

COMPONER, PRACTICAR E IMPROVISAR

Bienvenido al curso práctico de piano dónde podrás de forma rápida y sencilla armar tus temas favoritos y hacer improvisaciones a través de un sistema práctico.

Para aprovechar el curso al máximo me gustaría que lea las más de 50 lecciones gratis que están alojadas en el sitio web <http://leccionesdepiano.net>

La idea es que puedan entender y sacar el mayor provecho de este curso y que lo puedan hacer en base a su propio esfuerzo, sus propios tiempos sin ningún tipo de ayuda.

Podrás disfrutar de este material en formato pdf pero además puedes escuchar y leer al mismo tiempo el audio y la partitura simultáneamente. Para ello debes instalarte el finale note pad.

Lo puedes descargar gratuitamente a través del enlace de mi propio sitio web y es totalmente gratuito. Para aquellos que no desean leer notas musicales ni cifrado americano, con tan sólo oír poniendo lento el audio pueden perfectamente tocar cada uno de estos ejercicios.

Comencemos con el Ejercicio nº1. Es una típica progresión de II V I en Do Mayor.

El primer compás es Dm7 y toco RE y DO, tónica y séptima con mano izquierda. La melodía con mano derecha hace un arpeggio de Am, es decir LA DO MI SOL y luego descendiendo tonalmente. Es decir que aplico entonces RE menor dórico que es el segundo modo de DO MAYOR.

El segundo acorde en el segundo compás es G7 o sol dominante y también son todas notas de la escala de Do Mayor; G7 es el quinto modo de Do mayor y se le llama mixolidio. La melodía hace un arpeggio de Sol y luego de Re menor todas notas de la escala.

El tercer y cuarto compás representan el primer MODO de Do mayor, es decir DO con séptima mayor en el tercer compás y un pequeño adorno en el cuarto compás de DO con la sexta que es LA con mano izquierda.

En lo que refiere a la melodía con mano derecha, en el tercer compás hago un arpeggio de Do mayor y en el cuarto un arpeggio de Si menor con quinta menor que sería una especie de modo locrio, séptimo modo de Do mayor.

Hasta ahora la cosa está fácil. No hay re armonizaciones ni cambio de escalas.

Lo que quiero destacar del pasaje es que me interesa que mis alumnos intenten tocar de forma espaciada. Me explico, una vez conocida la escala en este caso la de Do, NO recorrerla de forma lineal de arriba para abajo. Por el contrario, utilizar los arpeggios de la escala para improvisar de forma más intervalica.

Esto incluso va a ser de mucha utilidad a la hora de introducir otras posibilidades de escalas que van cambiando en cada compás y que tienen una relación entre ellas.

El ejercicio nº2 tiene la misma secuencia de acordes; Dm G7 CM7 y CM6.

Lo interesante o diferente en este caso es que con mano izquierda toco un acorde de Re menor pero con cuartas, re, sol y do. Hay una sustitución del fa que es la tercera de re por el sol que es la cuarta y que le da un sonido más modal. Es muy común utilizar acordes de cuartas para agregarle color a la armonía.

En el G7 o sol dominante, casualmente no toco el sol y toco tercera y séptima mayor y su novena. Podrán notar que no hace falta el sol porque el oído está preparado para escuchar este acorde sin necesidad increíblemente de tocar su tónica.

Más adelante esto nos va a permitir hacer sustituciones a este acorde. Lo diferente de la mano derecha es que a pesar de tocar más linealmente en cada acorde realizo algunos saltos. De sol a sol y de si a si en el primer y

segundo compás respectivamente utilizando ahora sí notas cromáticas, es decir notas ajenas a Do mayor pero que son simples aproximaciones que dan un sonido diferente.

En el ejercicio nº3 la secuencia de acordes es Do menor, Fa 7 dominante y Si bemol Mayor.

La mano izquierda toca la tónica de cada acorde luego tercera y séptima tanto en Cm cómo en Fa7 y en Si bemol mayor la tónica luego séptima tercera y sexta; vuelve a tocar la tónica en el cuarto compas pero el acorde final hace un paralelismo y toca sexta, novena y quinta; todos estos últimos acordes tocados en forma de síncopa para darle un poco de ritmo ya que la melodía toca en si bemol mayor sin grandes cambios.

Lo importante de la mano derecha es que hace un motivo en forma de espejo. Las primeras 5 notas de la melodía en el acorde de Do menor son prácticamente idénticas a las primeras 5 notas tocadas en Fa 7 pero tocadas una quinta más arriba.

Si observan cuidadosamente, hay una nota en la melodía del acorde de F7 que no pertenece a la escala de Si bemol Mayor como lo veníamos haciendo. Es la segunda nota que es un si natural y que obviamente no pertenece a si bemol. Lo que estoy haciendo es cambiar la escala y en vez de tocar Fa mixolidio, estoy tocando el cuarto modo de una nueva escala que es la de do menor melódica. Do menor melódica tiene do re mi bemol fa sol la si y do. El si es natural y no bemol, con lo cual obtengo una escala que suena más aguda en el piano. El simple hecho de cambiar un si natural que está más arriba, más a la derecha del teclado, que si bemol, genera que la melodía o la improvisación suene con mayor brillantez. Es más brillante por definición y a los que nos gusta la improvisación siempre estamos en la búsqueda de sonidos agradables pero también buscando escalas que ensanchen el sonido hacia su lado más brillante en contraposición al lado oscuro o más grave del piano.

El caso de do menor antiguo o clásico es un ejemplo de un sonido más oscuro. Do menor eólico o sexto modo de mi bemol mayor es un caso de

escala más oscura. La notas son: do re mi bemol fa sol la bemol si bemol y do. En resumen el Fa7 del segundo acorde es en realidad un Fa7 +11 porque tiene el si natural que es la 4 aumentada o también llamada 11 aumentada.

En la melodía de los 2 últimos compases de Si bemol Mayor hay también un espejo, es decir una copia del motivo del tercer compás en el cuarto compás.

En el ejercicio nº4 les traigo los primeros compases de un tema llamado "If I Should lose you" una canción estándar.

La idea es que de acuerdo a sus gustos musicales, ustedes puedan hacer los arreglos de los temas que ustedes prefieran.

Lo importante es entender cuál es el mecanismo para juntar la melodía con el cifrado americano tal cuál viene generalmente todas las canciones.

En este caso particular, el tema comienza en SOL Menor Gm7. La melodía en el segundo compás es un LA, es decir la novena de sol y lo único que hago es agregar la tercera menor y quinta de sol menor, si bemol y fa para formar el acorde, es decir darle un acompañamiento a la canción.

En el siguiente compás hay un la menor Am y un re dominante D7 y vuelve a resolver en sol menor. En ese momento la mano derecha ejecuta un tresillo de negra en la melodía y la armonía en el tercer tiempo del compás hago sol bemol 7 Gb7 porque luego continúa en Fm.

Lo que en realidad estoy haciendo es una aproximación de notas cromáticas. G menor, luego Gb7 y luego la canción continuaba en Fm.

Podría haber tocado C7 en vez de Gb7 para luego resolver en Fa menor. Esto comúnmente se llama una sustitución del tritono. C está a una distancia de 3 tonos y ambos acordes son intercambiables.

Lo mismo sucede entre fa y si, entre re bemol y sol, entre la y mi bemol, entre mi y si bemol y entre re y la bemol. En total tenemos 6 tritonos ya que son 12 notas. Es decir que cuando tenga un acorde dominante x

digamos C7, podemos cambiarle el color tocando el sustituto en este caso Gb7 y viceversa.

En el ejercicio nº5, muestro otra forma de arreglar un tema y de forma muy sencilla. Con la mano izquierda toco la tónica de cada acorde y nada más.

Primer compás: EbM y C7 Segundo compás: FM Tercer compás: Db7 y C7
Cuarto compás: FM7

La mano derecha toca la melodía del tema llamado "My ideal" y complementa los acordes. En el caso de Eb, agrega el re y sol, séptima y tercera mayor.

Para el C7 dominante agrega si bemol y re, séptima y novena del Do.

En el segundo compás no toco acordes.

En el tercer compás primero en el Re bemol Db7, agrego si,fa y la bemol, séptima menor, tercera mayor y quinta respectivamente; luego C7 agregando séptima y tercera de Do y resolviendo en el Fa Mayor agregando tercera mayor séptima mayor y novena.

En el ejercicio nº6 coloco un arreglo de los primeros 8 compases de la canción "Stella by Starlight" un clásico del jazz. La secuencia de acordes es mi menor semi-disminuido ó mi menor con quinta bemol (-5), pasando por un la dominante o A7, alterado que significa que acepta una enorme cantidad de accidentes como puede ser con novena bemol o aumentada oncena aumentada ó trecena bemol. Luego modula y hace do menor, fa dominante es decir tercera mayor y séptima menor. Luego el tema continúa con fa menor, si bemol dominante y cierra en mi bemol mayor.

El ejercicio nº7 está relacionado con el anterior. Los dos primeros acordes son idénticos; mi semi-disminuido y la alterado. La diferencia aquí es que cierro el acorde con re menor pero séptima mayor. Esto es lo que

comúnmente se denomina un II V I pero menor. Esta progresión es muy importante porque abre un sinfín de posibilidades a la hora de componer, arreglar e improvisar.

A diferencia de lo que ocurría con el II V I Mayor que utilizábamos generalmente la misma escala para toda la secuencia, en este caso vamos a utilizar una nueva escala pero que será diferente para cada uno de los acordes.

La escala que vamos a utilizar es la MENOR MELODICA ASCENDENTE.

Para Em-5, tendremos una escala menor melódica X.

Para A7 alt, tendremos una escala menor melódica y.

Para Dm7+, tendremos otra escala menor melódica z.

Los Modos correspondientes a esta escala son los siguientes:

- 1- Menor con séptima mayor.
- 2- Menor con novena bemol.
- 3- Mayor con quinta aumentada.
- 4- Dominante
- 5- Dominante con trecena bemol.
- 6- Menor con quinta bemol.
- 7- Dominante con alteraciones.

Dicho esto, tendremos que buscar que escala menor melódica corresponde con cada acorde de "Stella by Starlight" o con la secuencia II V I del ejercicio nº7.

Pues bien, si tenemos el primer acorde de mi menor con quinta menor o bemol o también llamado semi disminuido, ¿cuál es el modo que se corresponde o mejor dicho cuál es la escala menor melódica que puedo utilizar?

El modo es el 6to. Por lo tanto Em-5 es el sexto modo de sol menor melódica. Para improvisar o hacer arreglos en mi menor con quinta menor improviso en sol menor melódica.

Para A7 alt. Ó La dominante con alteraciones, el modo que se corresponde es el 7mo. Entonces la escala de Si bemol menor melódica es la que me permite improvisar en LA 7.

Y nos queda el primer grado que sería re menor con séptima mayor. En este caso es el primer modo, el mismo re menor melódico que nos permite improvisar, componer y hacer arreglos en re menor con séptima mayor.

Para resumir, el II – en este caso Em-5, utilizo Gm melódica.

Para resumir, el V – en este caso A7alt, utilizo Bbm melódica.

Para resumir, el I – en este caso Dm+7, utilizo Dm melódica.

Las ventajas que nos ofrece esto es que a diferencia de los modos mayores, tengo 3 escalas distintas, pero que tienen una construcción en sus intervalos que es idéntica y esto es lo que permite formar un buen patrón melódico por ejemplo, en el segundo grado y poder entre otras cosas hacer un espejo en el quinto grado y volver a repetirlo en el primer grado.

Es aquí donde se empieza a explotar toda la riqueza en el dialogo musical fruto de las simetrías que se van generando.

En este sentido no quiero desmitificar el arte musical, pero sí entender que las cosas no son mágicas porque sí, sino porque atrás de un buen sonido hay toda una explicación subyacente y que en muchas ocasiones provienen de ciencias como las matemáticas.

En el ejercicio, hago un espejo exacto de las tres escalas menores melódicas que les mencione anteriormente. Esto igual es sólo el principio ya que se pueden usar una multiplicidad de técnicas adicionales, de diálogos entre los diferentes modos utilizando súper-imposiciones, ultra-imposiciones, infra-imposiciones y sus mezclas.

El último ejercicio, nº8 sigue el mismo tema de oportunidades de simetrías pero por diferentes caminos.

En este caso, traigo una escala llamada disminuida. Esta escala no es tonal. No se corresponde con ninguna escala mayor ni menor. Es una escala de 8 tonos perfectamente simétrica. Sus intervalos son:

Semitono, Tono, Semitono, Tono, Semitono, Tono, Semitono, Tono.

Con esta estructura de intervalos, sólo existen 3 diferentes escalas disminuidas posibles:

La primera nos va a servir tanto para C7, Eb7, Gb7 y A7.

La segunda nos va a servir tanto para Db7, E7, G7 y Bb7.

La tercera nos va a servir tanto para D7, F7, Ab7 y B7.

Tal es así que hasta podemos cambiar los acordes. Es decir, si hay un C7, puedo sustituirlo con un Eb7. Pero en este caso estamos viendo la melodía de la mano derecha. En el ejercicio hago 3 acordes dominantes en ciclos de cuartas ascendentes. G7 dónde utilizo la segunda; luego C7 dónde utilizo la primera y F7 dónde utilizo la tercera escala disminuida.

En el ejercicio utilizo prácticamente la misma composición melódica de intervalos para las tres escalas disminuidas.

Por último, les dejo las 19 escalas mayormente utilizadas:

- 1- Mayor Jónico
- 2- Mayor Lidio
- 3- Menor eólica
- 4- Menor dórica
- 5- Dominante mixolidia
- 6- Dominante – 4to. Modo Menor melódica
- 7- Menor – 5 Locrio
- 8- Menor – 5 6to. Modo menor melódica
- 9- Menor-5 2do. Modo menor harmónica
- 10- Disminuida
- 11- Tonal
- 12- Disminuida invertida

- 13- Dominante – 5to. Modo menor harmónico
- 14- Pentatónica Mayor
- 15- Pentatónica menor
- 16- Escala de Blues
- 17- Mayor – 3er. Modo menor melódica
- 18- Frigio
- 19- Menor – 1er. Modo menor melódica