

MÓDULO DE APLICACIÓN

MARIANO MIGUEL SÁNCHEZ

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de la investigación llevada a cabo en el grupo de trabajo “Profundización en la investigación pedagógica del repertorio pianístico” es el de indagar en el abundantísimo catálogo para dicho instrumento con el fin de ampliar las opciones a la hora de programar las diferentes piezas que pueden servir como material pedagógico en el aula.

Para ello, se han utilizado principalmente dos criterios de búsqueda:

- Colecciones de piezas compuestas para pianistas en formación en la edad infantil y juvenil.
- Piezas de compositores menos conocidos que puedan servir como paso previo al trabajo de las obras compuestas por los “grandes clásicos”.

Sin embargo, son dos los obstáculos que, respectivamente, se han encontrado a la hora de indagar en estos dos tipos de repertorio:

- Muchas de las obras compuestas dentro del primer grupo, pese a estar bautizadas con nombres tales como “suite infantil” o “suite para niños”, plantean una dificultad difícilmente asumible para esa franja de edad. Lo mismo sucede también para muchas de aquellas que potencialmente se plantean para ser interpretadas por “jóvenes” (lo que en el plano académico se traduciría en los diferentes cursos de las Enseñanzas Profesionales de Música). Ello sucede principalmente porque muchos de estos títulos se refieren más a la inspiración que algunos autores toman para la composición de este tipo de obras (el mundo infantil, sus vivencias como niños, etc.) más que a sus intérpretes potenciales. El ejemplo más claro de todo ello son las archiconocidas *Kinderszenen* Op.15 (“Escenas Infantiles”) del compositor romántico Robert Schumann.
- En cuanto al segundo grupo de piezas, resulta curioso comprobar cómo el tiempo es, en la mayoría de las ocasiones, juez justo en cuanto a la trascendencia de las obras pianísticas y su perdurabilidad en el tiempo en cuanto a relevancia estética y utilidad pedagógica. Bien es cierto que, sobre todo a partir de las EE.PP. no resulta excesivamente complicado hallar obras que pueden ser estéticamente interesantes y pedagógicamente útiles, si bien estas no suelen alcanzar (salvo honrosas excepciones) la calidad y trascendencia de las debidas a la mano de los grandes clásicos. Sin embargo, estas obras “menores” (o compuestas por autores que han sido catalogadas como tal) pueden ser un interesante recurso a la hora de establecer un puente entre los materiales utilizados en los primeros cursos de la formación pianística y las piezas de autores protagonistas en el panorama pianístico como son Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt o Prokofiev.

Pese a todo, sí se han encontrado piezas de un cierto interés estético y pedagógico que, siguiendo uno, otro o ambos de los criterios anteriores, pueden resultar muy interesantes a la hora de programar el repertorio de los alumnos de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de la especialidad de piano en los conservatorios de música.

2. OBRAS SELECCIONADAS

2.1 AMY BEACH: CHILDREN'S ALBUM OP.36

Pianista y virtuosa norteamericana que desarrolla su carrera en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, destaca por la composición de obras de estilo romántico que fueron muy apreciadas en su época. Como pianista talentosa desde muy temprana edad, dedica una especial atención a la composición de piezas para teclado destinadas a aprendices de corta edad, siendo ejemplo de ello este *Álbum para niños*. Lo forman un total de cinco piezas características en forma de danza de cierta riqueza en la escritura (especialmente en lo referido a la articulación) y al mismo tiempo, claridad en la lectura. Lo componen un minueto, una gavota, un vals, una marcha (la más compleja de todo el conjunto) y una polka, asumibles por norma general en los últimos cursos de las EE.EE.

Children's Album
Minuet
Op. 36, No.1

1

2.2 AMY BEACH: CHILDREN'S CARNIVAL OP.25

Un total de seis piezas componen este claro guiño a una de las obras maestras de R. Schumann: su célebre *Carnaval* Op.9. Así lo atestiguan los números de esta versión facilitada cuyos títulos entran en clara relación con el políptico *schumanniano*. Estas son *Promenade*, *Colombine*, *Pantalon*, *Pierrot* y *Pierrette*, *Secrets* (la única que no tiene un personaje homónimo en el *Carnaval*) y *Harlequin*, si bien musicalmente no plantean una gran relación entre ambas obras homónimas. Por ejemplo, mientras que para Schumann *Promenade* está concebida como un vals apasionado, para Beach este personaje inspira una marcha.

El trabajo de cualquiera de estas piezas que, al igual que en la obra anterior presentan una escritura muy clara y de fácil lectura, puede ser un interesante recurso a la hora de dar a conocer a los estudiantes de piano una de las grandes cumbres del pino romántico.

2

Nº 1.
PROMENADE.

Alta Marcia. Mva. H. H. A. Beach. Op. 25. Nº 1.

Además, su dificultad es asequible para ser trabajado en los últimos cursos de las EE.PP. y los primeros de las PP., y su formato (que incluso permitiría el trabajo de más de una pieza en un mismo curso) y concepción pueden constituirlo como un paso previo a la ejecución de piezas románticas características de mayor envergadura.

2.3 NIKOLAI LADUKHIN: DIEZ PIEZAS DE REPERTORIO PARA NIÑOS

Pianista y compositor del romanticismo ruso que, siguiendo la tradición de aquel país, presta una gran atención a la formación de jóvenes pianistas. Lo hace también a partir de la creación de tratados y colecciones concebidas para dicho fin, siendo este políptico de diez piezas uno de los ejemplos más característicos. Plantean un orden creciente de dificultad y una gran variedad de escritura y tipos de dificultades. Ejemplo de ello es la variedad articulatoria (prácticamente en todas las piezas), los contratiempos (*Danza rusa* y *A cheval sur un bâton*) acordes paralelos (*Intermezzo*), o las agilitades (*Les abeilles*). Resulta además especialmente llamativa la pieza bautizada como *L'alphabet*, un *allegro* de carácter jocosos cuya partitura se ilustra con las letras del abecedario siguiendo la manera alternativa a la más común en España de nombrar las notas de la escala.

Азбука. 6. L'alphabet.

Allegro.

27042

2.4 SAMUEL MAYKAPAR: DOCE HOJAS DE ÁLBUM OP.16

Del no demasiado conocido pianista y compositor de estilo romántico ruso, quien además desarrolla una intensa labor pedagógica en el conservatorio de San Petersburgo, destacan estas doce miniaturas repartidas en dos volúmenes, escritas con bastante minuciosidad y gusto y muy agradables a la escucha. De hecho, en estas piezas el estudiante puede descubrir una gran diversidad de planteamientos de escritura e indicaciones a la interpretación.

The image shows a page of a musical score for a piece titled 'V. Canon. Канон.' by Samuel Maykapar. The page number '40' is in the top left corner. The tempo is marked 'Allegretto, 1/2 = 66'. The score is in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of five systems of music, each with a treble and bass staff. The first system includes the instruction 'p dolce'. The score features various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings like 'pp' and 'mf'. The composer's name 'S. MAYKAPAR' is printed at the bottom center of the page.

Las piezas están concebidas con una gran variedad de planteamientos, ya que en ellas el estudiante puede encontrarse diversos formatos (piezas características como *Riverie*, contrapuntísticas como *Canon*, herederas de la sonata como *Rondino*, danzas como *Minuet*) todo ello enmarcado en un estilo de escritura romántico de una dificultad asequible para los últimos cursos de las [EE.EE.](#), y especialmente, los primeros de las [EE.PP.](#) (de nuevo, un paso previo más que interesante a las obras de Mendelssohn o Chopin). Las piezas más complejas del conjunto son *Romanza* y *Aria variada*.

De este mismo autor, cabe destacar también las Piezas Op.15, de un nivel de dificultad por lo general más asequible y con una clara concepción pedagógica (algunas pueden equipararse a estudios al abordar dificultades concretas de manera insistente).

2.5 JOS SUK: PIEZAS CARACTERÍSTICAS

De origen checo, fue un compositor y violinista checo discípulo de Dvorak (de quien fue su yerno) actualmente poco o nada conocido en España. Sus cuatro piezas características forman parte de esta selección no por su enorme calidad artística (pese a no ser obras maestras sí que resultan agradables a la escucha), sino por lo interesante que, una vez más, resulta el trabajo de piezas de este tipo como paso previo al montaje de obras de los grandes autores.

En este caso, Suk aborda algunos de los géneros chopinianos por excelencia. El ciclo comienza con una sencilla *Polonesa* (sobre todo si se compara a las del autor polaco) que plantea, además del característico ritmo de la danza, dificultades relacionadas con la repetición de acordes, las agilidades en la mano derecha o las octavas melódicas. La segunda de estas piezas es un andante con formato de nocturno (acompañamiento basado en bajo más acorde, desarrollo del cantábile, dificultades de fraseo, etc.) y la última un *Vivace* de breve

formato que recuerda a los *scherzi chopinianos* (velocidad considerable, sucesiones de octavas, etc.). Completa el ciclo una pieza ágil en formato de *capricho* cuya mayor dificultad se encuentra en el control de las agilidades. Todas estas piezas pueden ser trabajadas en el entorno del segundo curso de las EE.PP.

SKLADBY Z MLÁDÍ 5

I. JOS SUK

Polonaise

2.6 SVEINBJÖRN SVEINBJÖRNSSON: CATORCE PIEZAS DESCRIPTIVAS

Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando este autor romántico desarrolla la mayor parte de su carrera como compositor, reconocida ésta por ser la del autor del Himno nacional de Islandia (su país natal). Este cuaderno de piezas sigue la línea del conjunto anterior. Es decir, plantea una serie de páginas más o menos breves y de dificultad asequible (en este caso, para el final de las EE.EE.) con una cierta variedad de planteamientos técnicos y musicales. El título de cada una de las piezas hace referencia, bien a un tipo de género musical (*Canción sin palabras, Tiempo de minueto, Romanza*, etc.), bien a un elemento de carácter más programático o descriptivo (*El lamento de Ingeborg, Dueto del Cuco*, etc.). Además, llama poderosamente la atención como la edición disponible utiliza el sistema de digitación inglés, el cual equipara el número de los dedos a la numeración de los instrumentos de cuerda y se refiere al dedo pulgar con el símbolo "+".

The Cuckoo Duet.

Allegro moderato.

11.

2.7 ARSENY GLADKOVSKY: SUITE PARA NIÑOS

Otro claro ejemplo de la preocupación de muchos compositores rusos por la pedagogía infantil en el campo del piano, en este caso en torno a 1930. De esta suite de cuatro movimientos se han destacado dos. El primero de ellos (con el que también se inicia) es *Pequeño cortejo*, una pieza con carácter de fanfarria que plantea algunas particularidades en la escritura (siendo la más característica la escritura a un solo pentagrama). Las principales dificultades que la pieza plantea son el control rítmico (en especial en las notas repetidas) y los cambios de compás y flexibilidad agógica en la sección central contrastante. La otra pieza destacada es *Pequeña Bailarina* (a modo de vals lento). Se trata de una delicadísima pieza de estilo más romántico que se desarrolla principalmente en las regiones central y aguda del registro, lo cual le otorga un cierto carácter de caja de música que complica notablemente el control sobre la calidad del sonido (su principal dificultad). El trabajo de ambas puede ser una solución muy interesante a la hora de seleccionar obras "romántica" y "moderna" dentro del programa anual de un estudiante de los primeros cursos de las EE.PP.

38

ТРИ ПЬЕСЫ*
А. ГЛАДКОВСКИЙ
МИНИАТЮРНОЕ ШЕСТВИЕ

Allegro

* Из Детской книги для фортепиано.
с 393 к
Издатель: Аиет7.ру

2.8 VITEZSLAV NOVÁK: SUITE PARA NIÑOS OP.55

Al igual que Suk, también fue discípulo de A. Dvorak, centrándose ésta más en la composición para piano. Prueba de ellos es esta suite infantil que en sus dos volúmenes contiene un total de veintiuna piezas de pequeño formato desarrollando los más variados planteamientos. En él el intérprete puede encontrarse desde nanas hasta marchas, pasando por piezas inspiradas en el mundo de la danza. Además, su escritura pianística está muy elaborada en cuanto a indicaciones articulación, fraseo y dinámica, así como en sus planteamientos polifónicos. También es considerable la diversidad de recursos técnicos que estas piezas requieren dentro de un nivel de dificultad asequible, lo cual las convierte en especialmente interesantes desde un punto de vista didáctico. Cabe destacar cómo todas ellas, además, resultan muy agradables a la escucha (la belleza de muchas de ellas está realmente lograda), siguiendo planteamientos armónicos en su mayoría tradicionales, pero conteniendo al mismo tiempo algunas audacias armónicas que las acercan a un lenguaje más moderno y en ocasiones ciertamente arcaizante (como en la pieza *Longing*). Su dificultad y extensión posibilita que la mayoría de piezas puedan trabajarse al final de las EE.EE. de manera

individual. Sin embargo, su variedad y calidad hacen que pueda resultar muy interesante desde los puntos de vista artístico y pedagógico su trabajo ya en las EE.PP. interpretando en un mismo programa una selección de dos o tres piezas contrastantes.

2

Dětský popěvek
Kinderliedchen - Chansonette enfantine - Children's tune

Allegretto semplice (♩ = 120) Vítězslav Novák, op. 55, č.1.

H. M. 2311.

2.9 FRITZ SPINDLER: SONATINAS OP.155

De este prolífico (y bastante desconocido) compositor y pianista del siglo XIX destaca este conjunto de 10 Sonatinas compuestas siguiendo el esquema clásico del género (todas ellas con entre dos y tres movimientos). Están dispuestas en orden creciente de dificultad abarcando los niveles de los cursos centrales de las EE.EE. a los primeros cursos de las PP. Su escritura desarrolla por lo general los esquemas pianísticos propios del Clasicismo, incluyendo eso sí una gran precisión articuladora en sus indicaciones. Además, llama la atención como buena parte de las indicaciones de dinámica y agógica están escritas en alemán (aspecto este más propio del Romanticismo que del Clasicismo). Es éste conjunto en definitiva un recurso interesante a la hora de programar dado su interés pedagógico y artístico.

9

СОНАТИНА № 3 SONATINE

Nachtlich

Fritz Spindler 1871