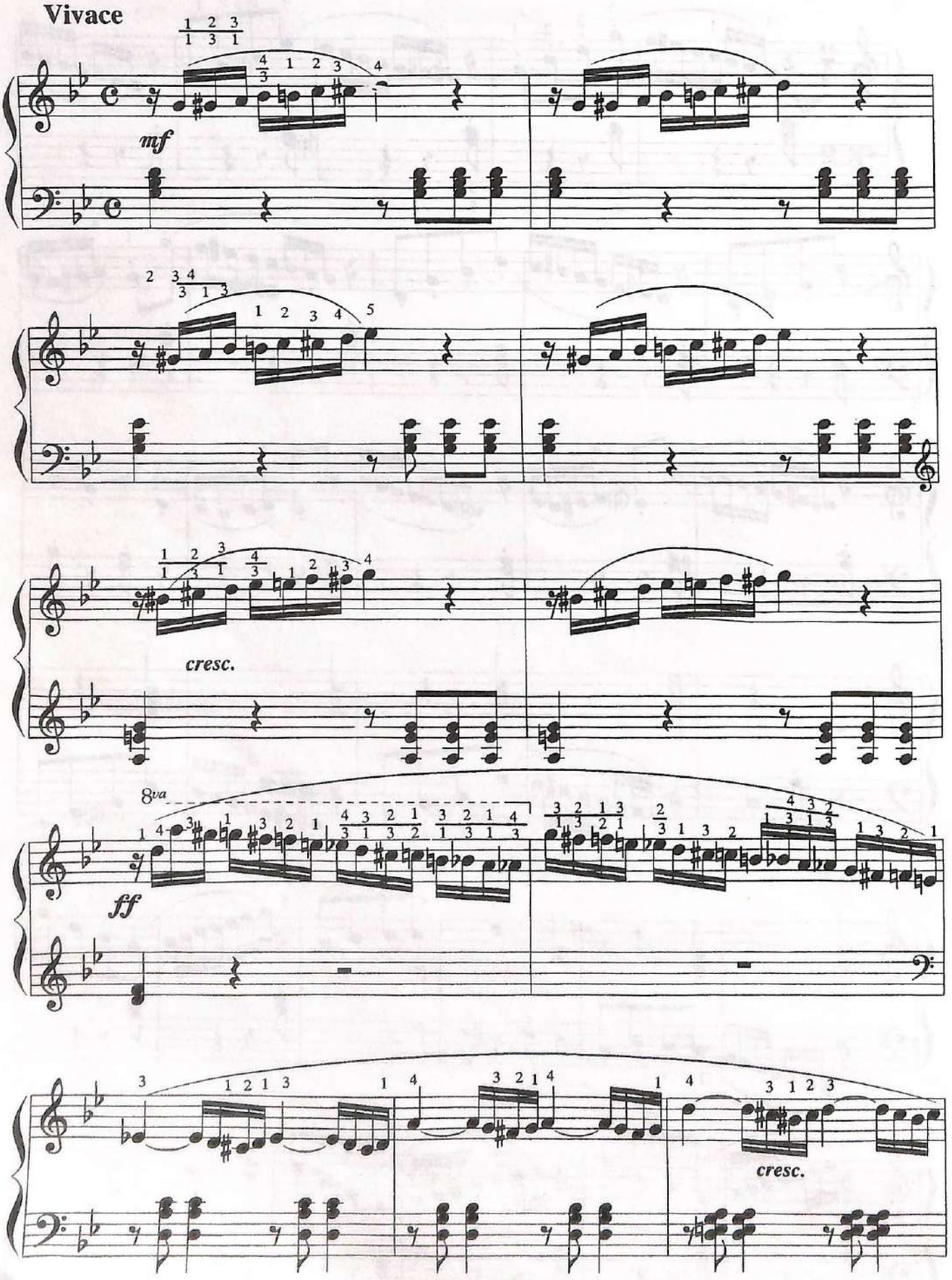
1

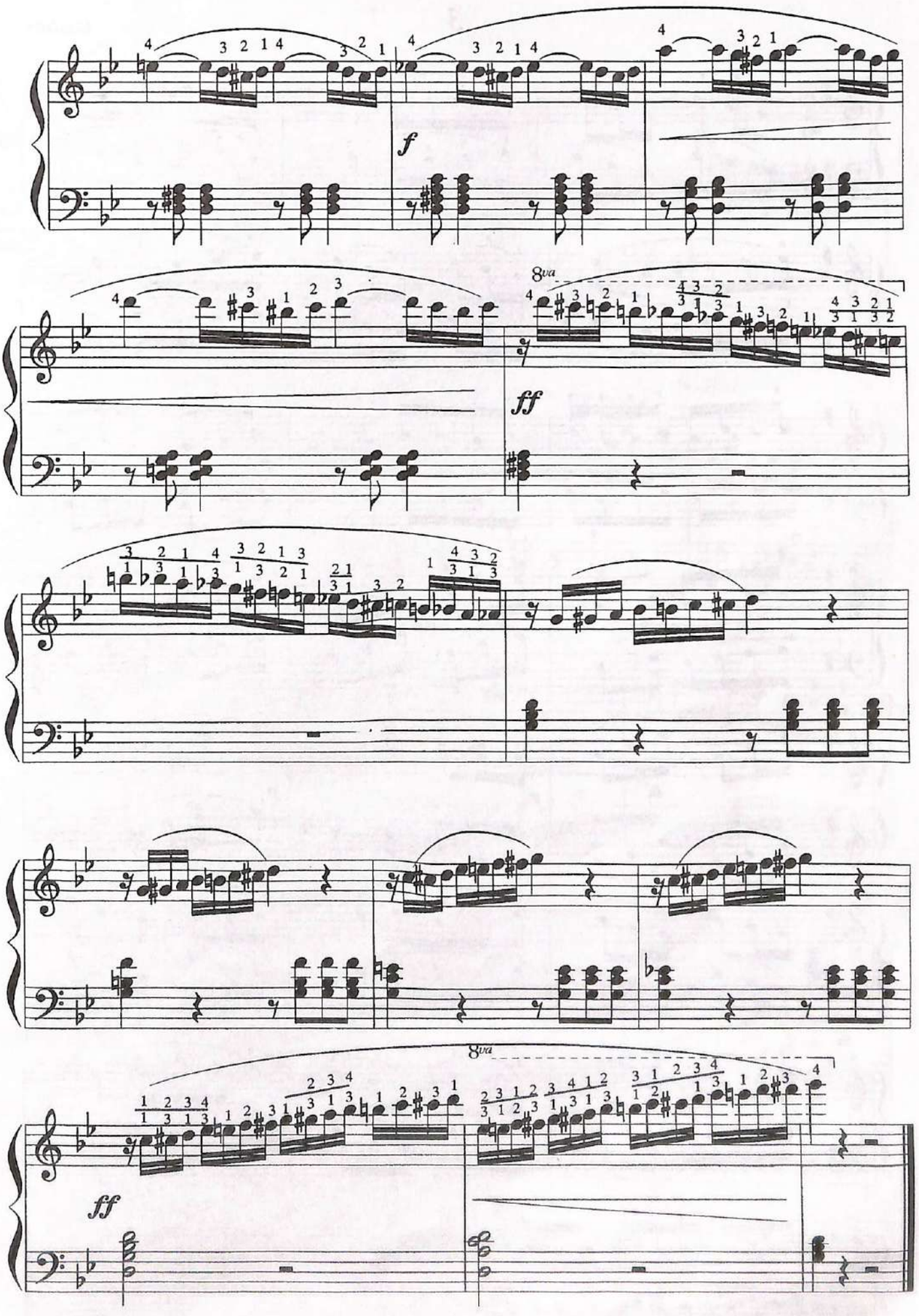
Allegro ***N. Golubovskaia***



2

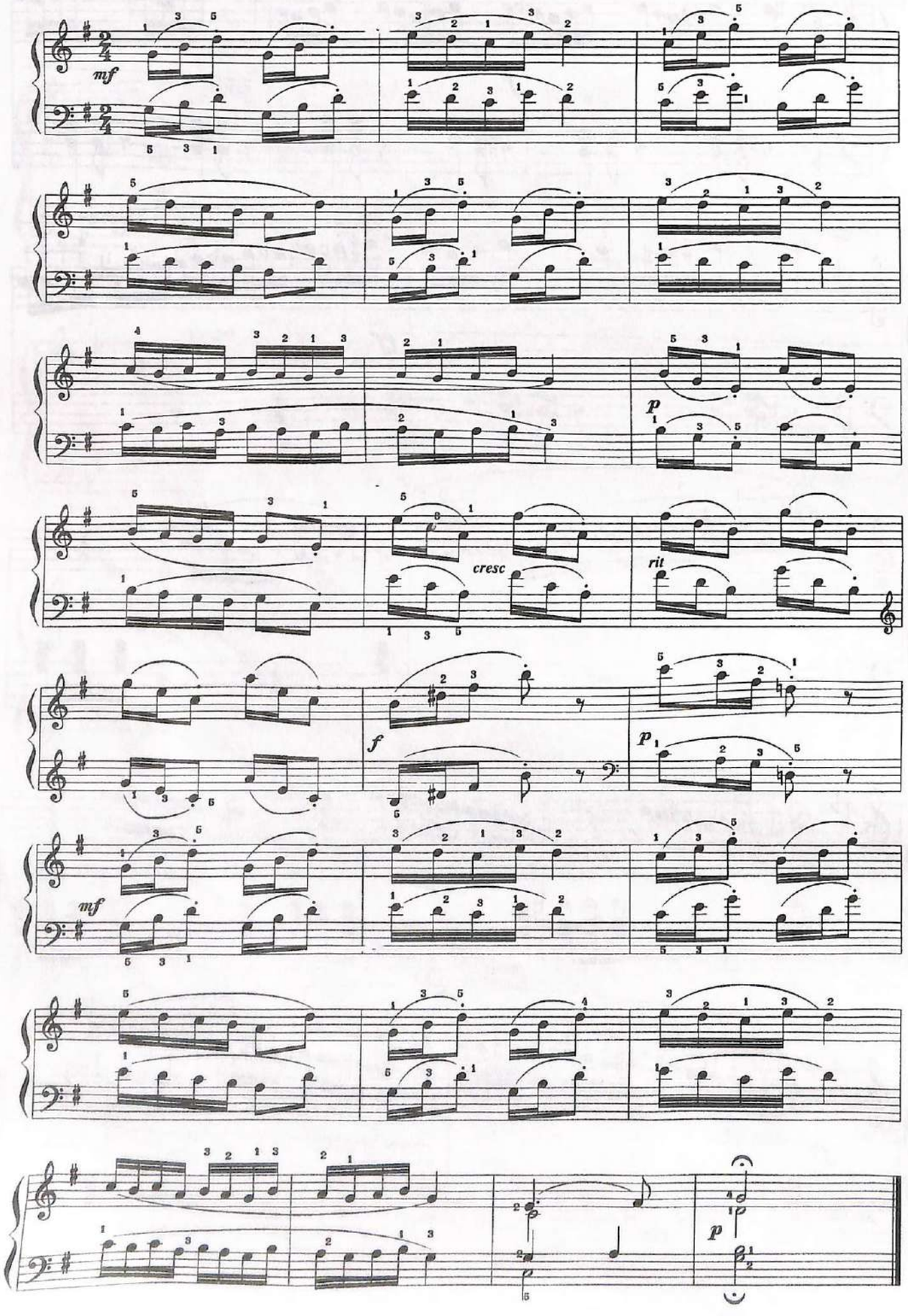
Gurlitt




f
8va
ff
8va
ff

3

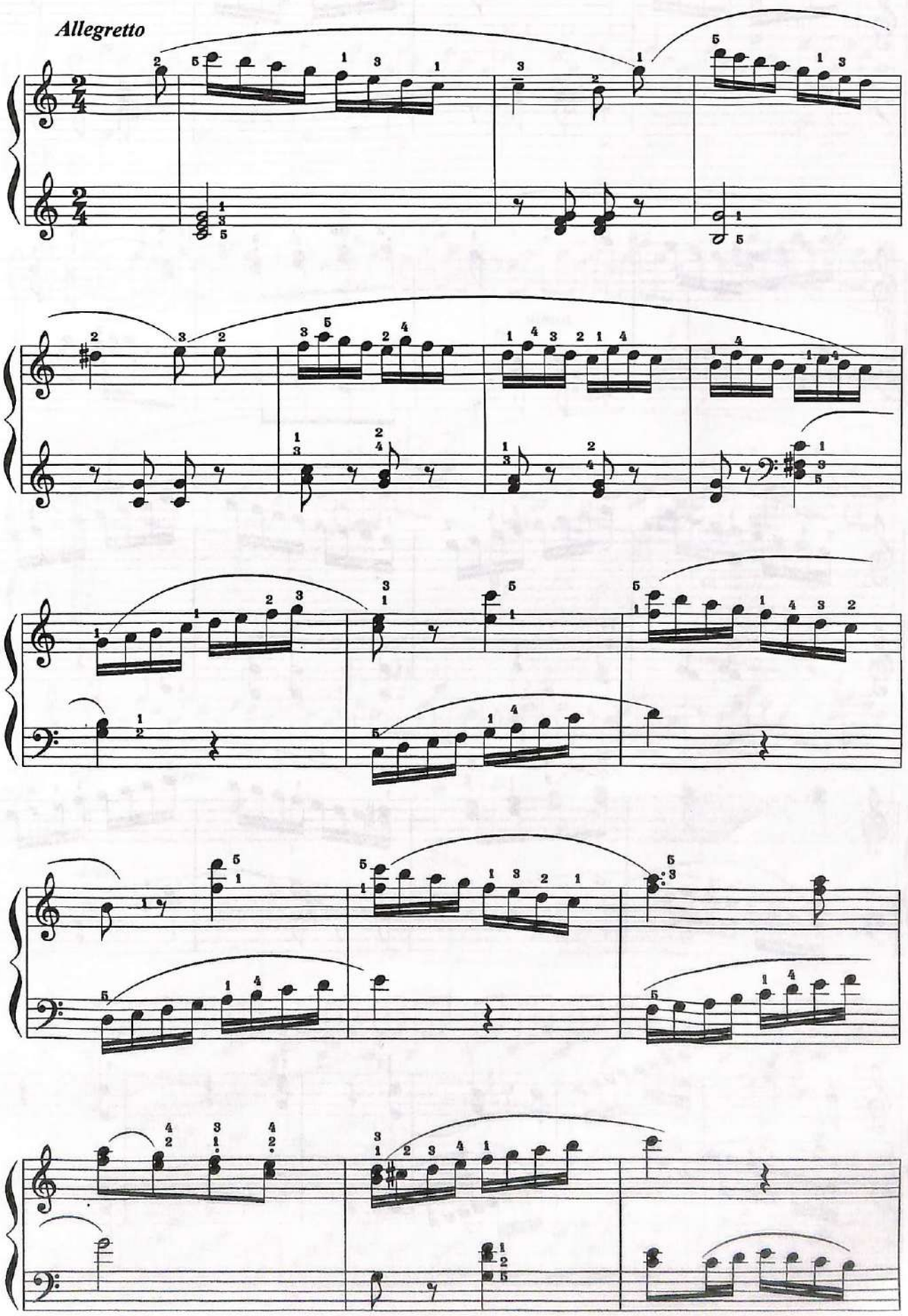
Gedike

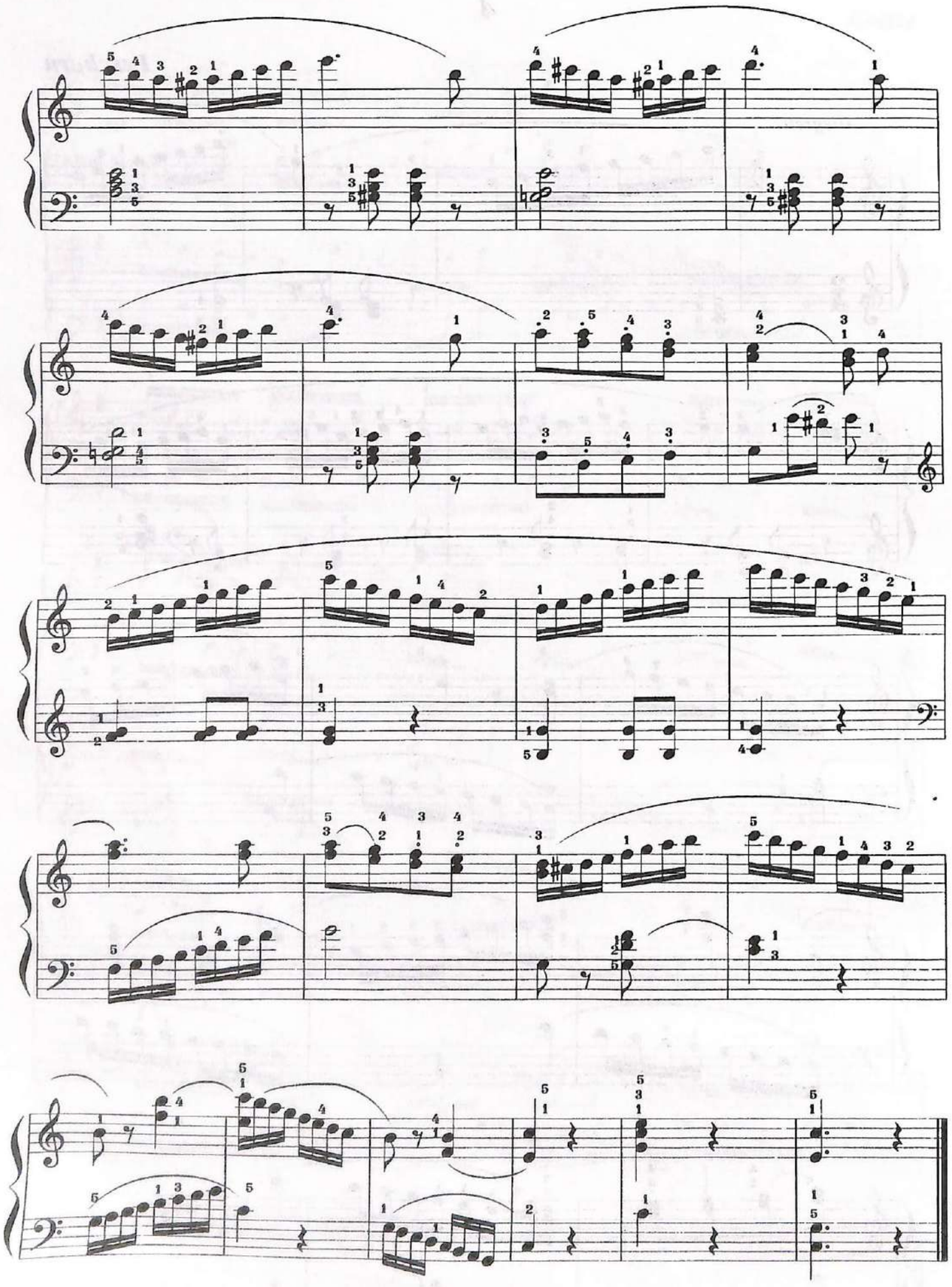


4

Leschorn

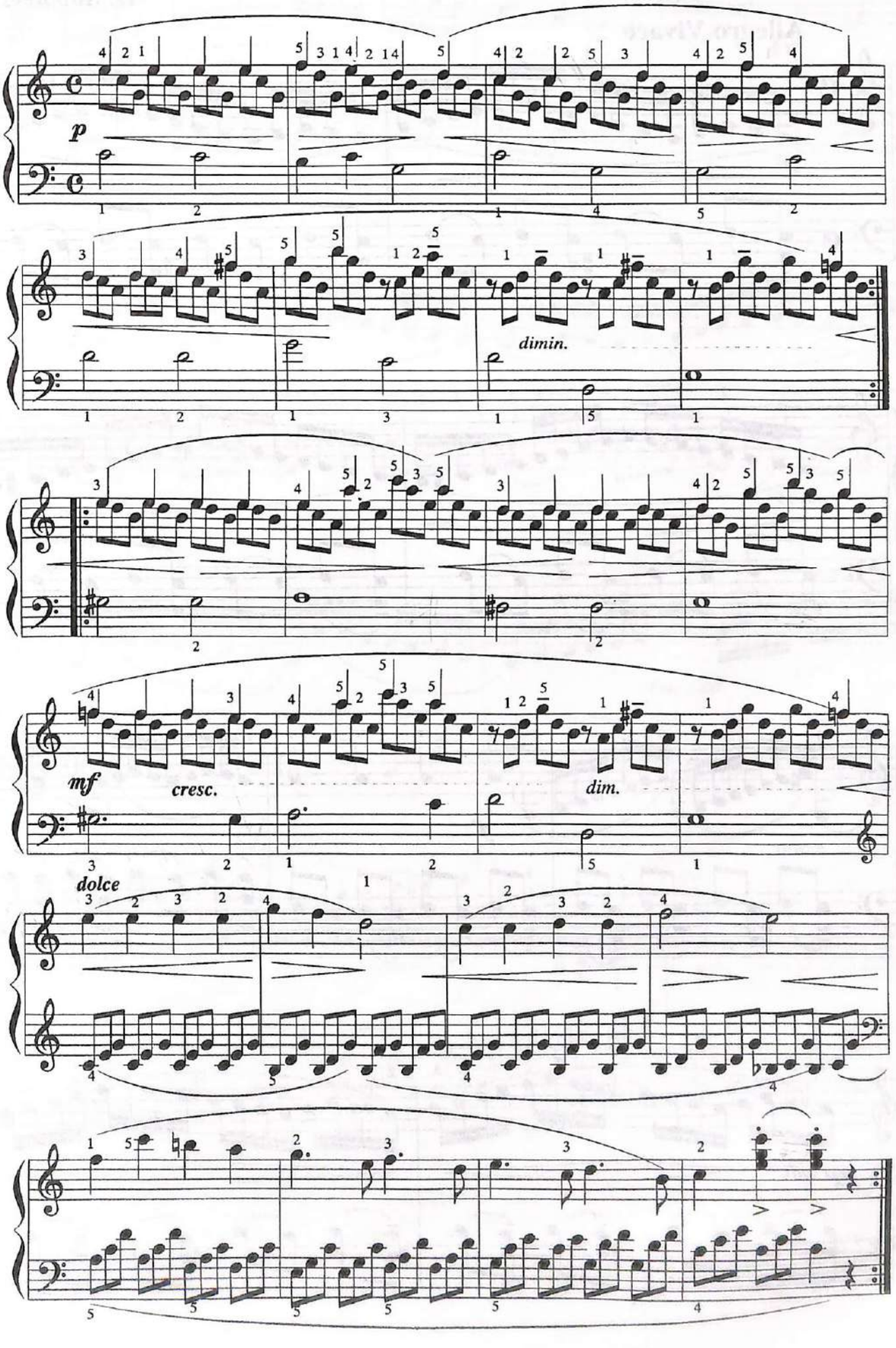
Allegretto





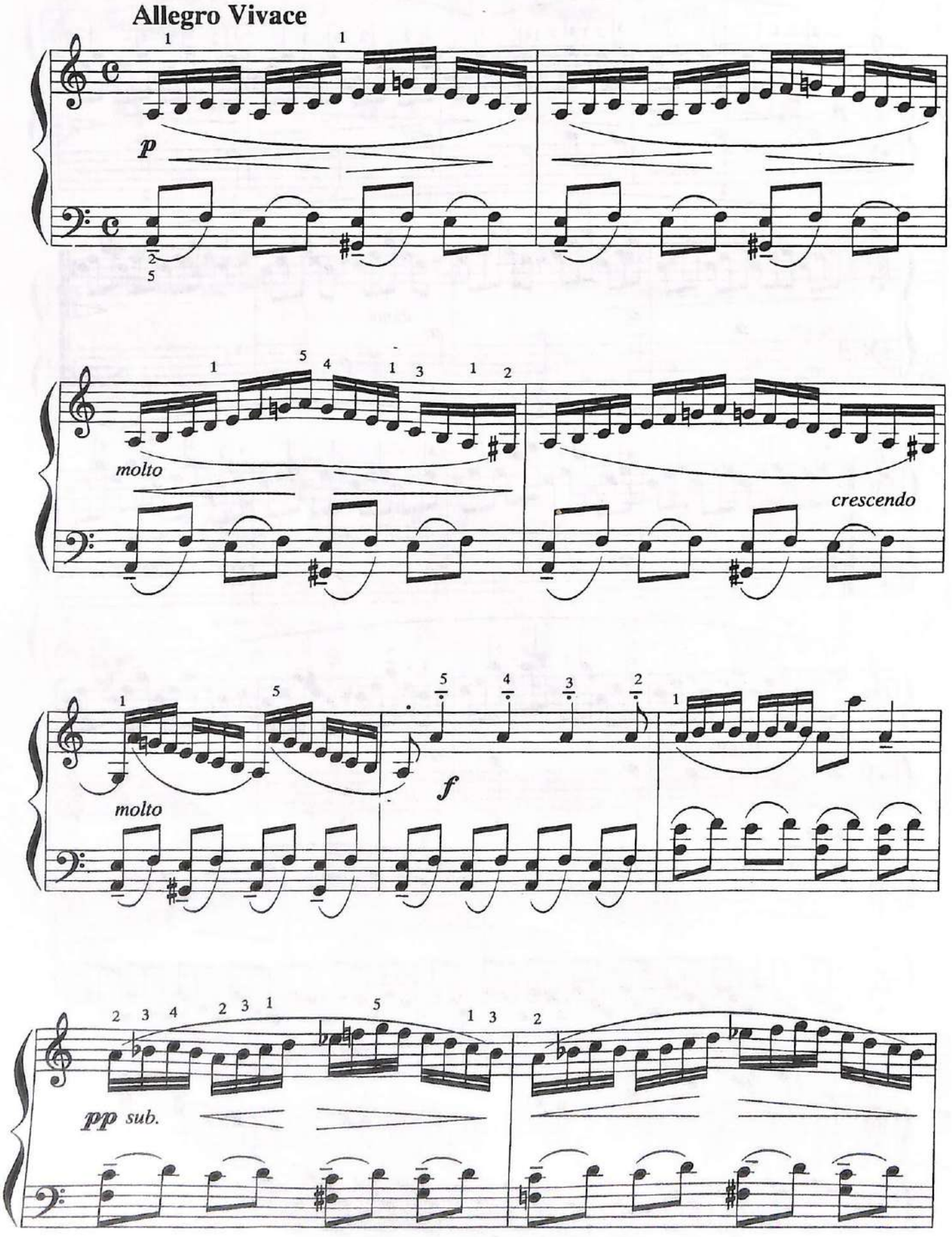
5

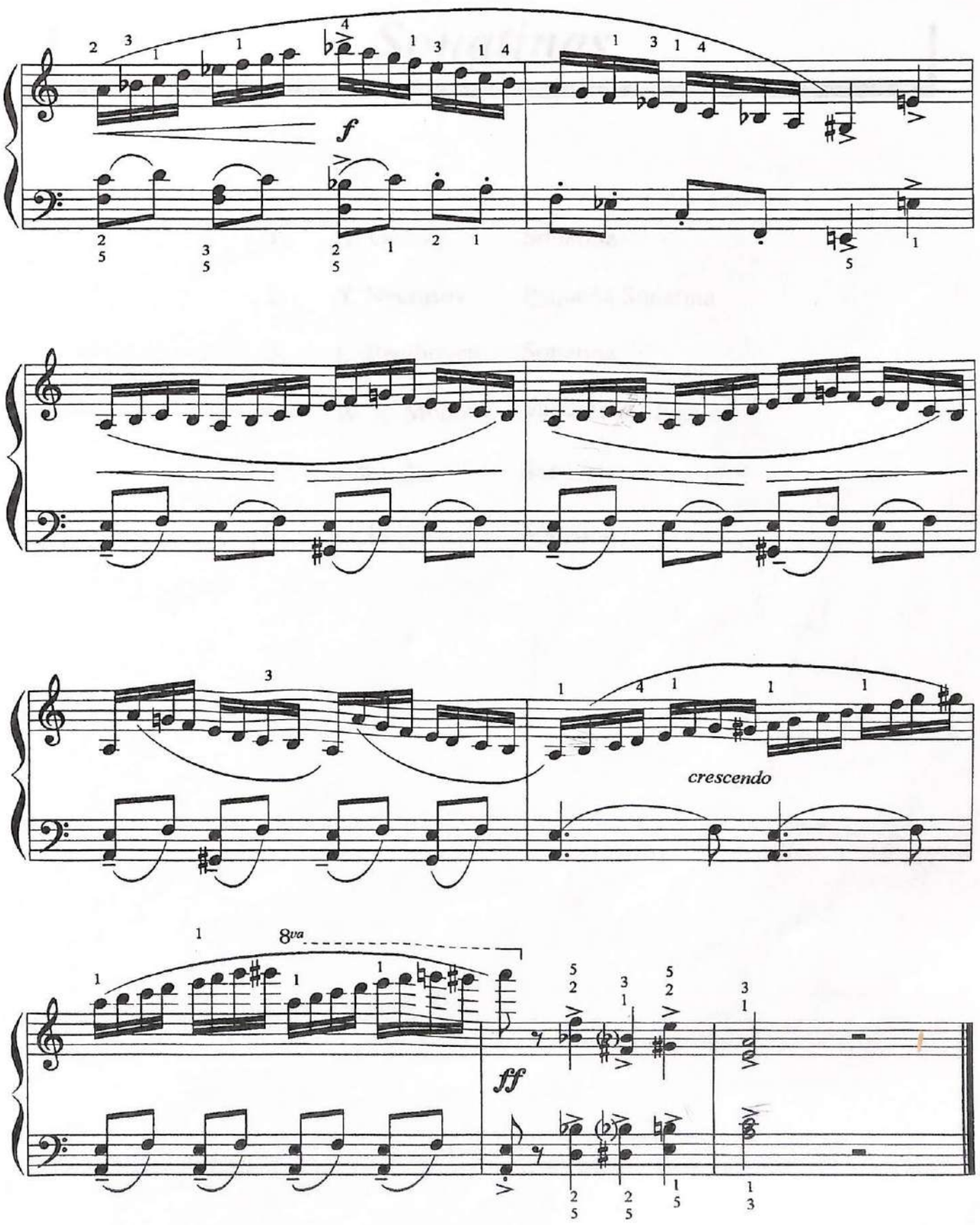
Allegro Moderato *Czerny*

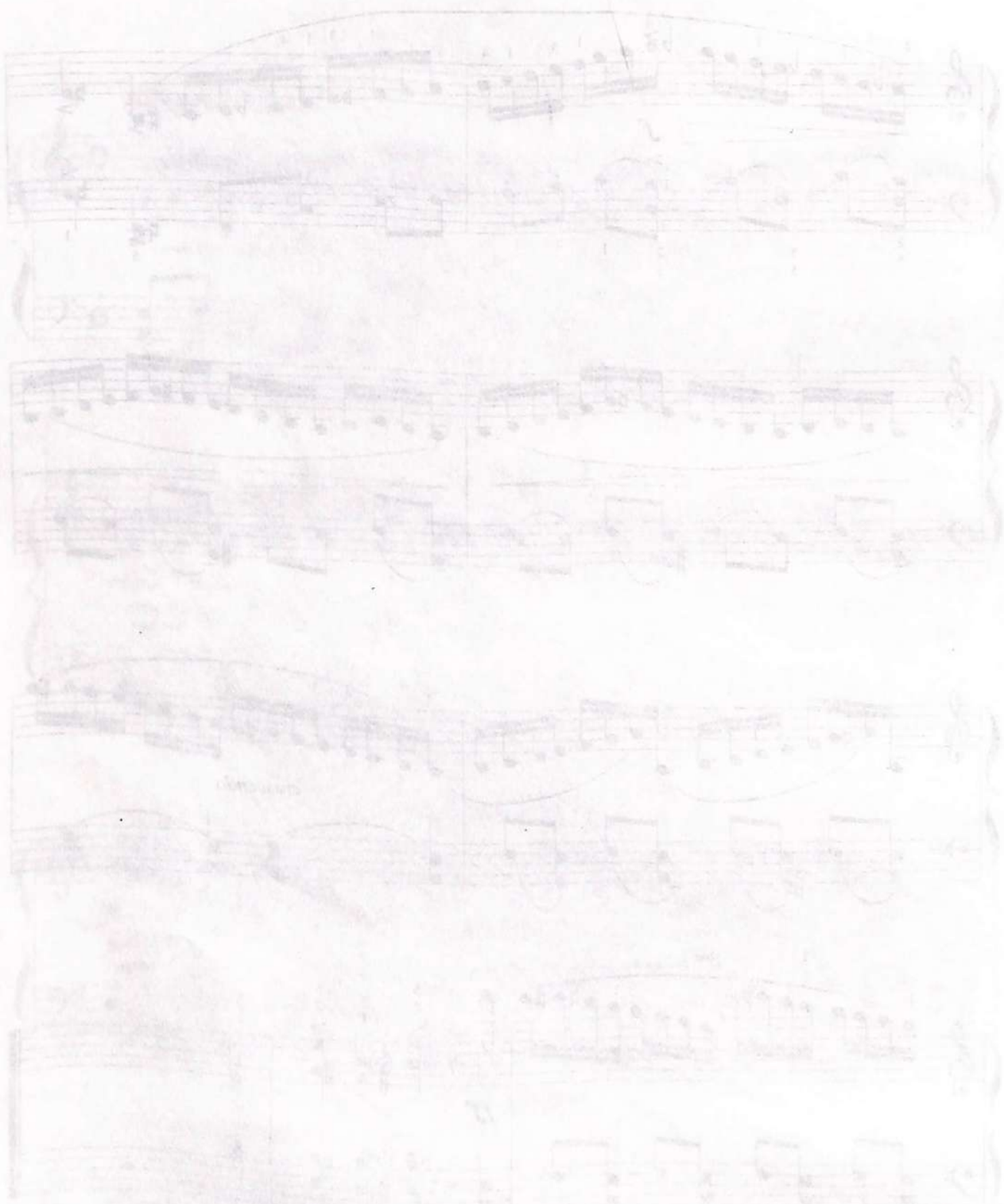


6

D. Kabalevsky




f
crescendo
8va
ff



Sonatinas

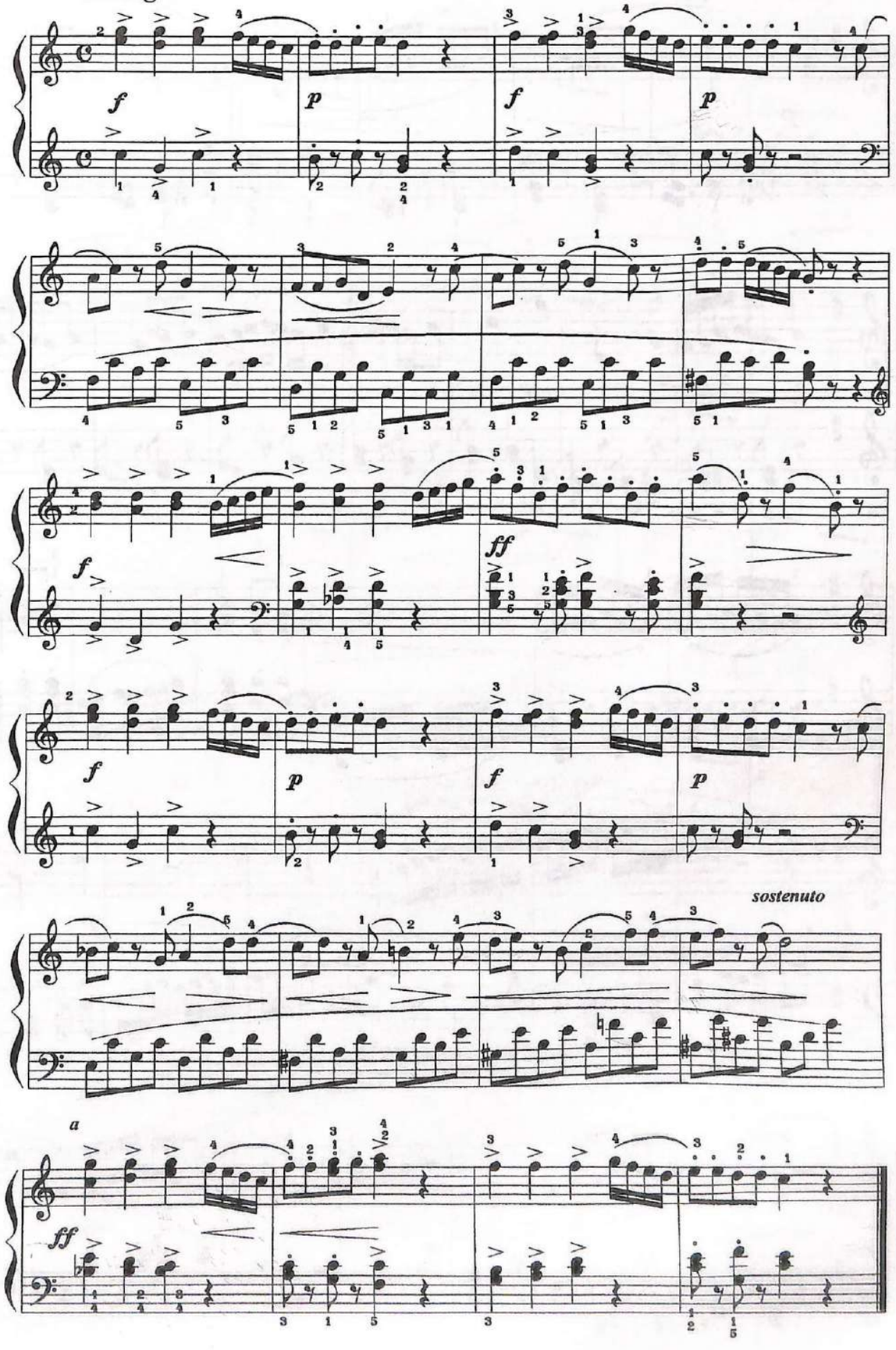
1.	A. Gedike.	Sonatina
2.	Y. Necrasov	Pequeña Sonatina
3.	L. Beethoven	Sonatina
4.	W. A. Morzart.	Variaciones Fáciles
5.	I. Benda.	Sonatina
6.	K. Beber.	Sonatina

Sonatinas

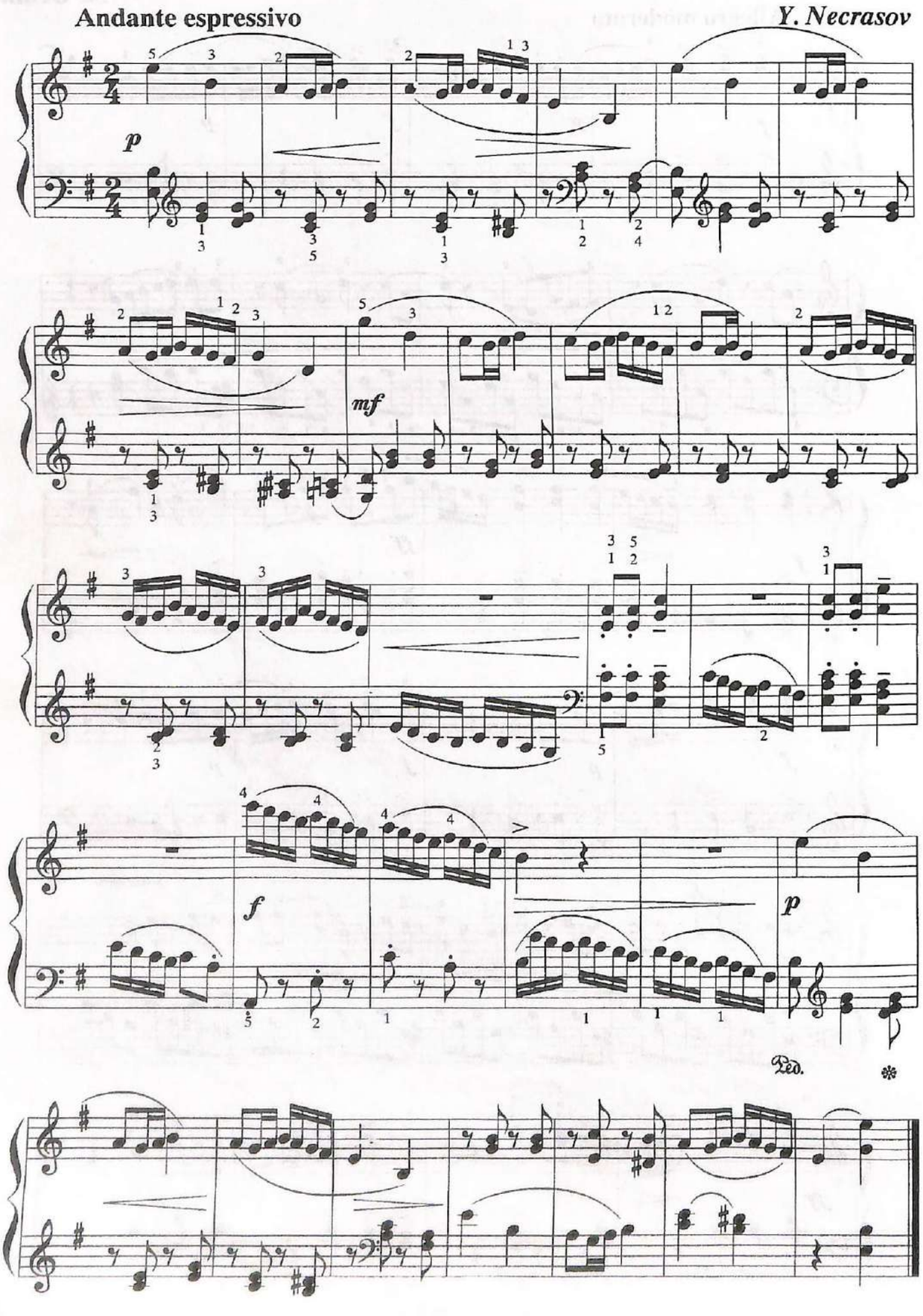
Sonatina

A. Gedike

Allegro moderato



Pequeña Sonatina

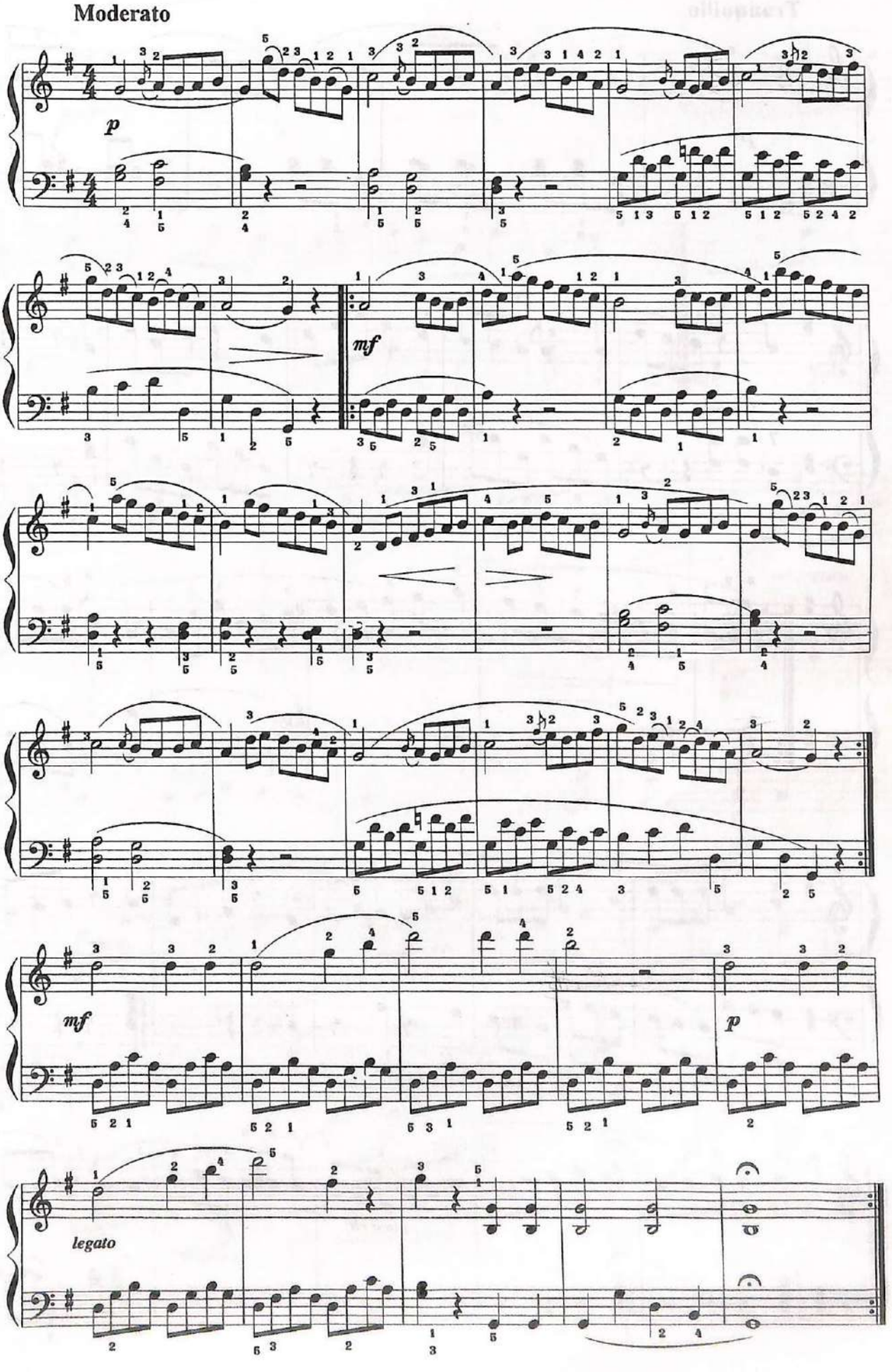


Sonatina

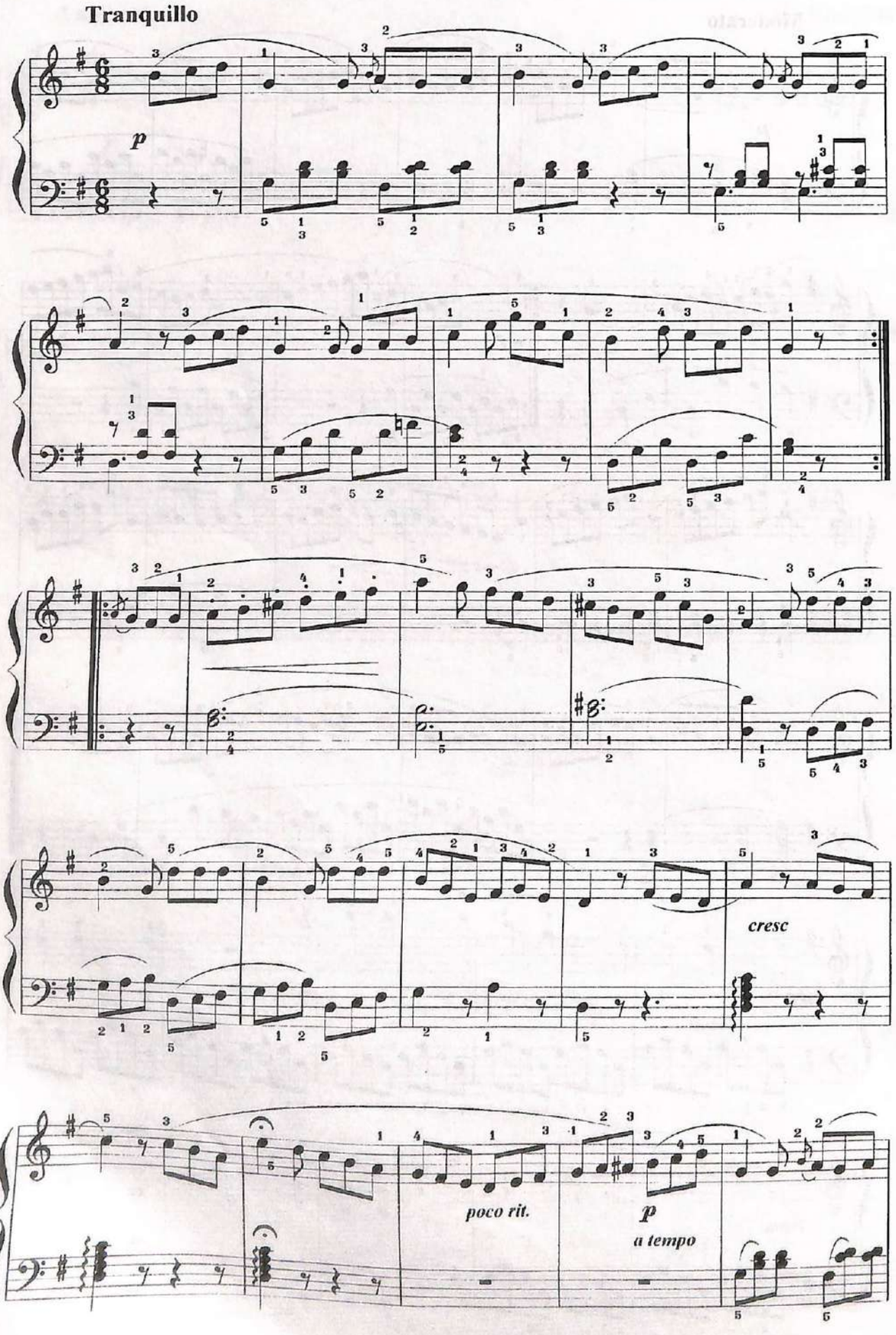
I

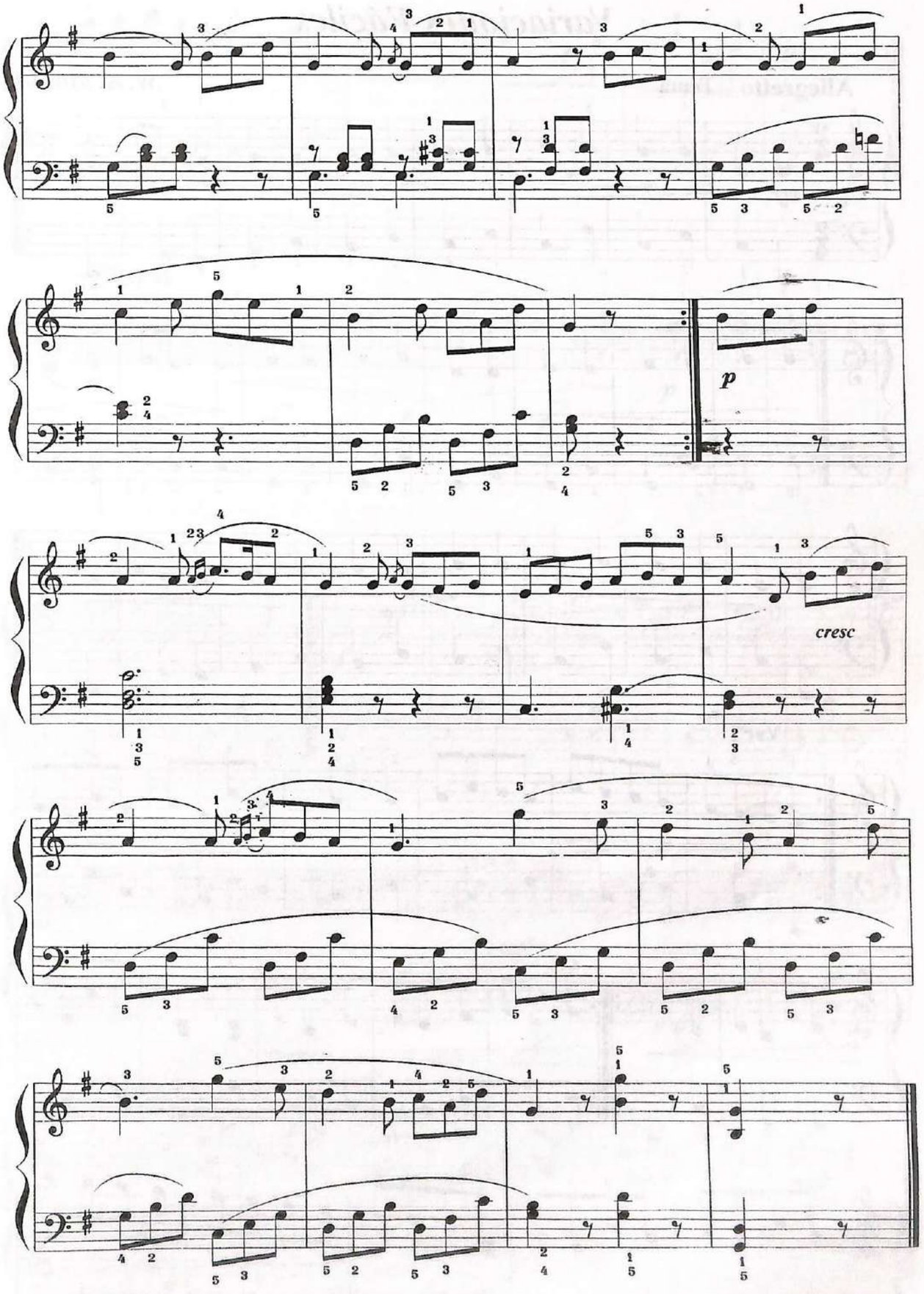
L. Beethoven

Moderato



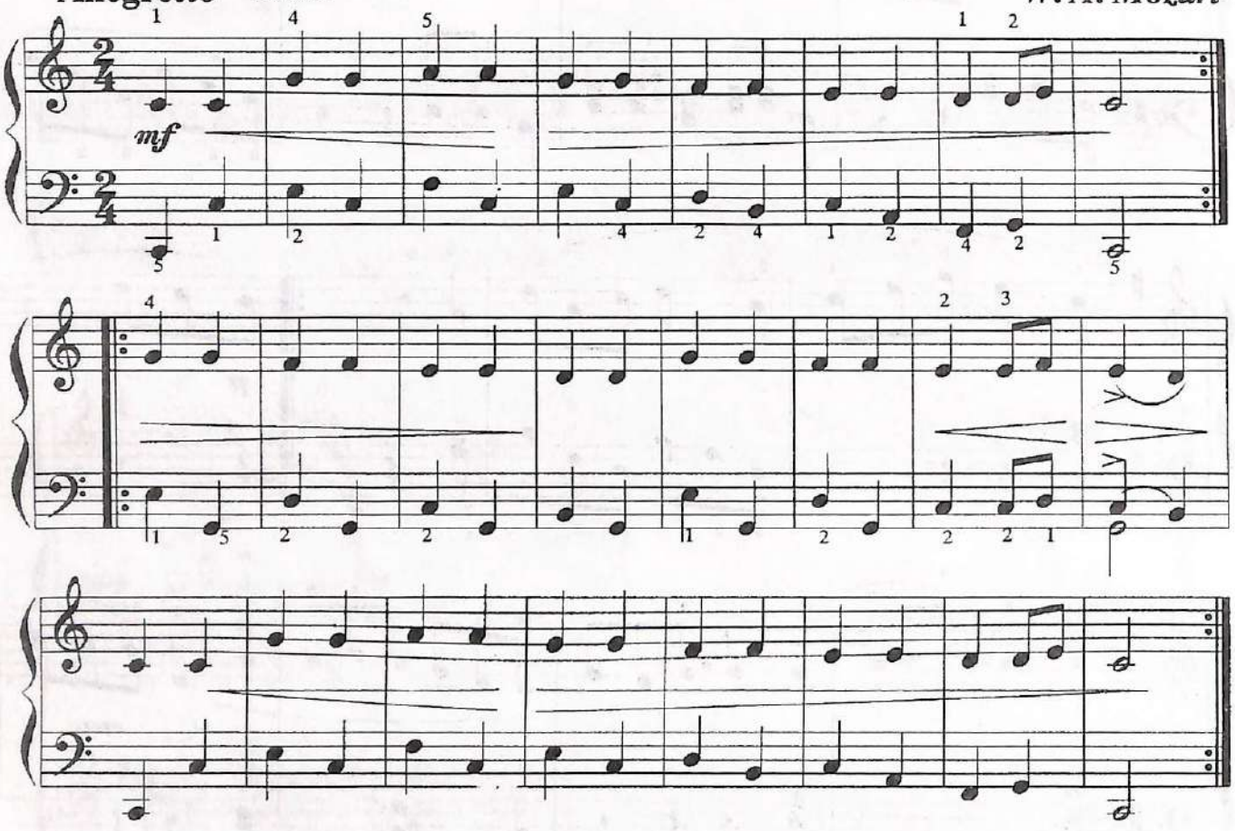
II Romance



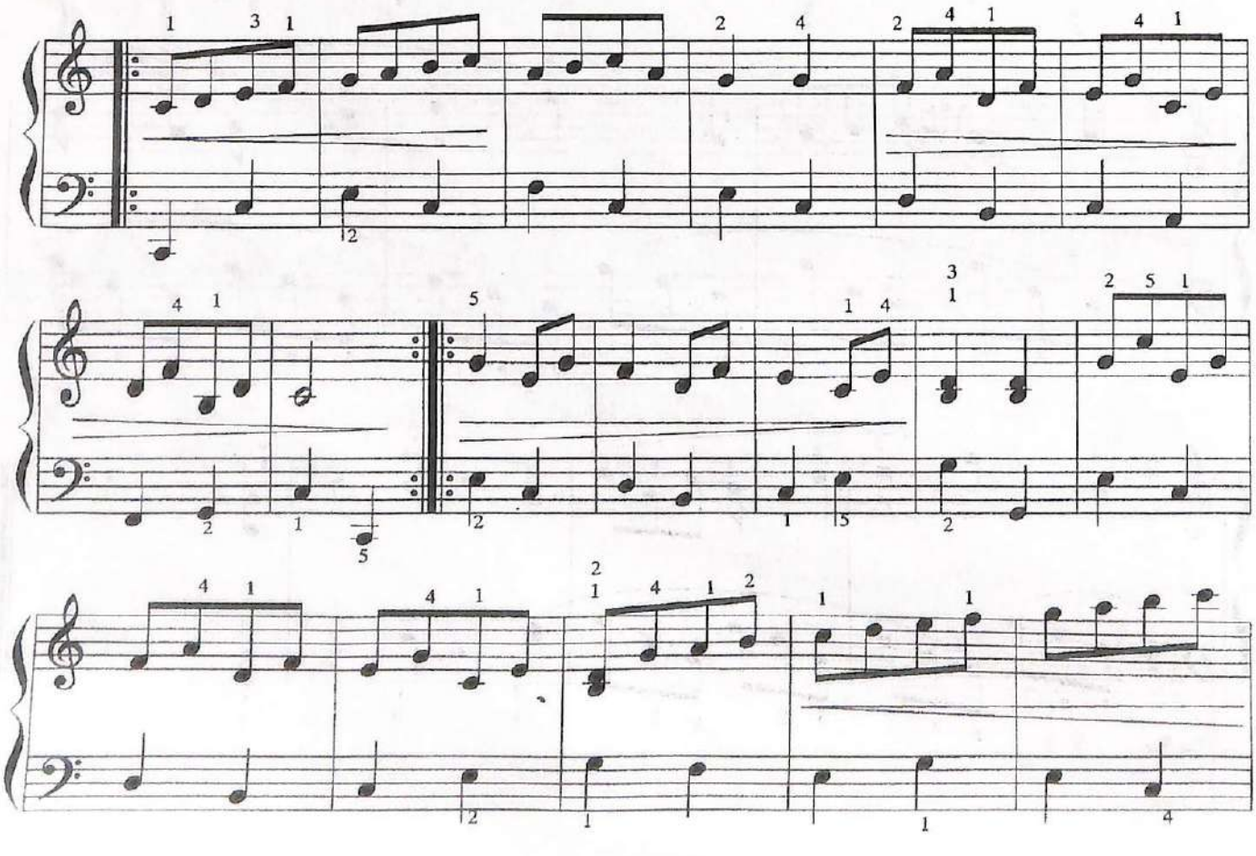

p
cresc

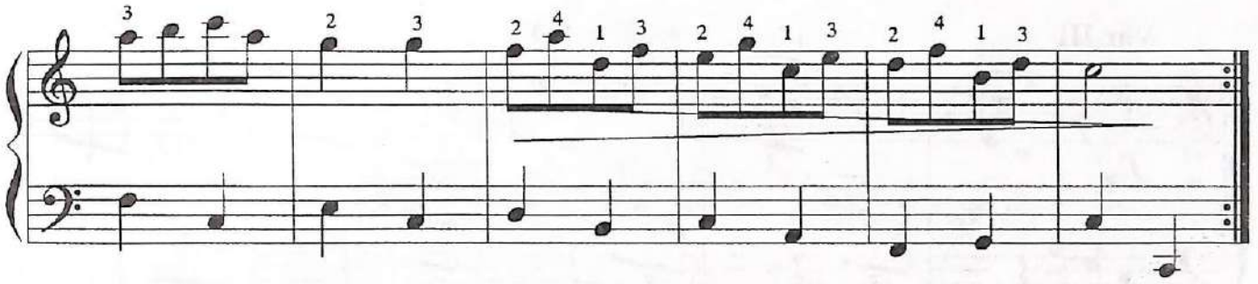
Variaciones Fáciles

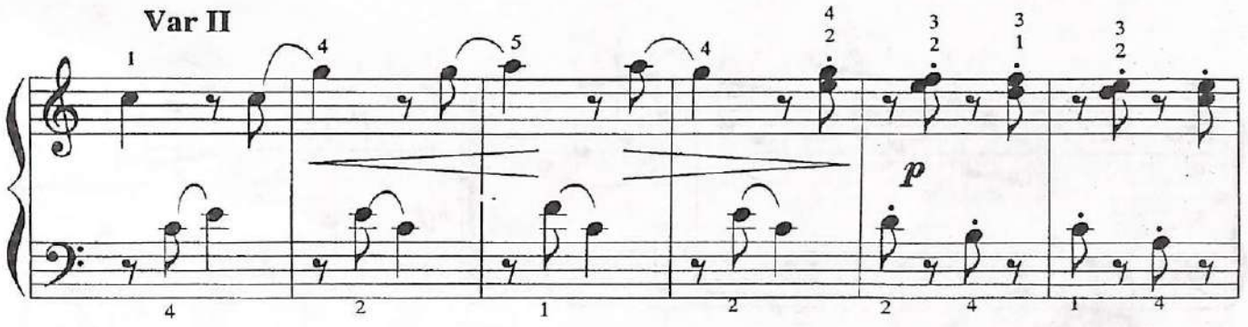
Allegretto **Tema** ***W. A. Mozart***

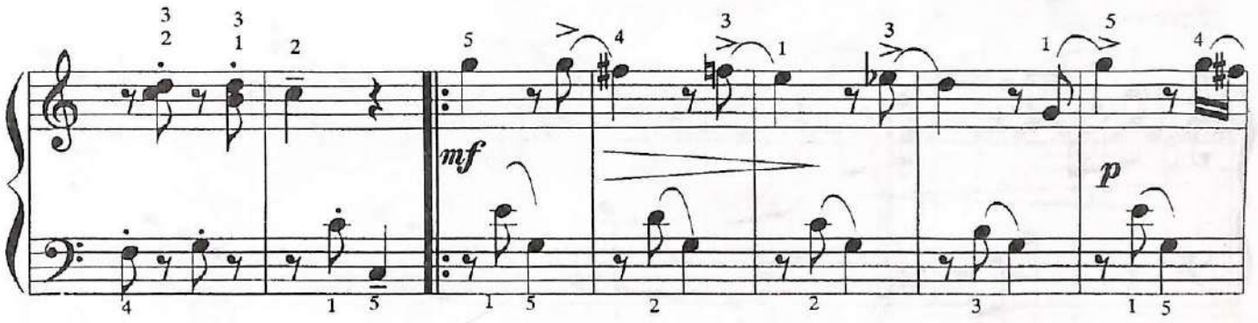


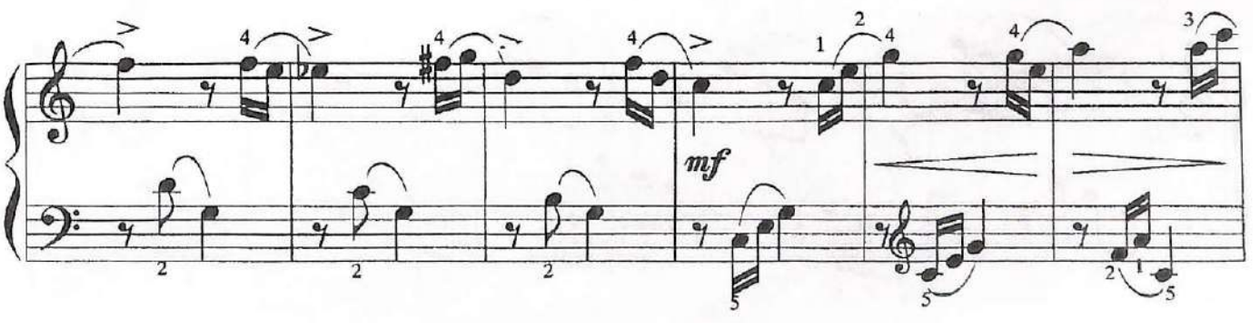
Var I

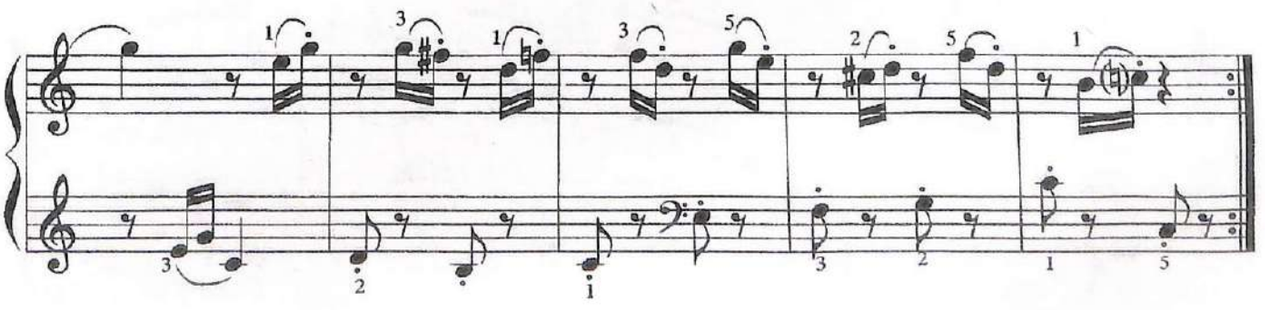


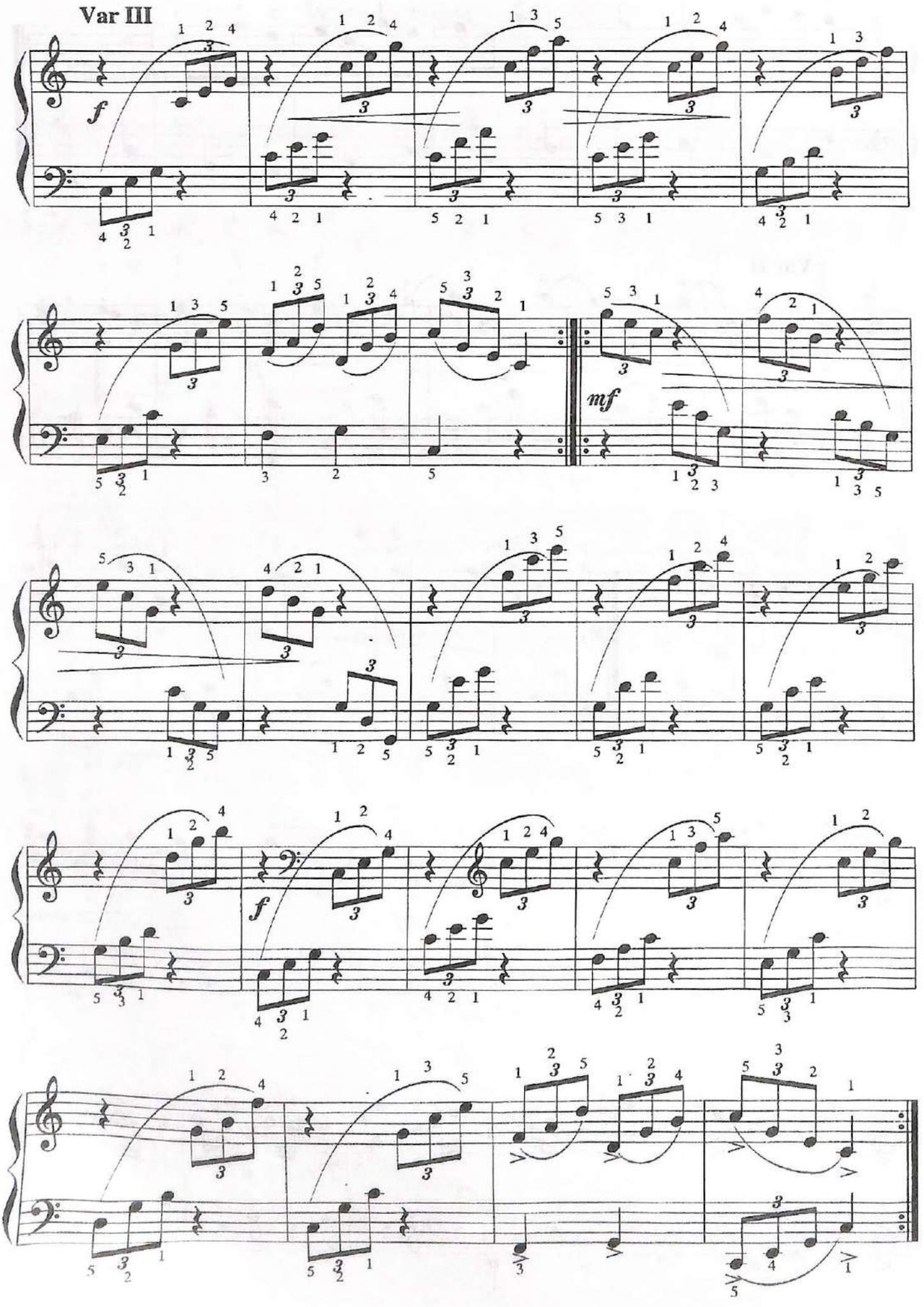



Var II
p


mf
p

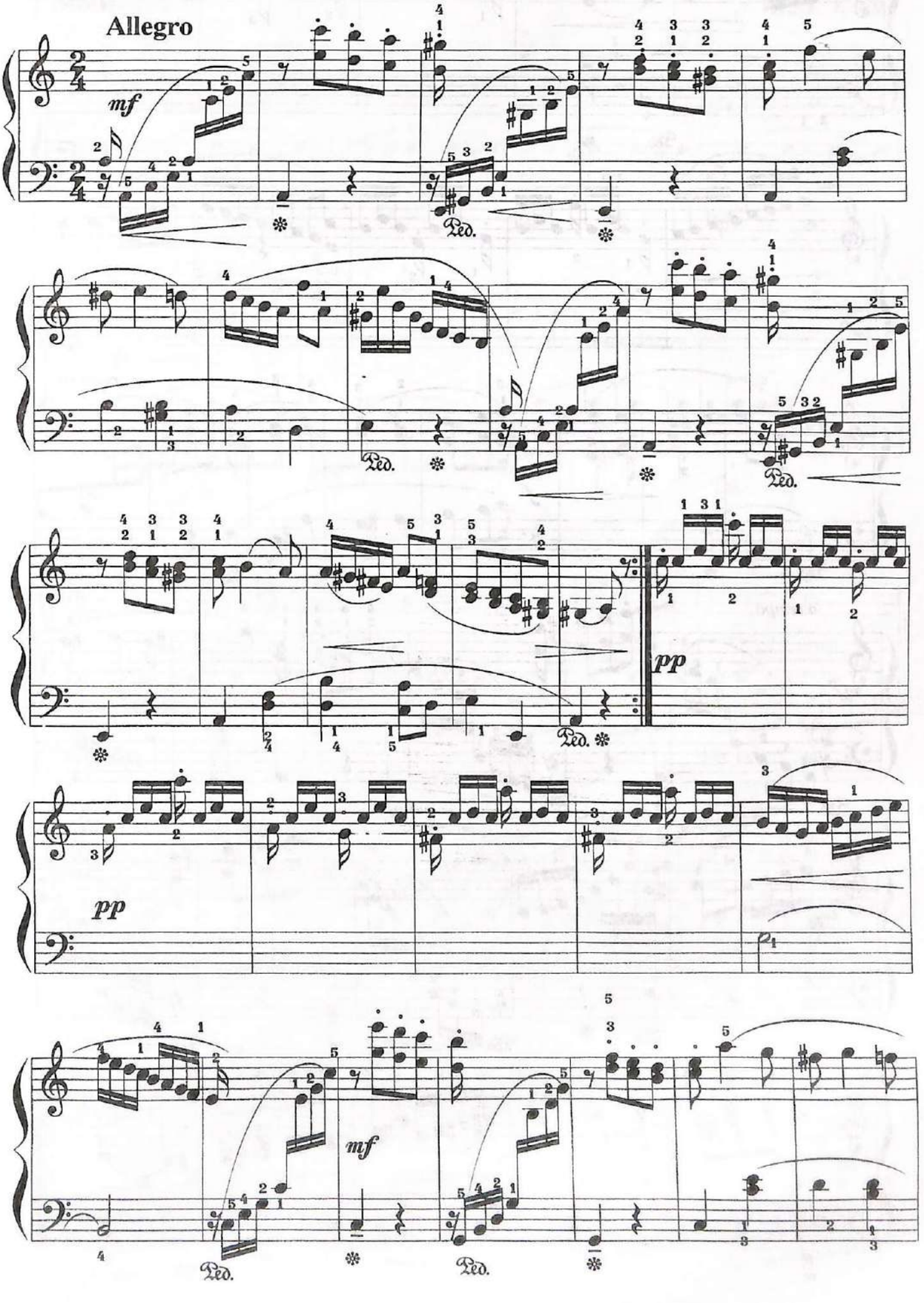

mf

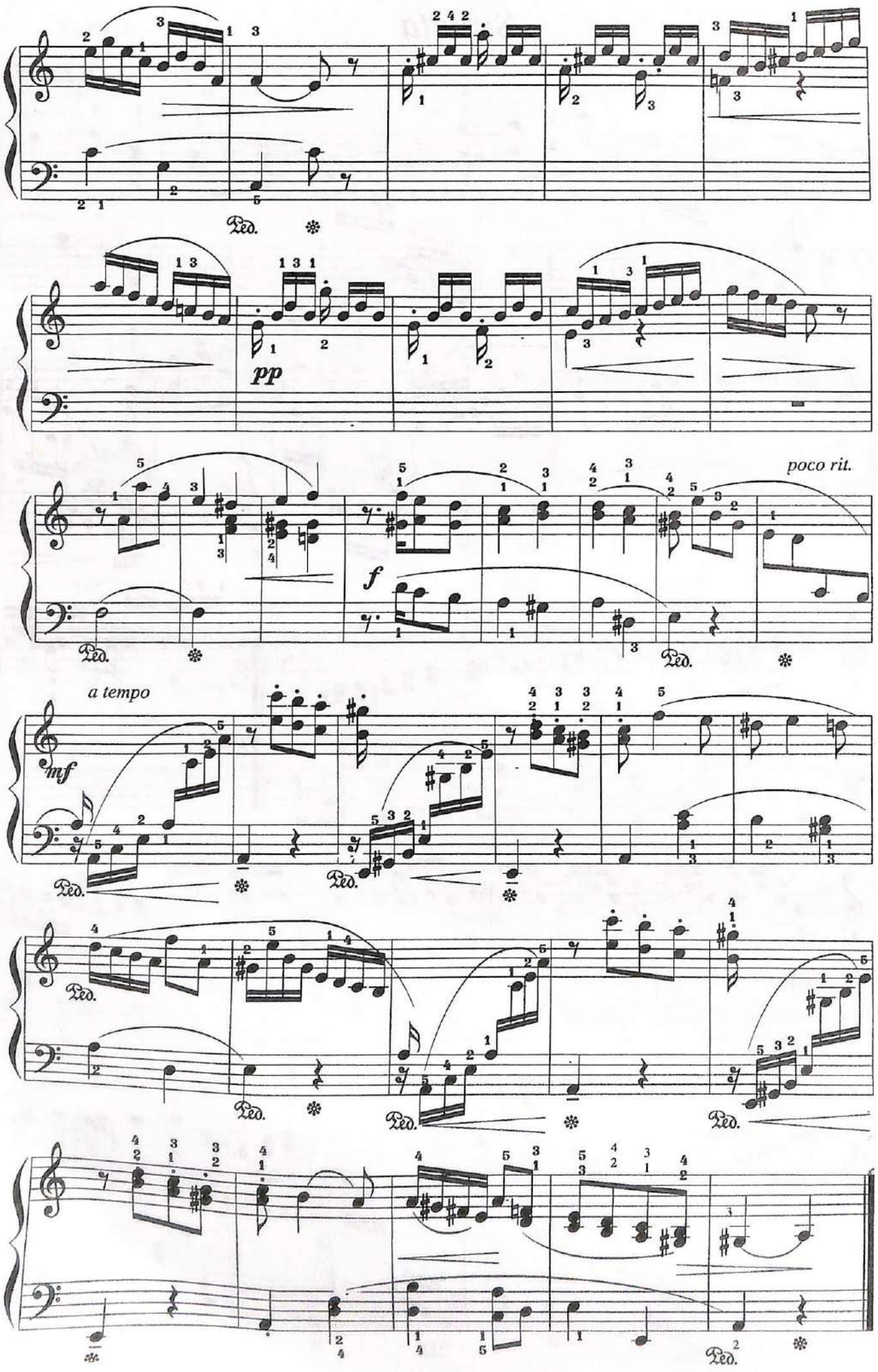



Var III
f
mf
f

Sonata

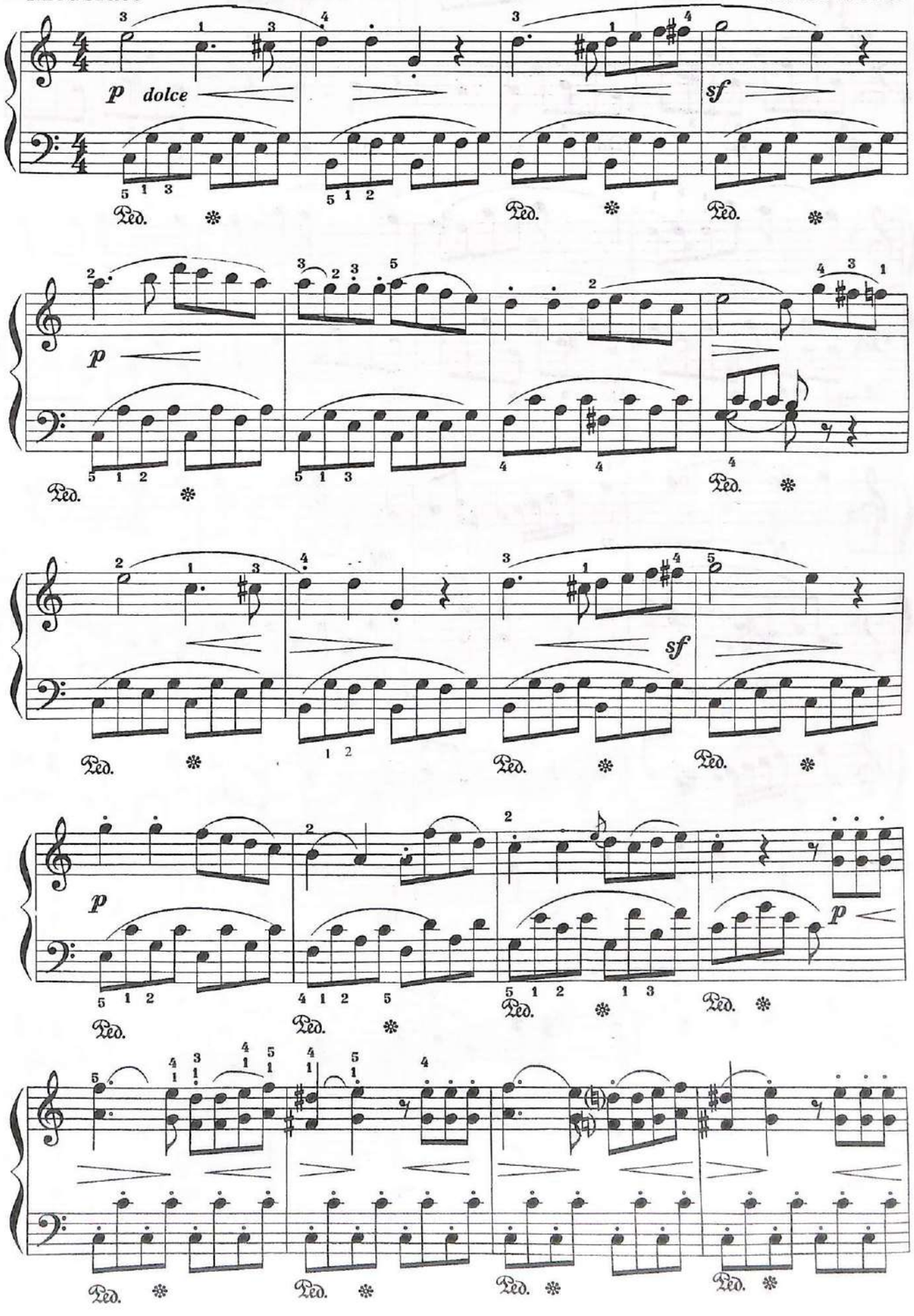
I. Benda

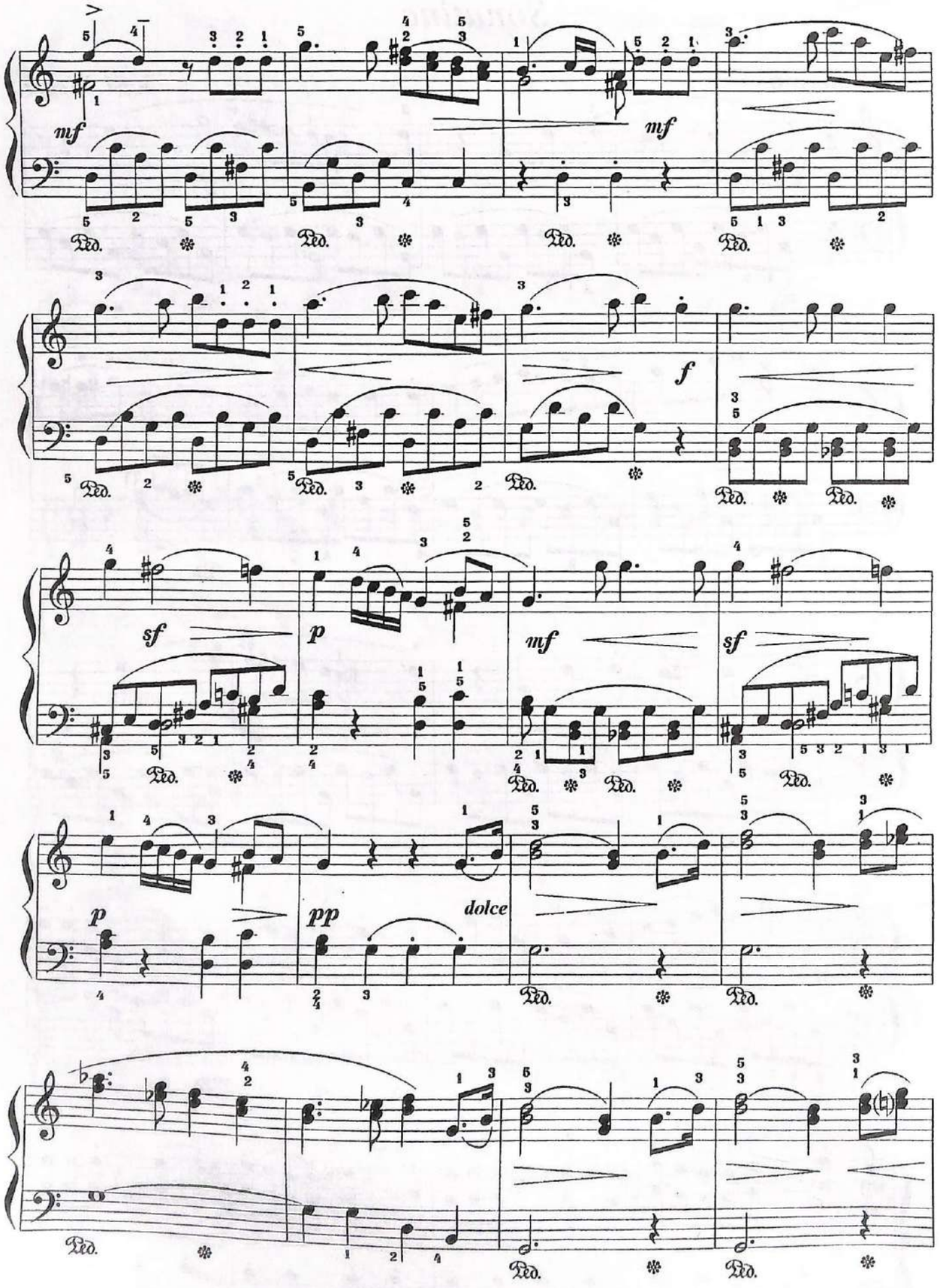


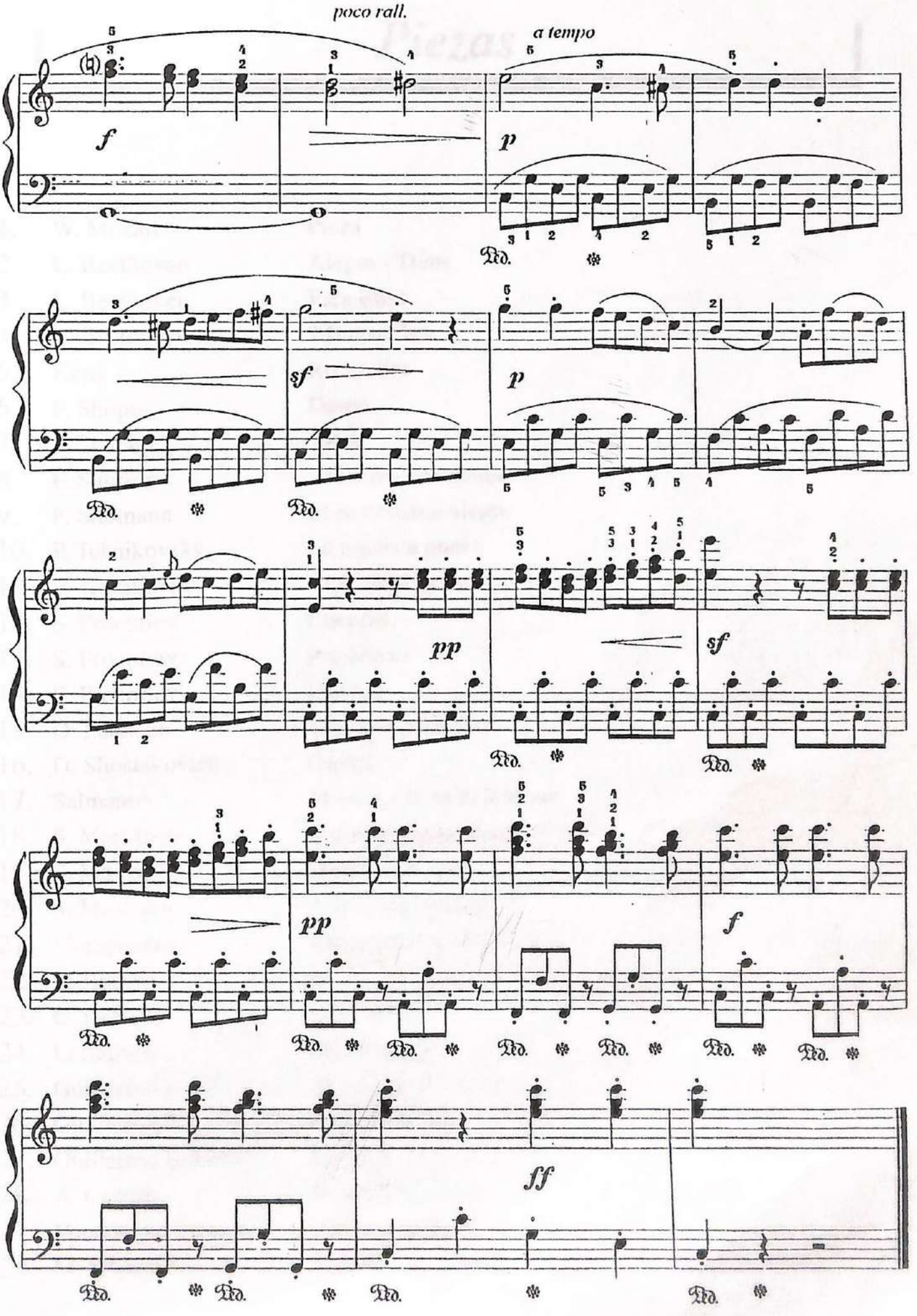

pp
poco rit.
f
a tempo
mf

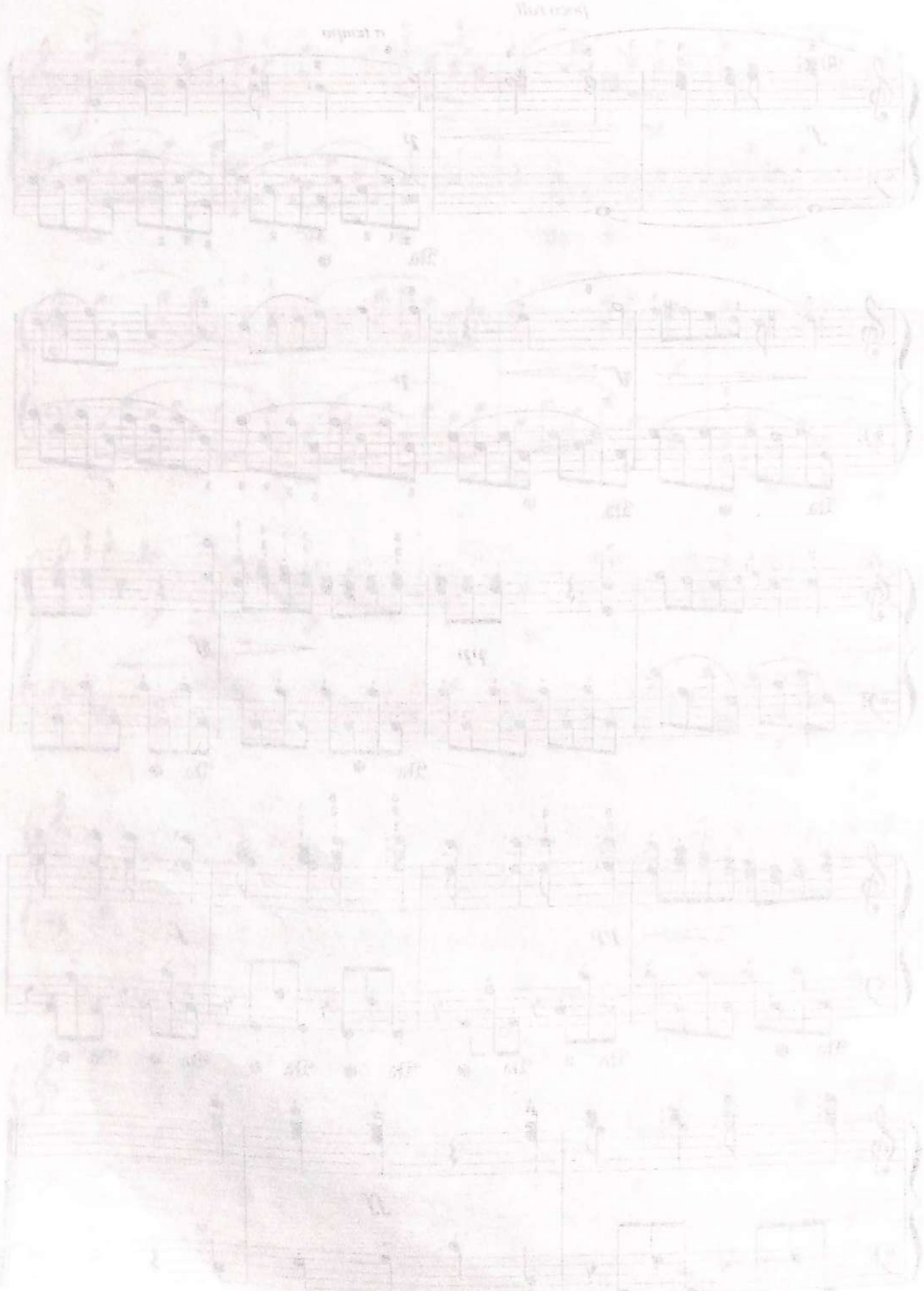
Sonatina

Moderato ***K.M. Weber***




mf
mf
f
sf
p
mf
sf
p
pp
dolce
Ped.


poco rall.
a tempo
f
p
sf
p
pp
sf
pp
f
ff



Piezas

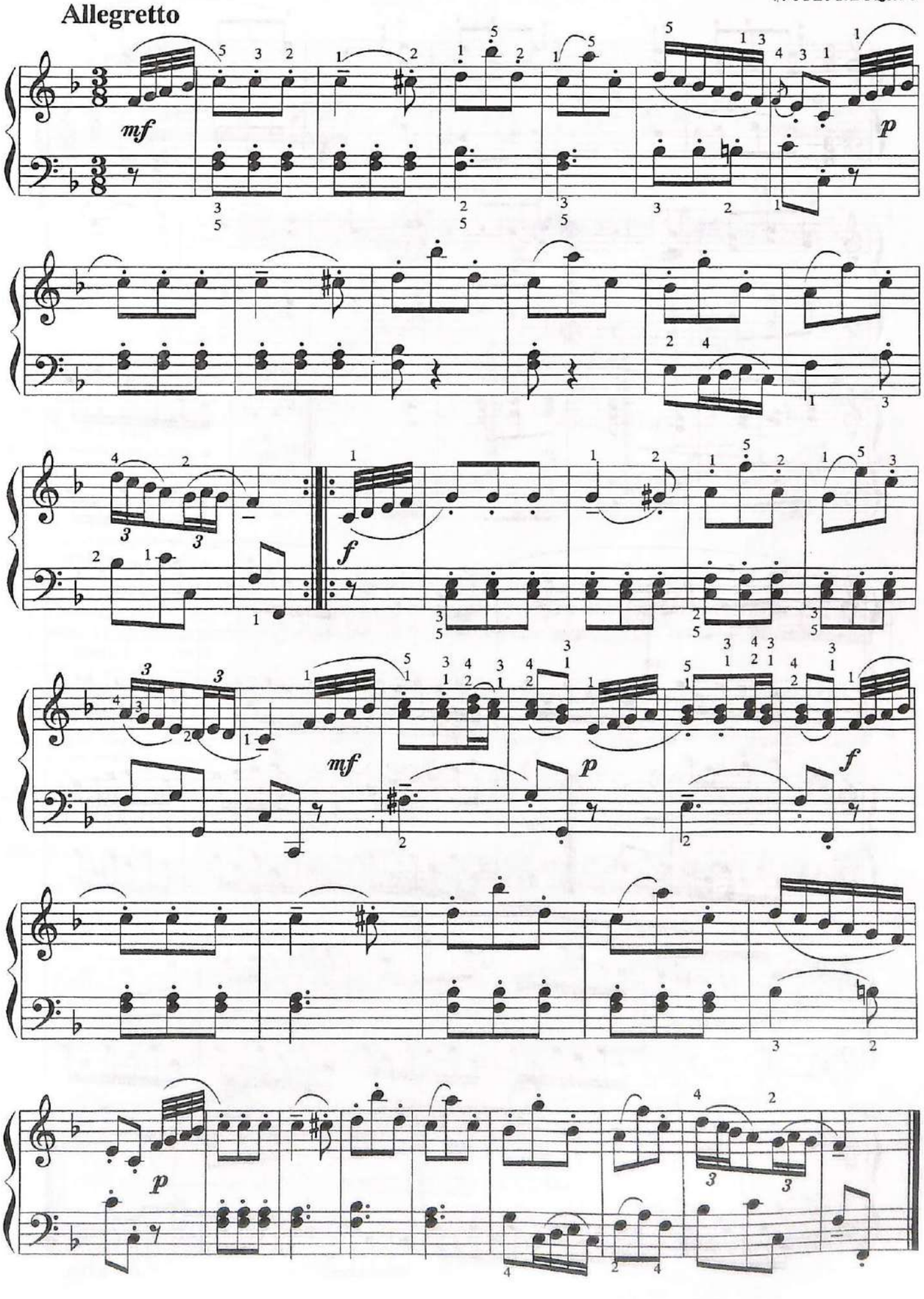
1.	W. Mozart	Pieza
2.	L. Beethoven	Alegre - Triste
3.	L. Beethoven	Para Elisa
4.	L. Beethoven	2 Bagatelles
5.	Kern	Recuerdos
6.	F. Shopin	Deseo
7.	F. Shubert	Valse
8.	F. Shubert	2 Danzas Alemanas
9.	F. Shumann	El campesino alegre
10.	P. Tchaikovsky	La muñeca nueva
11.	P. Tchaikovsky	Canción Alemana
12.	S. Procofiev	Cuentico
13.	S. Procofiev	Promenaje
14.	S. Procofiev	Marcha
15.	D. Peterson	Dos piezas de jazz
16.	D. Shostakovich	Danza
17.	Salmanov	Madrugada en el Bosque
18.	S. Maicapar	Pequeño comandante
19.	S. Maicapar	Canción de cuna
20.	S. Maicapar	Pequeño cuentico
21.	Shtogarenco	Mariposa
22.	B. Bartok	Pieza
23.	C. Debussy	El negrito
24.	Livington	Gilver Bells
25.	Guillermo E. Félix T.	Regocijo
26.	Guillermo E. Félix T.	Improvisación
27.	Guillermo E. Félix T.	Pasillo
28.	A. Castilla Versión para piano	Bunde Tolimense V. Gumennaia
29.	M. Gómez Vignes	Soldados de plomo

Piezas

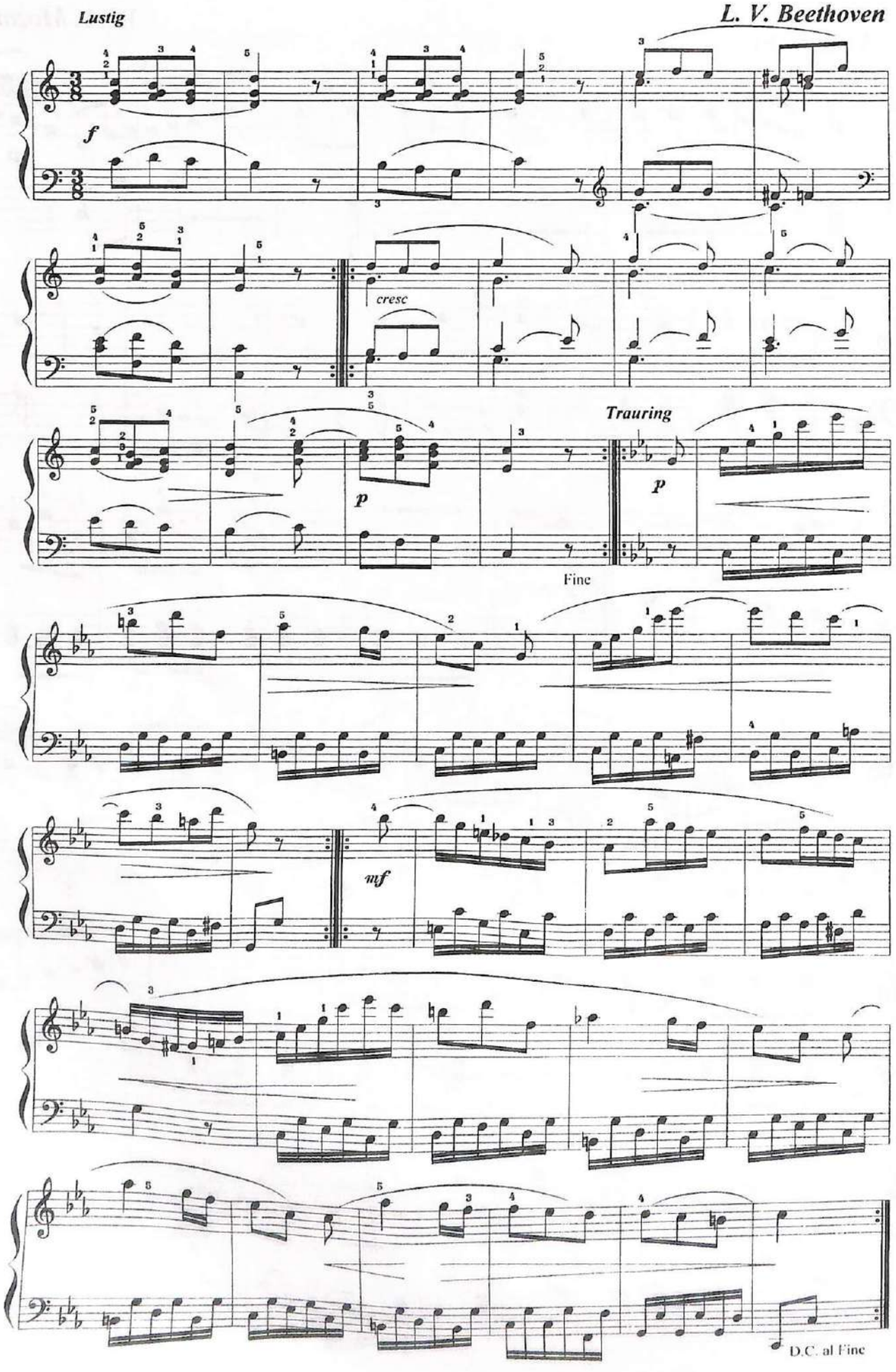
Pieza

W. A. Mozart

Allegretto

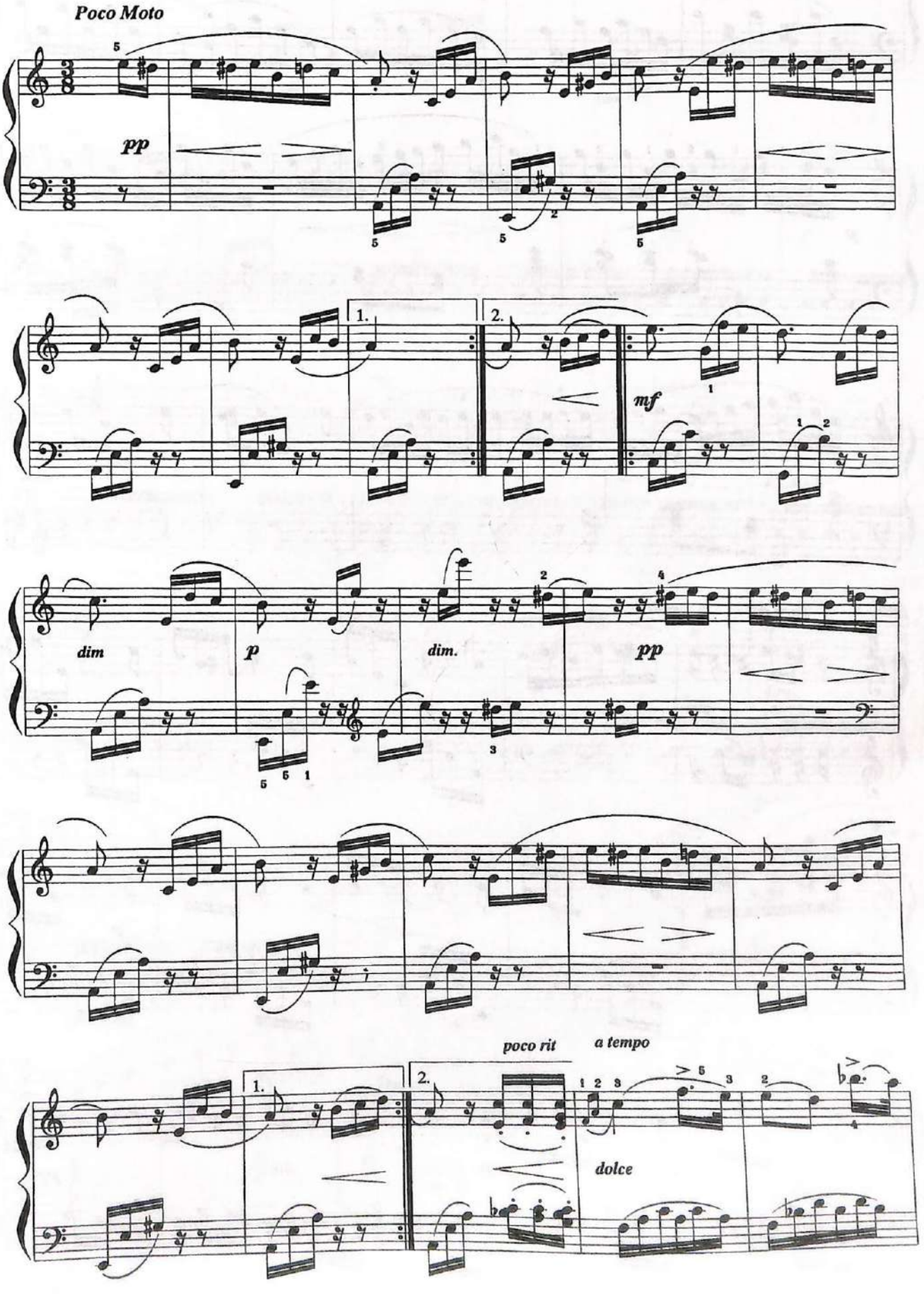


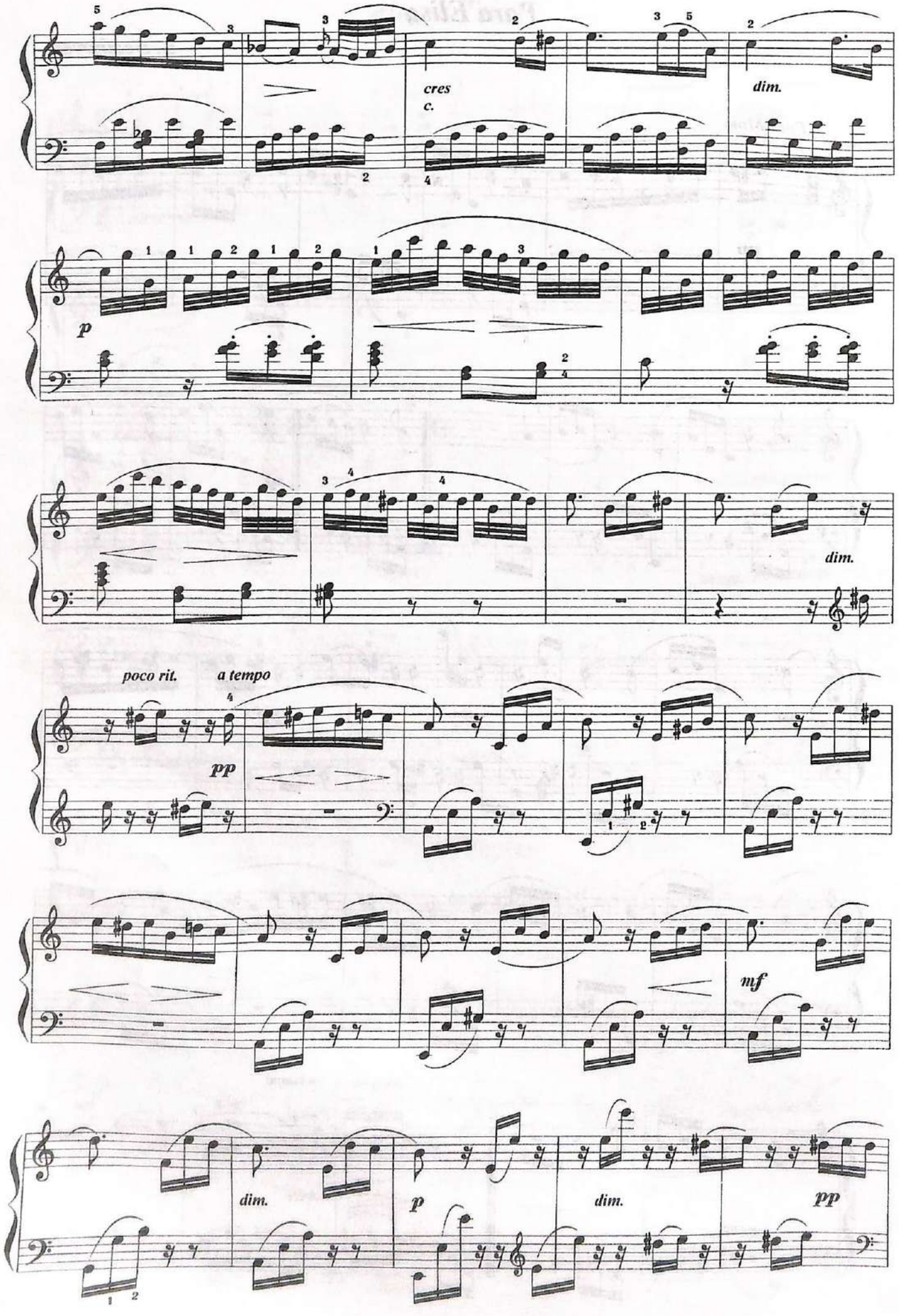
Alegre-Triste

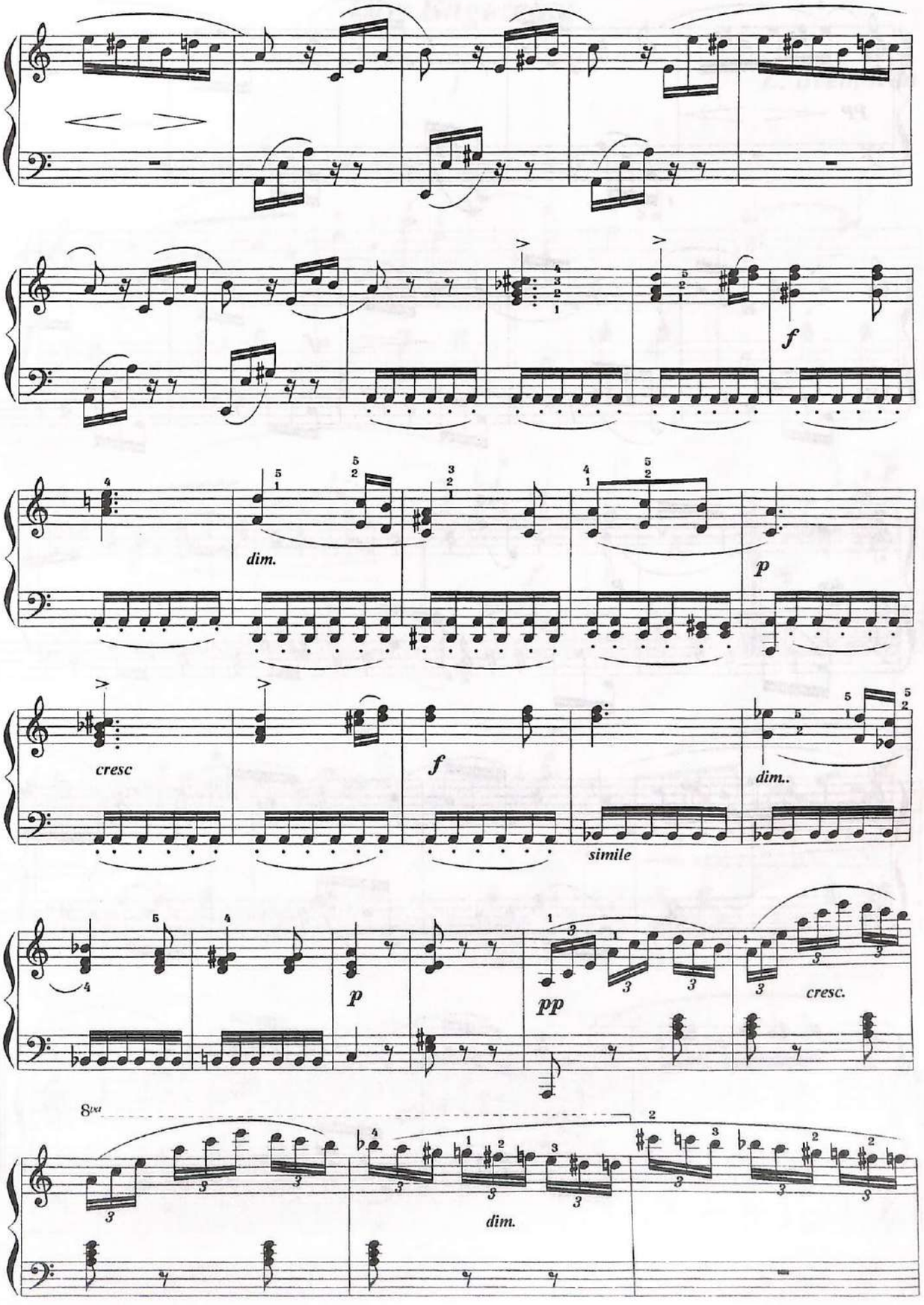


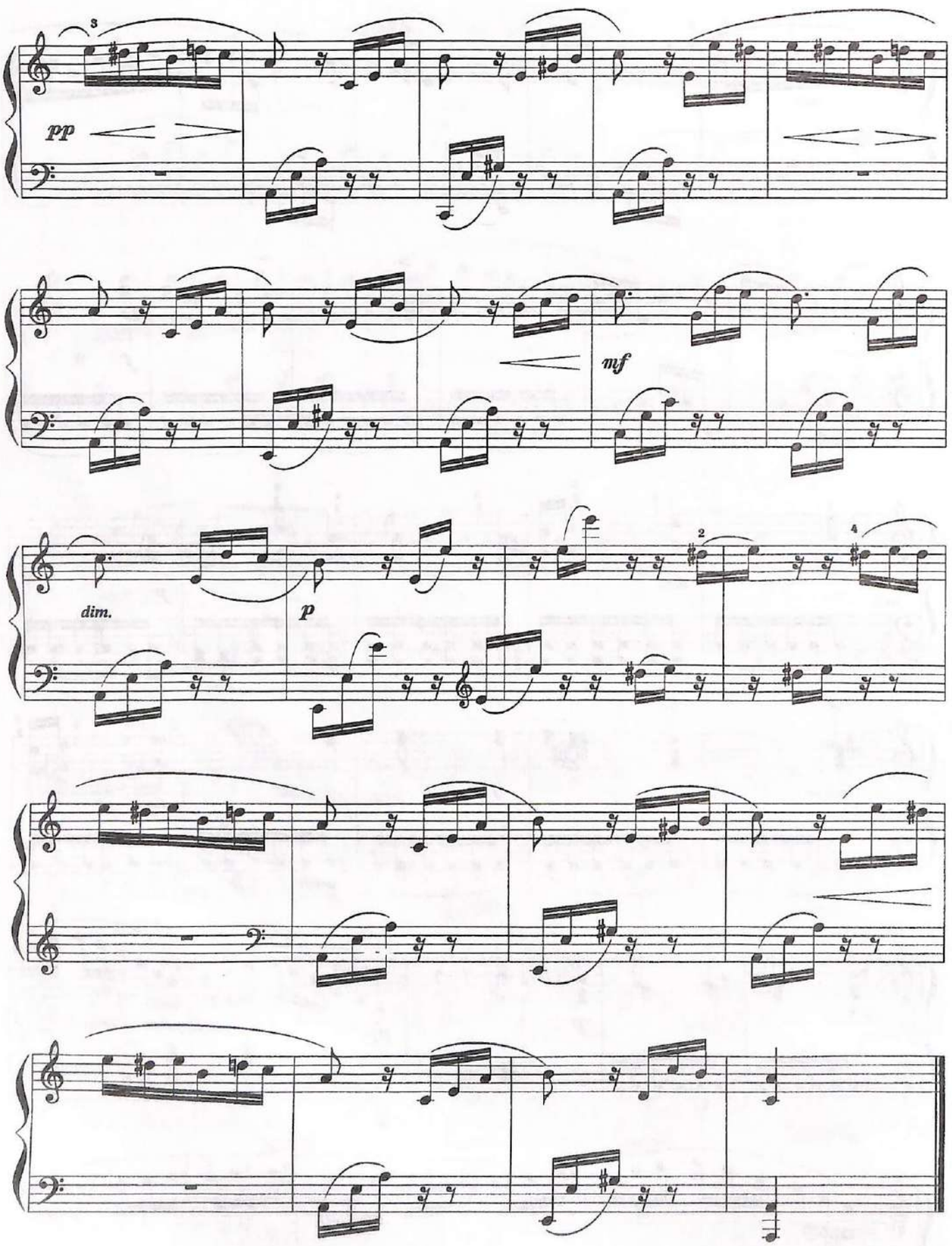
Para Elisa

L. Beethoven




cres
c.
dim.
p
dim.
poco rit.
a tempo
pp
mf
dim.
p
dim.
pp

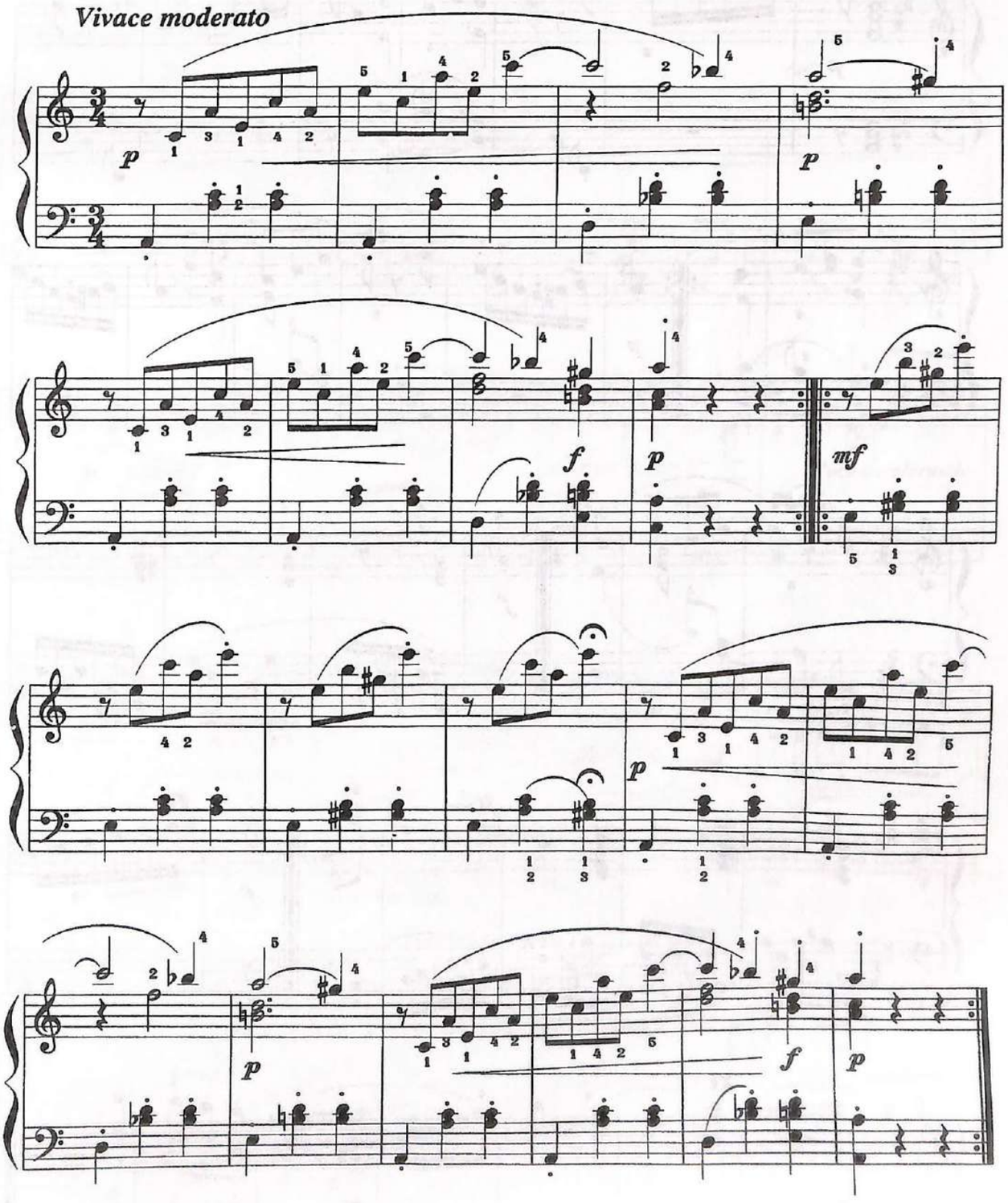

f
dim.
p
cresc
f
dim..
simile
p
pp
cresc.
8va
dim.


3
pp
mf
dim.
p
2
4

Dos Bagatelas

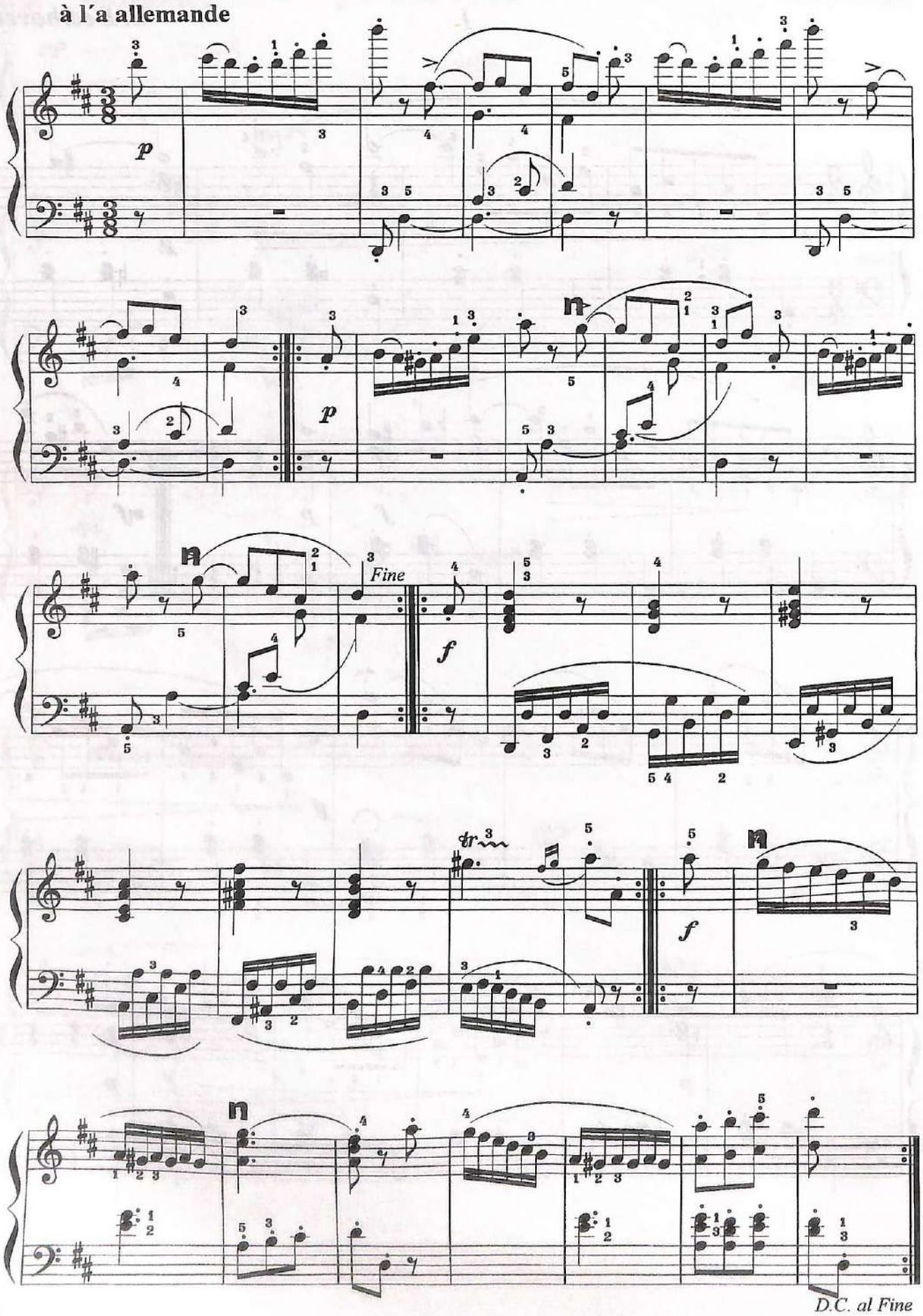
1

L. Beethoven



2

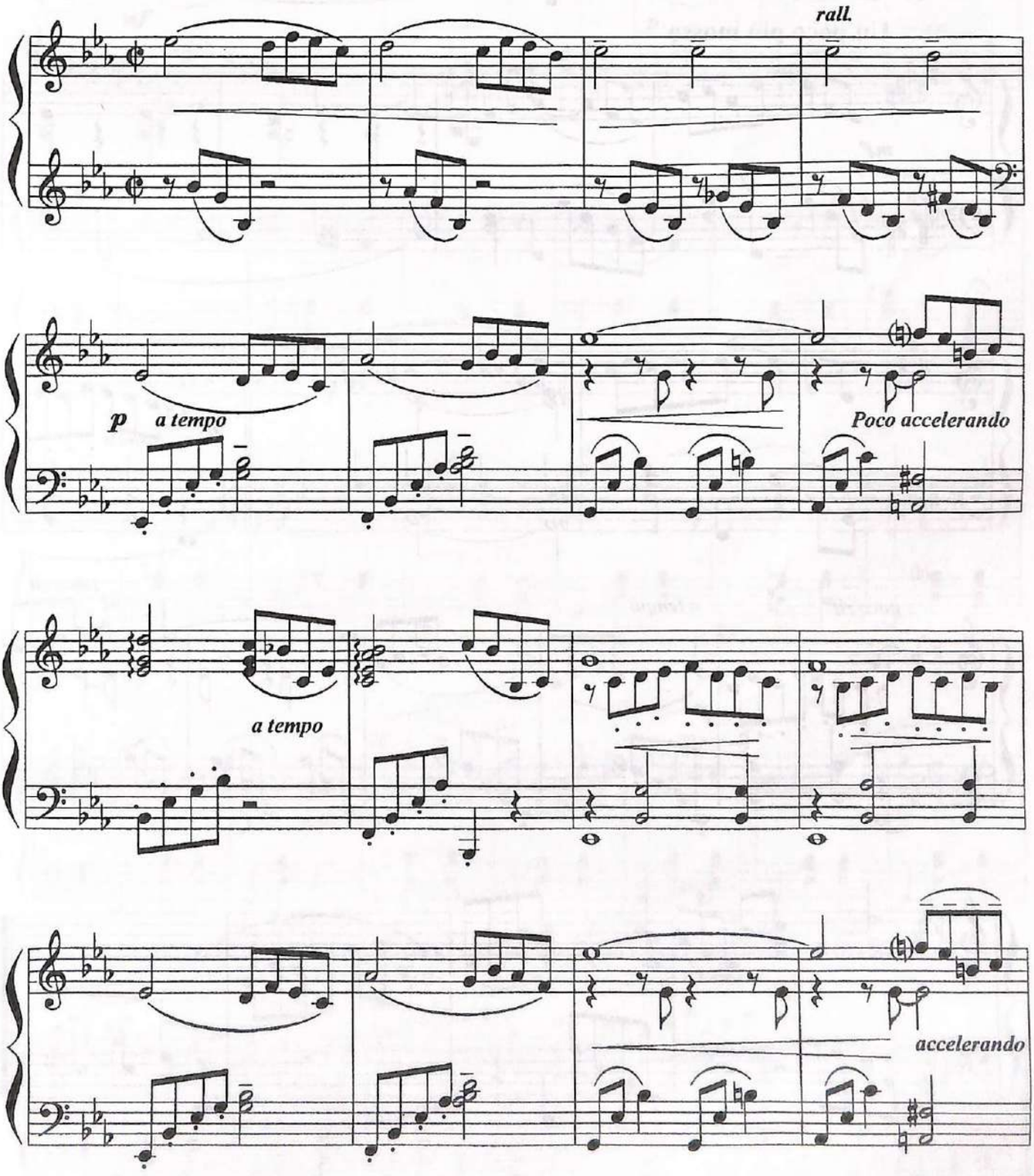
à l´a allemande

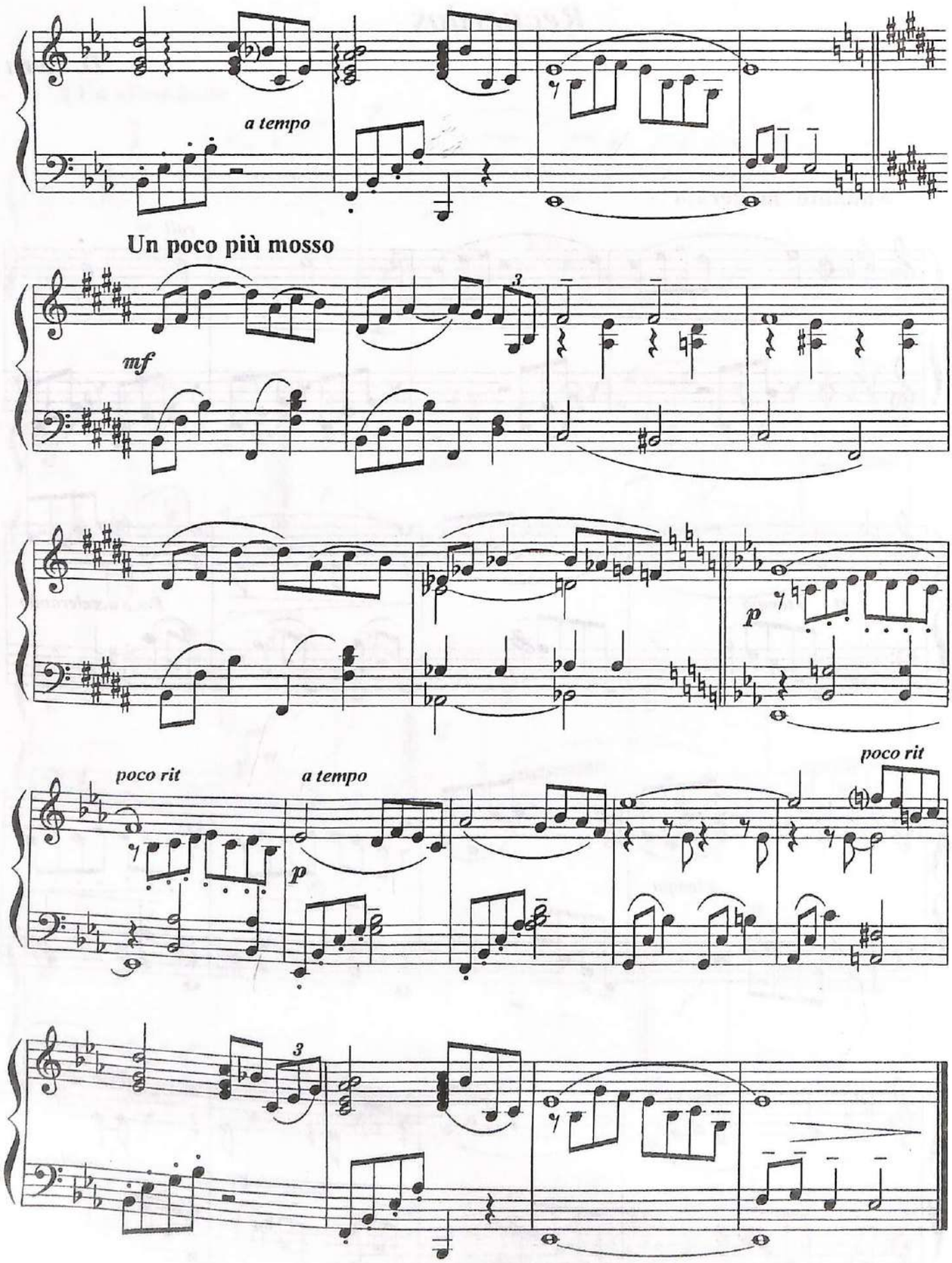


Recuerdos

D. Kern

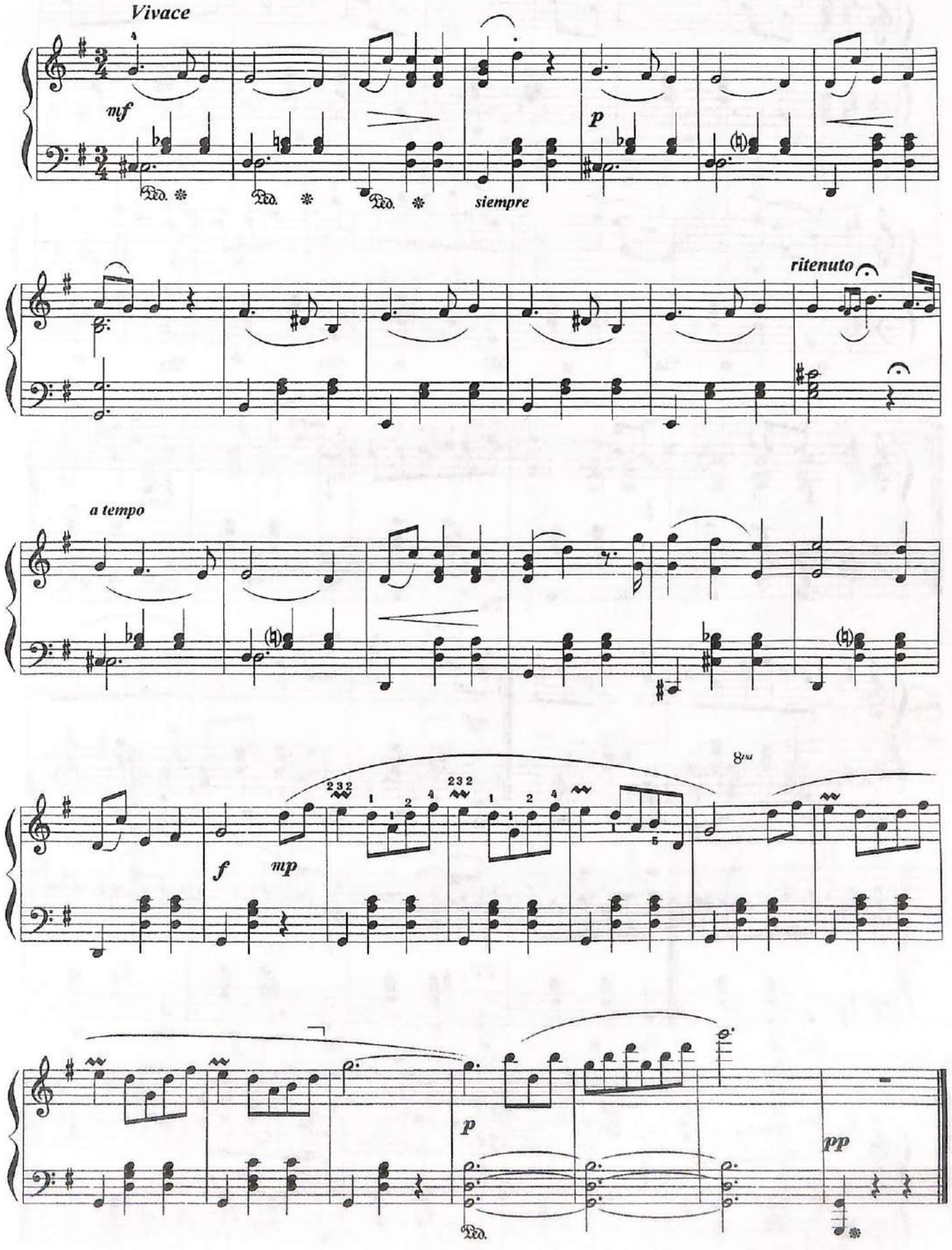
Andante moderato




a tempo
Un poco più mosso
mf
p
poco rit
a tempo
poco rit
p

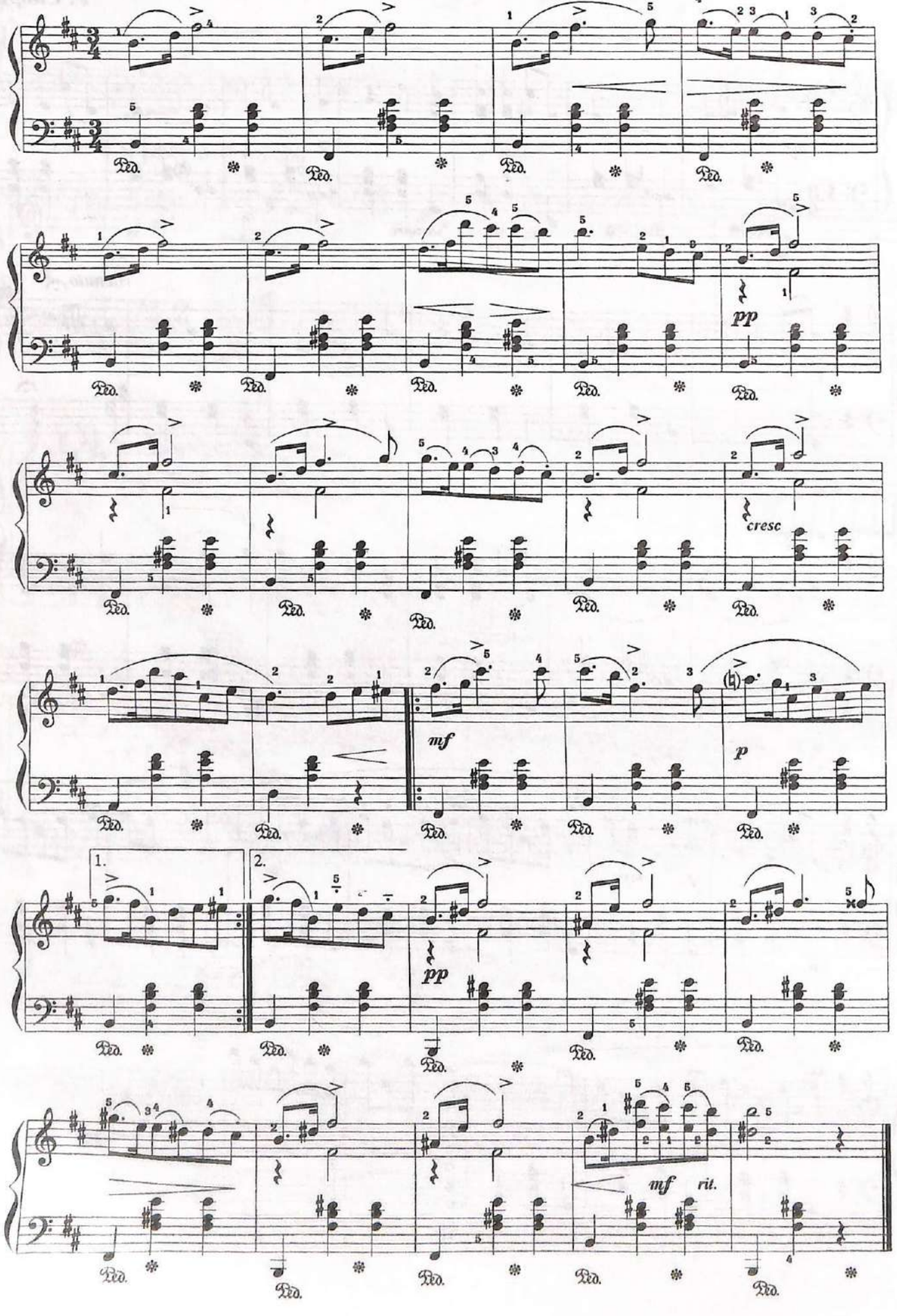
Deseo

F. Chopin



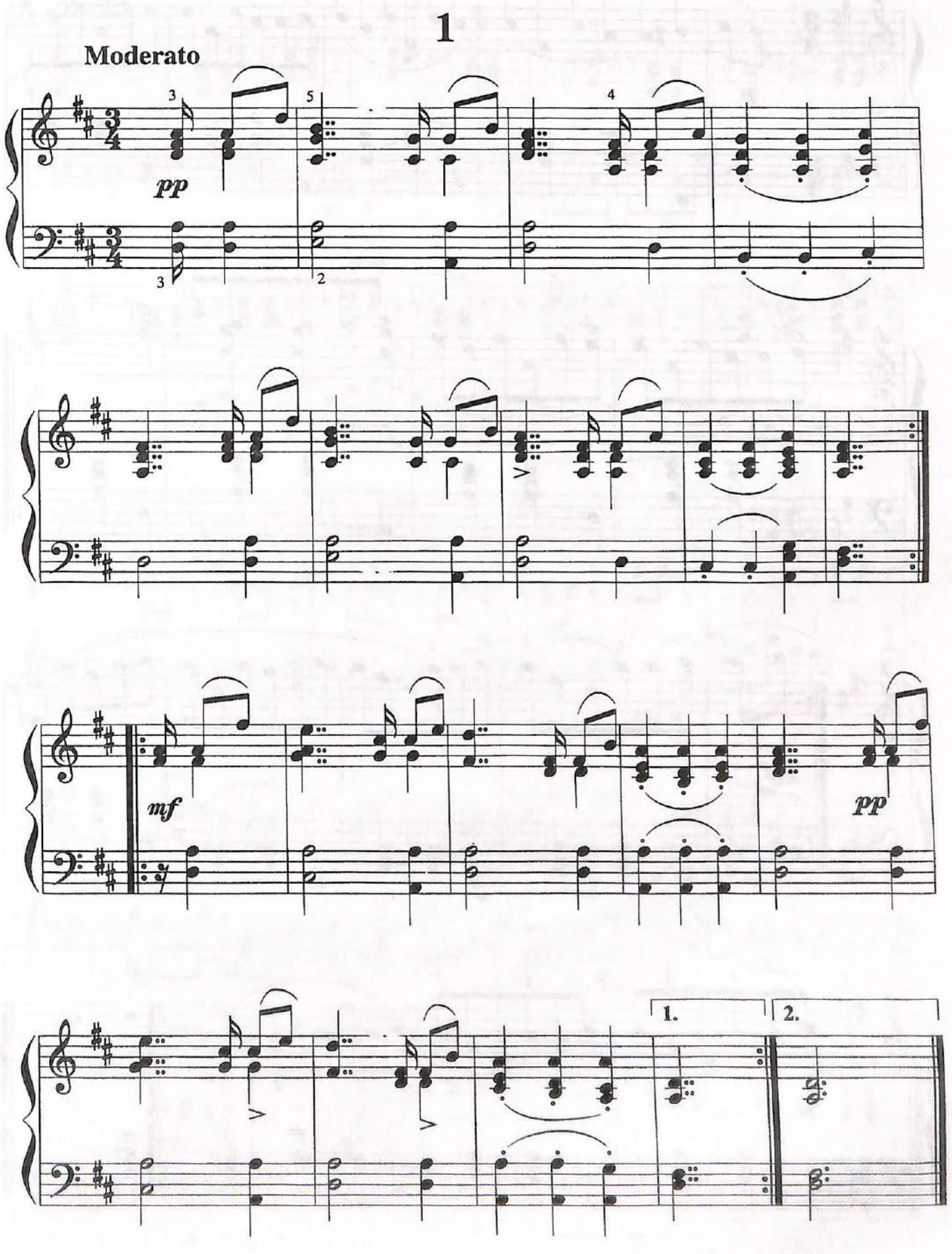
Vals

Allegro Moderato ***F. Schubert***



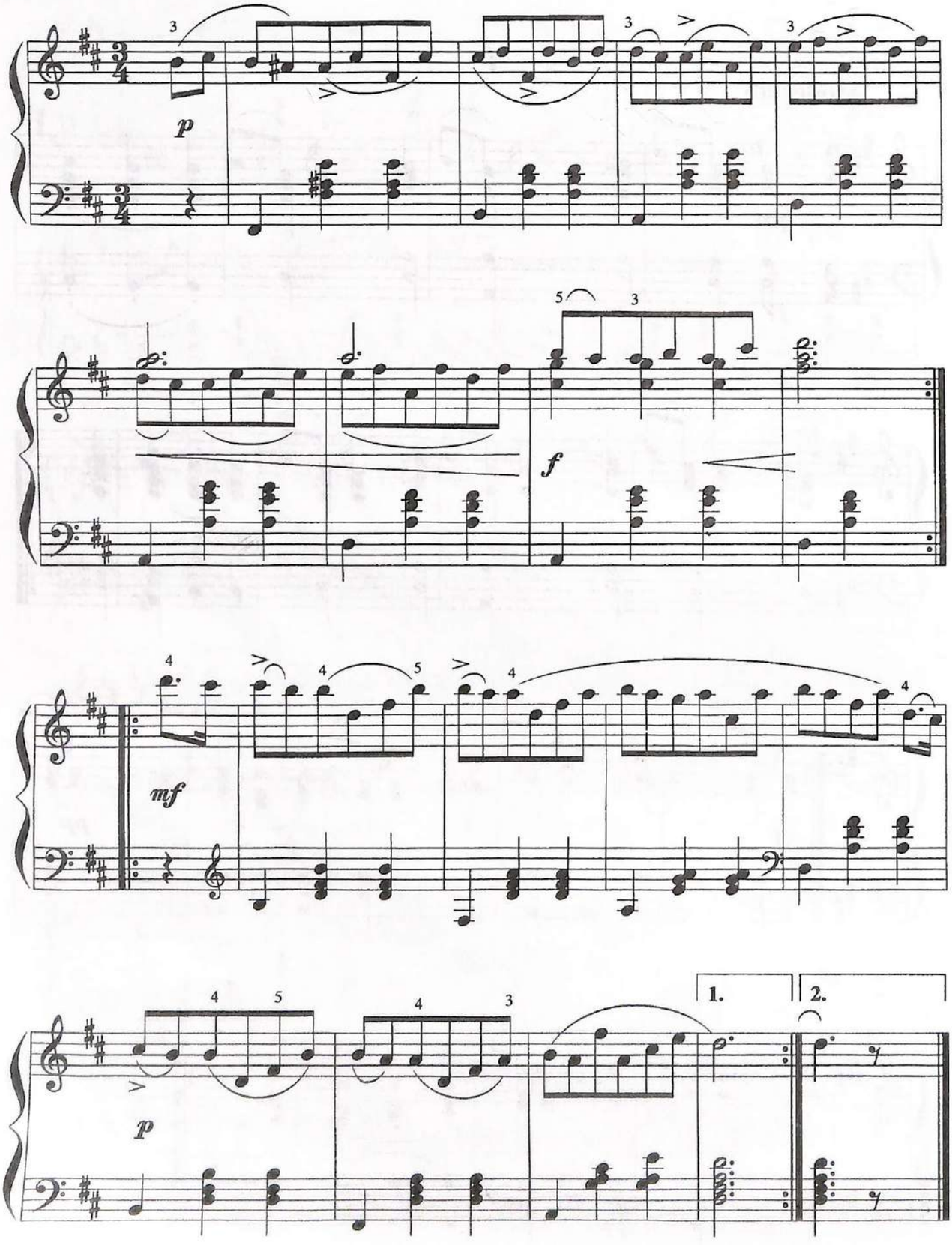
Dos Danzas Alemanas

F. Schubert



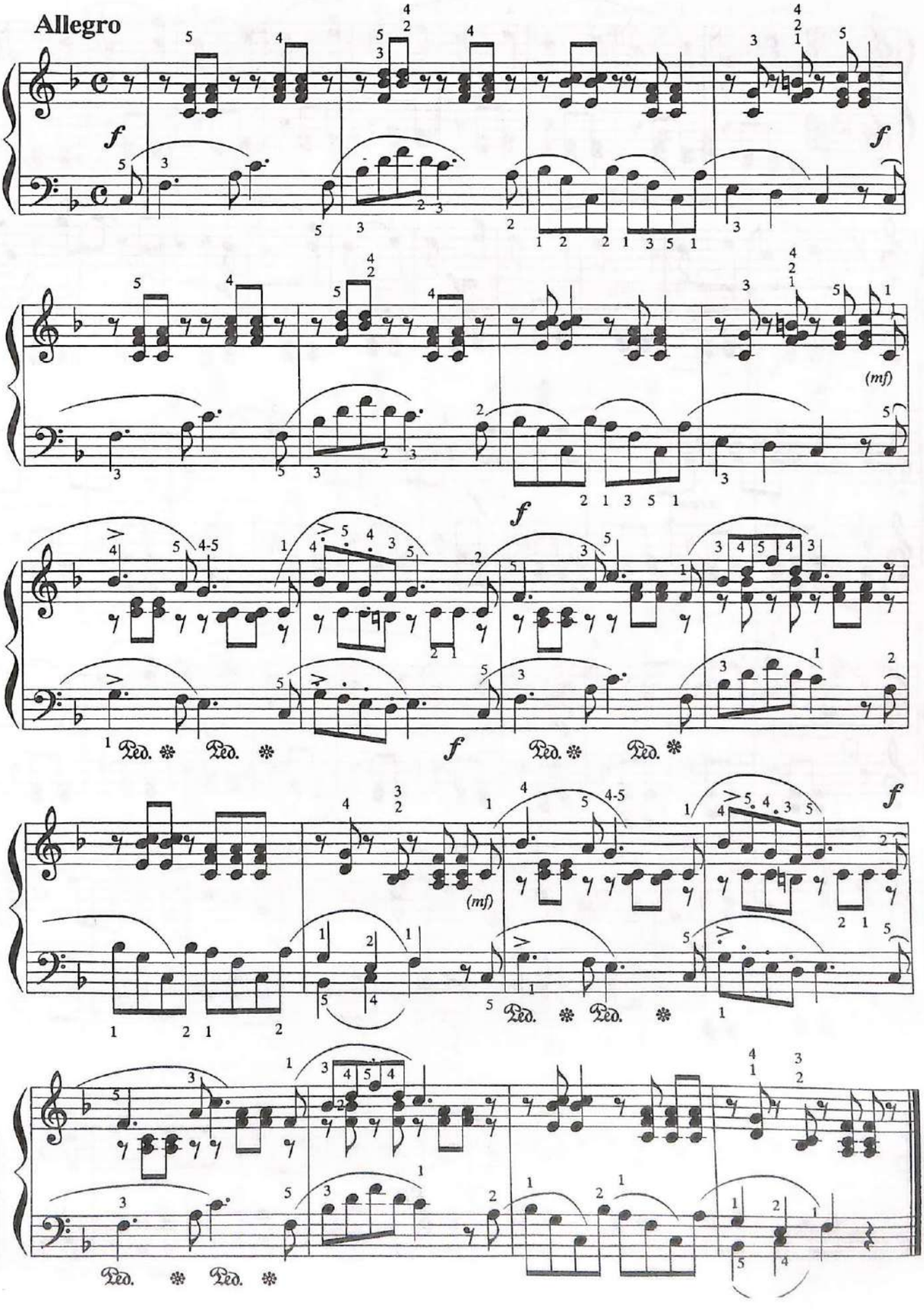
2

Moderato



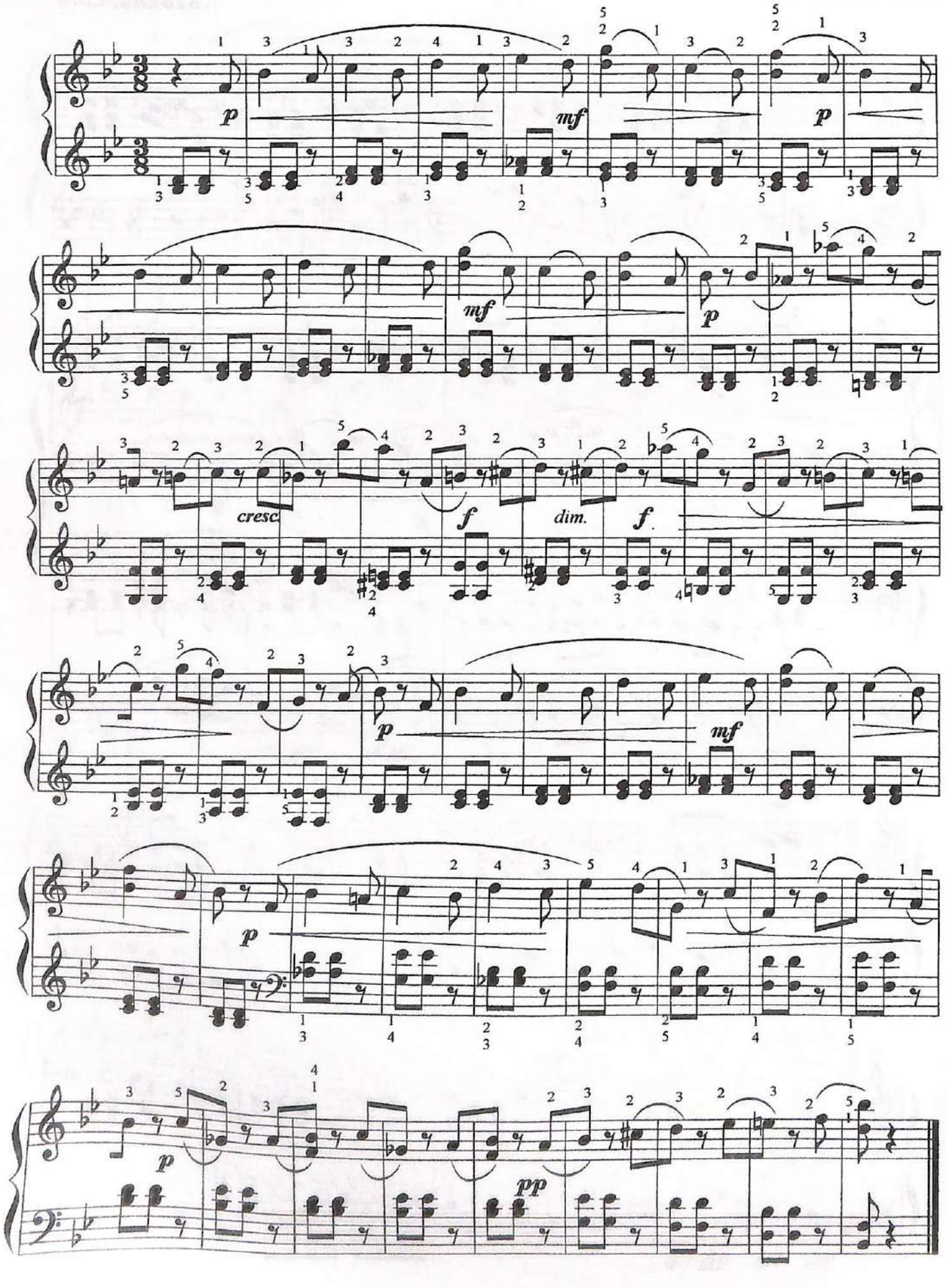
El Campesino Alegre

R. Schumann



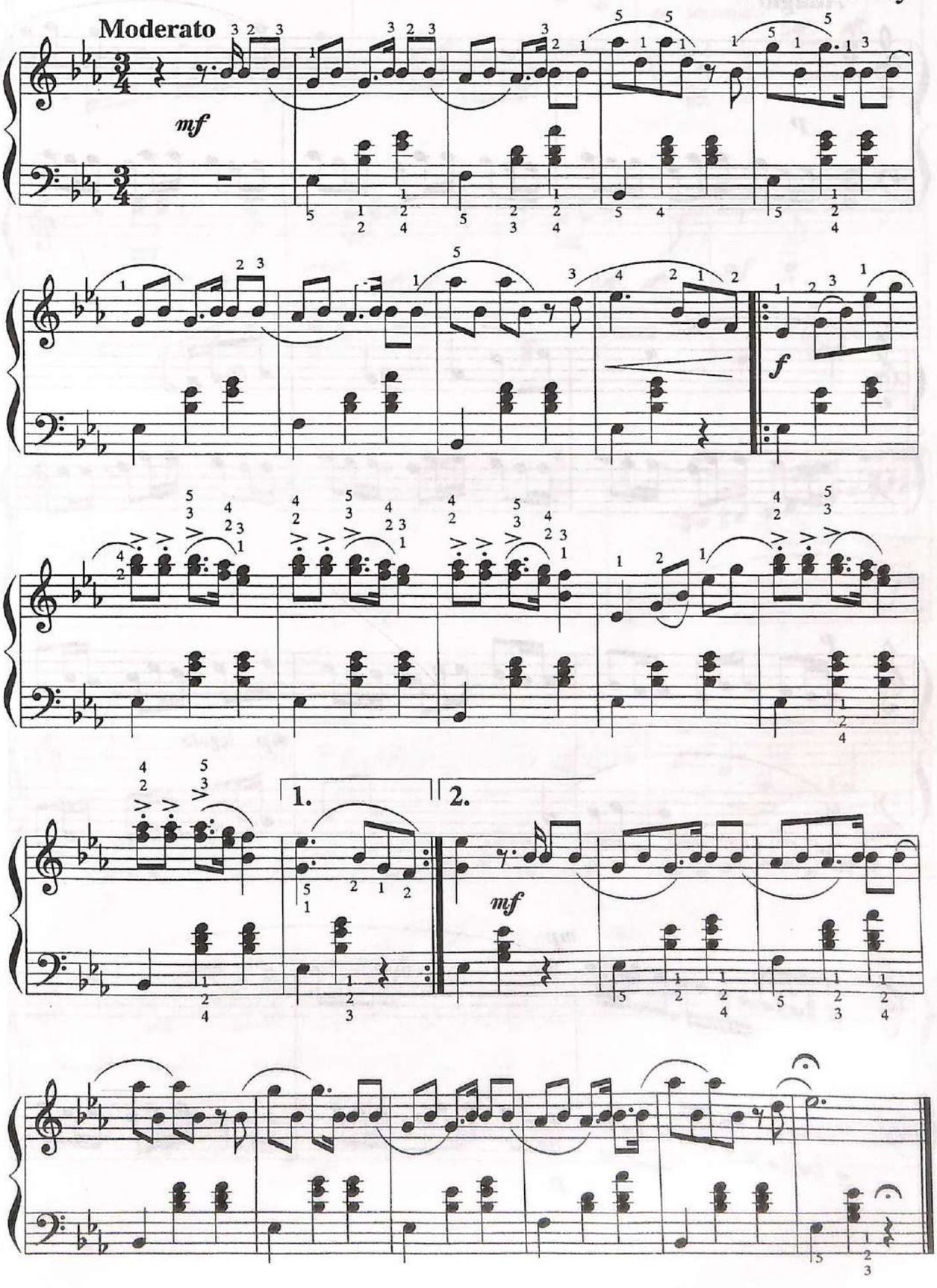
La muñeca nueva

Allegro ***P. Tchaicovsky***



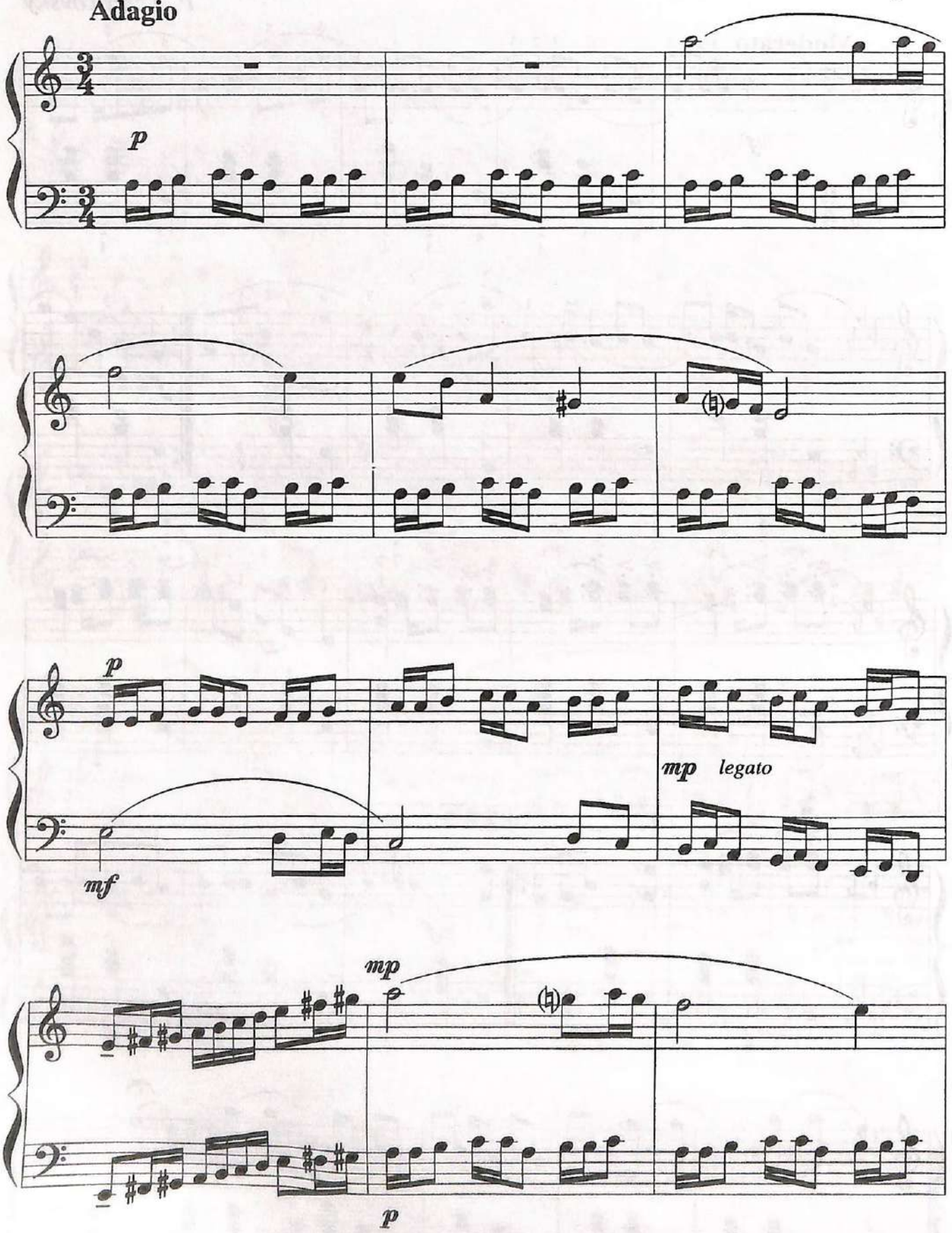
Canción Alemana

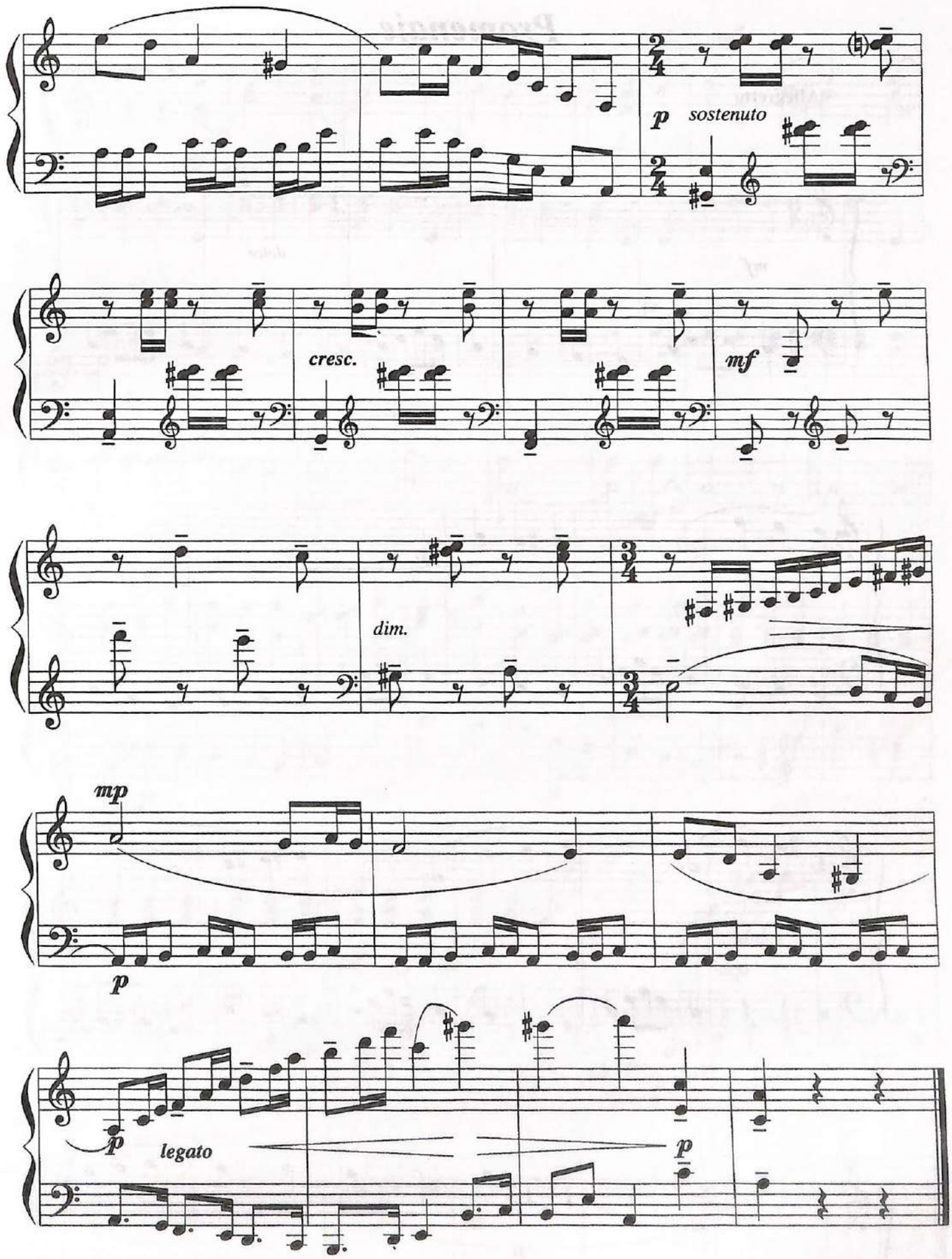
P. Tchaicovsky



Cuentico

S. Prokofiev

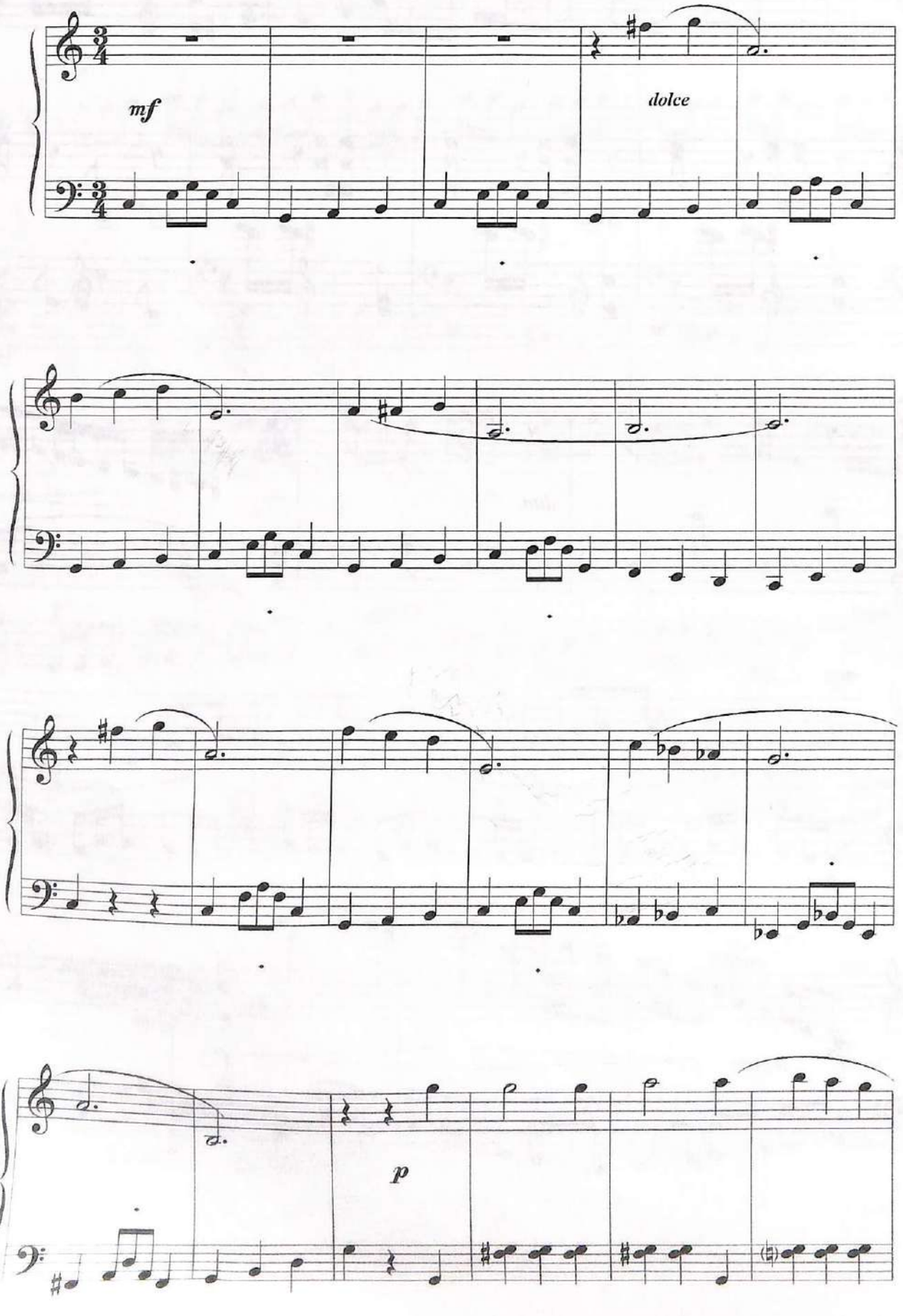


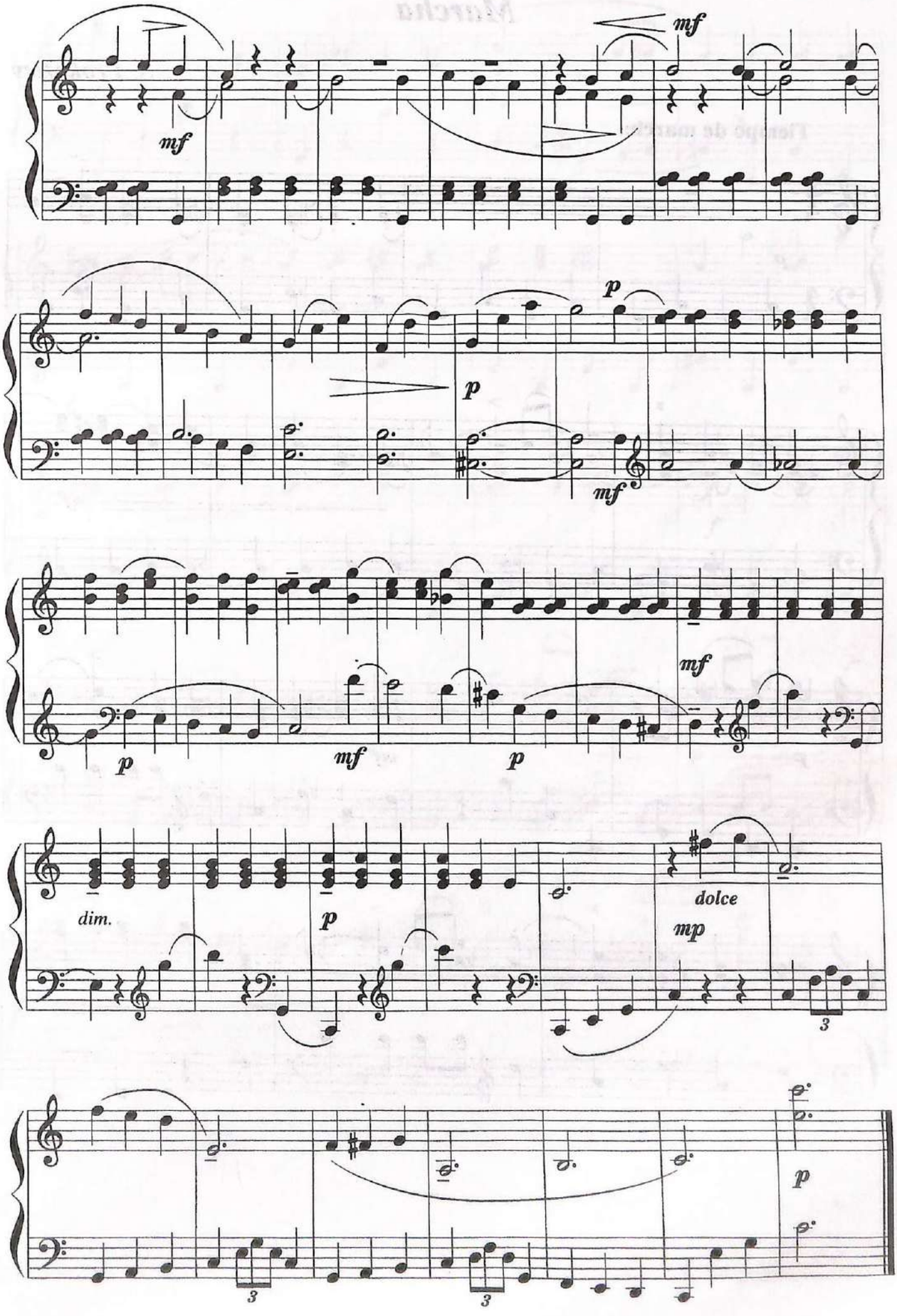

p sostenuto
cresc.
mf
dim.
mp
p
p
legato
p

Promenaje

S. Prokofiev

Allegretto

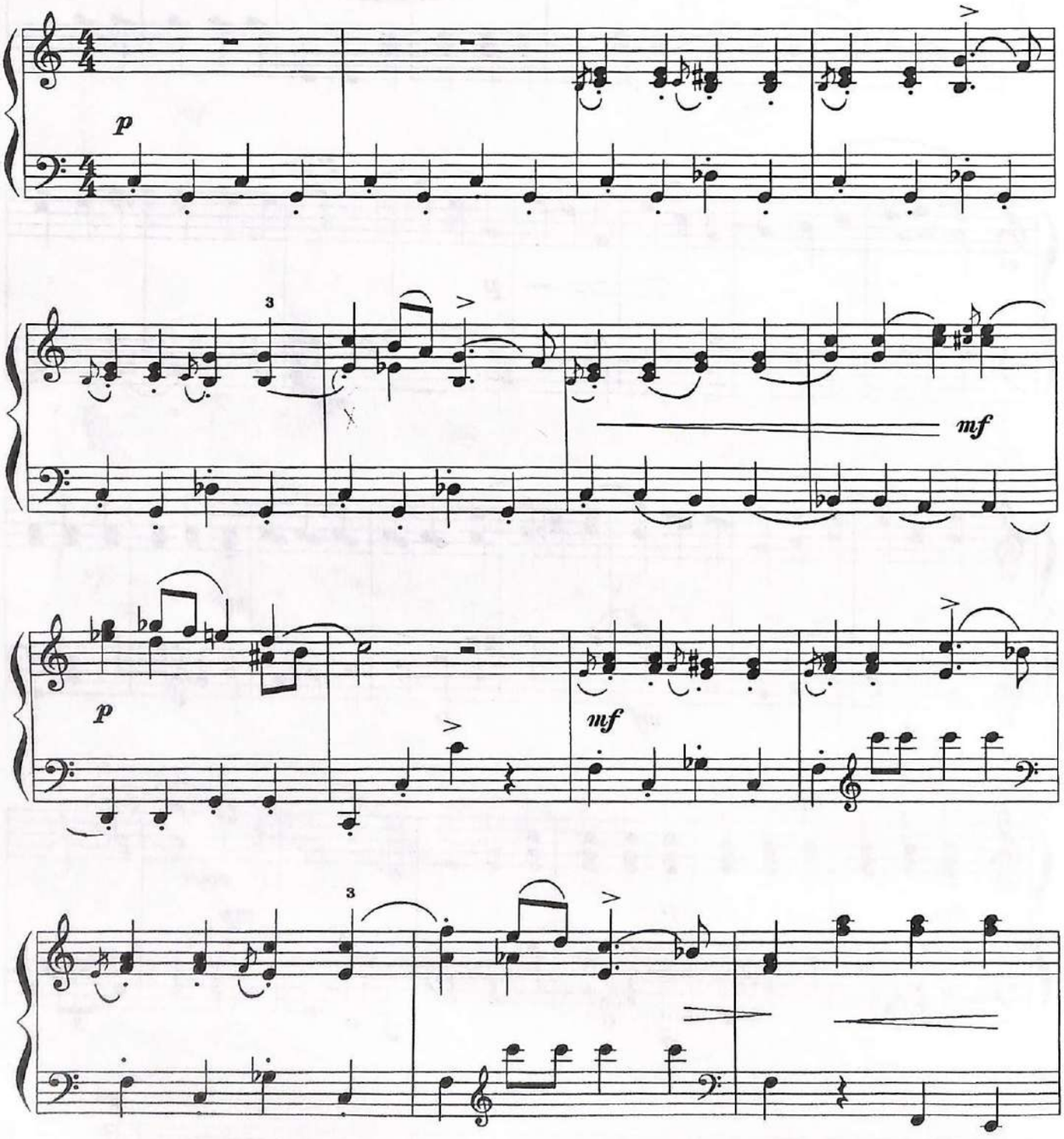


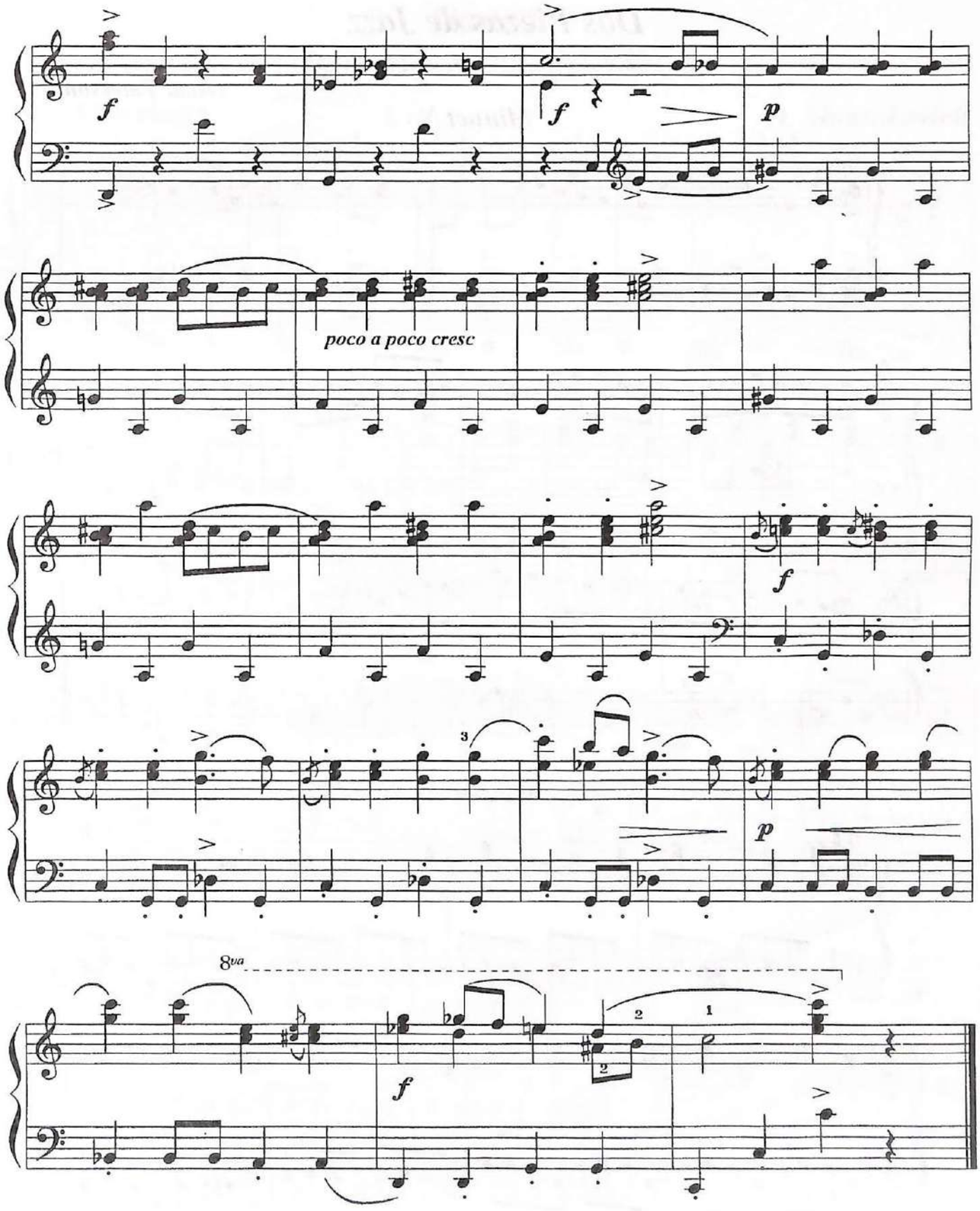

mf
mf
p
p
mf
mf
p
mf
p
dim.
p
dolce
mp
3
p
3
3

Marcha

S. Prokofiev

Tiempo de marcha

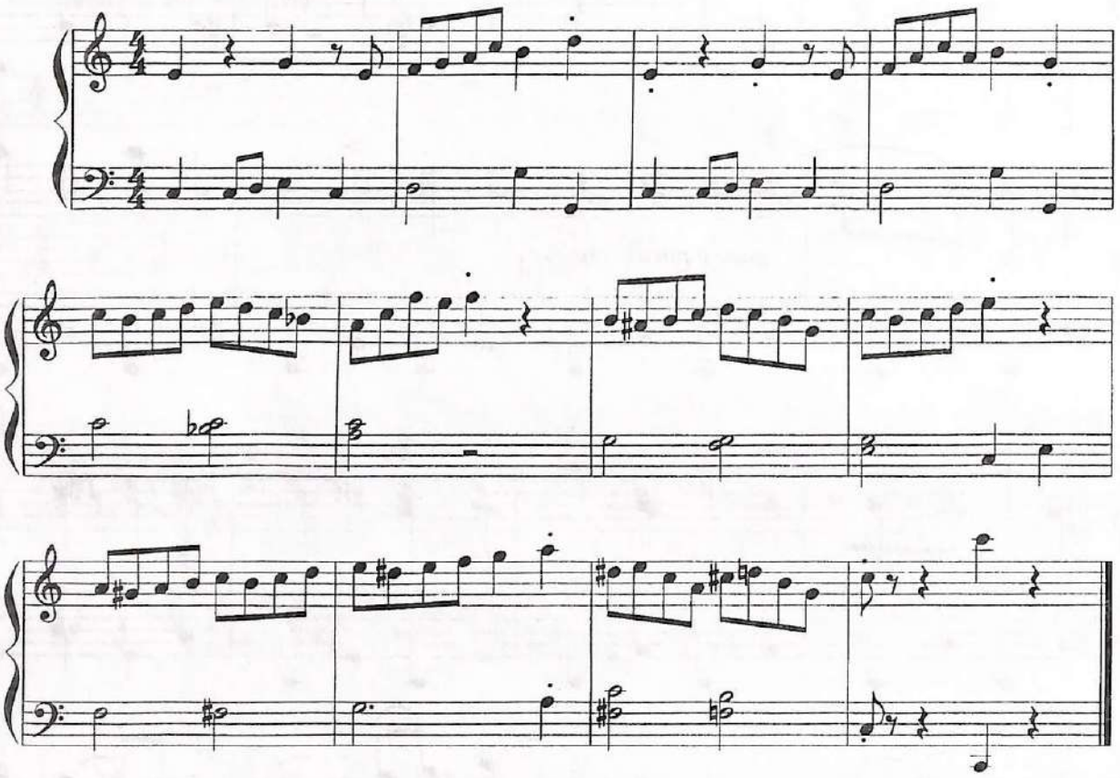



f
f
p
poco a poco cresc
f
p
8va
f

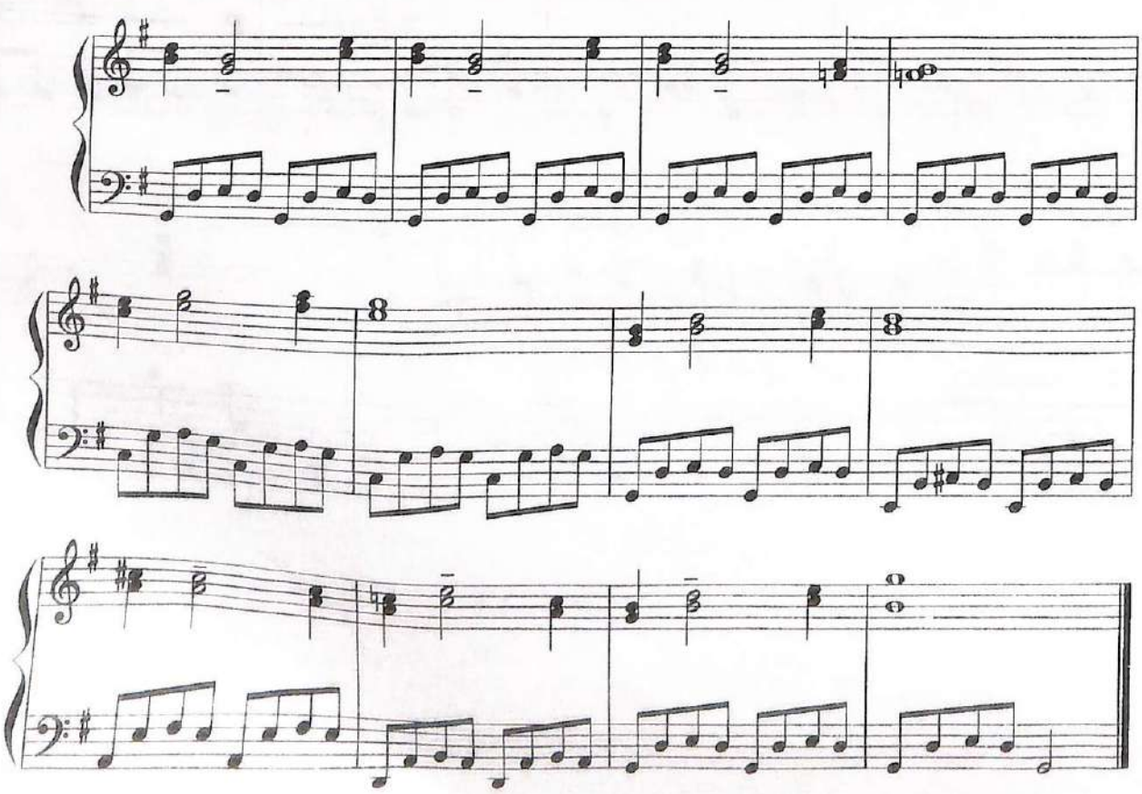
Dos Piezas de Jazz

Oscar Peterson

Minuet No 2



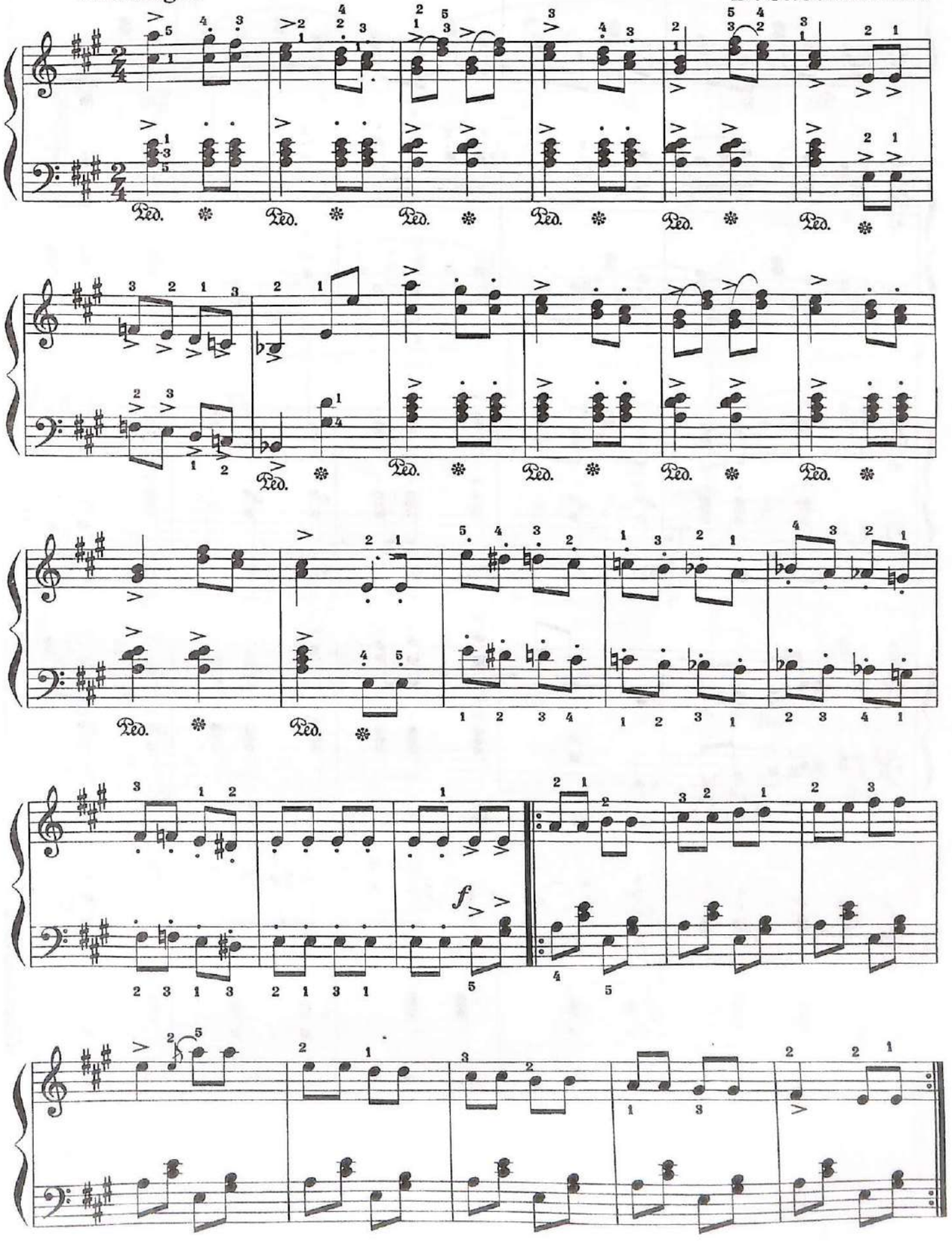
Minuet No 6

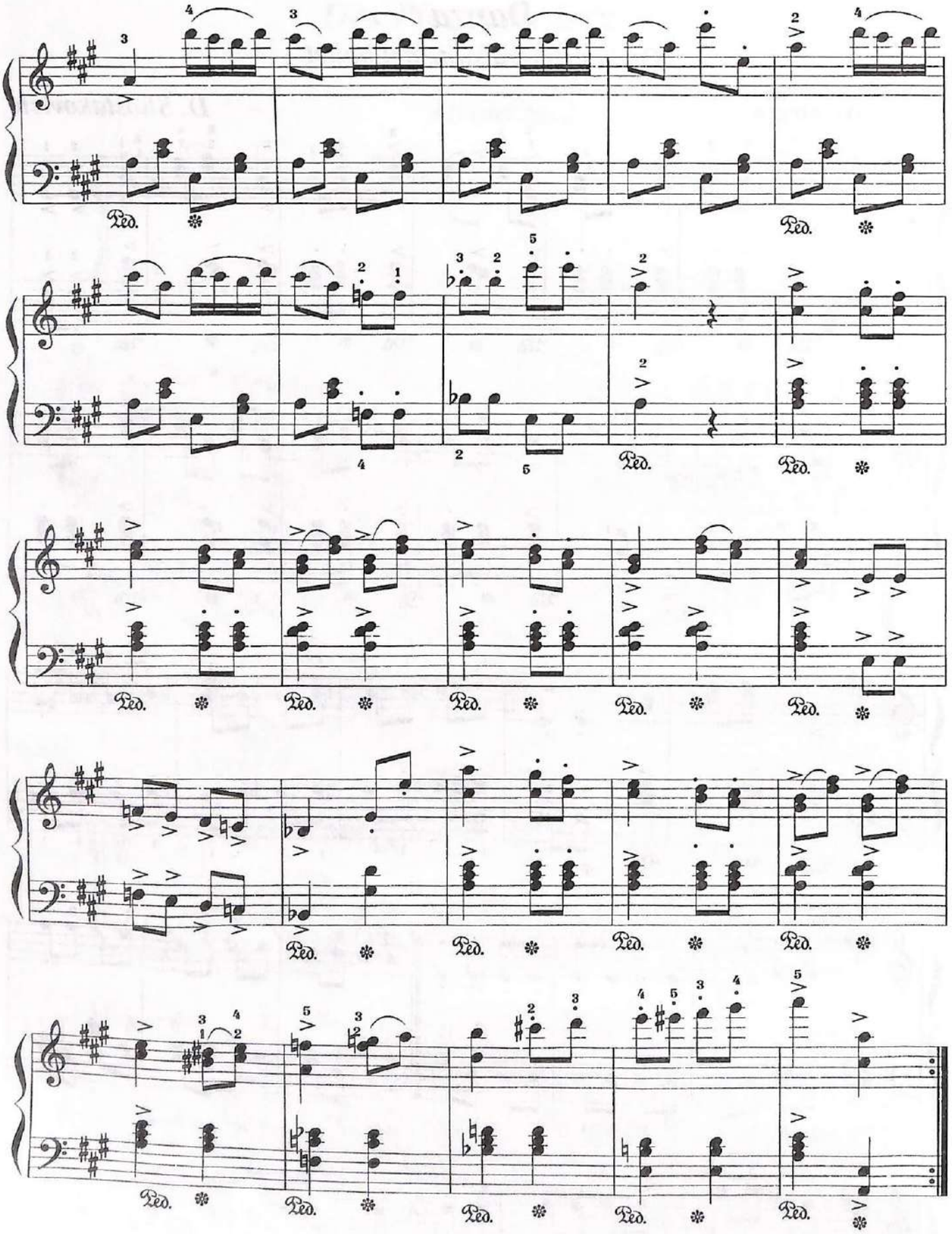


Danza

De la primera suite del ballet

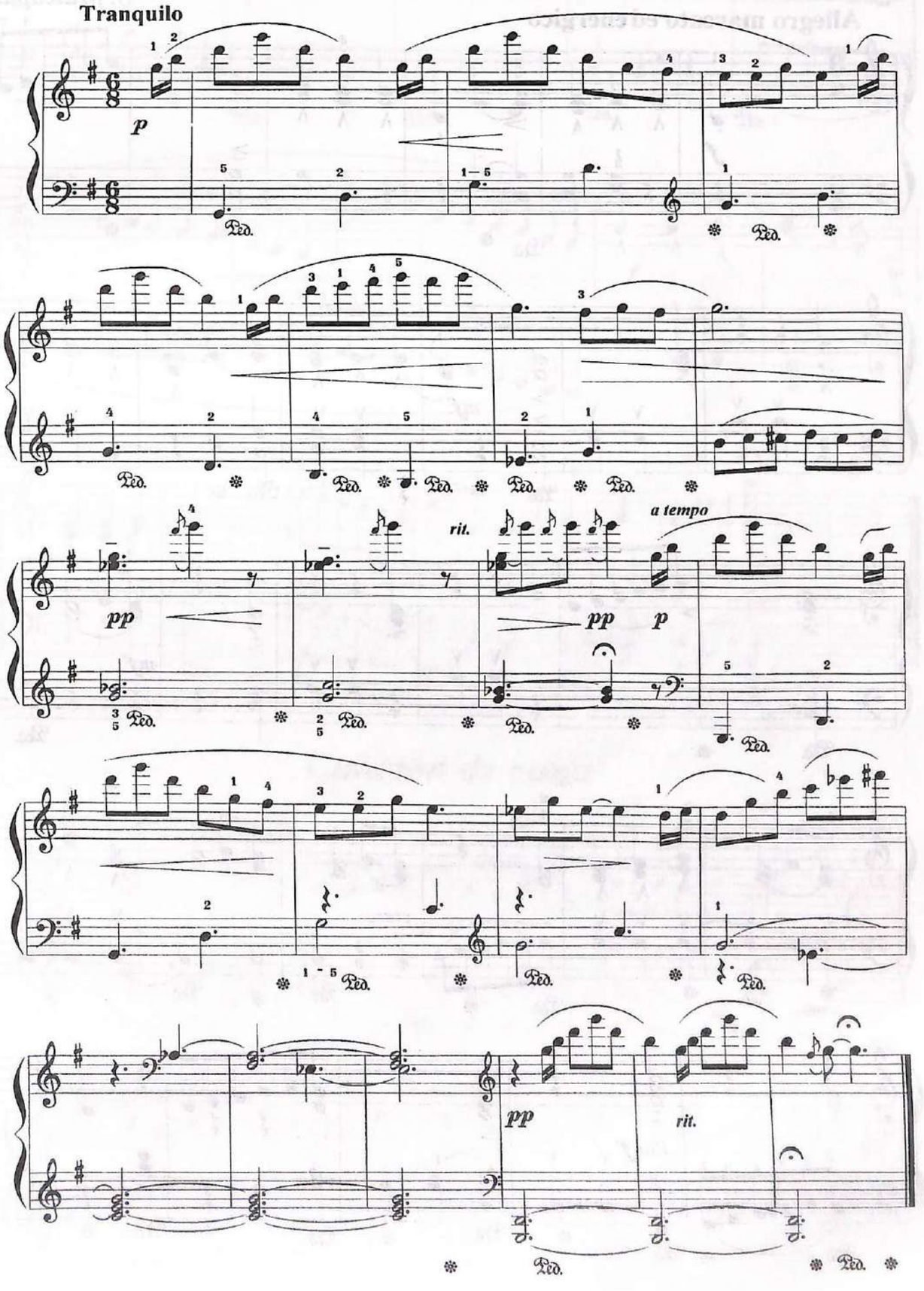
Vivo alegre ***D. Shostakovich***




Ped.

Madrugada en el Bosque

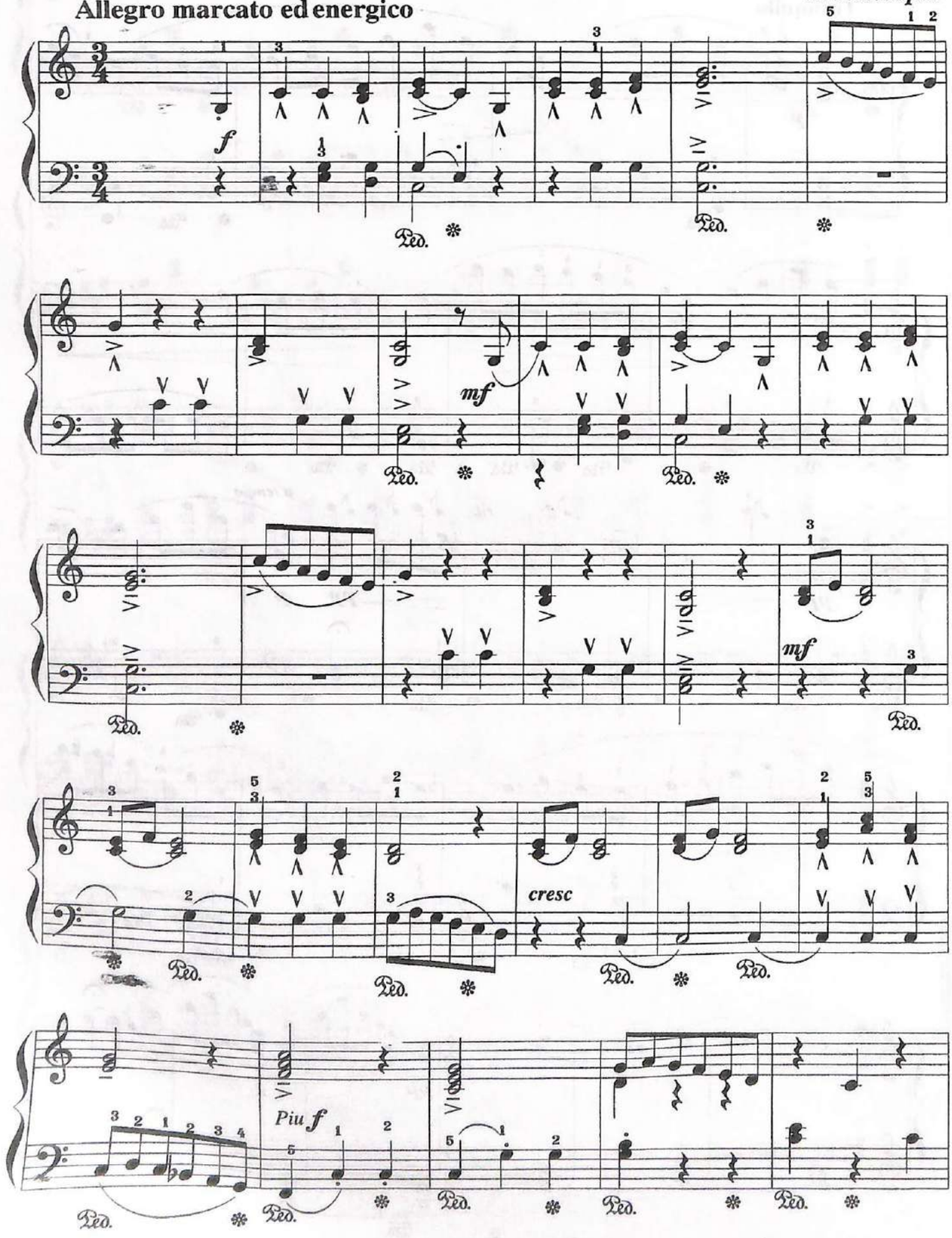
V. Salmanov

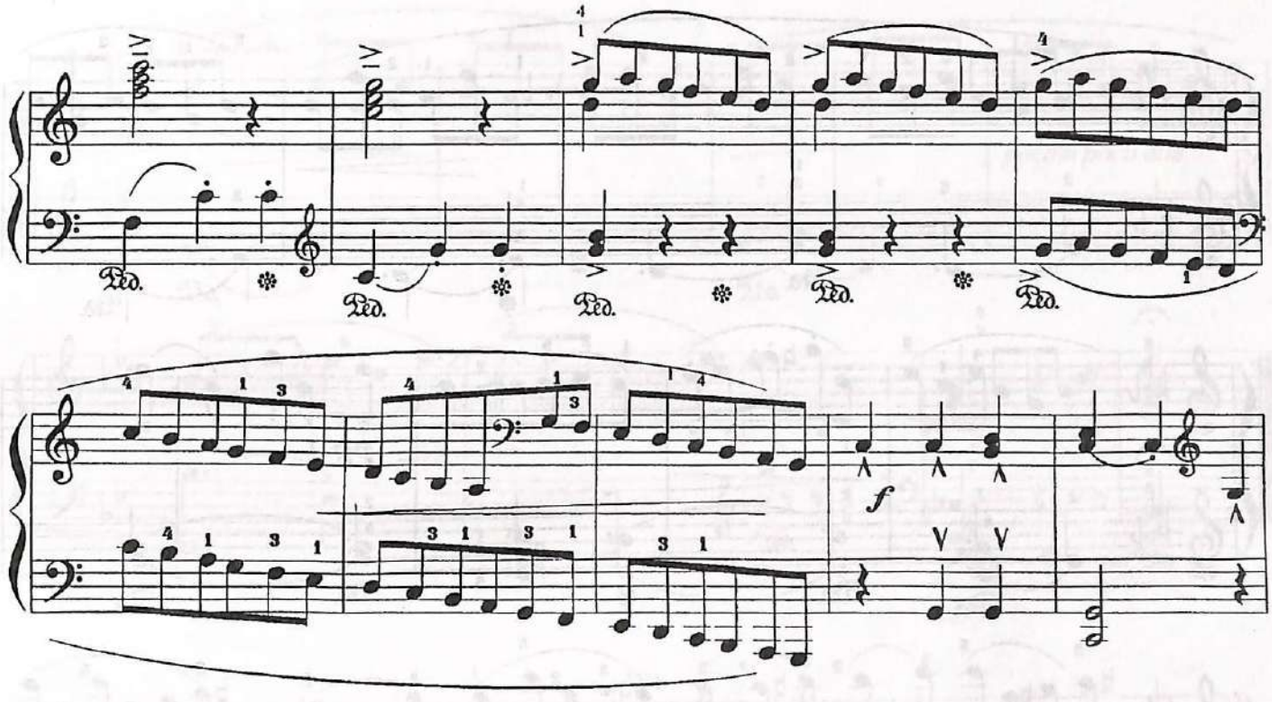


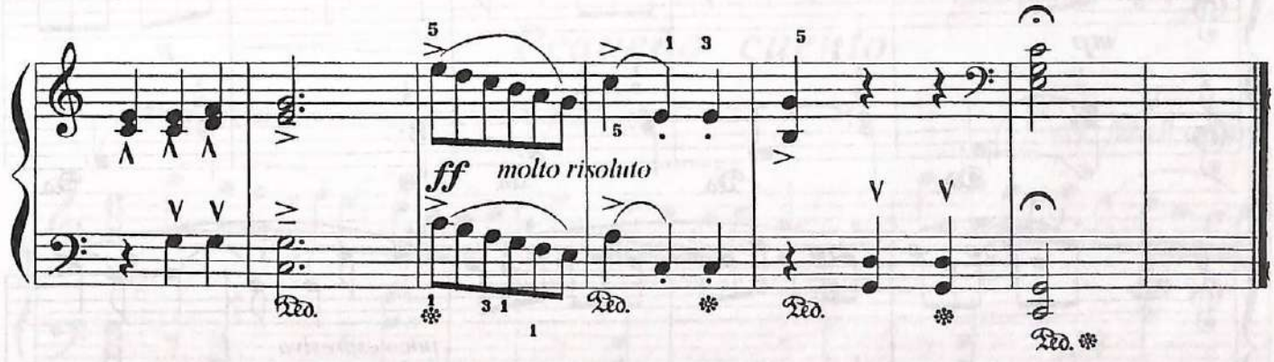
Pequeño comandante

Allegro marcato ed energico

S. Maicapar

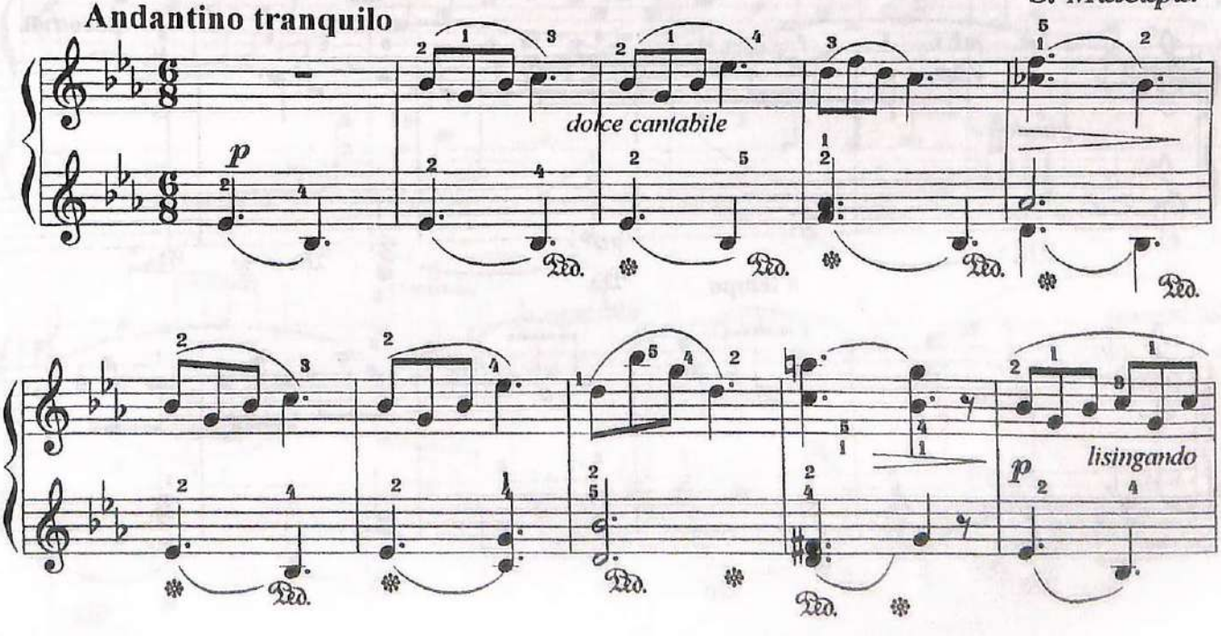


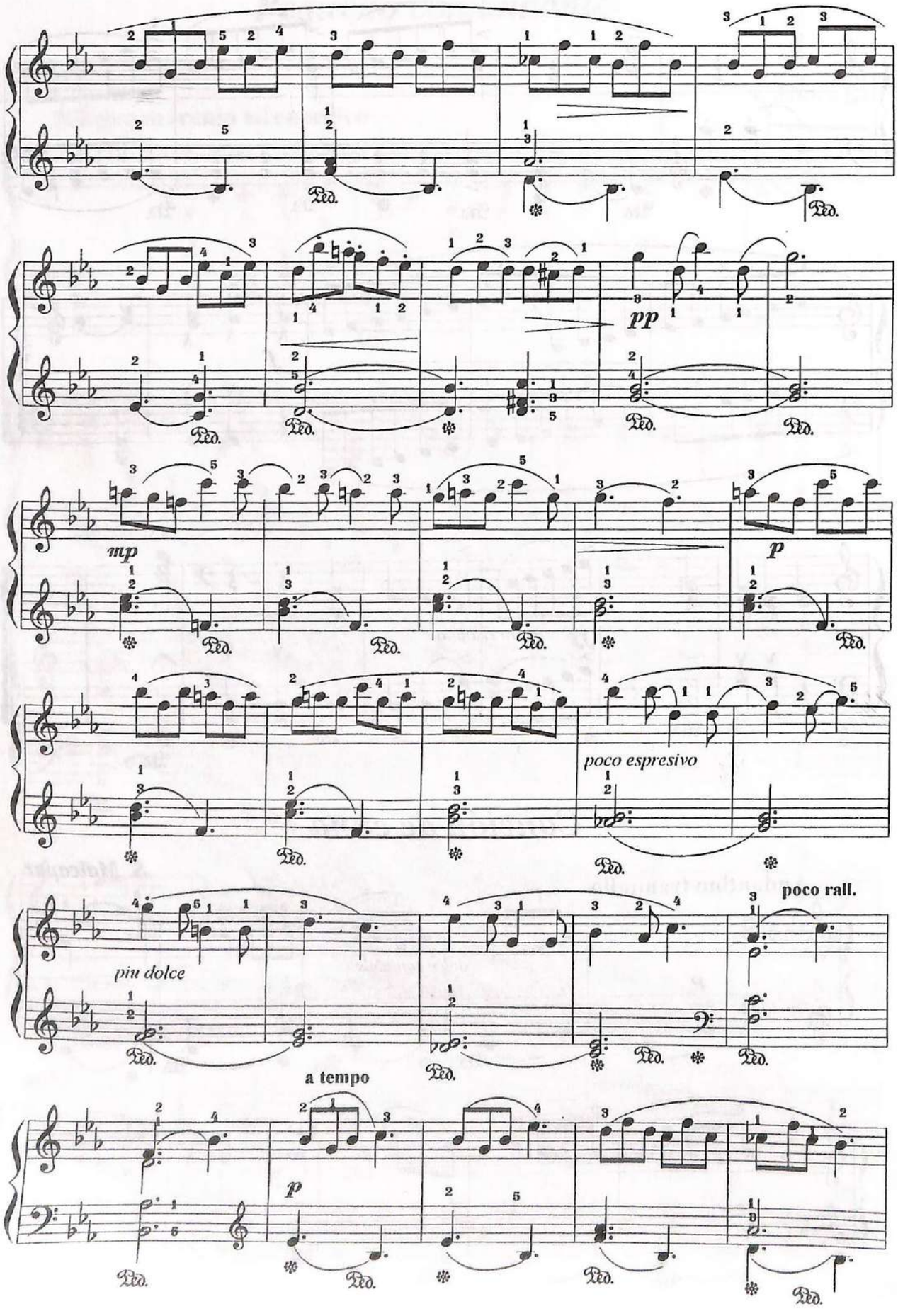


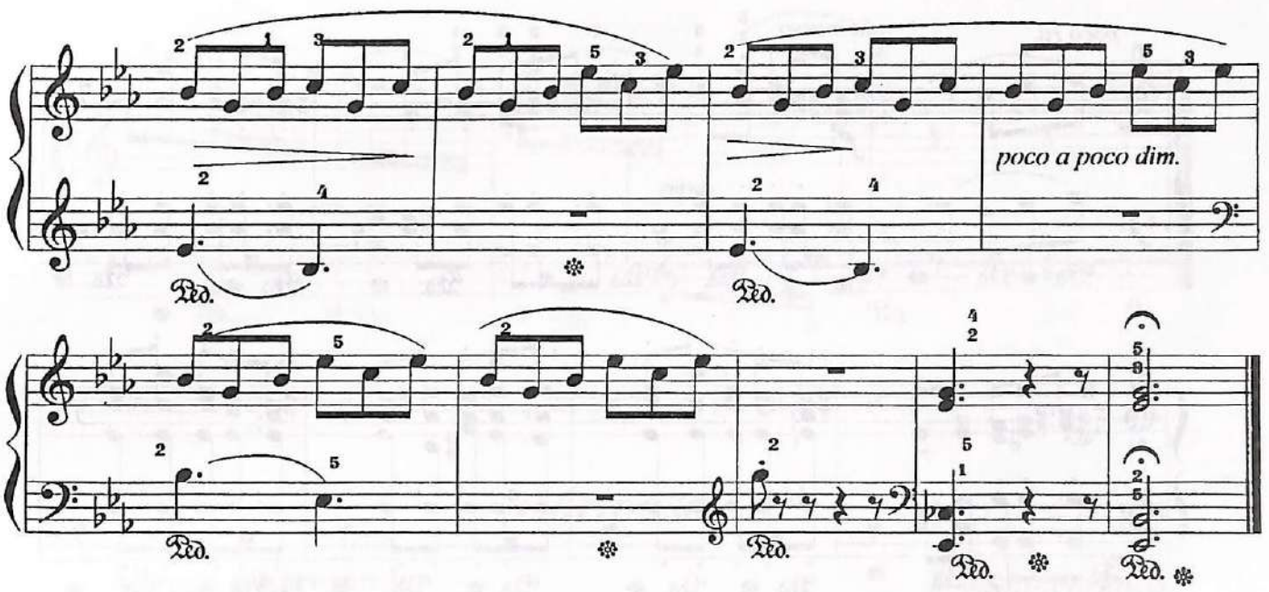


Canción de cuna

S. Maicapar



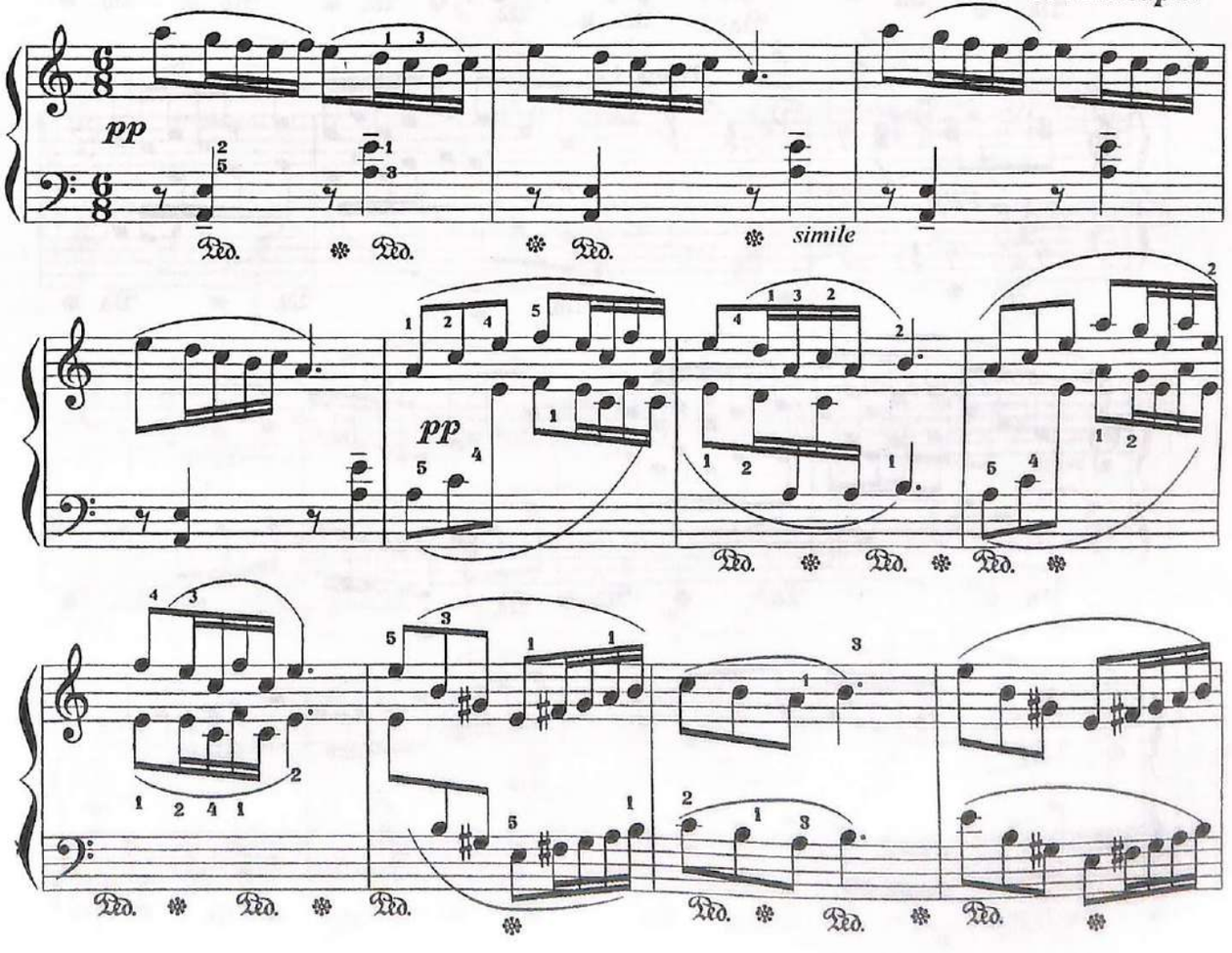

pp
mp
p
poco espresivo
poco rall.
più dolce
a tempo
p

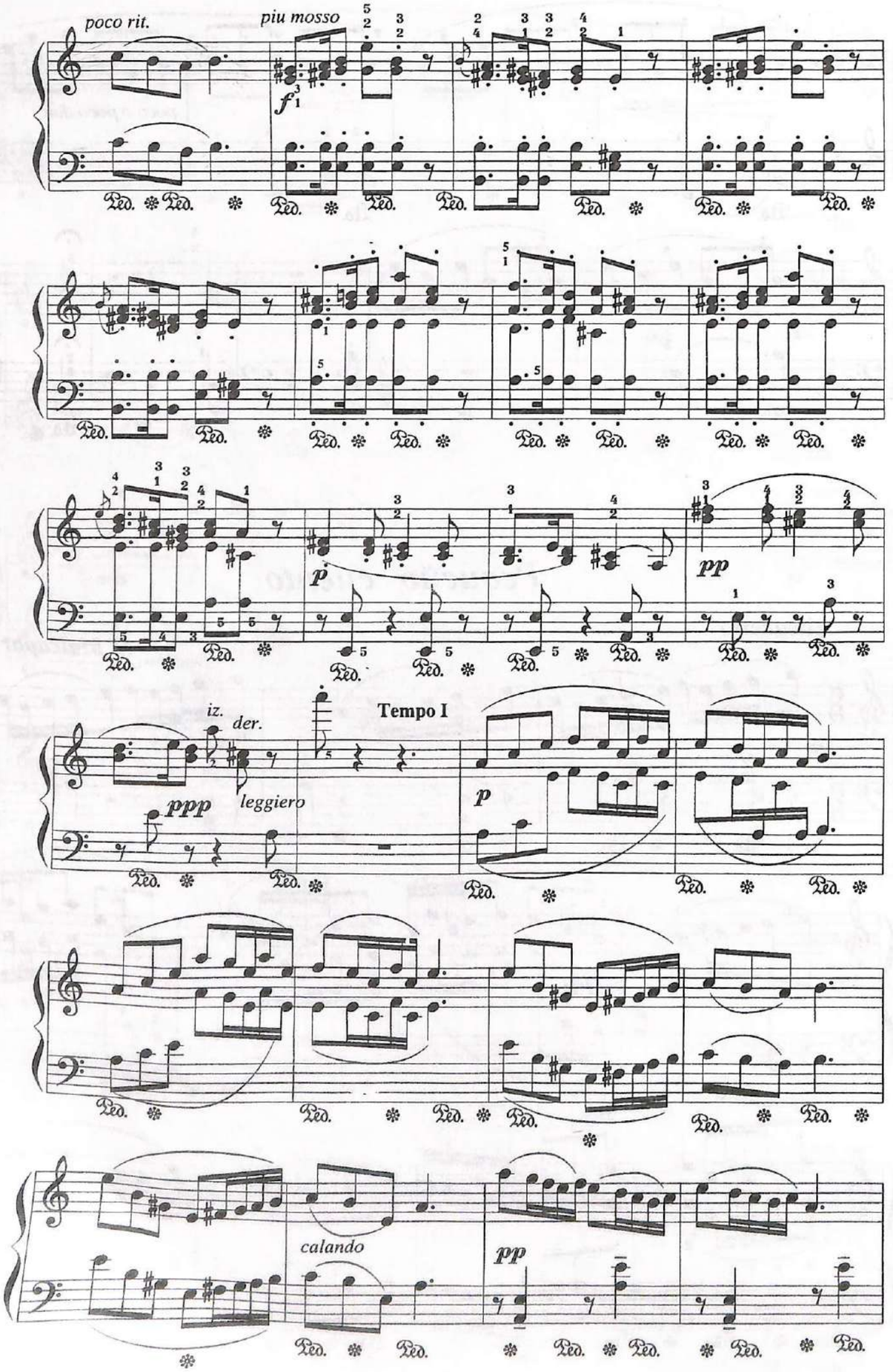


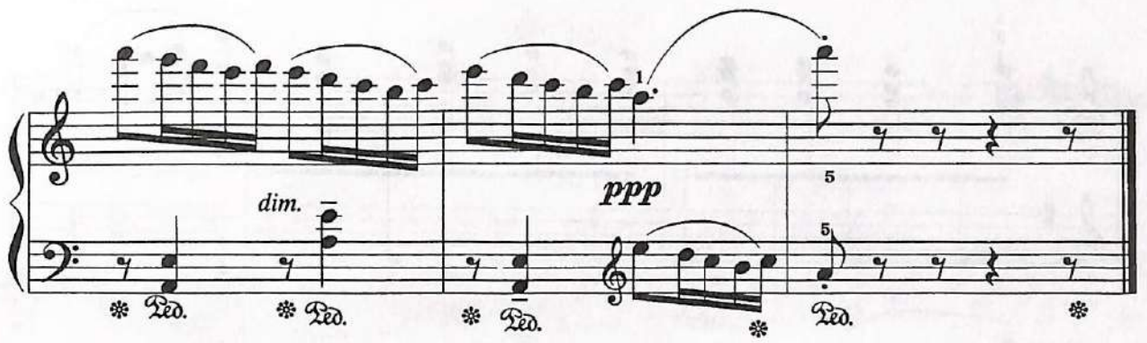
Pequeño cuento

Allegretto

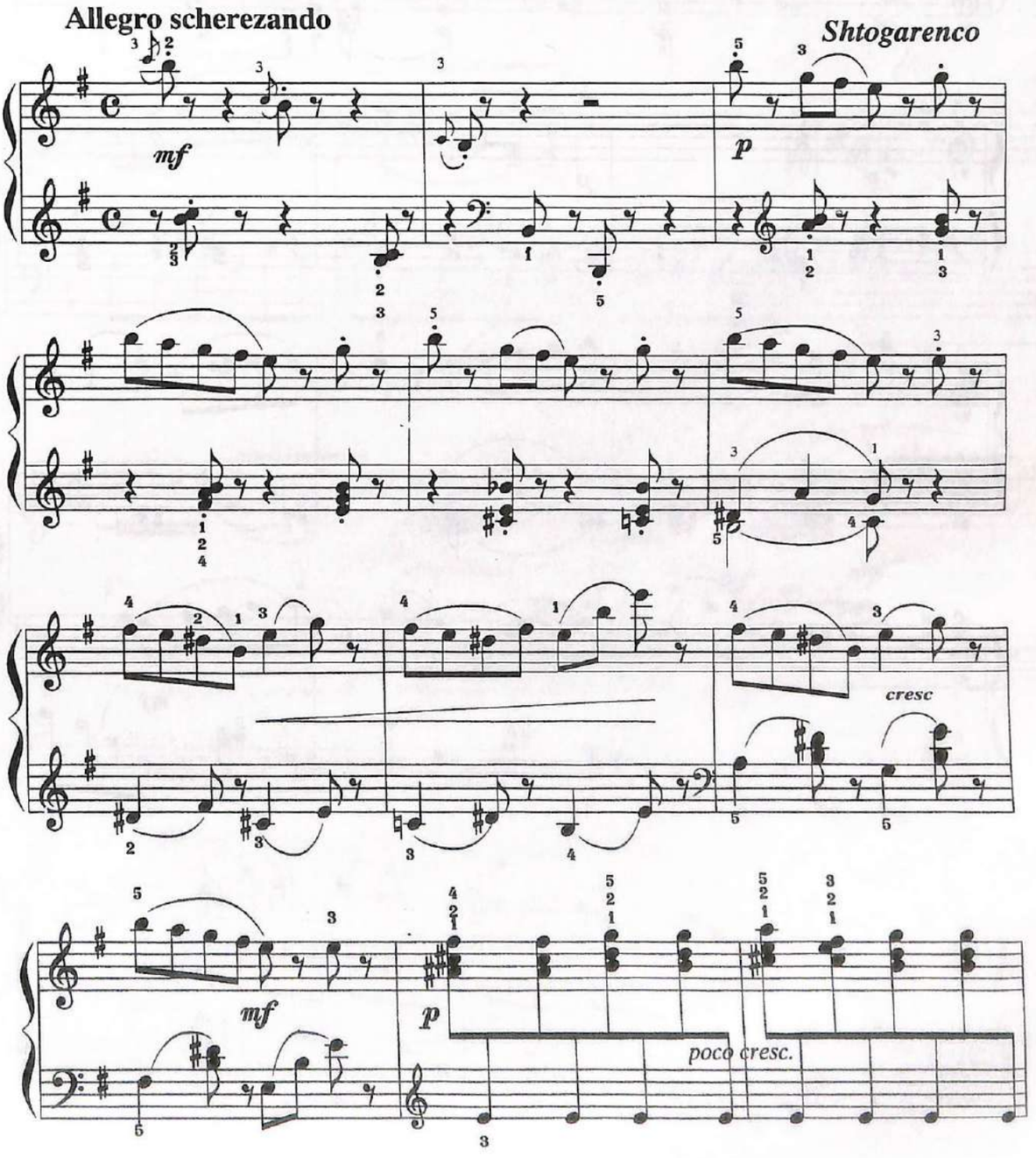
S. Maicapar

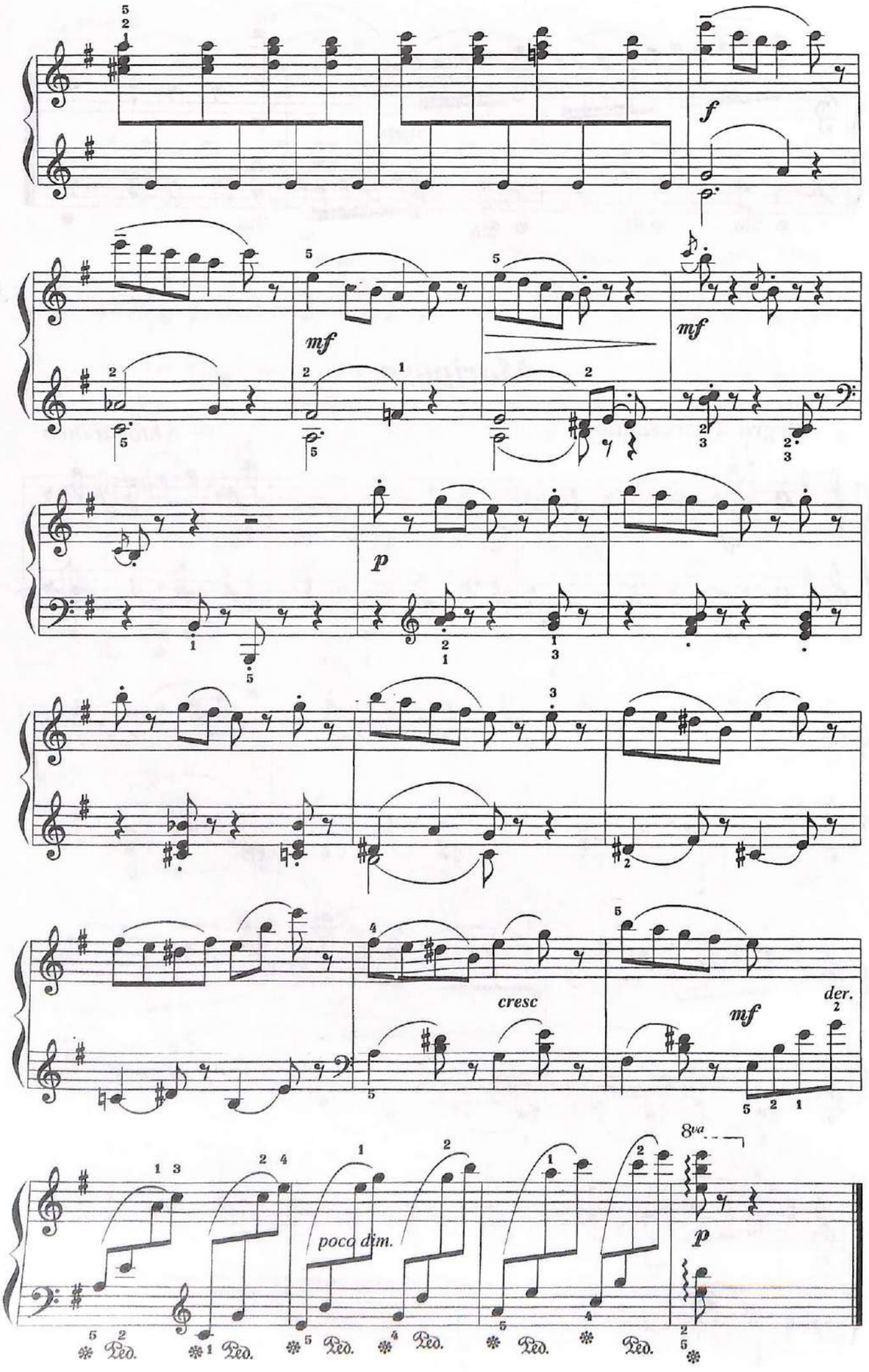



poco rit.
piu mosso
f
p
pp
iz.
der.
ppp
leggiero
Tempo I
p
calando
pp


dim.
ppp
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.

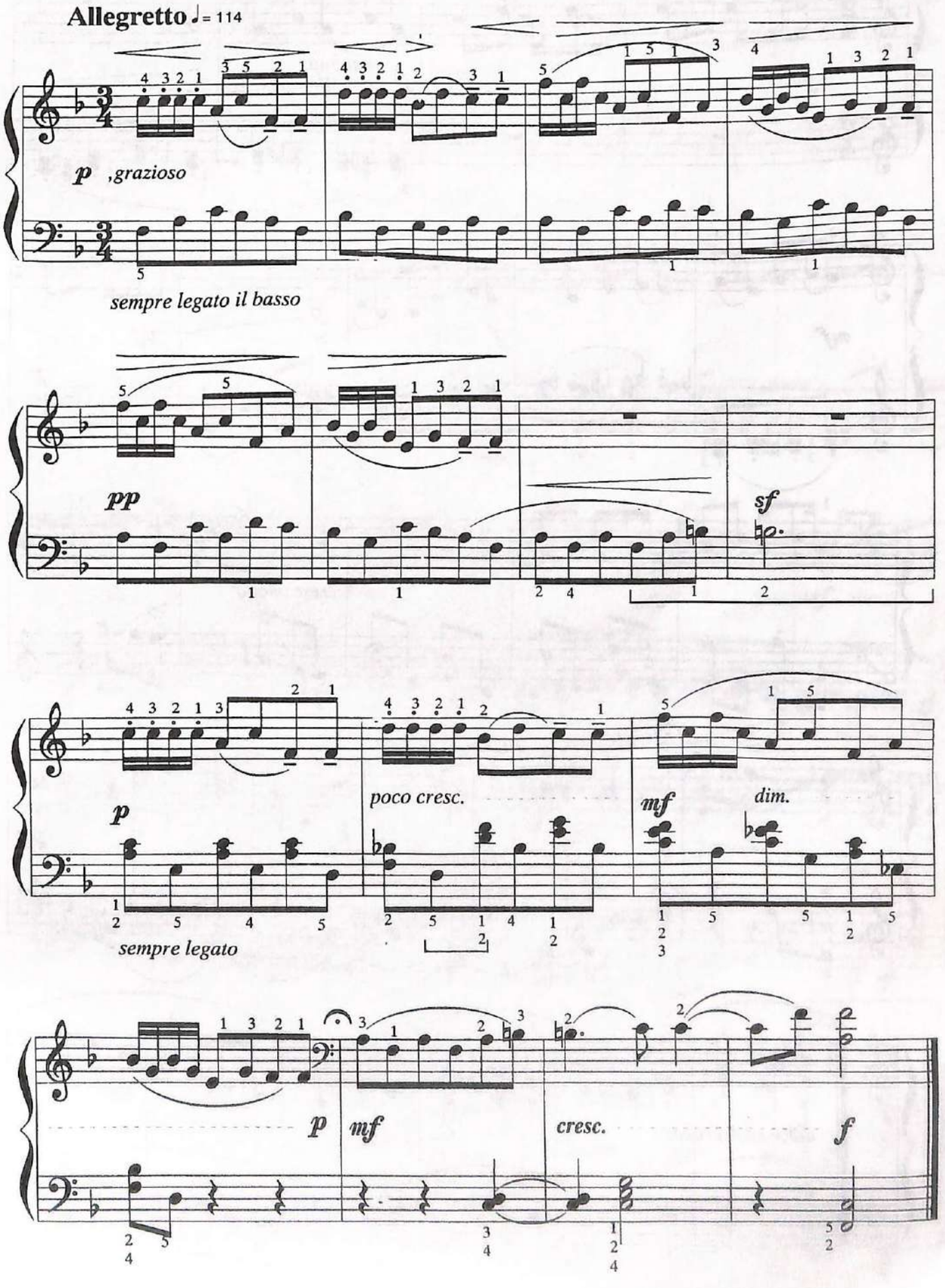
Mariposa


Allegro scherezando
Shtogarenco
mf
p
cresc
mf
p
poco cresc.


f
mf
mf
p
cresc
mf
der.
8va
poco dim.
p
Ped.

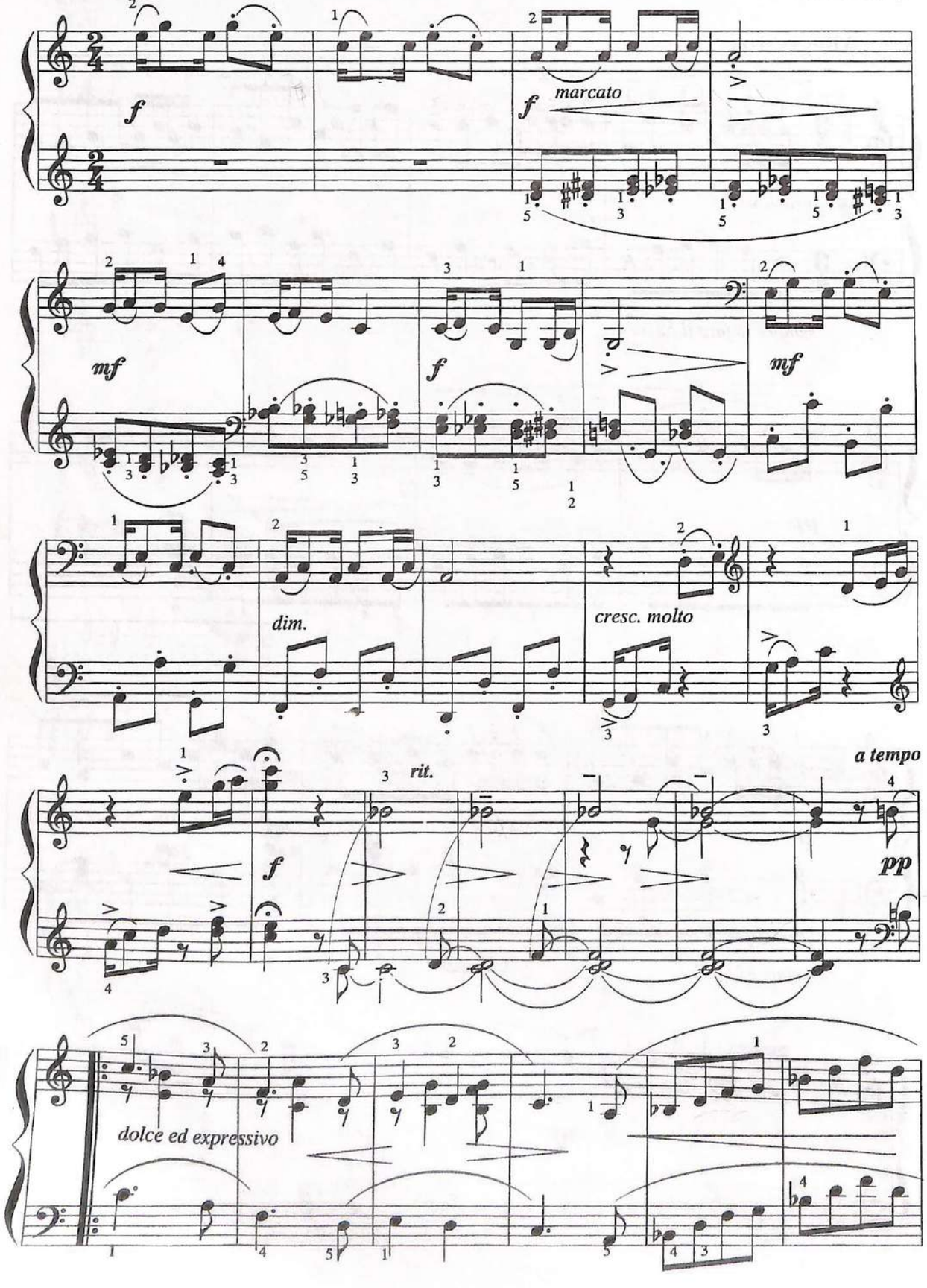
Pieza

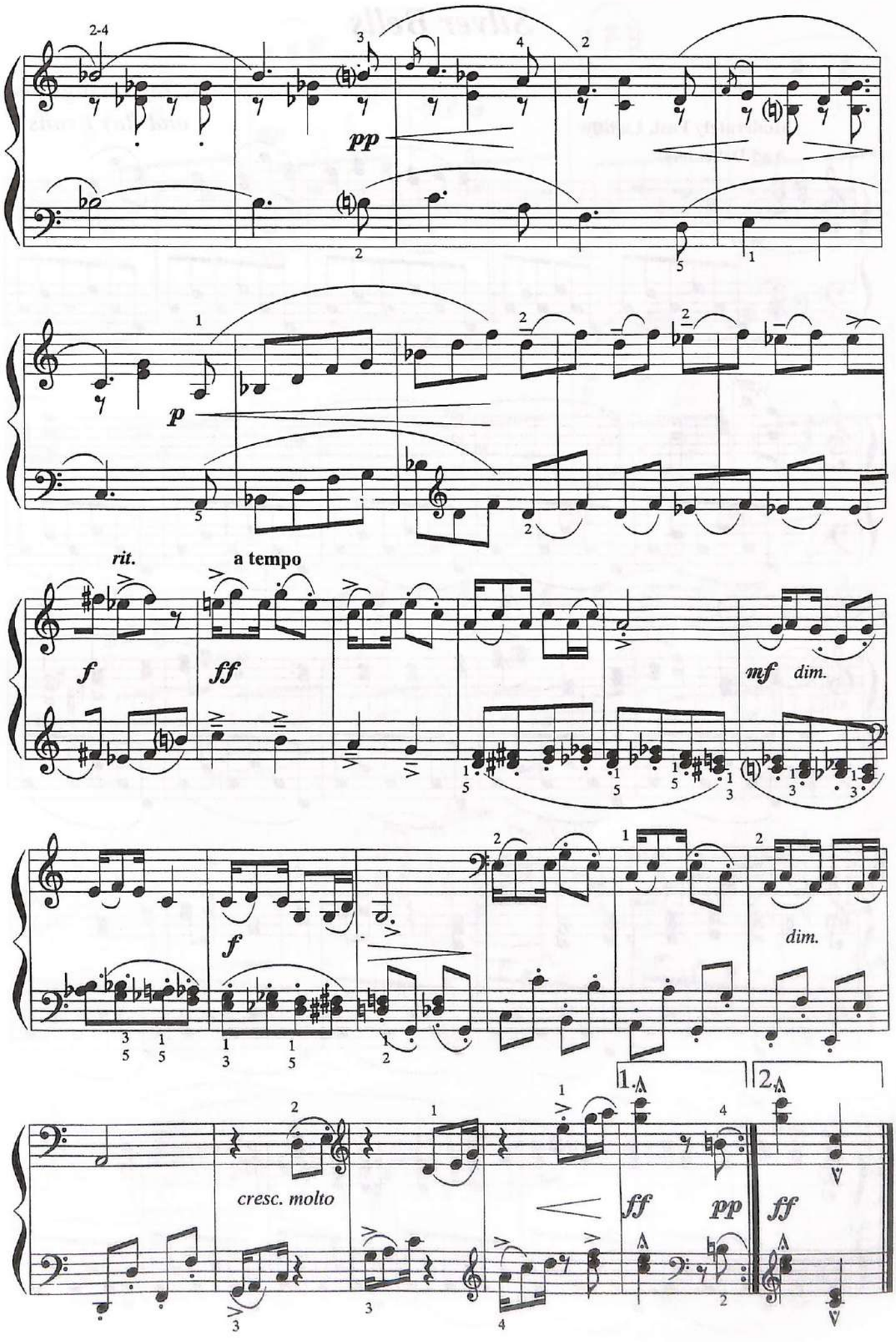
B. Bartok



El negrito

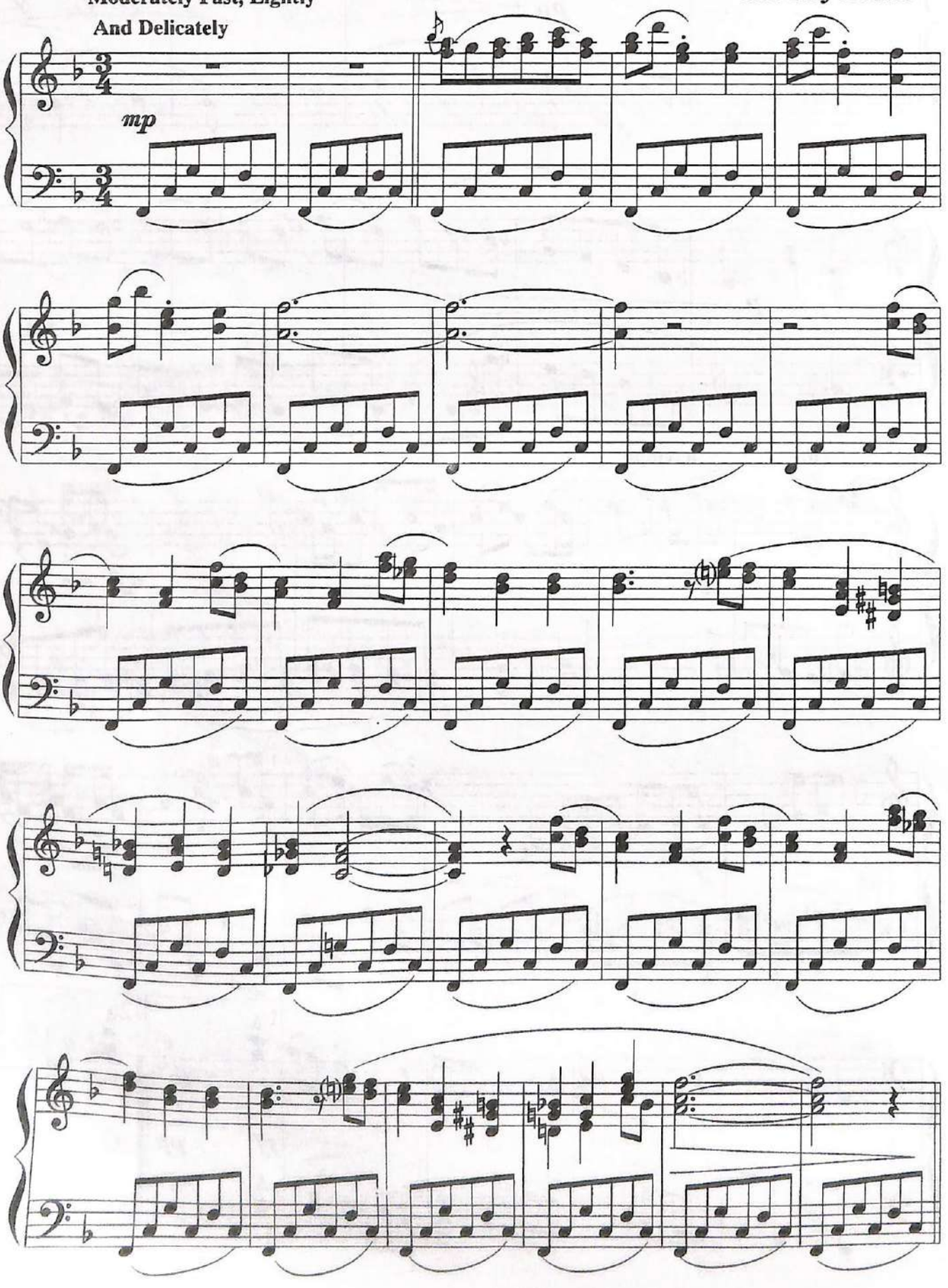
Allegro Giusto ***C. Debussy***

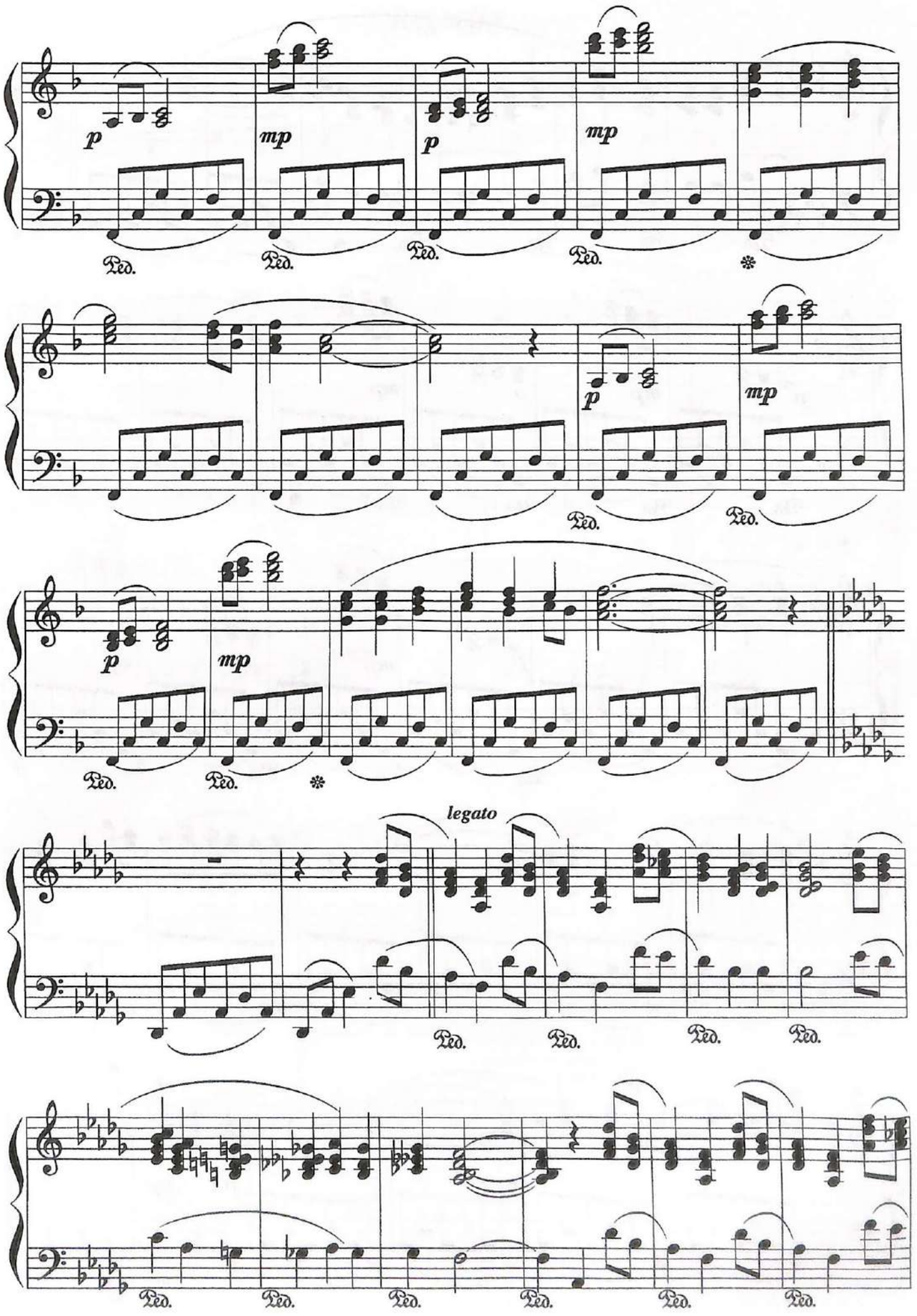


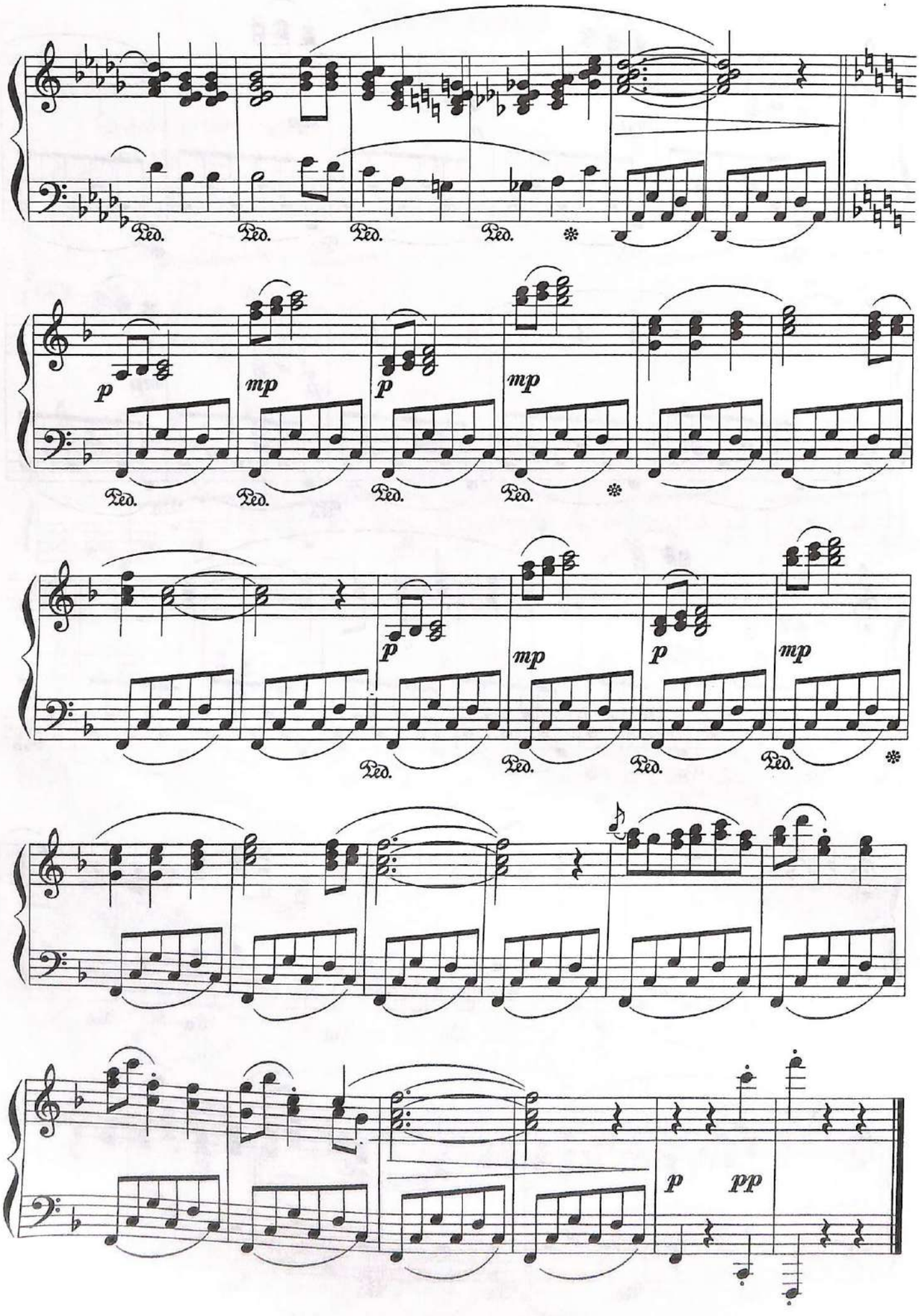

pp
p
rit.
a tempo
f
ff
mf
dim.
f
dim.
cresc. molto
ff
pp
ff

Silver Bells

By Jay Livingstone and Ray Evans



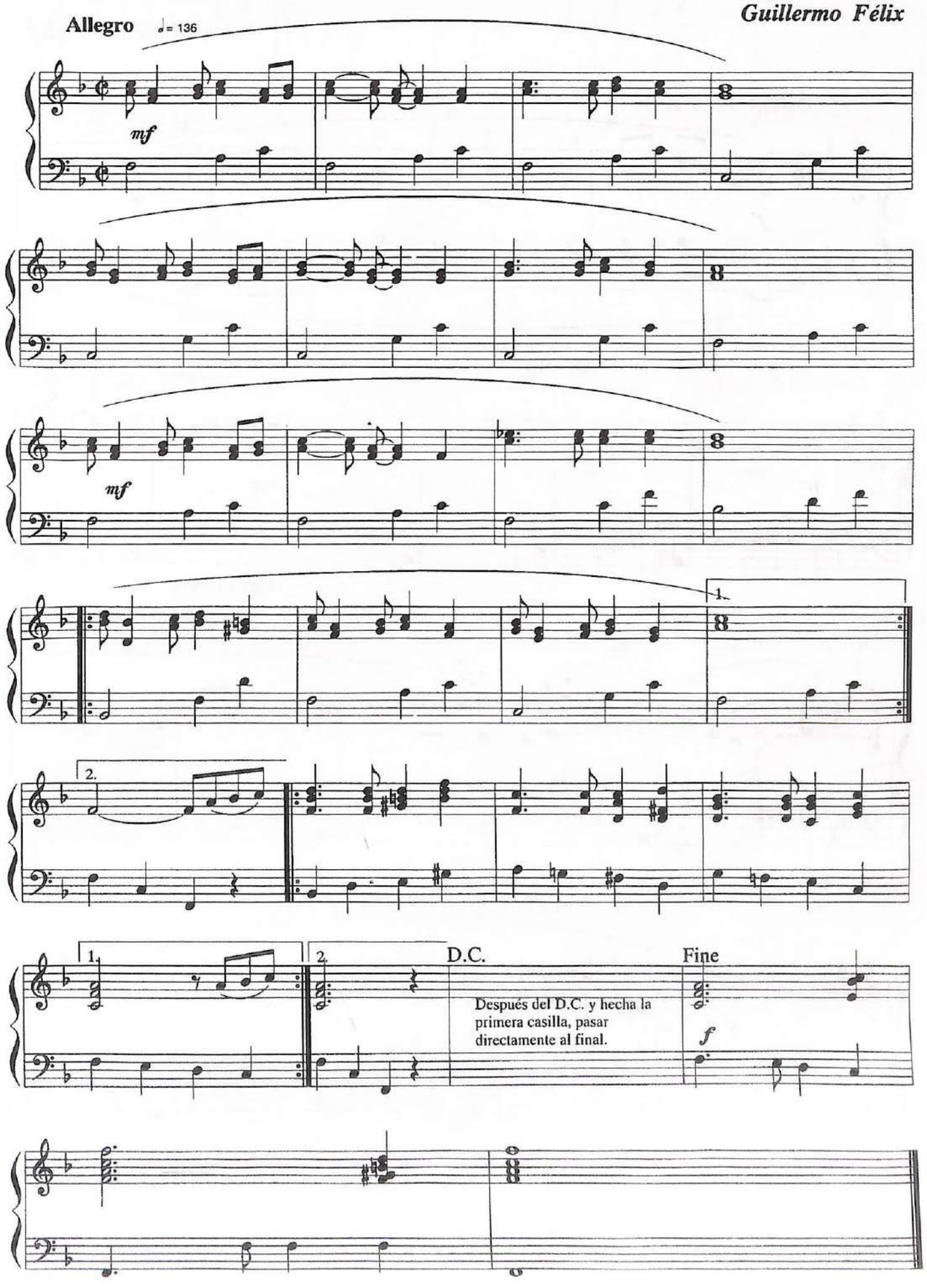

p
mp
p
mp
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
p
mp
Ped.
Ped.
p
mp
Ped.
Ped.
legato
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


Ped.
p
mp
pp

Regocijo

Allegro ♩= 136

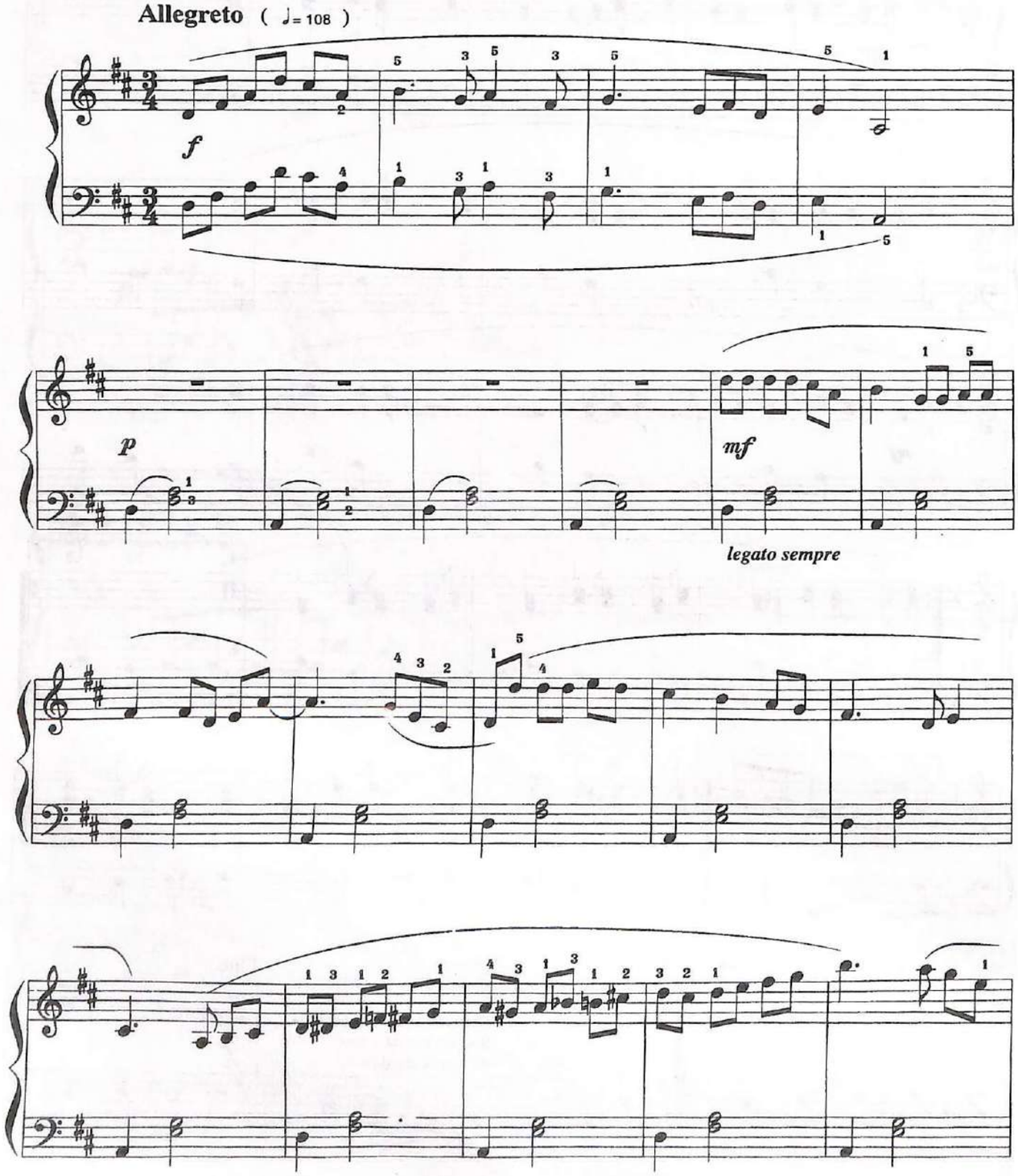
Guillermo Félix

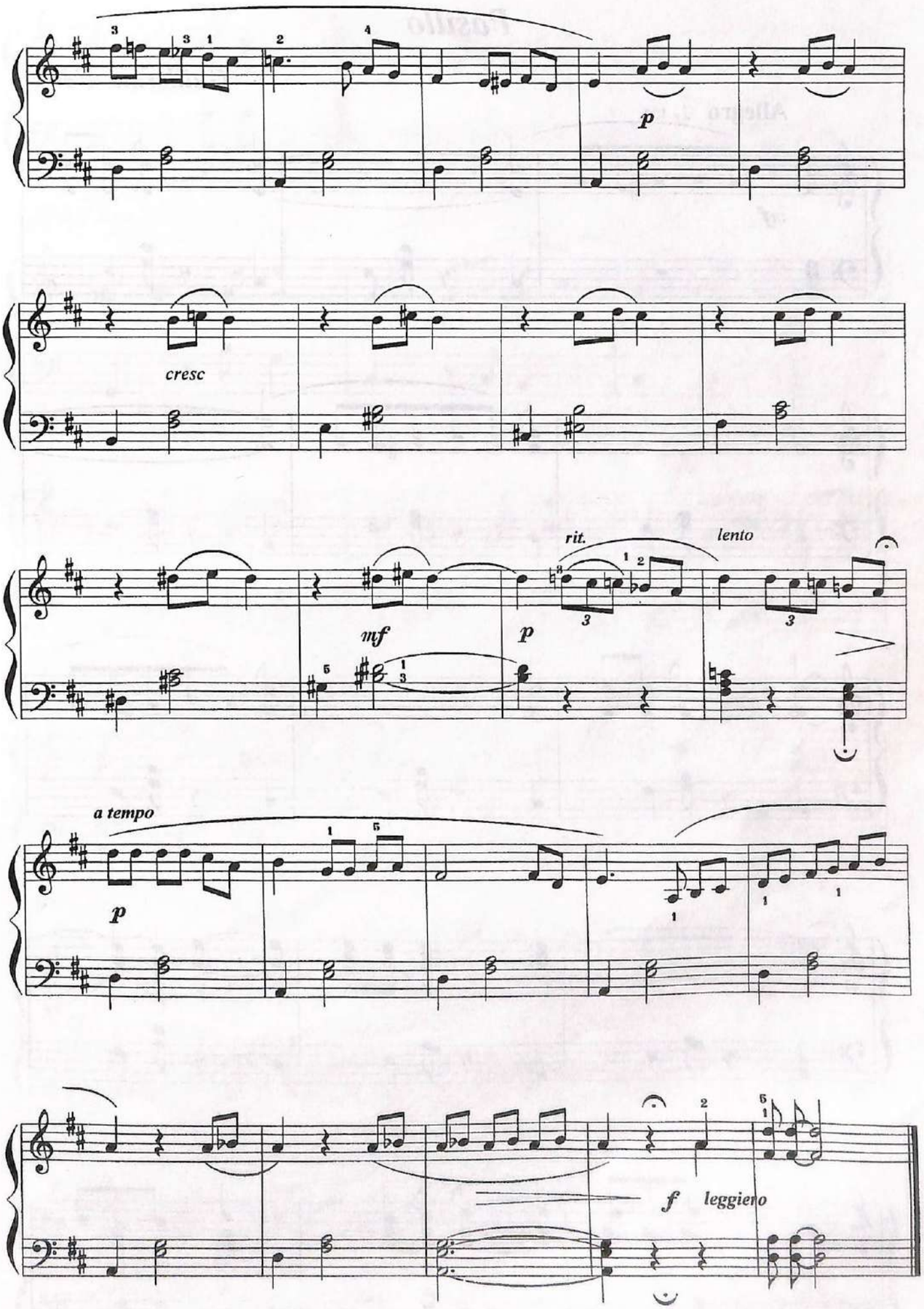


Improvisación

Guillermo Félix

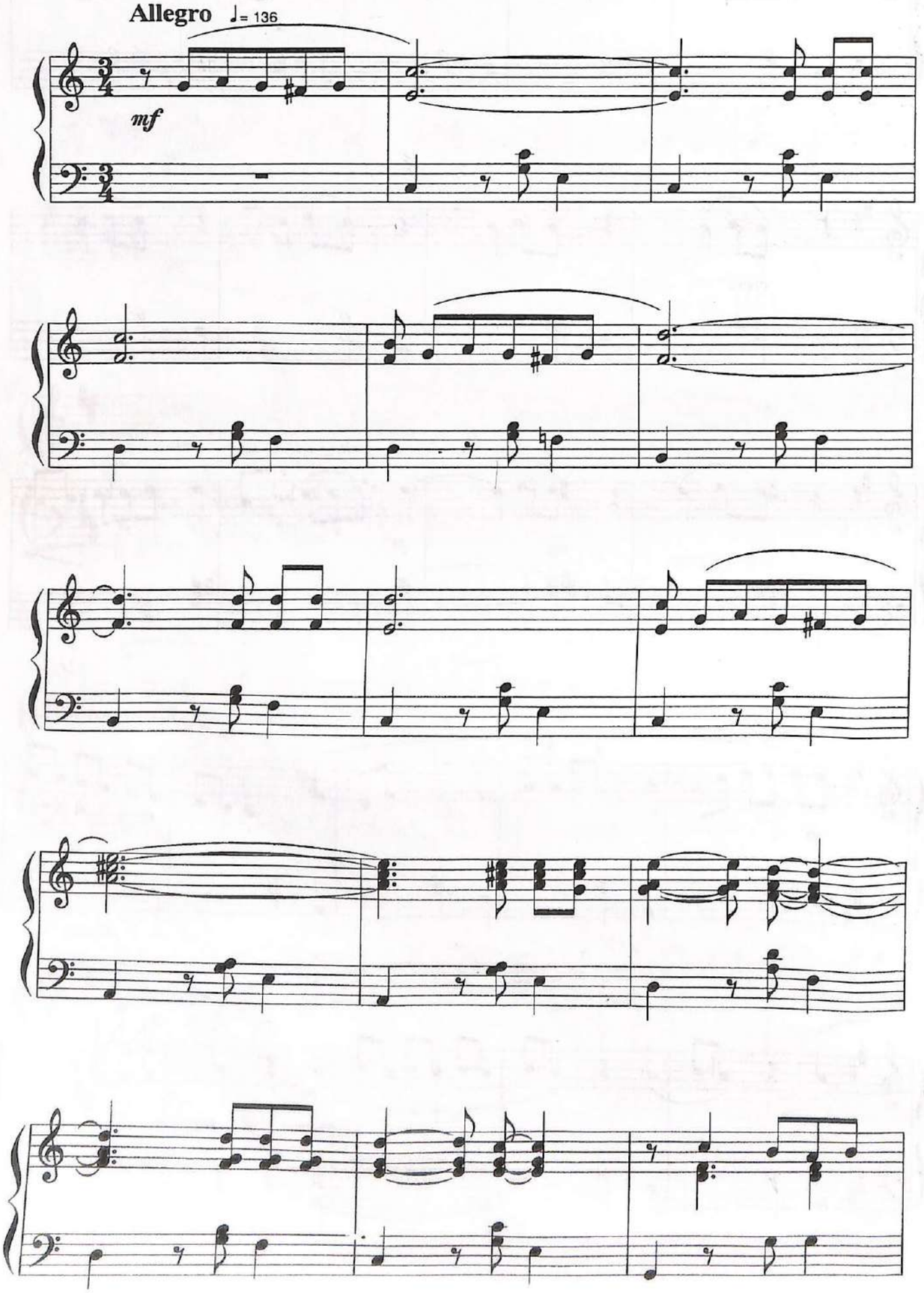
Allegreto (♩= 108)

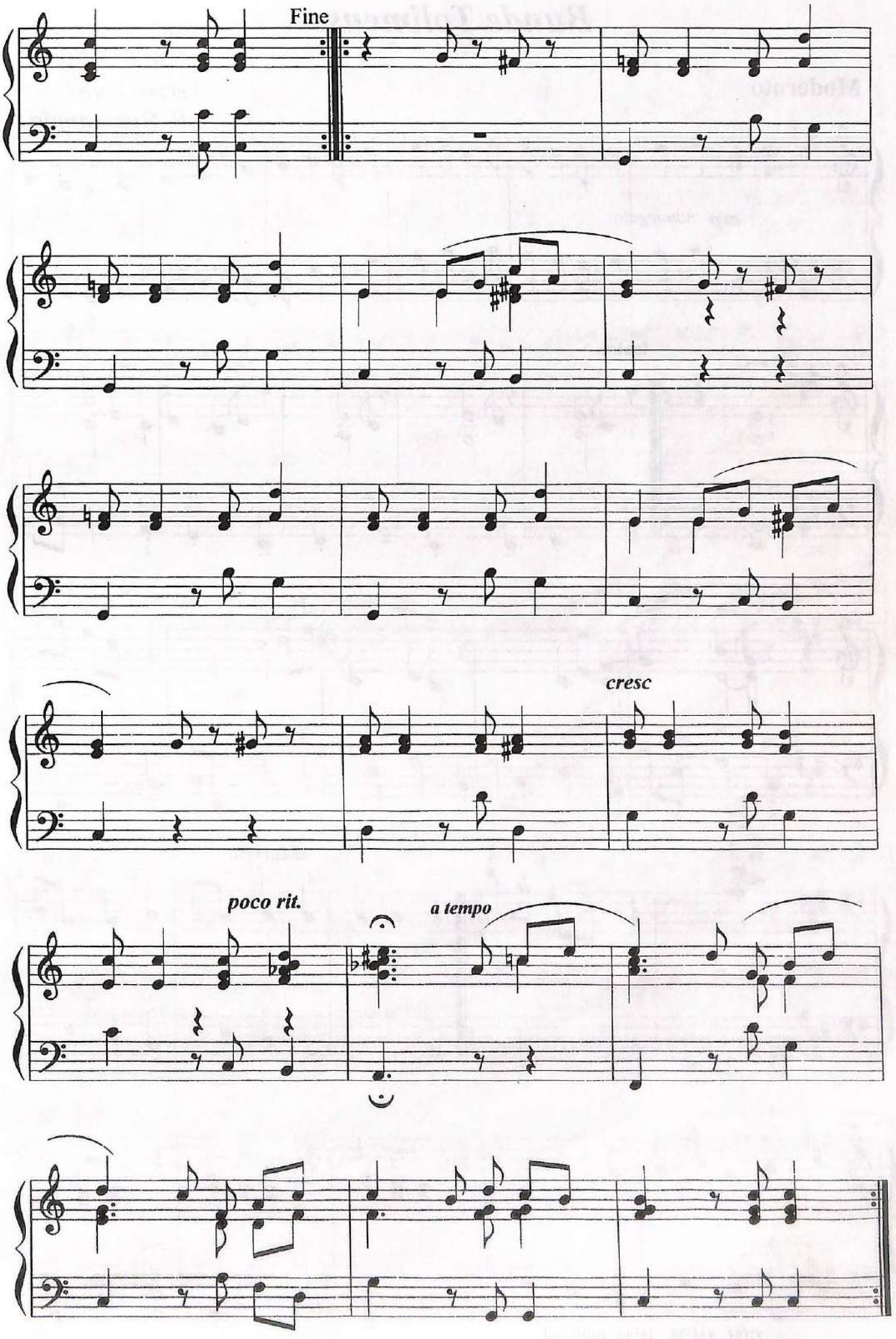



p
cresc
mf
p
rit.
lento
a tempo
p
f
leggiero

Pasillo

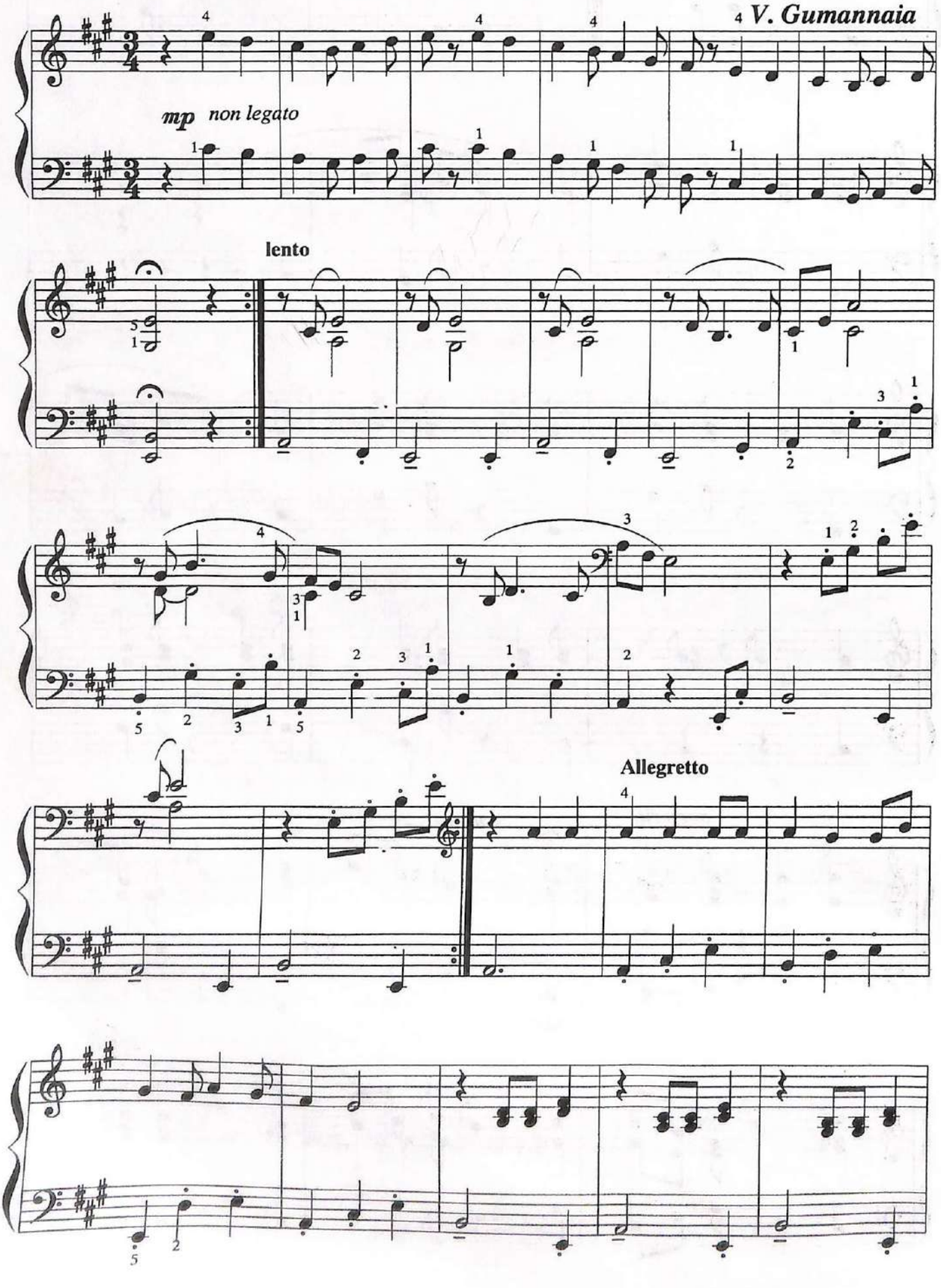
Guillermo Félix

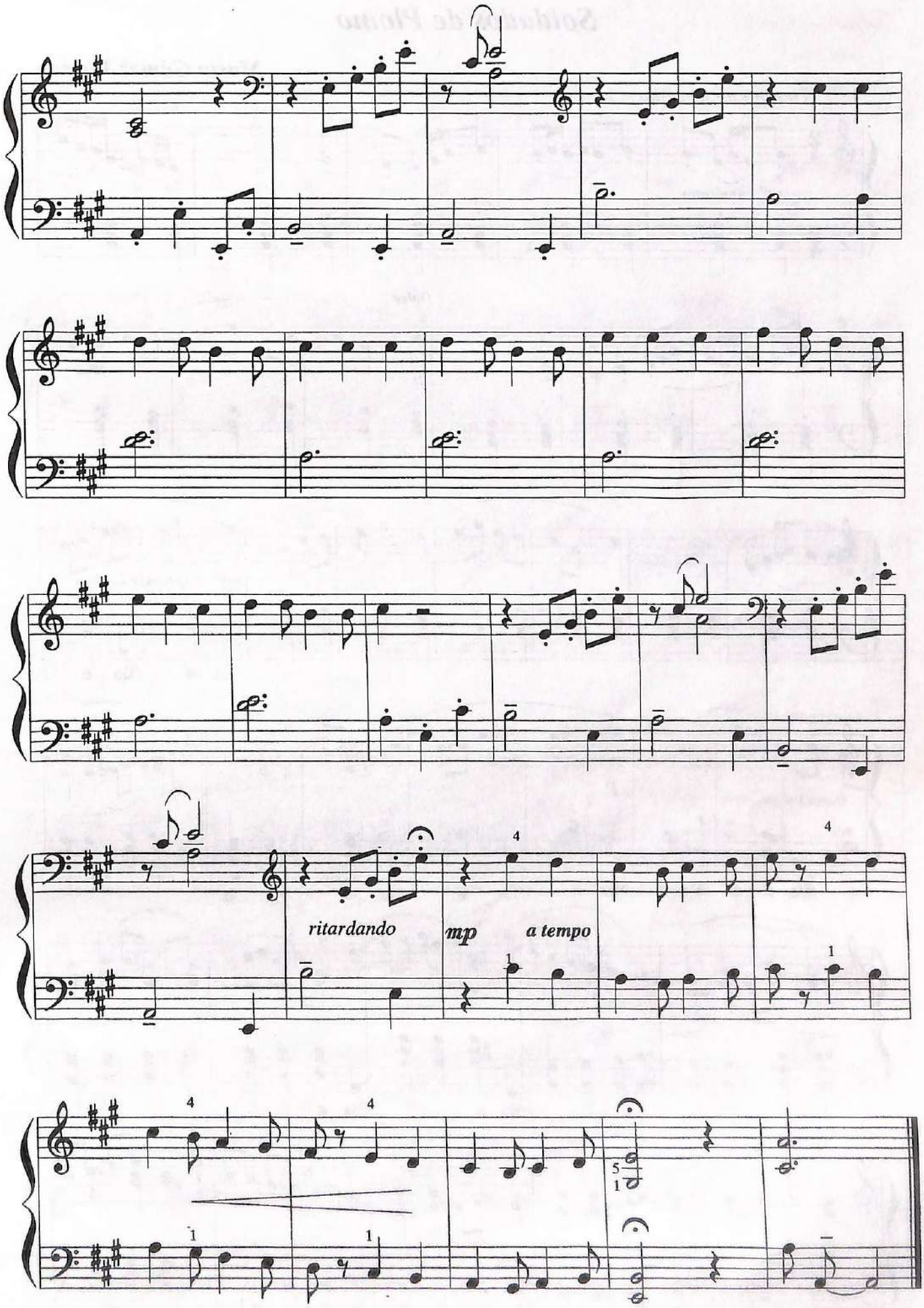



Fine
cresc
poco rit.
a tempo

Bunde Tolimense

A. Castilla
Versión Para Piano
V. Gumannaia

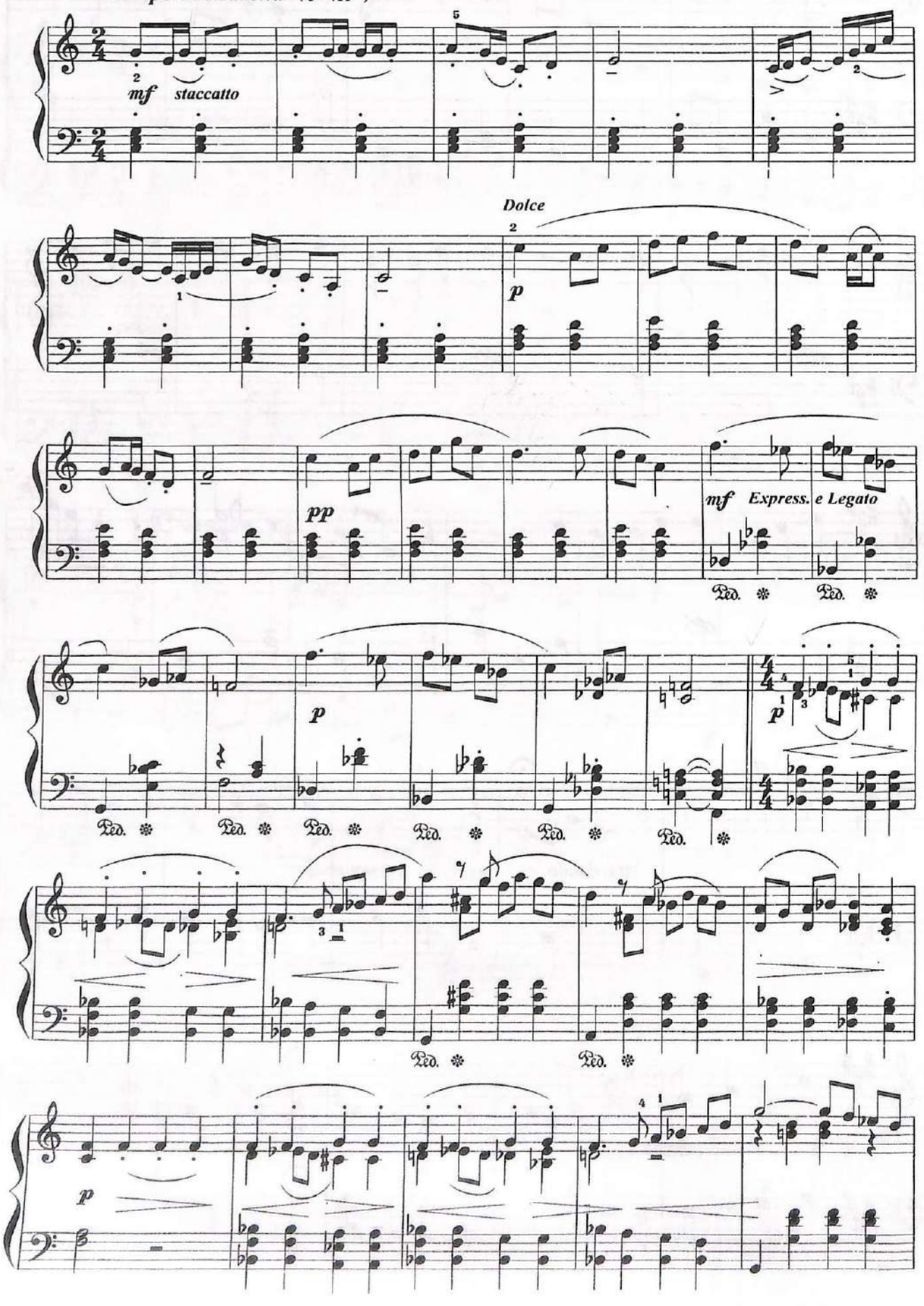


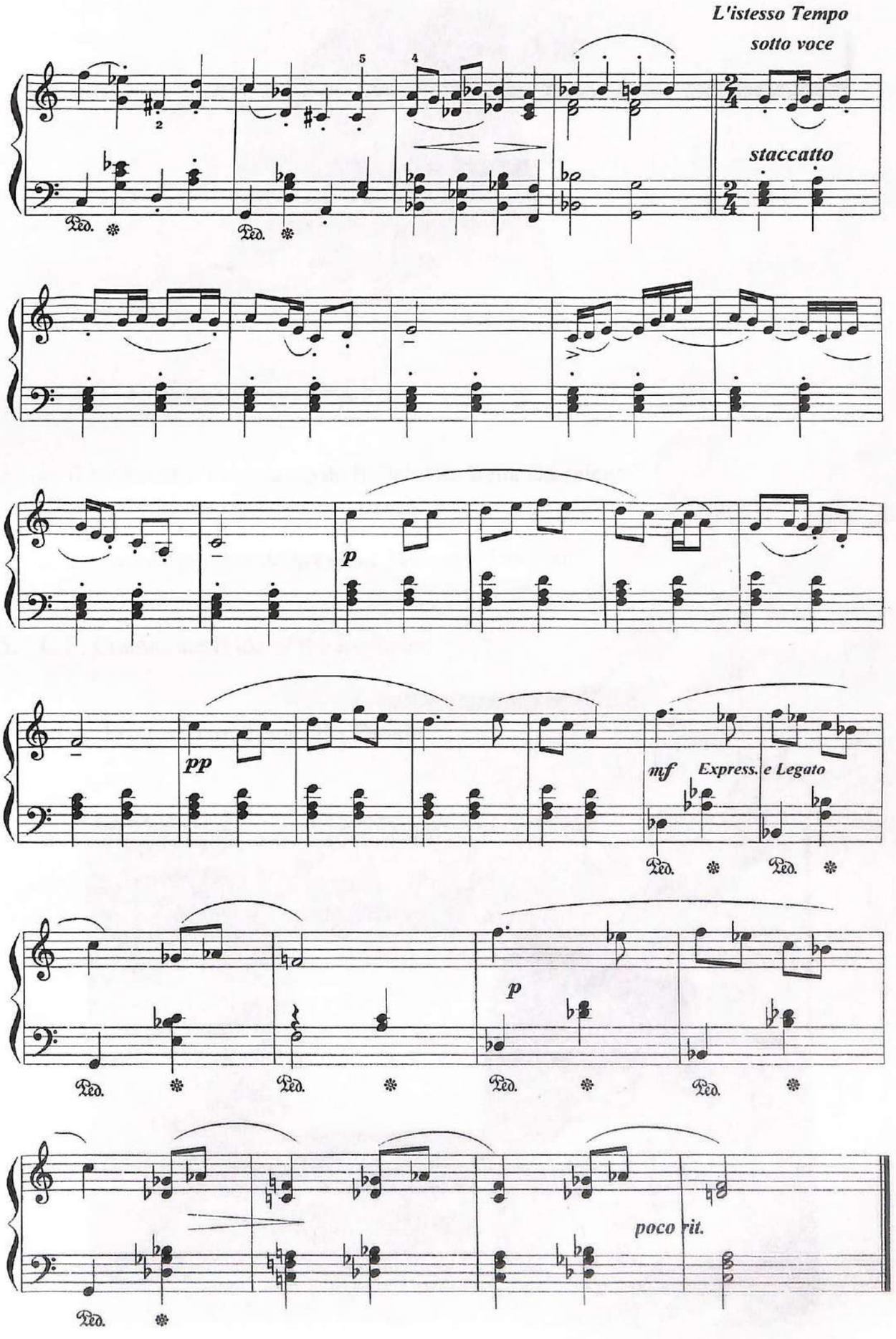

ritardando
mp
a tempo

Soldados de Plomo

Mario Gómez Vignes

Tiempo de Marcha (♩= 100)




L'istesso Tempo
sotto voce
staccatto
p
pp
mf Express. e Legato
p
poco rit.

Primera Vista

Para 4 Manos

1. Gossek Gavotte

2. Savalier Canción del Gato Leopoldo

3. P. Tchaykovsky. Fragmento de Ballet. "La Bella Durmiente"

4. P. Tchaykovsky Coro de la Opera. "Eugeniy Oneguin"

5. C.C. Crammond Pride of the Regiment

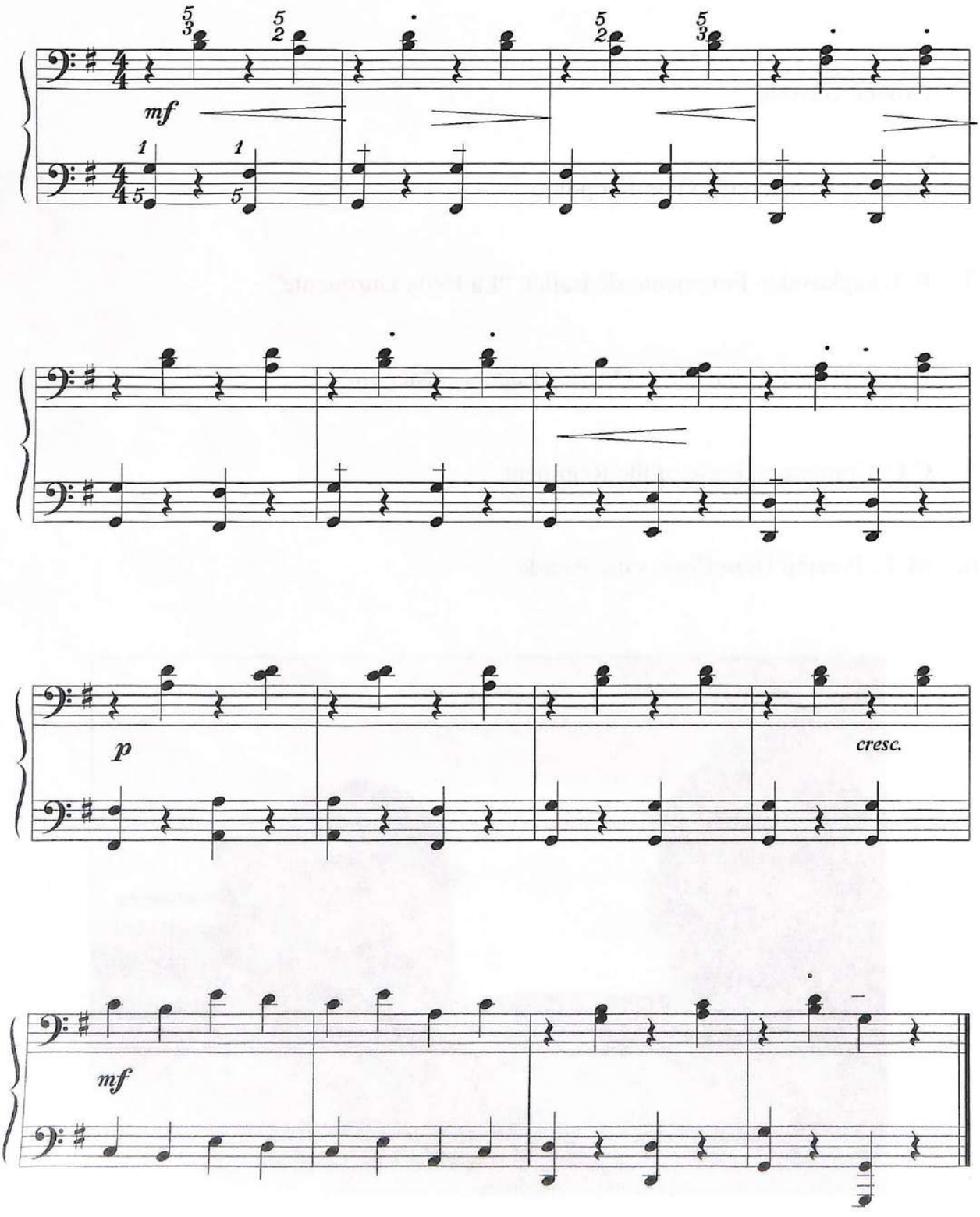
6. M. L. Preston Here Comes the Parade

Gavotte

Secondo

F. Gossek
Arreglo para 4 manos
Olga Tchijova

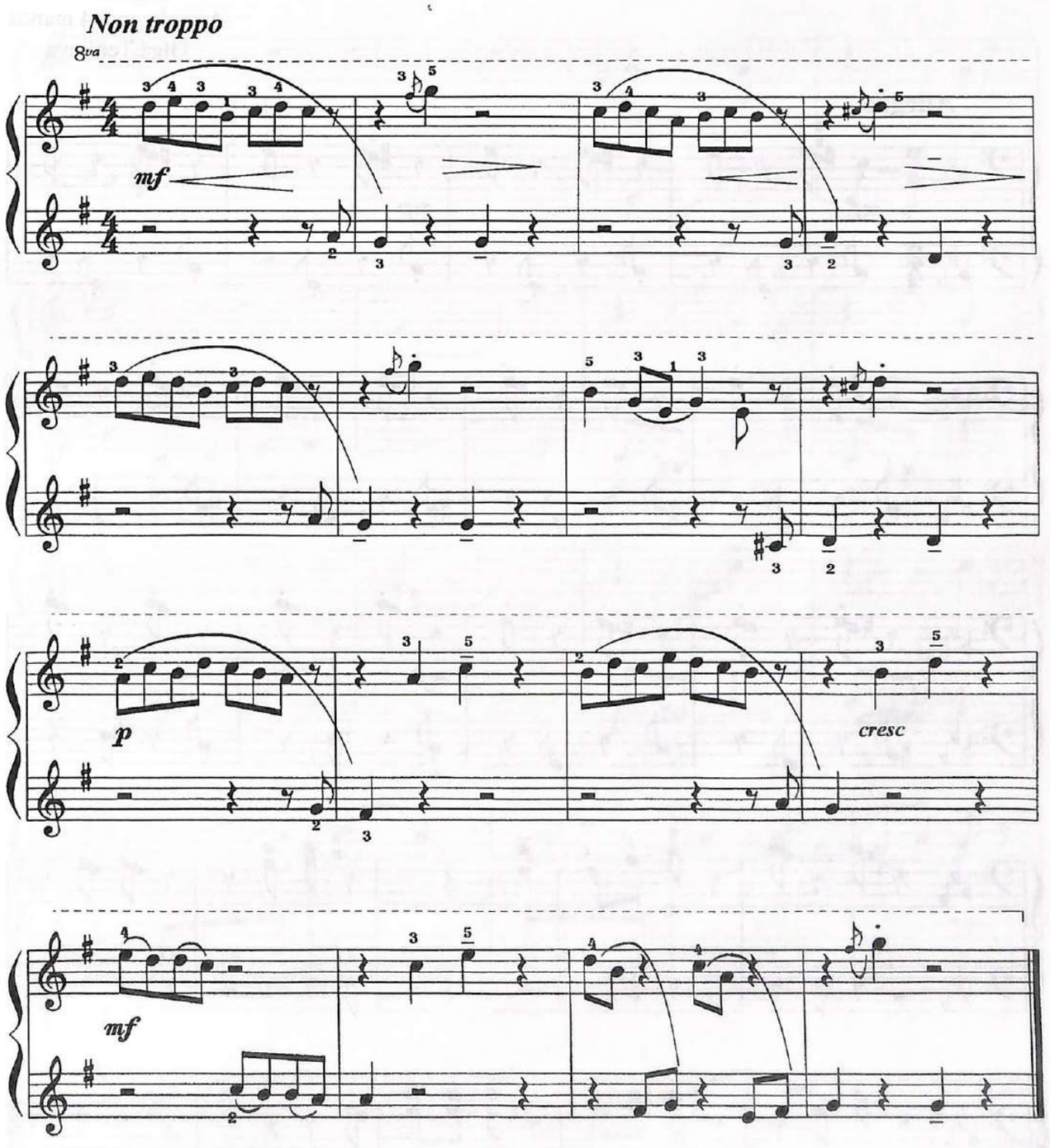
Non troppo



Gavotte

Primo

F. Gossek
Arreglo para 4 manos
Olga Tchijova

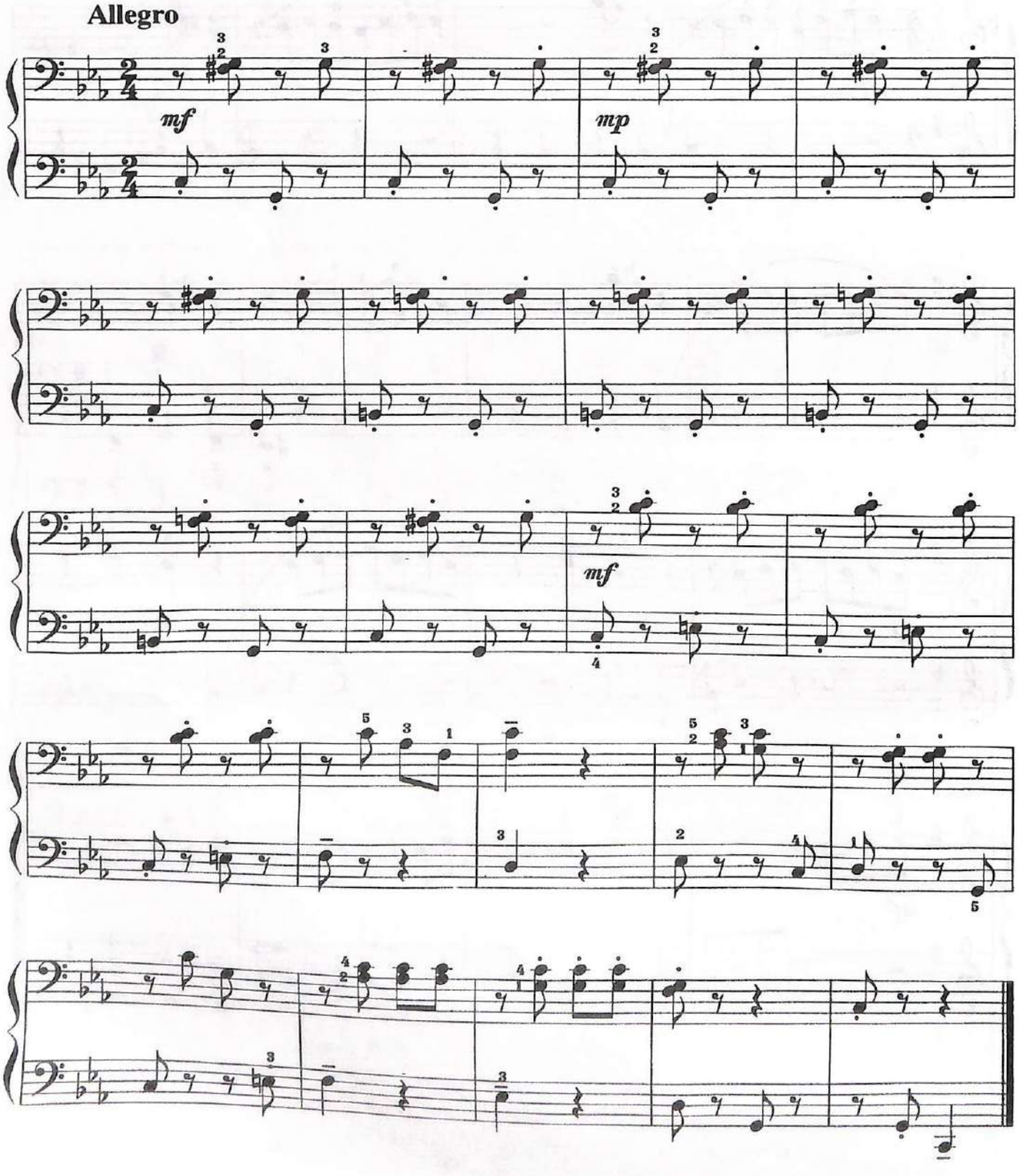


Canción del Gato Leopoldo

Secondo

B. Savelier

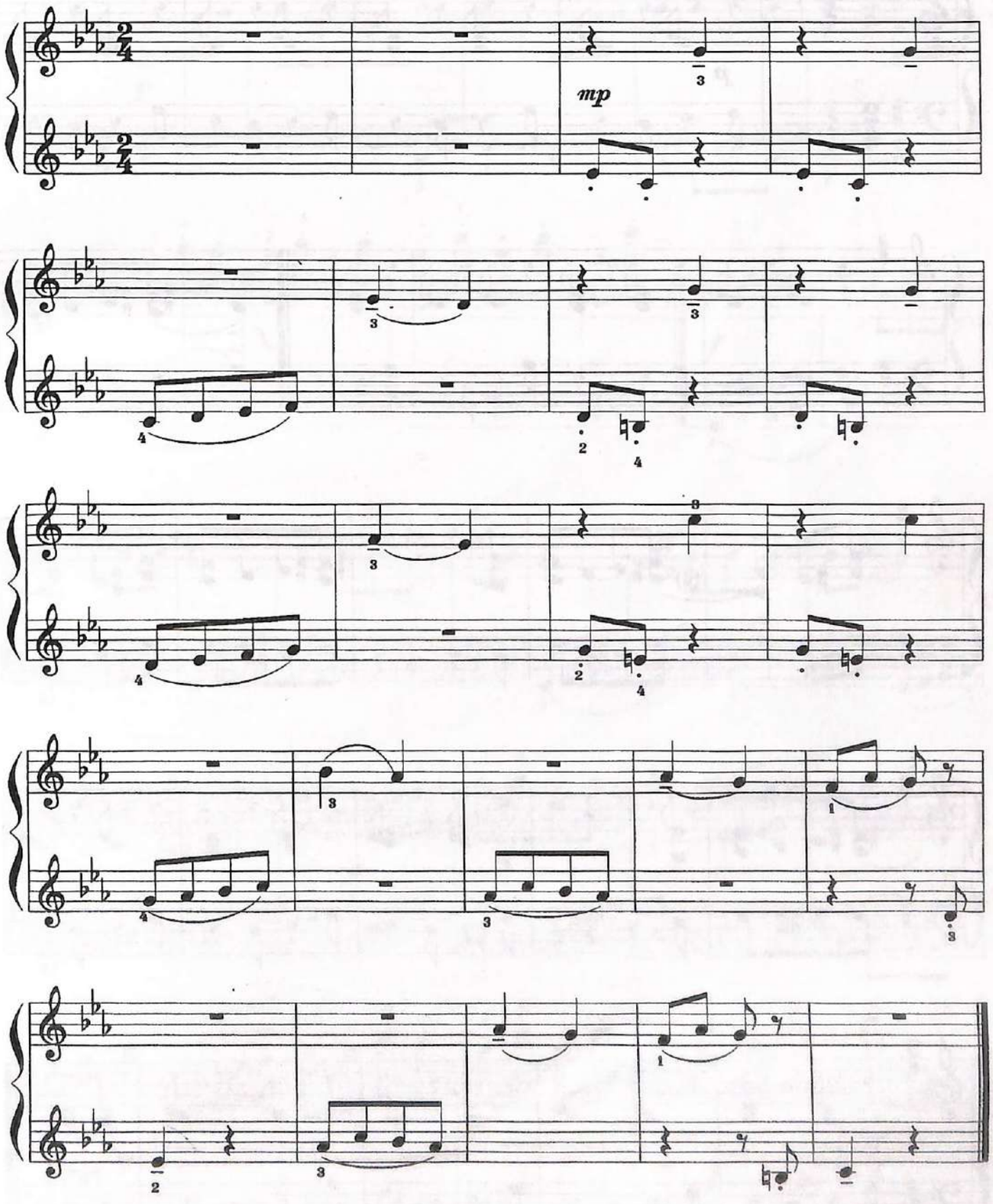
Arreglo para 4 manos
Olga Tchijova



Canción del Gato Leopoldo
Primo

B. Savelier
Arreglo para 4 manos
Olga Tchijova

Allegro

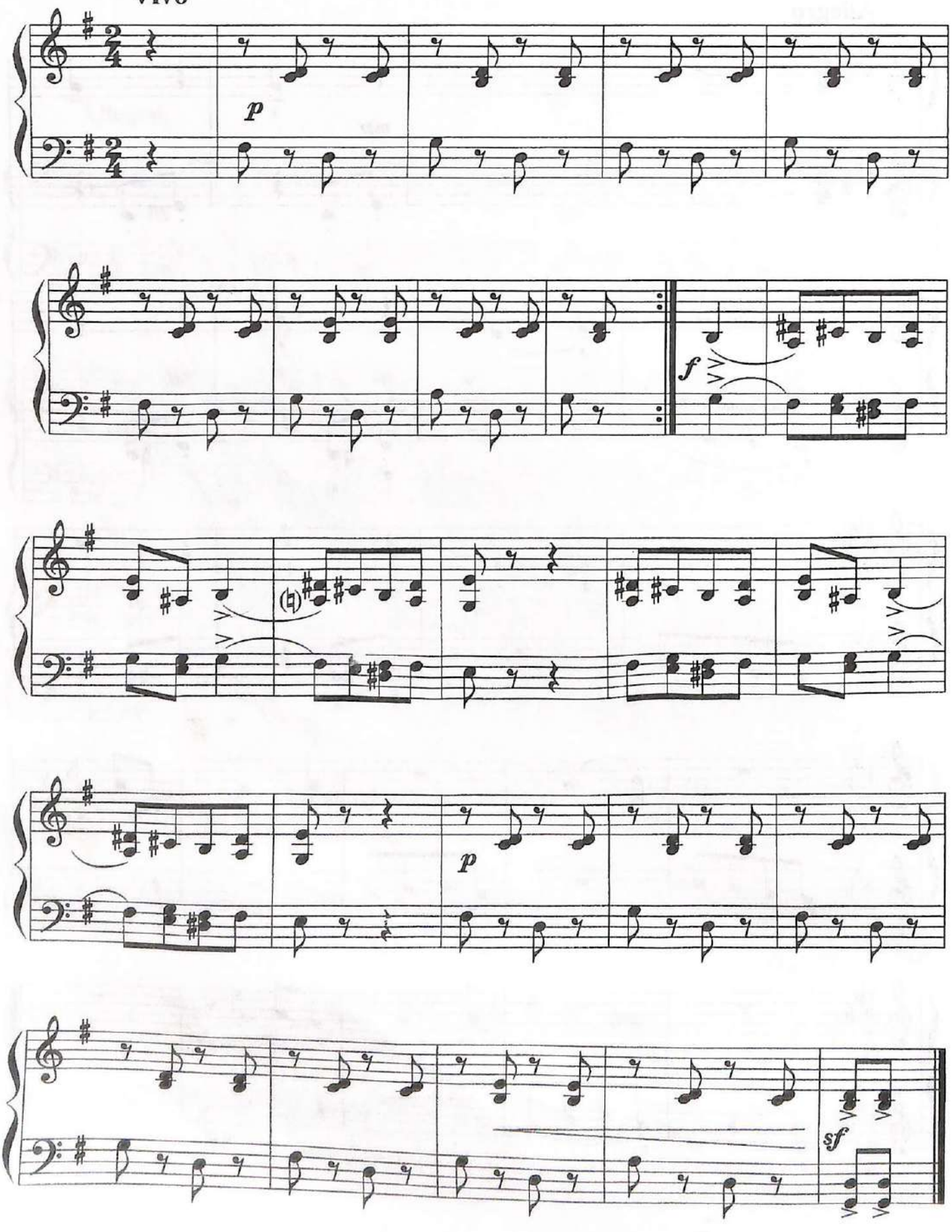


Fragmento del Ballet "La Bella Durmiente"

P. Tchaikovsky

SECONDO

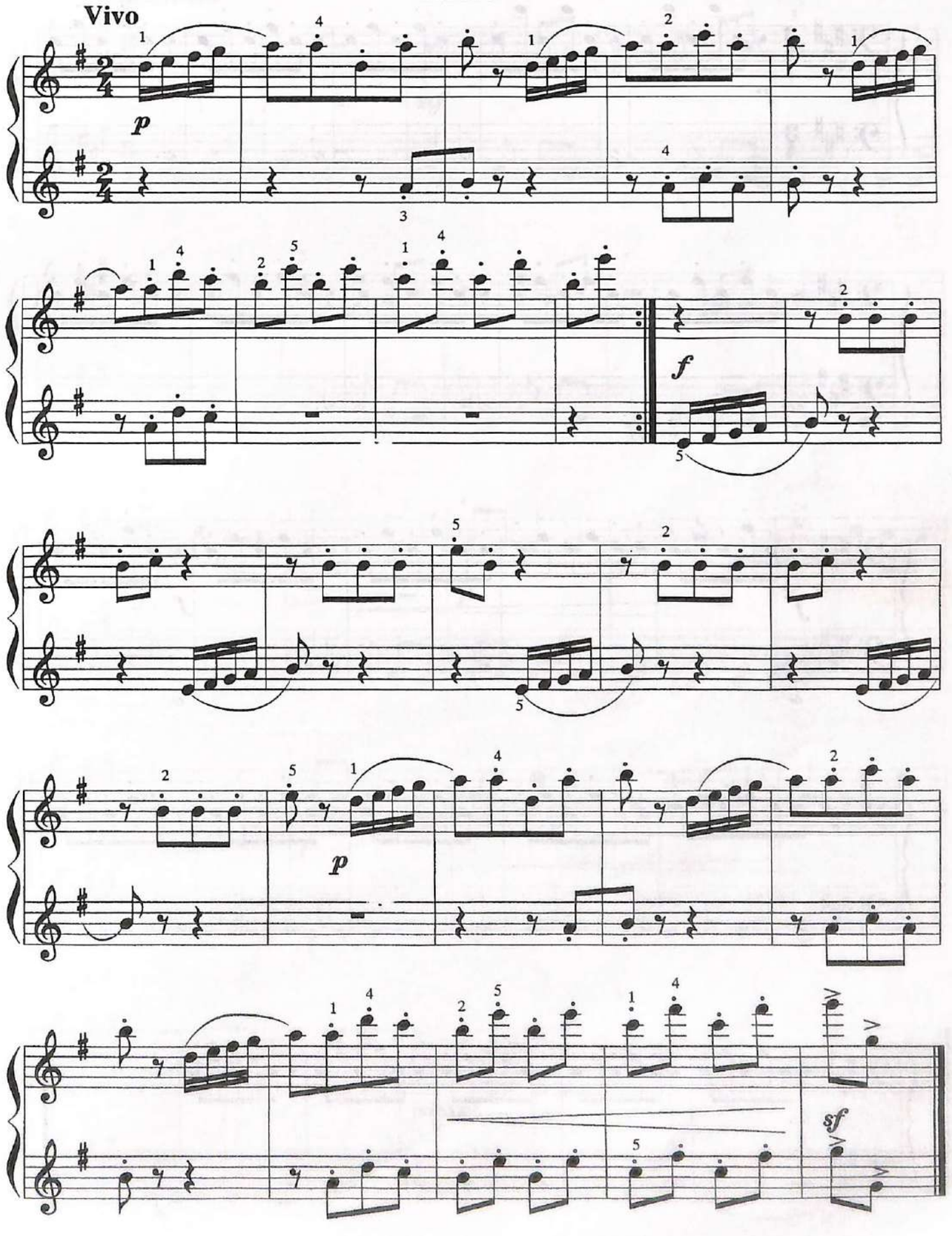
Vivo



Fragmento del Ballet "La Bella Durmiente"

P. Tchaikovsky

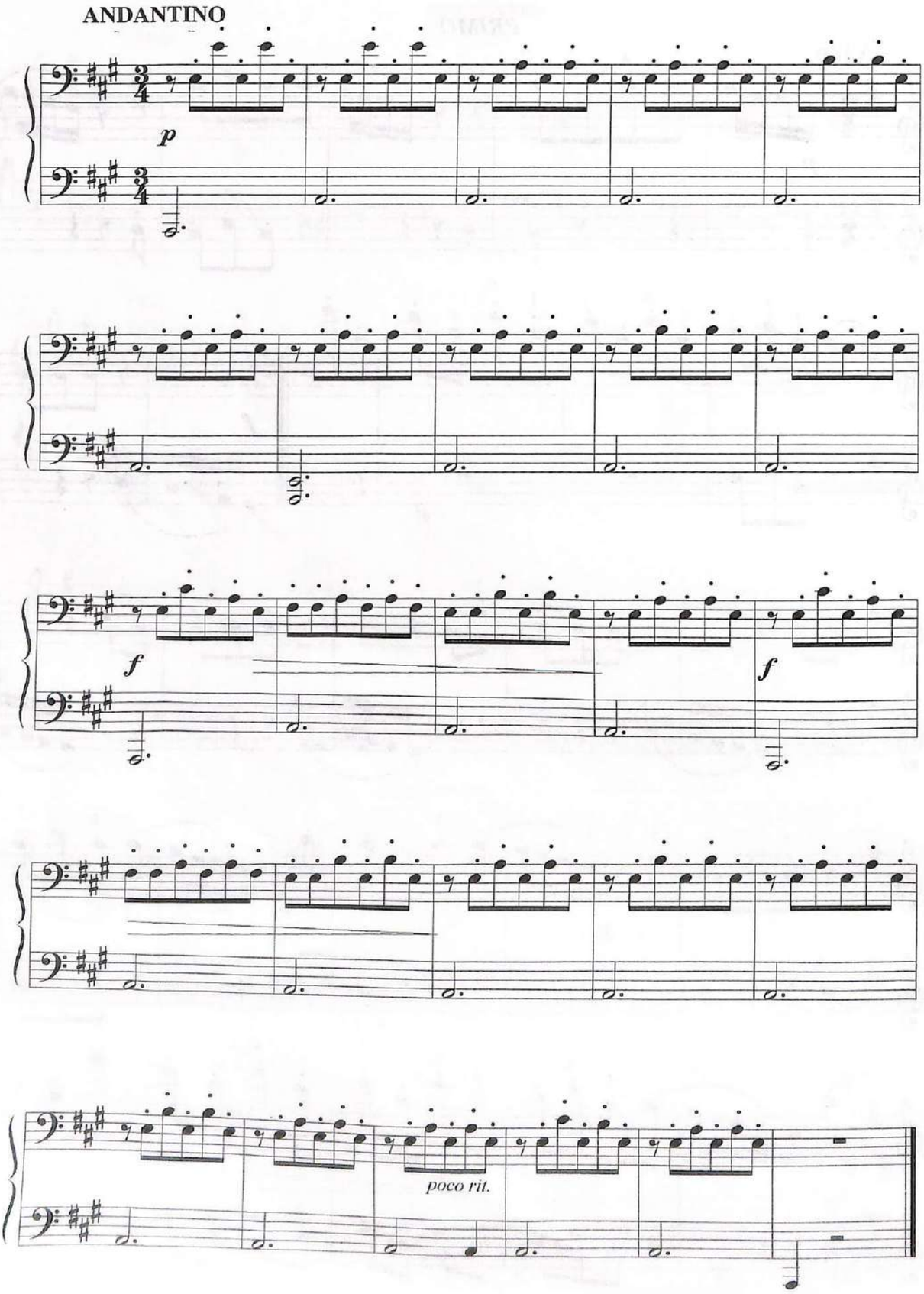
PRIMO



Coro de la Opera "Eugeniy Oneguin"

P. Tchaicovsky

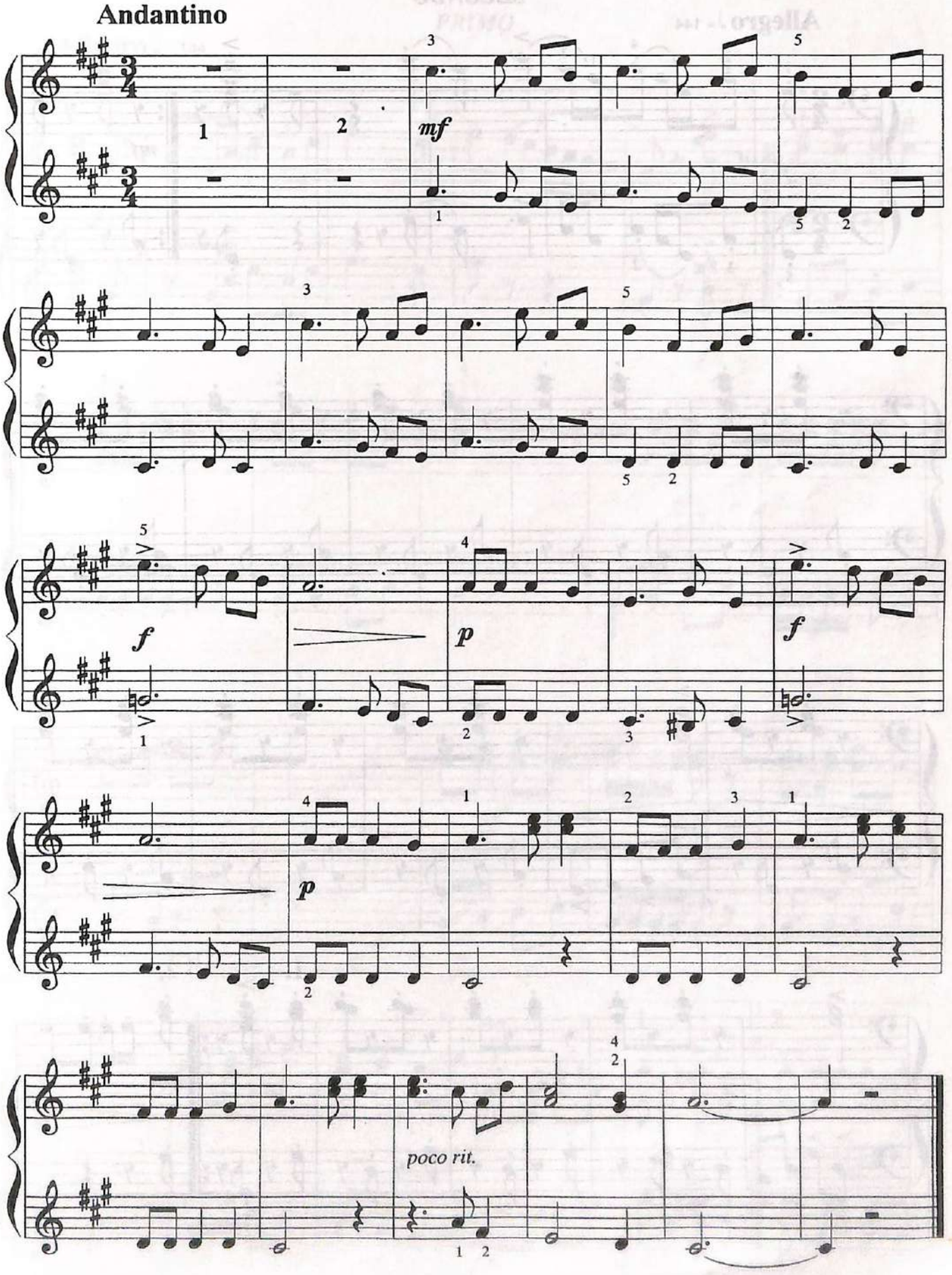
SECONDO



Coro de la Opera "Eugeniy Oneguin"

P. Tchaicovsky

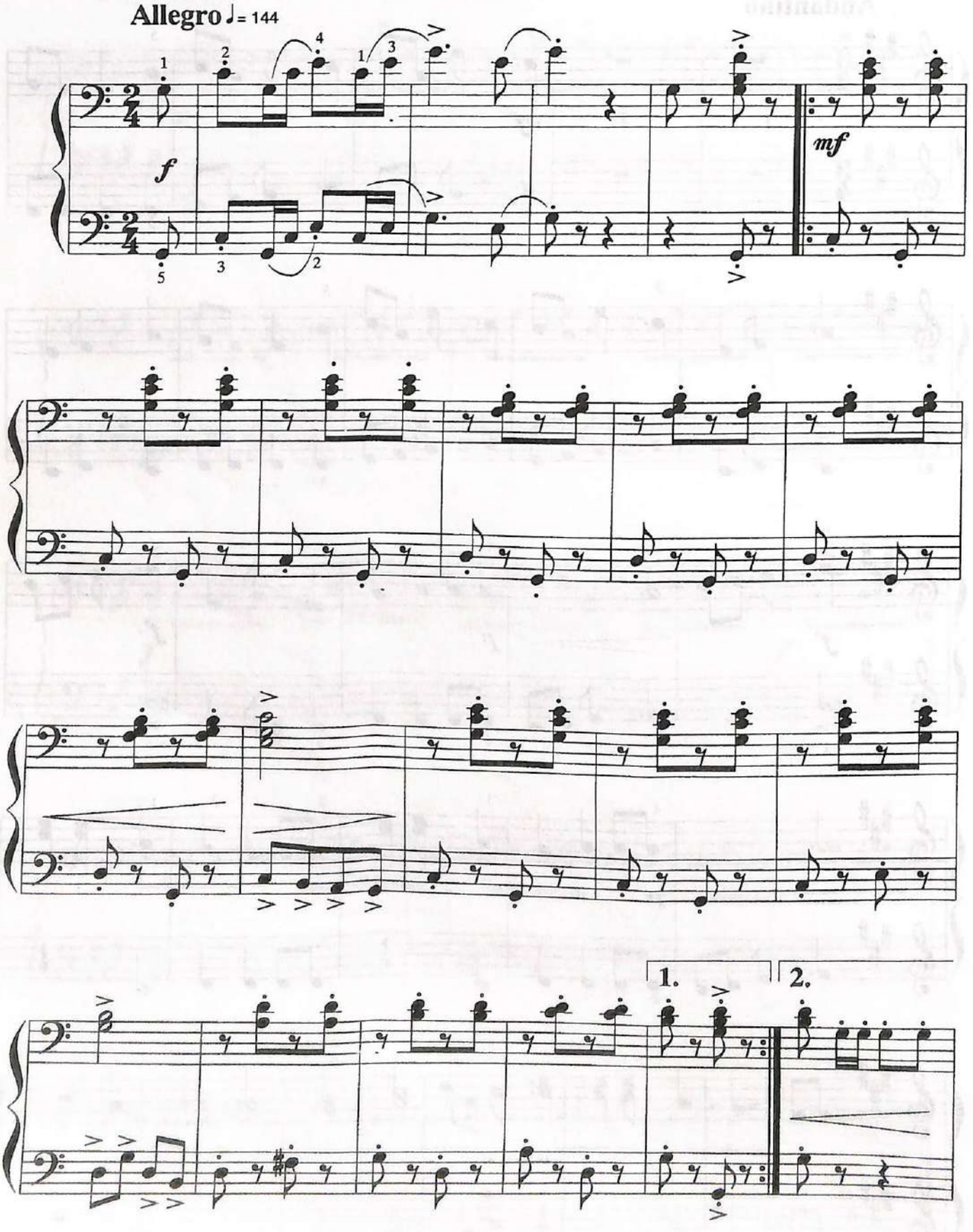
PRIMO



Pride of The Regiment

C. C. Crammond

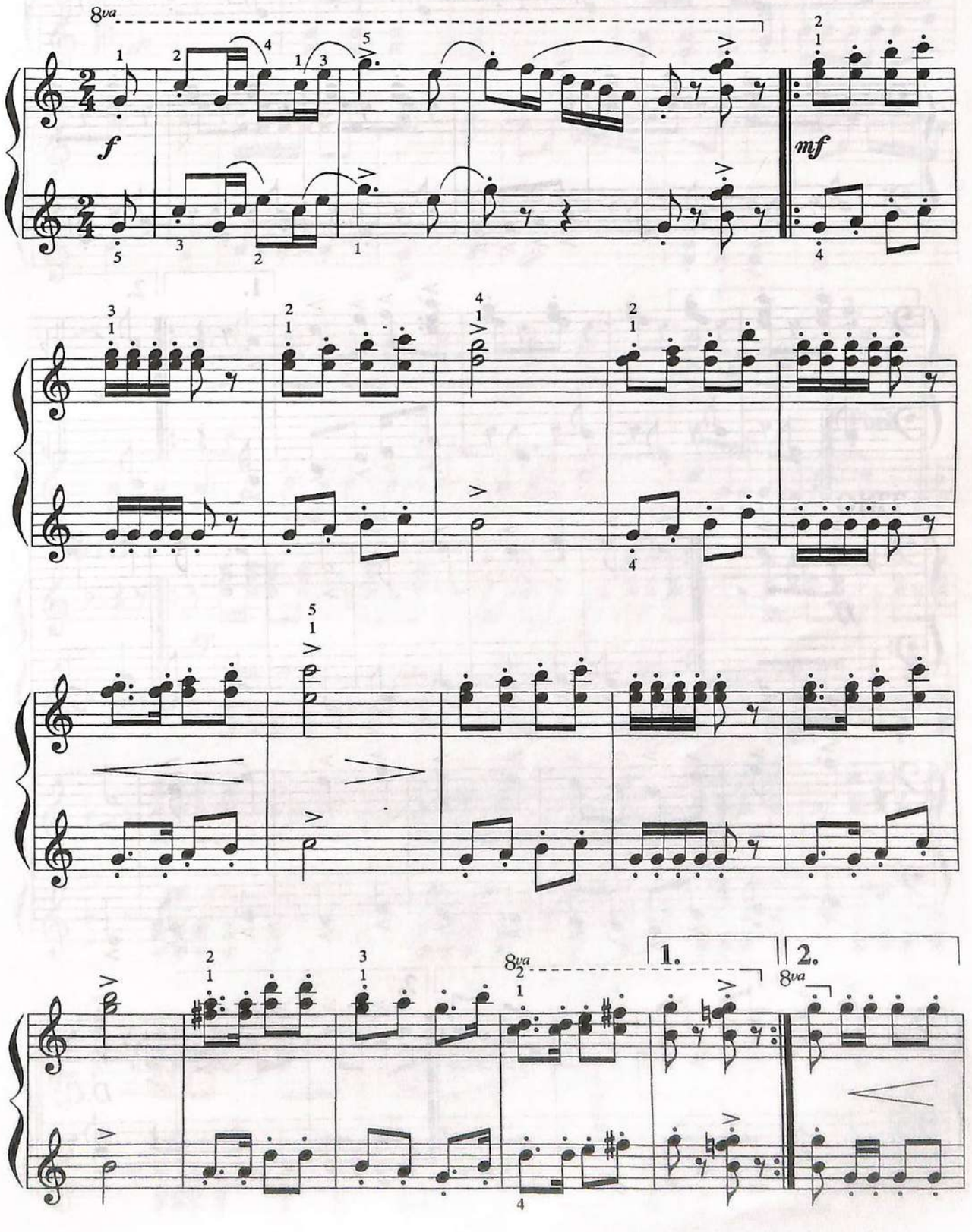
SECONDO



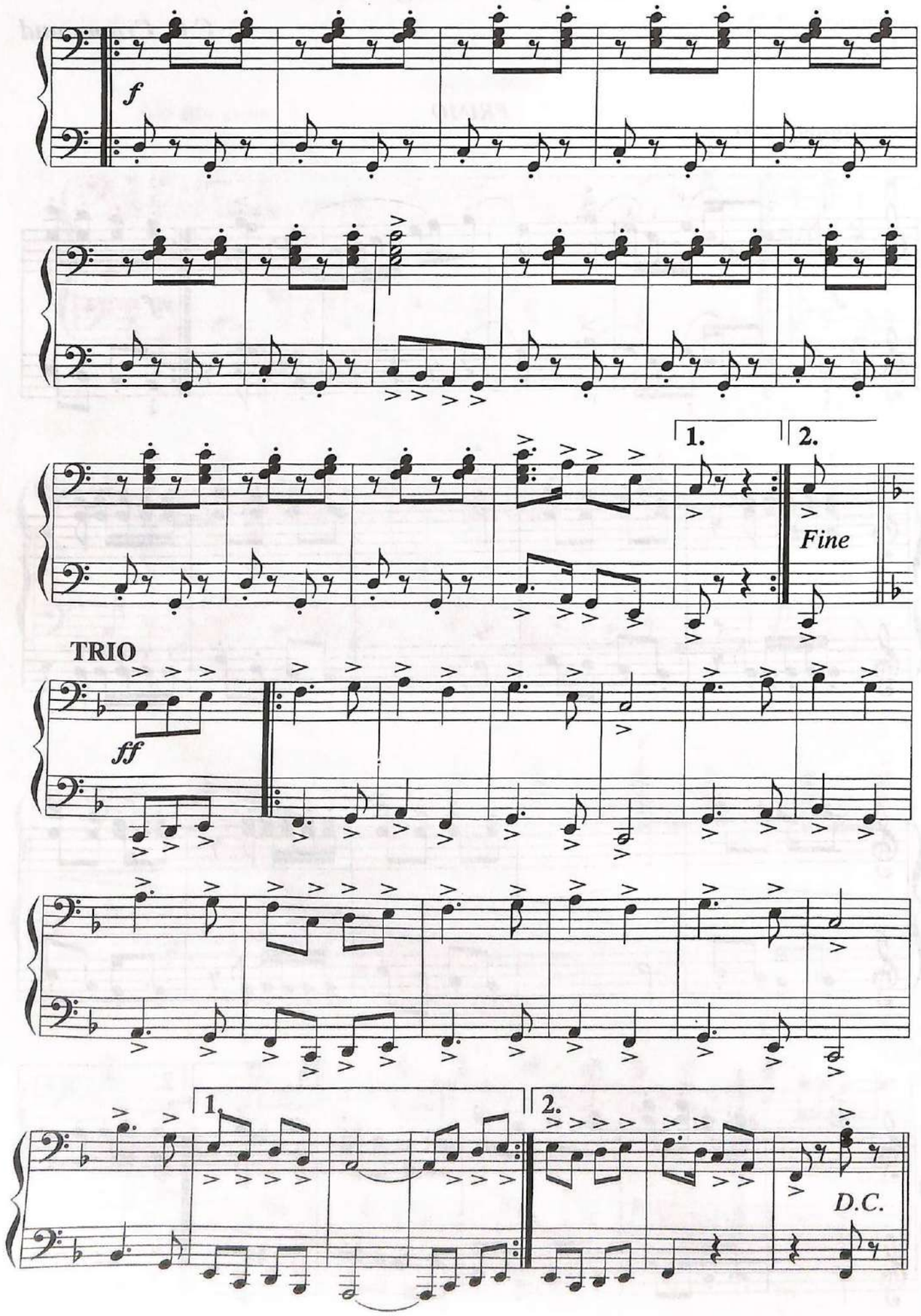
Pride of the Regiment

C.C. Crammond

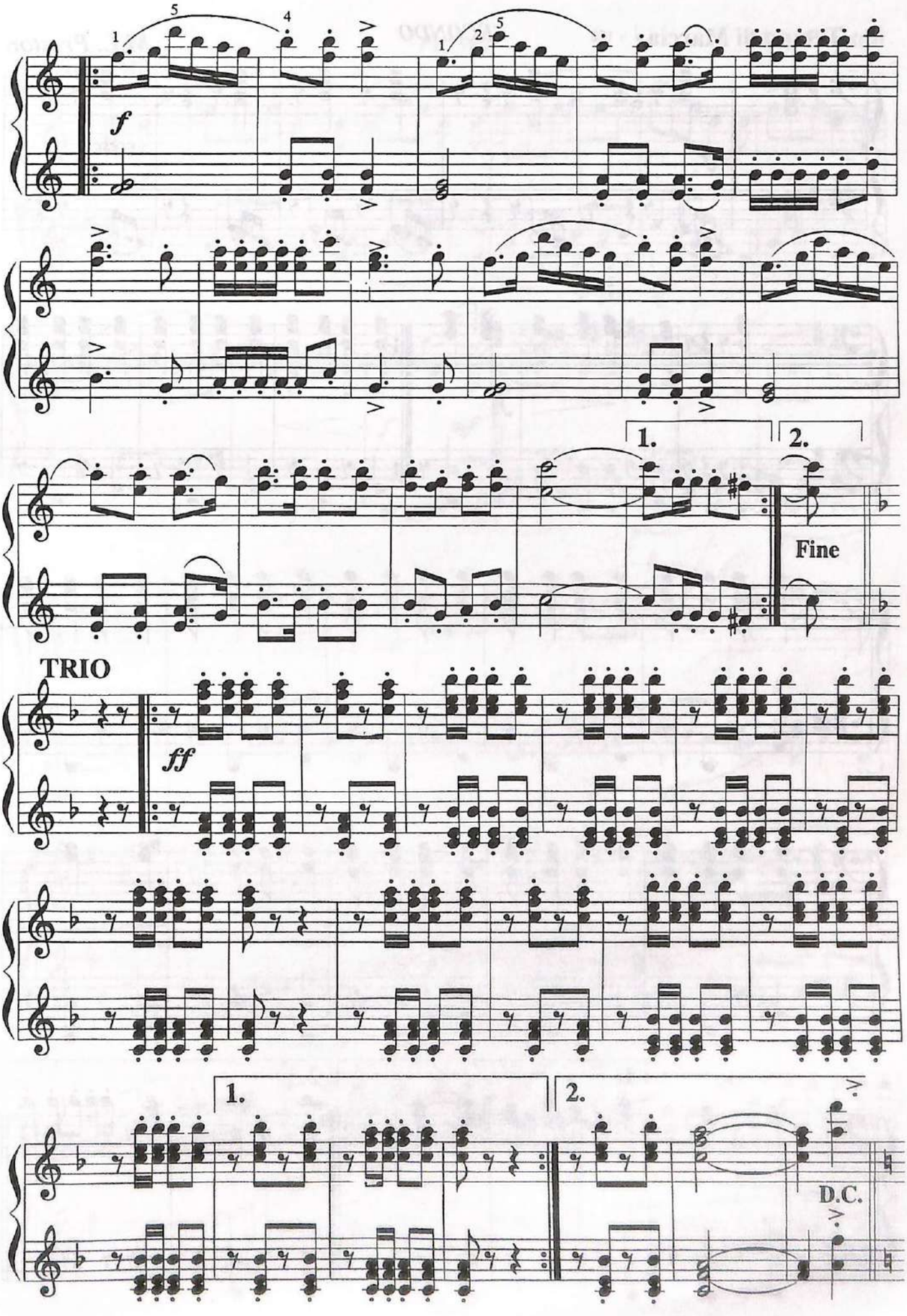
PRIMO



SECONDO

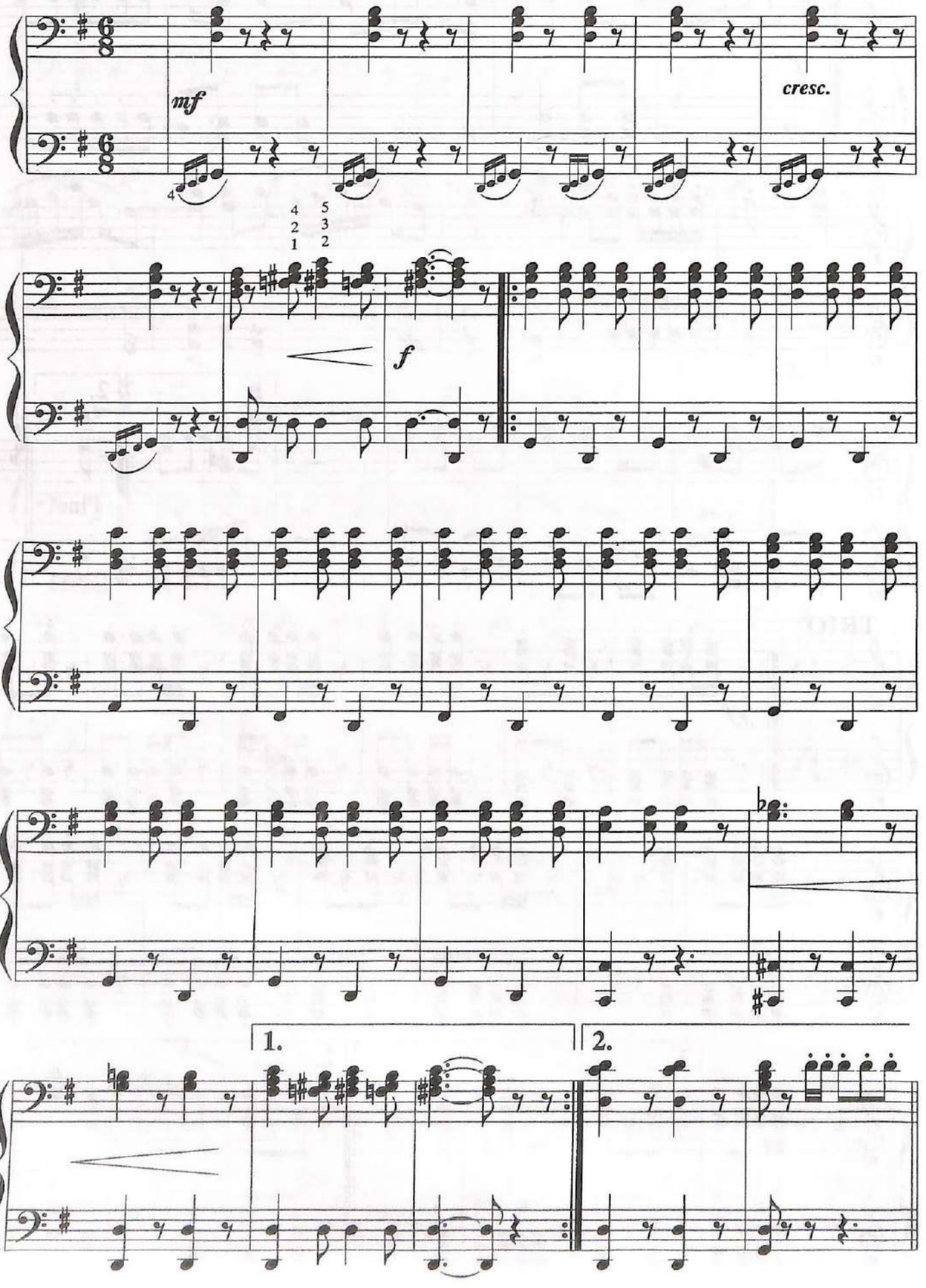


PRIMO



Here Comes The Parade

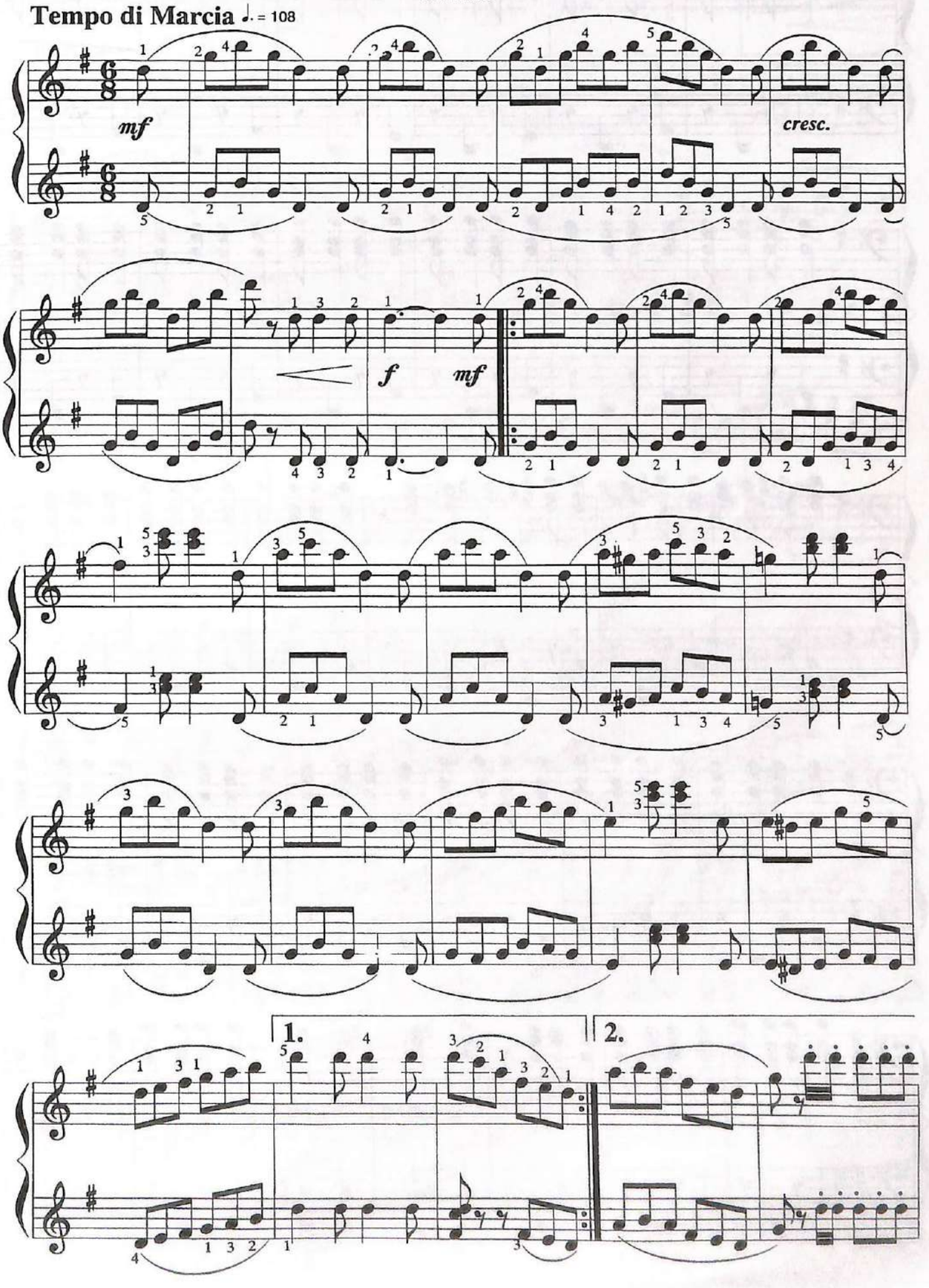
Tempo di Marcia ♩. = 108 ***SECONDO*** ***M.L. Preston***



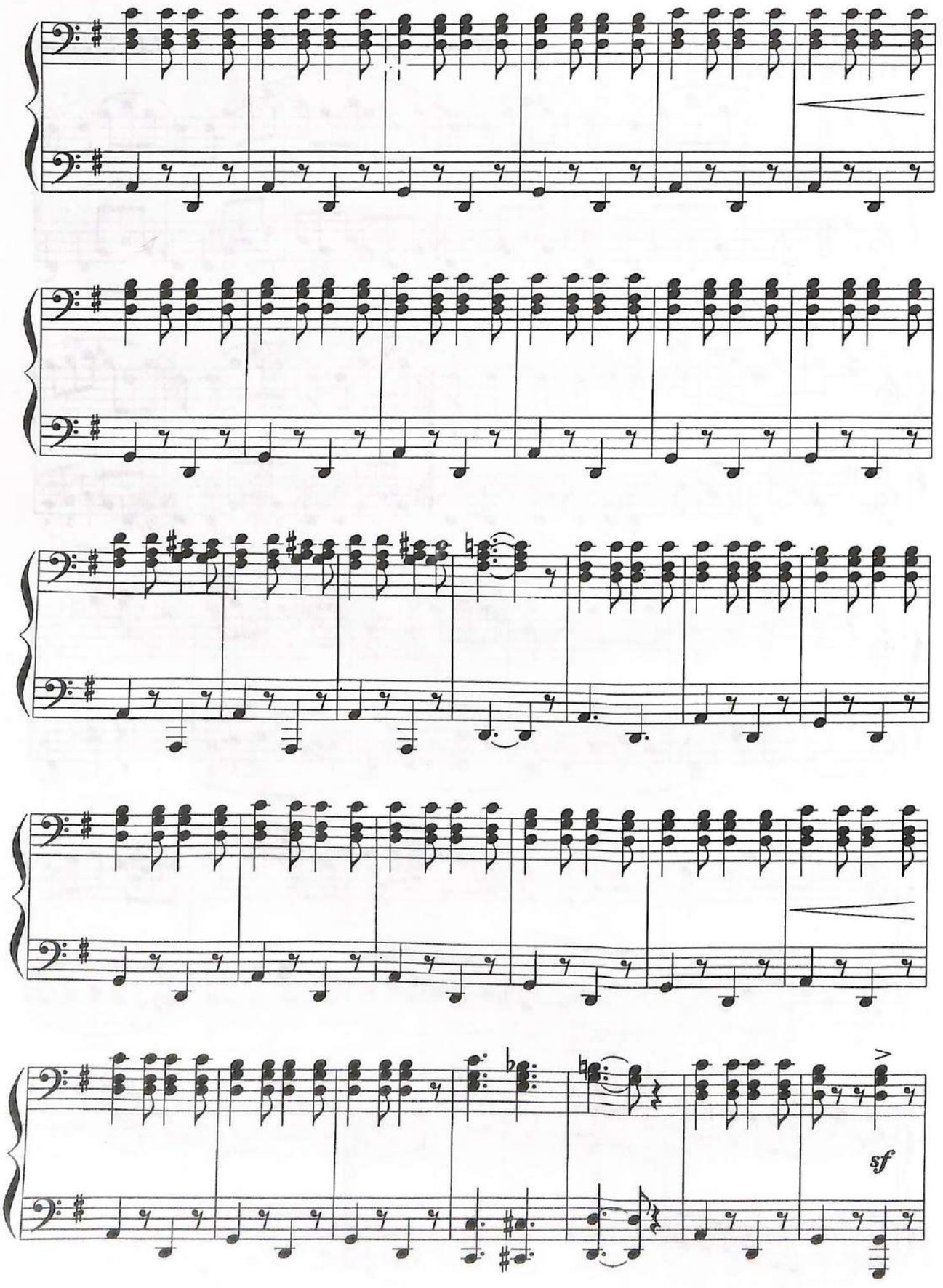
Here Comes The Parade

PRIMO ***M.L. Preston***

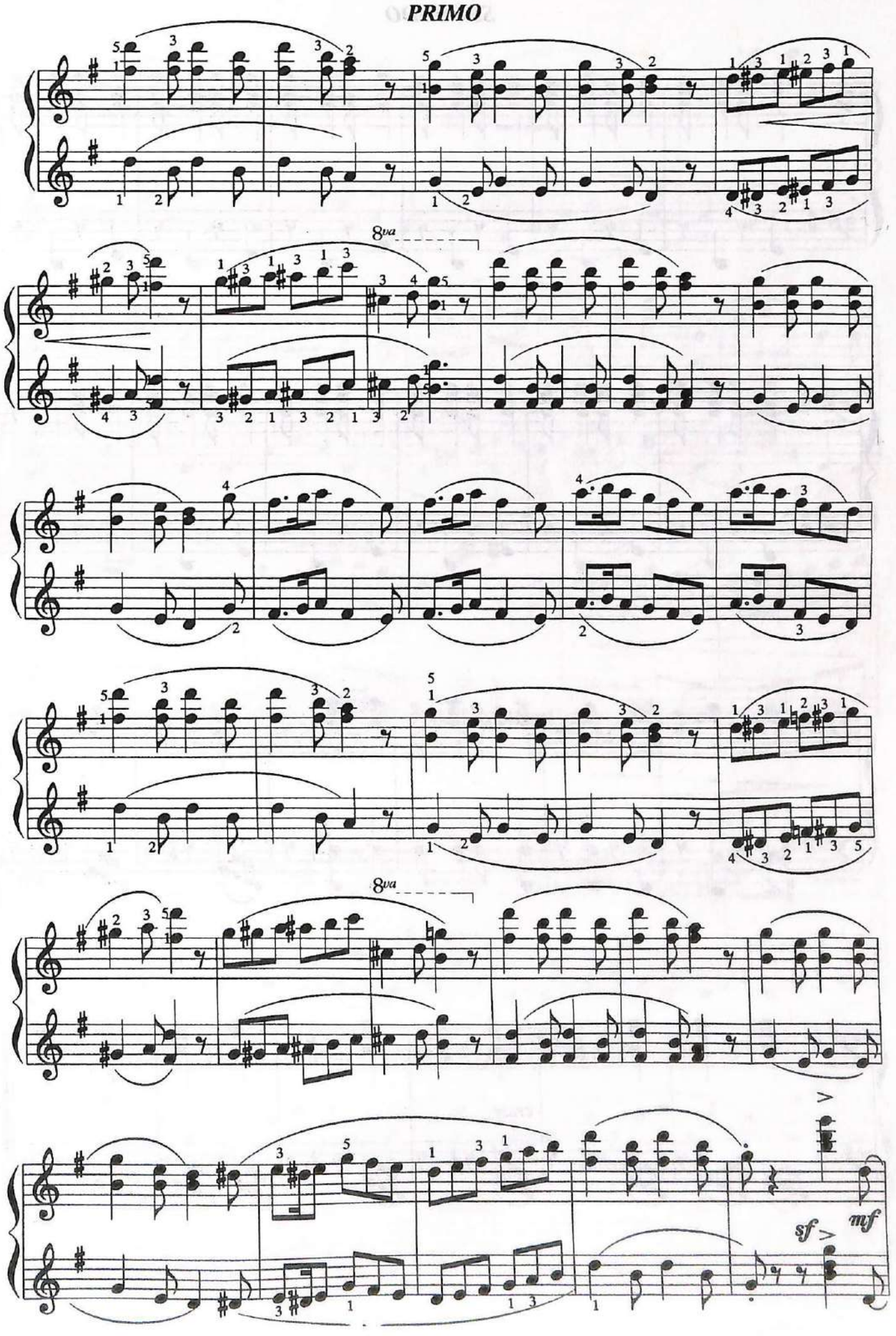
Tempo di Marcia ♩. = 108



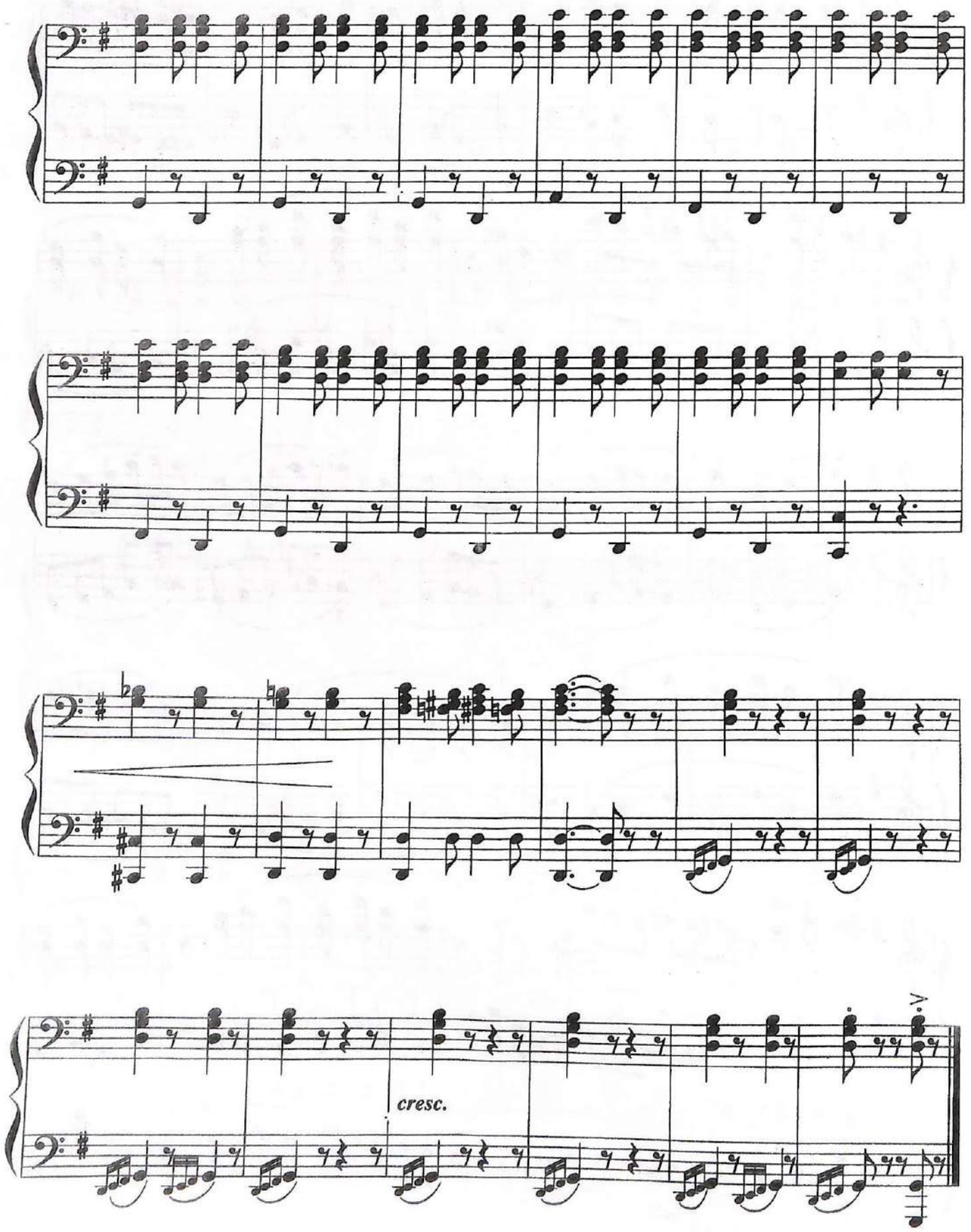
SECONDO



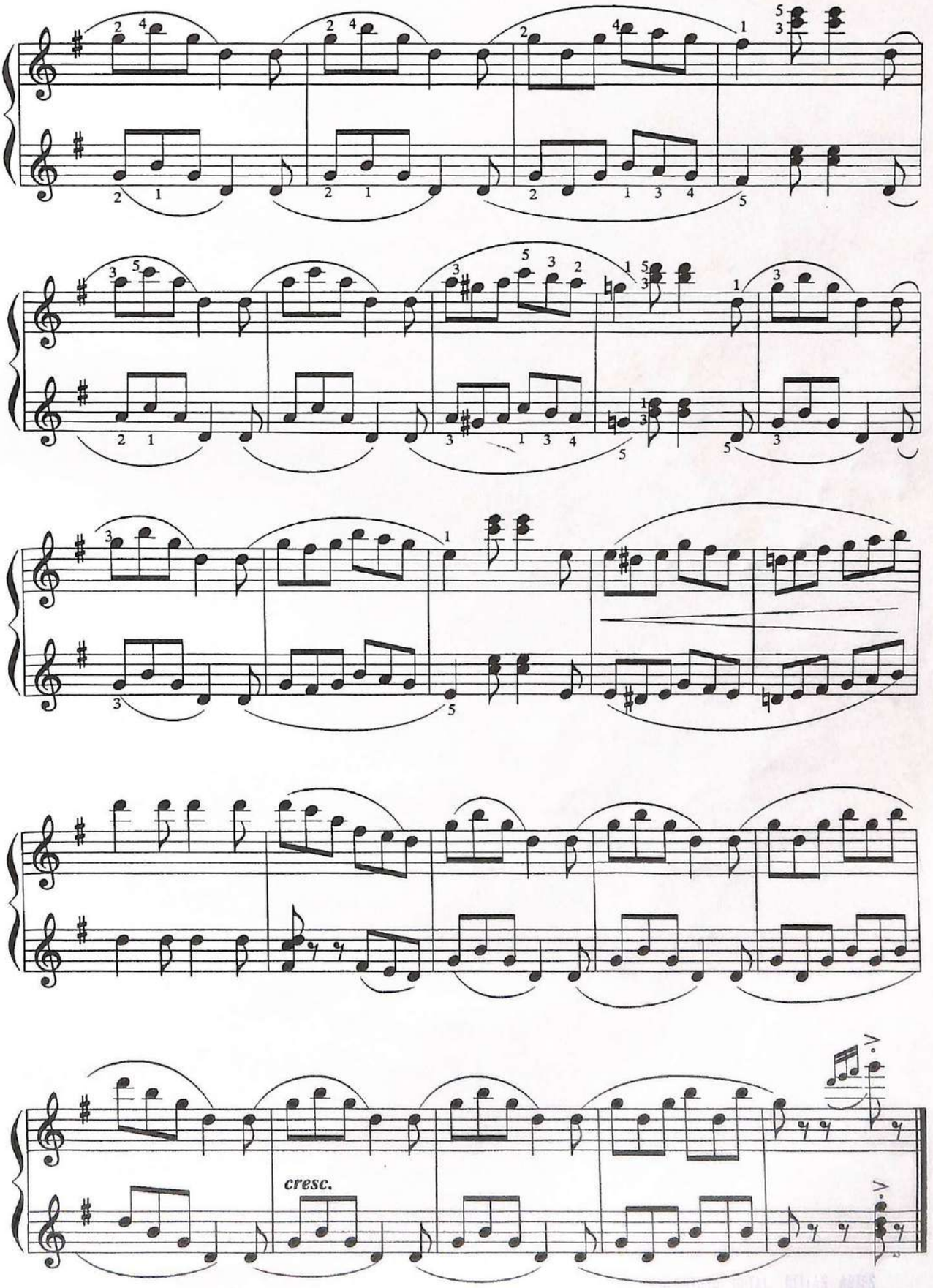
PRIMO

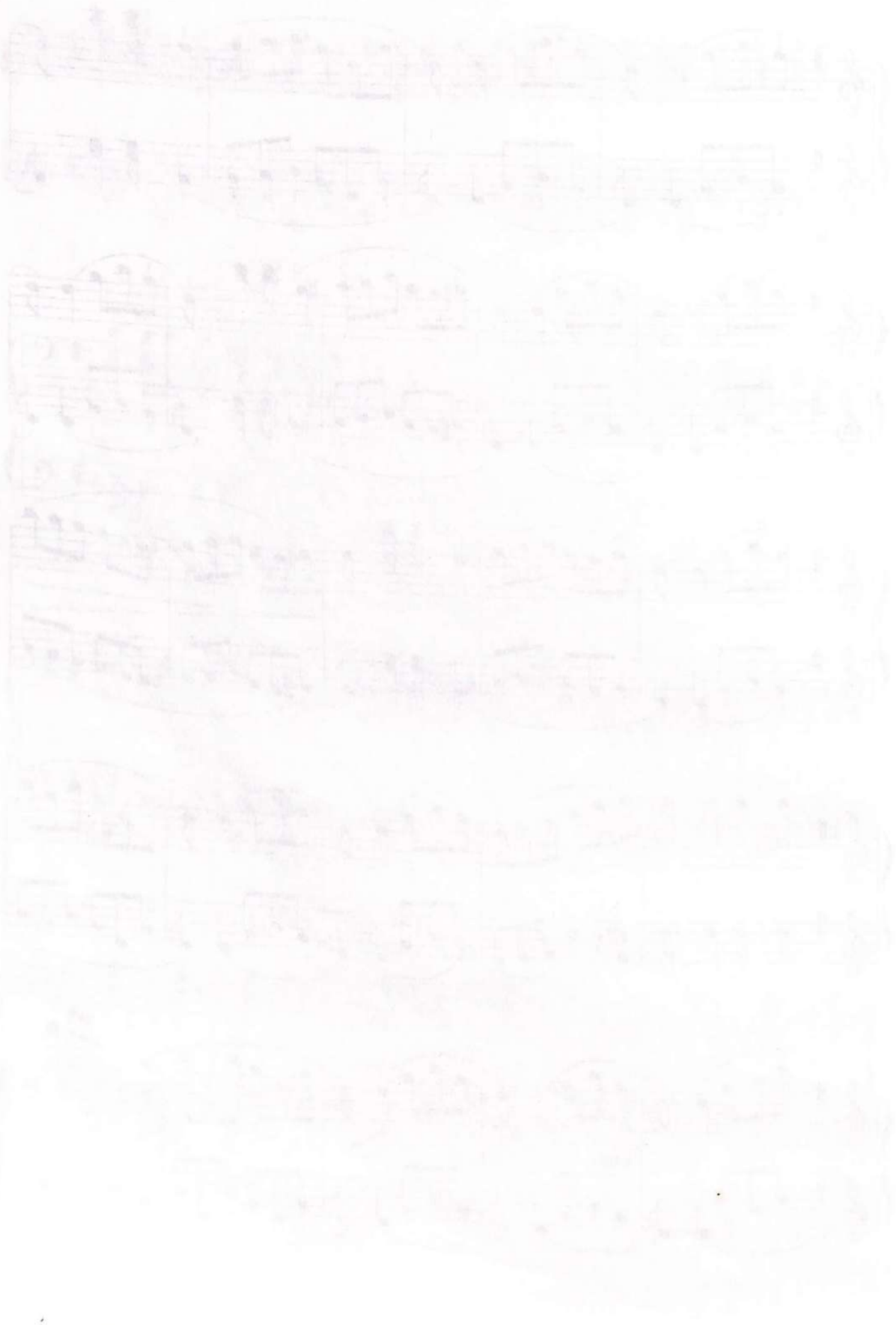


SECONDO



PRIMO





OLGA TCHIJOVA

Nacio en St. Petersburgo, Rusia. Egresada de la Escuela Municipal de música de la misma ciudad, bajo la orientación de la Maestra Maya Peysin.
Se perfecciona en el Instituto Musical del Conservatorio Estatal de St. Petersburgo obteniendo el título de profesora de Piano y solista de Conjunto de Cámara. En su ciudad natal, empezó el largo viaje en el mundo de arte y pedagogía, enseñanza y psicología. Una vez graduada fue llamada como profesora de piano en la escuela Musical N° 3 de St. Petersburgo, donde también se desempeño los últimos dos años como Jefe del Departamento de Teclado. Convencida de que el desarrollo interno es el camino decisivo para encontrar respuestas siempre ha acompañado el trabajo con investigación.
La pedagogía, la metodología, el desarrollo humano integrado....son esferas del estudio de la maestra Olga Tchijova. Numerosos fueron los talleres de perfeccionamiento y metodología para la enseñanza de piano con los mejores maestros de la famosa "Escuela Rusa". Pero la vida le dió un giro inesperado, en el año 1992 llega a Colombia y desde el mismo año esta vinculada como profesora de piano en el Conservatorio "Antonio María Valencia" del Instituto Departamental de Bellas Artes, Santiago de Cali y en la Escuela de Música de la Universidad del Valle.
Como resultado del trabajo de estos años están los libros "Piano, Antología del Repertorio Pedagógico" y "Piano, Metodología del Aprendizaje Efectivo y Profesional" editado por el Instituto Departamental de Bellas Artes. Ha participado en cursos, talleres y congresos de pedagogía, en 1999 realizó el Diplomado en Didáctica del Arte y en el 2001 el Diplomado Investigación en Artes.

PIANO, METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE EFECTIVO Y PROFESIONAL

Este trabajo no está concebido sólo para ayudar al proceso de aprendizaje del piano, sino para ayudar a crecer a las personas inteligentes, crecer en iniciativa, en el deseo de aprender cosas de una manera creativa, rápida y sencilla para formar músicos más competentes y profesionales. El libro explica también los aspectos negativos que impiden estudiar con interés y atención. Los alumnos comprenderán muy claramente cómo manejar los conocimientos básicos para estudiar de manera efectiva y lograr resultados más rápido. La recopilación de obras de compositores de finales del siglo XVIII hasta compositores contemporáneos con pequeñas piezas a dos y cuatro manos, estudios y sonatinas, nos permitirá ampliar el repertorio básico. Esta es una manera muy cómoda y eficaz de desarrollar la metodología en un libro que reúne textos y partituras para facilitar el aprendizaje y el estudio de una manera diferente.

"Matiza, su texto, con sabios consejos encaminados a facilitar la lectura a primera vista, a evitar la fatiga muscular, a adquirir disciplinas en la etapa de estudio y muchas otras consideraciones que hacen de este método un magnífico y enriquecedor aporte a la didáctica del piano"

MARIO GOMEZ-VIGNES