CON DUMMIES ES MÁS FÁCIL

Piano

para dummies®

Lee notas y ritmos en una partitura

Mejora tu agilidad y logra una ejecución impecable

Conquista diferentes estilos musicales

Descárgate los archivos de audio en nuestra web

Blake Neely

Compositor, director musical, arreglista y pianista

Piano

PARA

DUMMIES™

Blake Neely, edición revisada por David Pearl

Edición publicada mediante acuerdo con Wiley Publishing, Inc.
...For Dummies, el señor Dummy y los logos de Wiley Publishing, Inc. son marcas registradas utilizadas con licencia exclusiva de Wiley Publishing, Inc.

Título original: *Piano for Dummies, 2nd Edition*

© Blake Neely, 2012

© de la traducción, Àtona. Centre d'edició, S. L., 2017

© Centro Libros PAPF, SLU, 2017
Grupo Planeta
Avda. Diagonal, 662-664
08034 – Barcelona

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

ISBN: 978-84-329-0394-6
Depósito legal: B. 14.973-2017

Primera edición: julio de 2017
Preimpresión: victor igual, sl
Impresión: Artes Gráficas Huertas, S.A.

Impreso en España - Printed in Spain
www.dummies.es
www.planetadelibros.com

Sumario

Introducción 1

Sobre este libro 1
Convenciones que usamos en este libro 2
Ideas preconcebidas 2
Lo que no es necesario que leas 3
Cómo está organizado este libro 3
Primera parte. Primer acercamiento al teclado 4
Segunda parte. Sacar sonidos de un papel 4
Tercera parte. Una mano cada vez 4
Cuarta parte. La vida en perfecta armonía 5
Quinta parte. La técnica, un valioso aliado 5
Sexta parte. Los tres decálogos 5
Iconos utilizados en este libro 5
Adónde ir desde aquí 6

Parte I: Primer acercamiento al teclado 9

Capítulo 1: *I Love a Piano* 11

¿Qué hace del piano un instrumento especial? 11
Ventajas de tocar el piano 12
Ventajas de aprender música con el piano 12
Una habilidad y un arte 13
Por qué la gente aprende a tocar el piano (y por qué a menudo lo deja) 14
Presentación del instrumento 16
Entender el lenguaje musical 17
Desarrollar el oído para la música horizontal y vertical 18
Las formas y los estilos musicales 18
La mejor manera de tocar 19
Cosas que ya sabes sobre tocar el piano 20

Capítulo 2: La familia de los teclados 23

Los teclados acústicos 24
El piano 24
El clavecín 28

El órgano de tubos ... 31
Los teclados eléctricos ... 32
Principios básicos del sonido electrónico ... 33
Los sintetizadores ... 33
Los pianos digitales ... 34

Capítulo 3: En busca del teclado perfecto ... 37

Enchufar o no enchufar: ¿eléctrico o acústico (o ambos)? ... 38
La compra de un acústico ... 38
La compra de un digital ... 40
La compra de un híbrido ... 42
En busca del piano acústico perfecto ... 43
Lugar de fabricación y lugar de ubicación ... 43
Te mereces un piano con todos sus pedales ... 44
Dar con buenas oportunidades (y evitar estafas) ... 45
No por oír uno los has oído todos ... 46
Algunas marcas ... 46
Elegir un teclado digital que dure ... 48
Pianos digitales y órganos ... 49
Teclados *arranger* ... 49
Pianos de escenario ... 50
Estaciones de trabajo ... 50
Sintetizadores ... 50
Evitar la obsolescencia ... 50
Identifica las prestaciones digitales que buscas ... 51
Un vistazo a algunas marcas de teclados ... 53
Otros teclados eléctricos ... 55
No te precipites: antes de llevártelo, negocia ... 55
Pruébalo ... 56
No te dejes llevar por el amor a primera vista ... 57
Nunca pagues el precio indicado ... 57
Compra online ... 58
Las opciones MIDI ... 59
Pequeña guía de MIDI ... 59
Del teclado al ordenador ... 60
De teclado a teclado ... 61
MIDI y notación musical ... 61

Capítulo 4: Cómo cuidar el teclado ... 63

Dale un buen lugar para vivir ... 63
Sácale brillo ... 64
Acude a un profesional para las revisiones generales y las reparaciones ... 66
La afinación de los pianos acústicos ... 67
Ten contento a tu teclado digital ... 68

Qué hacer si surge un problema serio 69
Qué hacer en caso de que necesites trasladar un piano acústico ... 70

Capítulo 5: Ochenta y ocho teclas, tres pedales, diez dedos y dos pies 71

Un sistema muy sencillo para identificar las teclas 71
Las teclas blancas 72
Las teclas negras 74
Lo que tus padres nunca te dijeron sobre la postura 75
Sentarse o no sentarse 76
Silla o taburete 77
Soportes y *racks* 79
La clave está en las manos 80
Arquea las manos y los dedos 81
Digitación 81
Cuándo dejar que las manos y los dedos descansen 83
El poder de los pedales: pon los pies en acción 84
Los pedales del piano 84
Los pedales de los teclados eléctricos 86

Parte II: Aprende a sacar sonidos de un papel 87

Capítulo 6: Lectura de líneas y espacios 89

Guía para moverte por una partitura de piano 89
El pentagrama 91
Las claves 92
El doble de notas, el doble de diversión 96
El gran pentagrama y las líneas adicionales 96
Más allá de los límites del pentagrama 99
Una octava arriba, una octava abajo 100
Las barras de compás 101
No dejes de leer 102

Capítulo 7: Únete a la hermandad del ritmo 105

Que el ritmo no pare 105
El pulso y el *tempo* 106
Agrupar el pulso en compases 107
Los valores rítmicos básicos: el pastel musical 108
La negra: un cuarto del pastel 109
La blanca: medio pastel 110
La redonda: el pastel entero 111
Contando las partes 112
Ritmos más rápidos con el mismo *tempo* 112

Ocho notas 113
Dieciséis notas y más 114
El sonido del silencio 115
Silencios de redonda y silencios de blanca 116
Silencios de negra y otras pausas 117
Los compases más comunes 119
El más común: el compás de 4/4 120
El compás de vals: 3/4 121
El compás de las marchas: 2/4 121
El compás de 6/8 122
Toca algunas canciones en los compases más comunes 123

Capítulo 8: Jugar con el ritmo y el compás 129

La anacrusa: notas preliminares 129
Alargar las notas con ligaduras y puntos 131
Las ligaduras 131
Los puntos 132
Recursos y efectos rítmicos diversos 135
A los tresillos les gusta el teclado 135
El swing y el *shuffle* 137
La síncopa 138
Toca canciones con ritmos un poco más exigentes 140

Parte III: Una mano cada vez 149

Capítulo 9: Tocar melodías 151

Deja que los dedos caminen 152
¡Todo el mundo en posición! 153
Posición de Do 153
Posición de Sol 158
Cambiar la posición de la mano mientras tocas 159
Cruza los dedos y esperemos que funcione 160
Pasar la mano por encima del pulgar 161
Pasar el pulgar por debajo de la mano 162
Tocar melodías con la mano derecha 163

Capítulo 10: El fabuloso mundo de las escalas 169

La construcción de una escala, paso a paso 170
Las escalas mayores 171
En qué consisten las escalas mayores 172
Ejercicios con escalas mayores 174
Las escalas menores 175

La escala menor natural 175
La escala menor armónica 176
La escala menor melódica 178
Ejercicios con escalas menores 179
La escala de blues 179
Toca canciones en diferentes escalas 181

Capítulo 11: ¡No te olvides de la mano izquierda! 187

Explora el oeste del teclado 188
En posición 188
Conoce el nuevo vecindario 188
Melodías con la mano izquierda 191
Escalas en el lejano oeste del teclado 192
Do mayor, Sol mayor y Fa mayor 193
La menor, Mi menor y Re menor naturales 193
La menor armónica y melódica 193
Patrones de acompañamiento 194
Patrones de tres notas 195
Patrones de cuatro notas 198
Ahora con las dos manos 200
Toca melodías con las dos manos 201
Melodía más una nota 202
Melodía más patrón de acompañamiento de tres notas 203
Melodía con dos octavas al unísono 204
Toca canciones con las dos manos 205

Parte IV: La vida en perfecta armonía 211

Capítulo 12: Los bloques armónicos 213

La medida de los intervalos melódicos 213
Transcripción de intervalos 215
Intervalos de segunda 216
Intervalos de tercera 217
Intervalos de cuarta y de quinta 219
Intervalos de sexta y de séptima 221
Intervalo de octavas 222
Combinar notas para obtener intervalos armónicos 223
Dos notas al mismo tiempo 223
Añadir intervalos a la melodía 224
Armonizar con la mano izquierda 225
Toca canciones con más armonía 227

Capítulo 13: Las tonalidades 233
Las tonalidades, para sentirse como en casa 233
Un amplio abanico de tonalidades 234
Cómo se usan las tonalidades 236
Leer armaduras 236
Irse de la tonalidad inicial y volver a ella 242
Toca canciones con armadura 244

Capítulo 14: Llena el sonido con acordes 247
El poder de los acordes 247
Anatomía de una tríada 248
Acordes mayores 249
Acordes menores 250
Otros tipos de acorde 251
Tirando de la quinta: acordes aumentados y disminuidos ... 251
A la espera para resolver: los acordes suspendidos 253
Añadir la séptima en acordes de cuatro notas 254
Cómo se leen los símbolos de los acordes 256
Inversiones de acordes 259
Cómo funcionan las inversiones 259
Malabarismos con las notas 260
Toca canciones con acordes 262

Parte V: La técnica, un valioso aliado 269

Capítulo 15: Dale cuerpo a la música 271
Los cambios dinámicos 271
Empecemos por los cambios básicos de volumen 272
Ampliando las posibilidades 273
Cambios graduales del volumen 273
Articulación 275
Interpretar las indicaciones de articulación 275
El poder de la articulación 276
Controla el *tempo* 277
El poder de los pedales 278
El pedal de resonancia 278
El pedal celeste o *una corda* 280
El pedal central 280
Las florituras 281
Los trinos 282
El glissando 283
El trémolo 285
Dales cuerpo a tus canciones 288

Capítulo 16: Unos cuantos *grooves*..... 295

Patrones eficaces de acompañamiento con la mano izquierda..... 295
Acordes enteros y acordes arpegiados..... 296
El bajo alterno 297
Acompañamiento con octavas..... 298
Patrones de rock..... 302
Líneas melódicas de bajo..... 304
Introducciones y finales..... 306
La introducción..... 307
Final y salida del escenario..... 310
Toca canciones con *grooves* para la mano izquierda..... 313

Capítulo 17: Exploramos qué se oculta tras los estilos 317

La formación clásica 317
Enganchado al blues 320
Algunas claves del blues..... 320
Cancioncillas de doce compases..... 321
Inversiones en la estructura de doce compases 322
Rock and roll en las teclas 323
Los ingredientes del rock..... 324
Un derroche de energía..... 324
Un paseo por el country..... 325
La cocina del estilo country..... 325
La técnica del *finger-pickin'* 326
¡El pop llega al piano! 327
Los recursos más comunes 327
Una vuelta por las listas de éxitos..... 328
Buscando el alma del soul..... 329
Salva tu alma..... 329
El sonido Motown 329
El funky 330
El fascinante mundo del jazz..... 331
Dale caña al jazz..... 331
De ti depende 332
Sustitución de acordes..... 332
Toca canciones de distintos estilos 334

Parte VI: Los decálogos 341

Capítulo 18: Diez maneras de mejorar la práctica y los resultados..... 343

Trata de estar cómodo en cualquier situación..... 343
Desconecta de las distracciones 344

Hazte un programa y una lista 344
Aprende a deconstruir 345
Usa un metrónomo 345
La importancia del ensayo general 345
Conoce el piano con el que vas a tocar 346
Si memorizas… 346
Adelántate al síndrome de la posinterpretación 347
Sonríe y saluda 347

Capítulo 19: Diez maneras de ir más allá de este libro 349

El trabajo con libros de método 349
Material complementario 350
La compra de música para interpretar 351
Tipos de música impresa 352
Arreglos y transcripciones 352
Libros de partituras o *fake books* 353
Dónde comprar música impresa 353
Tocar con otros 355
Duetos de piano 355
Formaciones de música de cámara 355
Grupos 356
Descubriendo a los maestros 356
Johann Sebastian Bach 356
Ludwig van Beethoven 357
Johannes Brahms 357
Frédéric Chopin 357
Franz Liszt 358
Wolfgang Amadeus Mozart 358
Sergei Rachmaninov 358
Conciertos y música en vivo 359
Escuchar grabaciones 359
Explorando las tiendas de discos 359
Compra online 360
Una vuelta por la biblioteca 360
Intercambio con amigos 361
Páginas web sobre el piano 361
El piano en la gran pantalla 361
No estás solo 363

Capítulo 20: Las diez preguntas del autor para elegir un profesor 365

¿A quién más le has dado clase? 365
¿Cuánto tiempo llevas tocando y enseñando? 366
¿Cuánto tiempo esperas que practique? 367
¿Te importaría tocar algo para mí? 367

¿Qué repertorio enseñas? 368
¿Cómo llevas las pifias, las notas desafinadas y los alumnos lentos? 368
¿Qué método usas para enseñar a tocar el piano? 369
¿Dónde van a ser las clases? 369
¿Cuánto cobras? 370
¿Organizas recitales para tus alumnos? 371

Apéndice: Sobre los archivos de audio 373

Resumen del contenido de los mp3 373

Índice 377

Capítulo 1

I Love a Piano

En este capítulo

- Entender qué hace único al piano
- Familiarizarte con el instrumento y con la lectura de música
- Descubrir lo que ya sabes sobre tocar el piano

> "I love to run my fingers o'er the keys, the ivories".
>
> 'Me encanta pasar los dedos por las teclas de marfil'.

Este verso de la canción "I Love a Piano" (1915), de Irving Berlin, era sin duda cosa cierta para mucha gente cuando se escribió, hace casi cien años. El piano vivía su época dorada y cualquier ciudadano medio consideraba que tener uno en casa (y tocarlo) era casi tan importante como que esta tuviera techo. Hoy en día ni la canción ni el sentimiento han perdido un ápice de su encanto, y la letra sigue siendo igual de cierta para mí y para muchas otras personas. El piano no solo mantiene su popularidad, sino que esta no ha dejado de crecer en el mundo entero. Se lo sigue valorando por su calidad como instrumento, pero también porque se ha ido adaptando a los cambios, asimilando los avances tecnológicos.

En este capítulo entenderás qué convierte al piano en un instrumento único y qué supone aprender a tocarlo. Puede que te des cuenta de que sabes mucho más de música de lo que creías, aunque estés empezando.

¿Qué hace del piano un instrumento especial?

Tocar el piano implica las siguientes acciones musicales:

- ✔ Tocar distintos tonos y melodías.
- ✔ Controlar el ataque y la relajación de las notas.
- ✔ Realizar cambios dinámicos (intensidad relativa de volumen).

Pero tocar el piano es distinto de tocar otros instrumentos en muchos aspectos, además de que el piano tiene una serie de atributos que lo hacen idóneo para aprender música y entenderla.

Ventajas de tocar el piano

El piano ocupa una posición central en el mundo de la música. Es el instrumento de referencia por excelencia, utilizado por compositores y arreglistas, presente de manera continua en casi todos los estilos musicales, de la música de cámara a las bandas de rock, pasando por el jazz. Todo, a excepción de las charangas.

Las siguientes características convierten el piano en un instrumento único, en el mejor sentido de la palabra, claro:

- ✔ **Puedes tocar varias notas al mismo tiempo.** En lenguaje musical decimos que el piano es un instrumento *polifónico.*
- ✔ **Es perfecto para tocar solo.** Te permite tocar canciones completas u otras obras musicales sin necesidad de acompañamiento o de la ayuda de otros amigos músicos. Esto lo convierte en un instrumento sumamente satisfactorio y autosuficiente.
- ✔ **Es el acompañante perfecto.** Lo mismo te permite acompañar a un cantante que a un coro entero, una clase de danza que una película muda, o tu propia ópera que un culebrón…, por no mencionar los demás instrumentos.
- ✔ **Puedes tocar casi cualquier cosa.** El piano tiene un repertorio musical inigualable. Sea el estilo que sea, seguro que hay algo con piano.

Ventajas de aprender música con el piano

El piano es un instrumento ideal para aprender música, empezando por el diseño del teclado. Cuando te sientas frente a las teclas, las notas (o tonos) están dispuestas ante tus ojos de manera clara y ordenada. Esto hace que entender y tocar tonos musicales sea muy fácil, dado que el teclado le ofrece al cerebro una imagen muy nítida de la disposición de

las notas, y así este puede procesar fácilmente el modo en que los tonos suben (intervalo ascendente), bajan (intervalo descendente) o se mantienen iguales.

Cada tecla produce un sonido único y distinto de las demás. Hay que decir que en cuanto a sencillez se lleva la palma, pues no hace falta ser muy habilidoso para conseguir un bonito sonido musical. Comparado con otros instrumentos, y me tengo que morder la lengua para no citar algunos (no me aguanto, aquí van unos cuantos: violín, clarinete, trombón, trompeta, fagot, oboe y tuba), tocar una tecla, independientemente de cuál sea, es tan fácil como tocar cualquier otra.

Otra de las ventajas del piano es que permite tocar acordes y descomponerlos en notas. El piano facilita tocar armonías e inmediatamente después oír cómo suena la combinación de esas notas. Después de esto, espero haberte convencido de las maravillas del instrumento que has elegido.

Una habilidad y un arte

Dicho esto, la razón por la que tocar el piano es algo tan especial es que se trata de una actividad que invita a implicarse por completo, y la recompensa es directamente proporcional. Tiene su lado mental y su lado físico, requiere por igual creatividad y disciplina, e involucrarse en algo en cuerpo y mente es algo profundamente satisfactorio.

A medida que se aprende a leer música y a tocar las notas en el piano, se crean nuevas conexiones entre el cerebro y el cuerpo. La primera de ellas va de los ojos al cerebro, en la medida en que se extraen las notas del papel y se procesa la información. La segunda conexión es la que va del cerebro a las manos y a los dedos, que reciben indicaciones de cómo, dónde y cuándo se tienen que mover. Los dedos desarrollan poco a poco un sentido especial para moverse por el teclado y modificar la forma de pulsar las teclas en función del resultado musical que se espere obtener. La tercera conexión tiene lugar cuando los oídos perciben el sonido procedente del piano y envían la señal al cerebro para que este la procese: ¿he tocado las notas y los ritmos correctos? ¿He tocado algo demasiado fuerte o demasiado flojo? ¿Lo que he tocado suena musical en su conjunto? Toda esta información ayuda a modificar las señales que el cerebro envía al cuerpo para mejorar los resultados.

Esta experiencia sensorial va unida al elemento interpretativo, en la medida en que tu artista interior también está trabajando. Las notas y demás indicaciones de la partitura solo pueden describir cómo debe sonar la

música; por eso mismo, dos pianistas tocando la misma obra darán interpretaciones notablemente diferentes. Incluso dos interpretaciones de un mismo pianista van a sonar distintas. Tocar el piano te permite tomar decisiones sobre la música que estás construyendo: más rápido, más lento, más alto, más bajo, con cuántos bises obsequiar al público...

La combinación de las habilidades de ejecución y de interpretación tiene lugar cada vez que tocas. Aunque te ciñas exclusivamente a lo escrito en la partitura, no dejará de aflorar tu interpretación personal. Tocar el piano te convierte en músico desde el primer día.

Por qué la gente aprende a tocar el piano (y por qué a menudo lo deja)

Muchas personas empiezan a tocar el piano de pequeñas, cuando todavía no tienen, digamos, mucha capacidad de elección. Pero los adultos llegan al piano por muy distintas razones, entre ellas para retomarlo porque cuando eran niños la cosa no acabó de cuajar. A continuación expongo algunas razones por las cuales quizá quieras aprender a tocar:

- ✔ **Porque quieres recrear tus canciones y composiciones preferidas.** Al tocar una pieza al piano estás dándole vida a la música. La música escrita es como una guía, un conjunto de direcciones que indican qué notas tocar y cuándo y cómo hacerlo. Le corresponde al intérprete completar el proceso que comienza en la mente del compositor, pero que no está acabado hasta que la música no llega al oído del oyente.
- ✔ **Porque te gustan los retos.** Está claro que alcanzar los niveles medio y superior de piano requiere tiempo, paciencia y práctica. Hay gente a la que le gusta este tipo de desafíos, pero independientemente del grado de ambición, aprender a tocar el piano es un aprendizaje que no se acaba nunca, dada la cantidad de material que hay para cada nivel. Algunos se proponen retos, como tocar una pieza determinada o ser capaces de interpretar algo en una fiesta o en una reunión familiar. Son muchas las satisfacciones que se logran a lo largo del camino, entre ellas el inmenso placer de tocar tus canciones favoritas o de tener la oportunidad de tocar con otros. No hay nada como poder decir: “Soy del grupo”.
- ✔ **Porque quieres poder tocar distintos estilos.** Por muy diferentes que sean, tocar una canción pop y una sonata clásica no implica usar distintos juegos de notas; una vez que sabes leer e interpretar músi-

ca para piano, puedes tocar clásica, jazz, rock, country, folk, música de cabaret, musicales de Broadway y mucho más. Si sabes tocar el piano, sabes hablar el lenguaje universal de la música.

- ✔ **Porque piensas que va a mejorar tu rendimiento en matemáticas.** Es verdad que la ciencia numérica tiene un lugar esencial en la música. Desde la naturaleza misma del sonido hasta la fórmula de distribución de las notas en las escalas, pasando por la estructura simétrica de una canción de 32 compases. Los profesores de piano saben por experiencia que tocar el piano requiere centrarse y concentrarse. También saben que los estudiantes de piano mejoran en matemáticas a medida que avanzan y adquieren más experiencia. Algunos expertos, no obstante, refutan con dureza semejante afirmación: mi profesor de álgebra de octavo, entre otros.

Por desgracia, el fracaso que experimentan algunos estudiantes al no alcanzar rápidamente alguno de los objetivos los lleva a tirar la toalla. Es importante ser realista con el horario y las expectativas cuando se empieza a aprender piano. Teniendo eso en mente, expongo a continuación algunos de los principales motivos por los que la gente deja de tocar el piano; no caigas tú también en sus garras.

- ✔ **Frustración.** Aprender a tocar el piano implica paciencia. Coordinar las manos y los dedos, leer música y practicar, practicar y practicar es el lema de miles de músicos en el mundo entero. Hacer de ello algo ameno y divertido es el objetivo de este libro.
- ✔ **Falta de tiempo.** Alcanzar un nivel básico al piano no requiere pasarse horas y horas tocando cada día. Sin embargo, una cierta constancia en los ensayos hace maravillas en la evolución de un pianista; eso sí, es importante que te puedas concentrar y aprender cómodamente.
- ✔ **Autocrítica.** A la hora de autoevaluarse no hay crítico más duro que uno mismo, y a nadie le gusta equivocarse de nota. Si quieres pararle los pies a tu censor interno te recomiendo que celebres los pequeños logros que consigas (que no por pequeños dejan de ser logros), y presume un poco ante tus amigos y parientes para que te apoyen.

Si quieres algunos consejos para mejorar tus sesiones de práctica, pasa al capítulo 18.

Presentación del instrumento

El primer paso para aprender a tocar el piano es familiarizarse con el instrumento, un artilugio complejo y fascinante cuya versión moderna refleja cientos de años de evolución y mejoras de diseño y de sonido. En el capítulo 2 encontrarás información precisa sobre su estructura, sus partes y cómo, a través del pianista, produce sonido. No falta tampoco información sobre ese gran invento del siglo XX que son los teclados eléctricos, que producen el sonido electrónicamente, y en qué se diferencian de sus contrapartes acústicas.

Hoy en día, el futuro comprador dispone de un sinfín de opciones en el mercado. Las dos clases de piano acústico, el de cola y el vertical, existen en infinidad de tamaños y precios, y todos producen el sonido de la misma manera: las teclas están conectadas a un sistema de *martillos* de madera cubiertos de fieltro que hay dentro del piano. Al presionar una tecla, se acciona su correspondiente martillo, que golpea una o varias cuerdas. El volumen y la duración del sonido se controlan mediante la velocidad y el tiempo que se presiona la tecla. La resonancia de la vibración de la cuerda se amplifica mediante la tapa armónica, una superficie de madera situada en paralelo debajo de las cuerdas.

El amplio abanico de pianos digitales disponible en el mercado ofrece una alternativa interesante a los pianos acústicos, aunque no lleguen a reproducir con total fidelidad el sonido y las sensaciones del de verdad. Como se explica en el capítulo 2, este tipo de teclados utiliza grabaciones (o *samples*) de pianos, pianos eléctricos, claves, órganos, etc., además de múltiples efectos sonoros que se graban en formato digital. Al pulsar una tecla, el sonido se amplifica electrónicamente. En general, los teclados eléctricos ofrecen una amplia gama de sonidos y otras ventajas, como una mayor movilidad o la posibilidad de tocar “en silencio” utilizando auriculares.

Los pianos híbridos, de los que hablaremos en el capítulo 3, combinan las tecnologías acústica y digital y se han convertido en una opción interesante, ya que, aunque caros, cada vez están más cerca de cumplir su promesa de combinar lo mejor de los dos mundos.

Pasa a los capítulos 2 y 4 para mayor información sobre los instrumentos de teclado, comparar estilos y diseños, prepararte para ir de compras y saber cómo cuidar el instrumento una vez lo tengas en casa.

Si alguien hubiera predicho que el piano se quedaría anticuado con el auge de los instrumentos eléctricos de los últimos cincuenta años, se habría equivocado por completo (y espero que así siga siendo). El piano es

tan popular en su forma clásica y acústica como en sus versiones digitales más modernas, que incluyen prestaciones como sonidos digitales, música automática y tecnologías de grabación, edición e integración *online*. En otras palabras, los pianos representan lo mejor de los dos mundos y nadie tiene por qué comprometerse con uno de los dos si no lo desea. El piano se ha ido adaptando a los tiempos sin perder los elementos fundamentales por los que tanto se lo valora. Sigue siendo un instrumento ideal para tocar solo en casa, está listo en todo momento para que lo toques, independientemente del humor o del estado en que te encuentres, y su diseño intuitivo satisface tanto a los dedos como a los oídos.

Entender el lenguaje musical

Tocar el piano significa leer música, por eso lo mejor es no olvidar que en cierto modo ya conoces el lenguaje. Lo has oído incontables veces, lo has cantado y bailado, y te has dormido con él cuando eras niño. Si nunca has leído música, piensa en ello como si fueras a asignarle nuevos nombres y conceptos a cosas que ya sabes y a hacer conexiones entre el nuevo lenguaje y el que ya conoces de manera auditiva.

Leer música significa descifrar tonos, ritmos y otros símbolos de notación creados para comunicar música entre el compositor y el intérprete. Las notas (capítulo 6) y los ritmos (capítulos 7 y 8) simplemente dicen qué tono tienes que tocar y durante cuánto tiempo. El gran pentagrama, que une un pentagrama en clave de sol y otro en clave de fa (capítulo 6), indica con notas qué teclas se han de tocar en el teclado y con qué mano. Las pausas musicales (capítulo 7) indican cuándo *no* hay que tocar y durante cuánto tiempo. El signo de compás (capítulo 7) y la armadura (capítulo 13) ayudan a organizar la música a partir de los patrones rítmicos y las tonalidades, respectivamente, que rigen una canción. Las indicaciones de expresión (capítulo 15) abarcan el resto de elementos de notación musical que irás descubriendo, desde el volumen relativo de la notas o de las partes de la partitura, hasta qué tipo de presión aplicar sobre la tecla, pasando por el *tempo* general y la sensación que se busca.

RECUERDA

Cuando hayas aprendido a leer música estarás en disposición de tocar casi cualquier canción u otras composiciones de nivel principiante, independientemente del estilo de música.

Coordinar la mente y el cuerpo

El movimiento es parte esencial del arte de tocar el piano. Los gestos sutiles que requiere puede que no sean tan vistosos como los del ballet o la natación, pero son numerosos. Así pues, tocar el piano requiere mucha coordinación, y aquí es donde la práctica adquiere toda su importancia. Tocar mientras se lee implica dar una respuesta física inmediata a los símbolos que se están interpretando. Al fin y al cabo, cuando coordinas mente y cuerpo, cuando aíslas e integras manos y dedos, armonía y melodía, lo que estás haciendo es crear una delicada coreografía. Empieza tocando melodías con la mano derecha y añade la izquierda cuando te sientas cómodo con la primera; irás adquiriendo más habilidad a medida que avances. Recuerda que para progresar es normal y necesario dar un paso atrás por cada dos que avances.

Desarrollar el oído para la música horizontal y vertical

Uno de los desafíos y recompensas de aprender a tocar el piano es entender y combinar los elementos melódicos y armónicos de la música. En cierto modo, una pieza musical es una especie de mapa de sonido en el cual la dimensión horizontal (de izquierda a derecha) representa el flujo de música en el tiempo, y cada una de las combinaciones verticales de notas, aisladas de las demás, muestra las notas que suenan juntas en ese momento. Un pianista, lo mismo que un director de orquesta, controla por igual los elementos horizontales y verticales como la obra en su conjunto, y expresa la totalidad de la obra musical, no solo uno de sus componentes.

A lo largo del libro te irás familiarizando con los distintos componentes para luego combinarlos de manera natural. La tercera parte se centra en las melodías y las escalas (dimensión horizontal) y la cuarta en la armonía (dimensión vertical).

Las formas y los estilos musicales

Hasta la melodía más simple, como una nana o una canción folk, lleva consigo una forma y un estilo musical. La descripción de esas cualidades define la forma y el estilo. Por ejemplo, la forma de “Frère Jacques”, una

canción que tocarás en el capítulo 9, se caracteriza por la manera en que se repiten sus cuatro frases, que doblan la duración de la canción. La sencillez de la melodía y las repeticiones la definen como una canción infantil, un estilo perfecto para enseñarles a los niños.

A medida que vayas tocando más canciones, te darás cuenta de que la forma y el estilo nos dicen mucho sobre el material musical que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando toques "Worried Man Blues" en el capítulo 13, verás que el primer verso se repite con distintas notas pero idéntico ritmo en el segundo. El tercer verso es igual al primero, pero sirve de introducción a un verso nuevo, el cuarto. Esos cuatro versos componen la melodía de la canción y pueden expresarse de la siguiente manera: ABAC, donde cada letra representa un verso.

El ritmo tiene un papel muy importante en la definición del estilo musical. Tanto la sonata de Mozart como el *riff* country del capítulo 17 llevan adornos (explicados en el capítulo 15), sin embargo, cada pieza los usa de una manera completamente distinta. La diferencia más notable se encuentra en cómo los adornos afectan al ritmo. A lo largo del siglo XX la música popular fue creciendo y desarrollándose rítmicamente mucho más que en términos armónicos o melódicos, y sigue haciéndolo hoy en día. El jazz, por ejemplo, desarrolló un lenguaje rítmico propio que era completamente distinto de cualquier otra música anterior.

La mejor manera de tocar

Seguro que adquieres un montón de nuevas habilidades a medida que avances con *Piano para Dummies,* pero quiero dejar claras una serie de cuestiones sobre cómo aprendes a tocar el piano. Obtendrás resultados infinitamente mejores si lo haces cómodamente y disfrutas, así que recuerda estos consejos:

- ✔ **Ponte cómodo.** La comodidad empieza con la libertad de movimientos. Asegúrate de estar física y mentalmente a gusto cuando practiques y controla si aparecen signos de fatiga o de tensión. Tómate un descanso cada vez que lo necesites.
- ✔ **Toca lo que te interese.** Busca las canciones y las secciones que te parezcan más interesantes y útiles para lograr tus objetivos con el piano.
- ✔ **Valora los pequeños logros.** No olvides que las recompensas llegan en todos los niveles, pero no todos los días.

- ✔ **Un principiante puede tocar buena música.** Hay mucha buena música publicada para pianistas de todos los niveles, incluyendo a los principiantes. Si quieres tocar una canción o un estilo que no está en el libro, en el capítulo 19 encontrarás una serie de recursos que te ayudarán a encontrar una versión fácil para que puedas disfrutar mientras sigues aprendiendo y practicando.

Cosas que ya sabes sobre tocar el piano

Aunque no hayas tocado un piano en tu vida, te sorprenderá la cantidad de cosas que ya puedes hacer. De hecho, es muy posible que sepas bastante más de lo que crees, y si no, puedes aprenderlo ahora mismo:

- ✔ **Sabes tocar una escala pentatónica.** Siéntate al teclado y toca una secuencia de teclas negras, ascendente o descendente o ambas. Acabas de tocar una escala de cinco notas con un nombre muy resultón: *pentatónica*. La próxima vez que tus amigos te pregunten qué has estado haciendo, diles que has estado ensayando las escalas pentatónicas.
- ✔ **Conoces los nombres de las notas.** Las famosas siete notas de la escala diatónica son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Cuando tocas las teclas blancas, estás tocando notas como Do, Fa, La o Re y, como verás en el capítulo 2, si a estas les añades un bemol o un sostenido, tendrás que pasarte a las teclas negras.
- ✔ **Conoces el nombre de las dos claves que se usan en las partituras para piano.** En la música para piano se utilizan la clave de Sol y la clave de Fa; la mayoría de las veces la mano derecha toca la primera y la izquierda la segunda.
- ✔ **Sabes cuántas teclas tiene un piano estándar.** No por nada las llaman “las 88”. Cuéntalas tú mismo, si quieres; o comprueba que hay un patrón de 12 teclas blancas y negras que se repite, empezando por el extremo derecho del teclado hacia la izquierda. ¿Verdad que hay siete grupos consecutivos de doce teclas más las cuatro primeras teclas de lo que sería un octavo grupo? $7 \times 12 = 84$, más cuatro suplementarias hacen 88 teclas.
- ✔ **Puedes identificar distintos estilos musicales.** Escucha la pista 1 del mp3. Lo que suena son cuatro fragmentos breves de cuatro piezas para piano (¡por cierto, el que toca soy yo!). Asocia cada pasaje con uno de los estilos musicales de la lista que viene a continuación. Aunque no conozcas la pieza, tienes suficiente experiencia auditiva

como para detectar que un blues es distinto de una composición barroca de Bach. (En el capítulo 2 encontrarás el nombre de cada composición.)

Compositor	***Estilo***
Scott Joplin	Ragtime
Johann Sebastian Bach	Barroco
Erik Satie	Vals lento posimpresionista
William Christopher Handy	Blues