Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Burgmüller

Op. 100 · 25 estudios fáciles para piano

Análisis y metodología de trabajo

Cristina Molina
Emilio Molina

© Copyright 2006 by Enclave Creativa Ediciones S.L.
C/ Salasierra, 6 local
28026. Madrid.
E-mail: info@enclavecreativa.com
Web: www.enclavecreativa.com

Portada y maquetación: Granada Mateos
Dirección Editorial: Javier Murillo.
Dirección Pedagógica: Instituto de Educación Musical (IEM).
Grabación y masterización CD: José Ramón García.

Todos los derechos reservados en todos los países del mundo.
All right reserved for all countries in the world.

1ª Edición: Abril 2006

I.S.B.N.: 84-96350-62-2
I.S.M.N.: M-801222-76-3
Depósito legal: M-14908-2006
Impreso por Edigrafos S.A.

Metodología IEM

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un renovador Sistema pedagógico para el aprendizaje y la enseñanza de la música, tanto en la educación general como en la educación musical específica y profesional, basada por una parte en el desarrollo integral de la creatividad y de la imaginación, y por otra, en la improvisación entendida como control del lenguaje musical.

www.iem2.com

El conjunto de los 25 Estudios Op. 100 de Juan Federico Burgmüller es una obra interesante desde el punto de vista pedagógico instrumental. Muchos profesores encargan a sus alumnos el estudio de algunas de estas pequeñas obras porque, además de tener buen gusto musical, resuelven problemas técnicos de forma adecuada y agradable.
La importancia formativa de los estudios de Czerny, Bertini, Cramer, Jensen y otros nos ha animado a proponerlos dentro de nuestra Metodología. Es lógico pensar que, con pequeñas variantes, este mismo tipo de trabajo también podrá ser realizado con cualquier otro estudio y, por extensión, con todo tipo de obras.

Objetivos:

Esta colección de libros de repertorio con análisis, forman parte de una Metodología de carácter global aplicada a la educación musical que el Instituto de Educación Musical (IEM) está desarrollando en profundidad.
Pretendemos una formación integral basada en el conocimiento y control del lenguaje musical, desarrollando la creatividad que se deduce y potencia a partir de la comprensión de los elementos sintácticos y morfológicos de los diferentes Sistemas Musicales.

Con la publicación de este trabajo pretendemos:

- Desarrollar las habilidades para conseguir una buena interpretación de las piezas,
- Desarrollar las habilidades que permitan utilizar los elementos musicales y los procesos compositivos en orden a la creación/improvisación de piezas propias.
- Ofrecer una visión global de cada uno de ellos,
- Facilitar el acceso a su lectura rápida,
- Facilitar su memorización,
- Fomentar y facilitar la comprensión del lenguaje musical
- Colaborar con otros ejercicios técnicos que el profesor pueda sugerir
- Promover un método de Estudio basado en el análisis,
- Potenciar el desarrollo del análisis entre los intérpretes y
- Promover interpretaciones musicales basadas en el análisis y no sólo en la intuición personal.

Metodología:

La metodología propuesta se fundamenta en la Improvisación como Sistema Pedagógico y trata de obtener resultados interpretativos a través del análisis musical y la práctica instrumental basada en la comprensión del lenguaje musical. El objetivo es que el alumno desarrolle tanto las habilidades necesarias para interpretar las piezas como aquellas que le permitan utilizar los elementos musicales y procesos compositivos trabajados para la creación/improvisación de piezas propias.
En cada uno de los estudios se trabajan los contenidos más relevantes y susceptibles de comprensión.

El método incluye los siguientes puntos generales:

1. Análisis formal: Presentamos de forma esquemática y gráfica las divisiones estructurales de cada Estudio.
2. Análisis armónico: Presentamos el análisis armónico completo de modo que pueda observarse de un solo golpe de vista el ritmo armónico, las agrupaciones de acordes, las armonías más características, las regionalizaciones, etc.
3. Análisis rítmico: Cada uno de los Estudios desarrolla uno o más patrones rítmicos. Su comprensión es necesaria para memorizar y elaborar el Estudio a partir de la síntesis. El patrón rítmico incluye la distribución rítmica entre ambas manos y la relación con los motivos y células melódicas,...
4. Análisis melódico: Cuando lo consideramos oportuno incluimos explicaciones sobre el fraseo, pero siempre se trabajan células o motivos melódicos derivados del análisis.
5. Ejercicios: De cada Estudio se extraerá los elementos técnicos y de lenguaje musical más interesantes, aquellos que nos permitan trabajar giros melódicos, estructuras o motivos armónicos, fórmulas de expresión rítmica, modos concretos de abordar el teclado…; todos ellos serán objeto de práctica en los ejercicios:
   - armónicos: tipos de acordes más comunes, células o estructuras armónicas más interesantes, series y progresiones, etc.
   - rítmicos: patrones rítmicos, fórmulas de movimiento, despliegues, texturas, etc.
   - melódicos: células y motivos más frecuentes, notas extrañas preferidas, giros habituales (movimientos cromáticos, diatónicos o mixtos),...

   Entre estos habrá:
   - comprensión y práctica de las células melódico-rítmicas extraídas del Estudio,
   - comprensión y práctica de los patrones de acompañamiento
   - comprensión y práctica de motivos o células armónicas de especial interés y
   - transporte de los ejercicios a diferentes tonalidades.

Analisis Comparativo:

Estudio	Tono	Forma	Comienzo	Compás	Nº comp.	Tempo	Dificultad Técnica	Tema Principal
Op. 100 - 1	Do M	**A-A-B-B Coda**	Tético	C	38	Allegro Moderato	Regularidad en la pulsación. Sincronía ambas manos.	4+4
Op. 100 - 2	La m	**Intro-A-A-B-A'-B-A'-Coda**	Tético	2/4	55	Allegro Scherzando	Articulación de dedos. Velocidad.	4+4
Op. 100 - 3	Sol M	**Intro-A-A-B-A-Coda**	Tético	6/8	37	Andantino	Toque legato m.d. (dolce cantabile). Planos sonoros.	4+4
Op. 100 - 4	Do M	**Intro-A-A-B-A-B-A**	Tético	C	54	Allegro non troppo	Terceras. Sextas. Toques legato y stacatto.	4+4
Op. 100 - 5	Fa M	**A-A'-B-B**	Tético	3/4	32	Moderato	Articulación m.d. Velocidad.	4+4
Op. 100 - 6	Do M	**A-A-B-A**	Tético	C	32	Allegro	Escalas movimiento paralelo. Arpegios en dientes de sierra. Sincronía.	4+4
Op. 100 - 7	Sol M	**A-A-B-A**	Tético	C	32	Allegro Vivace	Planos sonoros m.d. Cambios de posición acordes. Melodía m.i.	4+4
Op. 100 - 8	Fa M	**A-A-B-A**	Tético	3/4	32	Moderato	Paso del pulgar. Velocidad. Realización de grupetos.	4+4
Op. 100 - 9	Sol M	**Intro-A-B-A-C-A-Coda**	Anacrúsico	6/8	64	Allegro Vivace	Salto m.d. Melodía en legato con notas dobles m.i. Toque cantabile m.d. Regularidad tresillos m.i.	4+4
Op. 100 - 10	Re M	**A-A-B-A-A-B-A**	Tético	C	48	Moderato	Cambios de posición de acorde. Sincronía Independencia melódica de cada mano.	4+4
Op. 100 - 11	Do M	**Intro-A-A-B-B-Coda**	Tético	2/4	45	Allegro	Cambios de posición acordes. Precisión rítmica y sincronía. Terceras en legato.	4+4
Op. 100 - 12	La m	**Intro-A-B-A-Coda**	Tético	C	41	Allegro molto agitato	Velocidad y regularidad en la pulsación. Fraseo.	5+6
Op. 100 - 13	Do M	**Intro-A-A-B-B'-Coda**	Acéfalo	C	42	Allegro molto agitato	Planos sonoros entre ambas manos y entre dos voces realizadas con una misma mano.	4+4
Op. 100 - 14	Sol m	**Intro-A-A-B-C-B-C-D-D-A-A-B-C-B-C**	Anacrúsico	3/4	116	Mouvement de valse	Saltos. Precisión rítmica. Toques legato y stacatto.	4+4
Op. 100 - 15	Do m	**Intro-A-B-A-Coda**	Tético	3/8	112	Allegro con brio	Acordes placados m.d. Articulación m.i. Fraseo	8+20
Op. 100 - 16	Sol m	**A-A-B-B**	Tético	C	32	Allegro moderato	Precisión y velocidad m.i. en forma de arpegio. Continuidad entre ambas manos.	4+4
Op. 100 - 17	Fa M	**Intro-A-A-B-A-B-A-Coda**	Acéfalo	3/8	58	Allegretto	Notas repetidas. Terceras en legato m.d.	4+4
Op. 100 - 18	Mi m	**Intro-A-A-B-A-B-A-Coda**	Acéfalo	2/4	46	Allegro agitato	Velocidad y regularidad en semicorcheas m.d. Precisión rítmica en célula melódica a contratiempo.	4+4
Op. 100 - 19	La M	**A-A-B-A' Coda**	Tético	3/4	38	Andatino	Simultaneidad en acordes. Legato en acordes repetidos. Planos sonoros.	4+4
Op. 100 - 20	Re m	**Intro-A-A-B-A'-B-A'-C-C-A'-A'-Coda**	Anacrúsico	6/8	114	Allegretto vivo	Simultaneidad ambas manos. Velocidad. Igualdad. Precisión rítmica. Paso del pulgar. Acordes placados.	4+4
Op. 100 - 21	Sol M	**A-A-B-A-B-A-Coda**	Tético	C	56	Allegro moderato	Arpegios. Continuidad melódica con cambios de manos.	4+4
Op. 100 - 22	La*b* M	**A-B-A'-Coda**	Tético	6/8	47	Andatino quasi Allegretto	Sincronía entre ambas manos. Control dinámico. Acordes placados. Precisión rítmica. Melodía cantabile m.d.	4+4
Op. 100 - 23	Mi*b* M	**Intro-A-A-B A-B-A-Coda**	Tético	6/8	62	Molto agitato quasi Presto	Notas repetidas. Velocidad de acordes repetidos en stacatto. Canto legato m.i.	4+4
Op. 100 - 24	Sol M	**A-A'-B-Coda**	Acéfalo	C	30	Allegro non troppo	Cruce de manos. Velocidad y regularidad (ver también estudio 18)	4+4
Op. 100 - 25	Do M	**A-A-A'-A'-B-B-A-Coda**	Tético	C	70	Allegro marziale	Rapidez en cambios de posición. Precisión rítmica. Saltos en m.i. Velocidad. Escalas.	4+4

La metodología IEM contempla dos sistemas de trabajo diferentes, que aunque se presentan como puntos de vista contrarios, pueden y, en nuestra opinión, deben utilizarse de forma paralela:

• La partitura como punto de partida:
La partitura sirve de fuente de información. La obra, como resultado sonoro, crea expectativas en el alumno y le motiva a estudiar. (La grabación -en algunos estudios a una velocidad moderadamente más lenta- puede servir como primera referencia)
El análisis de la pieza y la extracción de elementos (formales, armónicos, rítmicos y melódicos) generan diversos ejercicios que fomentan su asimilación por parte del alumno. Poco a poco, el estudiante, aumenta sus recursos, tanto técnicos como de creación musical, con los que poder expresar sus propias ideas musicales.

• La partitura como objetivo:
El profesor propone los ejercicios en base a los conocimientos previos del alumno y con el objeto de llegar a abarcar los contenidos de la obra que se toma como objetivo. (En la propuesta de ejercicios partimos de la base de conocimientos musicales y destrezas técnicas que debe haber adquirido un alumno que haya trabajado con los libros de la colección de Piano del IEM, editados también por Enclave Creativa).
El alumno va creando una obra a partir de las indicaciones del profesor. El resultado puede ser exacto al de la pieza de Burgmüller o no. No obstante, una vez realizado este proceso, el acercamiento del alumno al Estudio se realizará desde una perspectiva diferente. La comprensión y aprehensión de muchos de los elementos de que consta la pieza facilita y contribuye a una buena interpretación de la misma.

Para todo el trabajo con este libro, como en todos los que pertenecen a la misma colección, es aconsejable disponer del Vademécum del IEM, ya que en él se explican con más extensión las palabras resaltadas.

Otras Consideraciones:

Antes de abordar cada Estudio se deben realizar algunos ejercicios que sitúen al alumno en la tonalidad del mismo. Sugerimos algunos en el Anexo de las páginas 104 y 105.

En cada estudio se aconseja trabajar los diferentes ejercicios en varias tonalidades (siempre son los tonos vecinos). Transportar los ejercicios a otras tonalidades (siempre partiendo de la comprensión de los elementos; no valoramos la transposición de notas aisladas) asegura una mejor aprehensión de los procesos compositivos y permite una mejor asimilación de los mismos.

En el apartado de textura sugerimos "realizar sobre el teclado a criterio de profesor y/o alumno". Se pueden realizar las diferentes texturas con un solo acorde, con una estructura armónica conocida, con notas al azar, explorando sonoridades diferentes o simplemente poniendo toda la atención en las sensaciones corporales y la coordinación motriz.

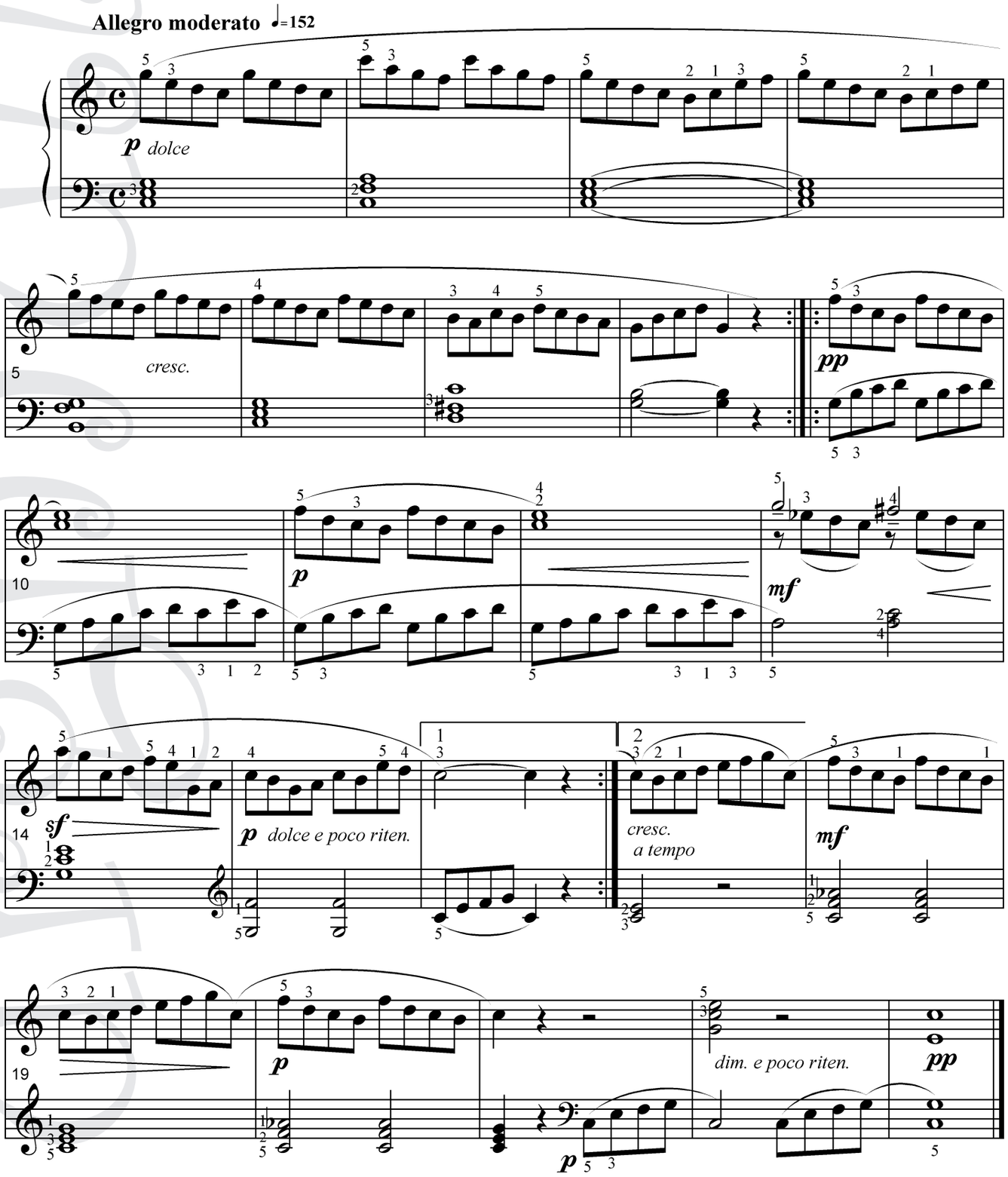
Es posible realizar la síntesis armónica a diferentes niveles de concreción. En este caso, la síntesis para realizar la lectura armónica de los estudios refleja la posición de los acordes y su altura. Hemos optado por un nivel de concreción intermedio que permita reconocer la sonoridad del estudio. Cuando se sugiere el trabajo de estructuras armónicas del Estudio, se puede prescindir de tocar exactamente con la posición de la síntesis para facilitar su estudio.

La versión original de cada estudio propone una digitación, no obstante, animamos al profesor y al alumno a reflexionar y buscar la digitación más adecuada a la fisonomía de cada mano, valorando asimismo el momento de desarrollo técnico del alumno. En los ejercicios derivados de cada estudio generalmente no hemos escrito una digitación debido a que realizar un mismo ejercicio con digitaciones diferentes en la mayoría de los casos no sólo es posible sino que contribuirá a ampliar considerablemente los recursos técnicos del alumno.

La numeración de los compases en los estudios originales está hecha obviando las repeticiones indicadas con signos. Sin embargo, el número de compases total de cada pieza que aparece en la Tabla comparativa, es la suma de la totalidad de los compases que integran la pieza teniendo en cuenta todas las repeticiones (también las indicadas con signos).

Es aconsejable que el profesor practique los ejercicios que se proponen como si fuera el propio alumno.
Para no alargar excesivamente la extensión de este libro se ha limitado conscientemente el número y la variedad de los ejercicios. Animamos al profesor a completarlos con nuevos enfoques de acuerdo con las características del alumnado. Para cualquier consulta pueden dirigirse a **info@iem2.com** e informarse sobre más material didáctico en la página web **www.enclavecreativa.com**

El Candor



Nota: Las palabras en tipografía especial que aparecen en las siguientes páginas pueden buscarse en el Vademecum del IEM.

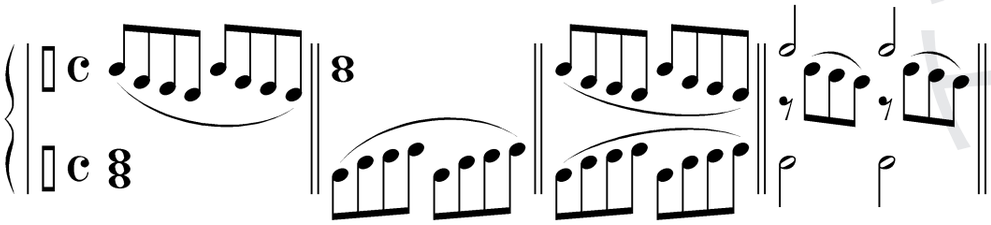
Cantar (con notas) la melodía del estudio mientras el profesor lo interpreta (adaptar la tesitura).
Practicar los ejercicios de las páginas 104 y 105 en Do M.

FORMA:

A	B	Coda
Frase c. 1-8	Frase c. 9-16	c.16-21
SC	CP	CP

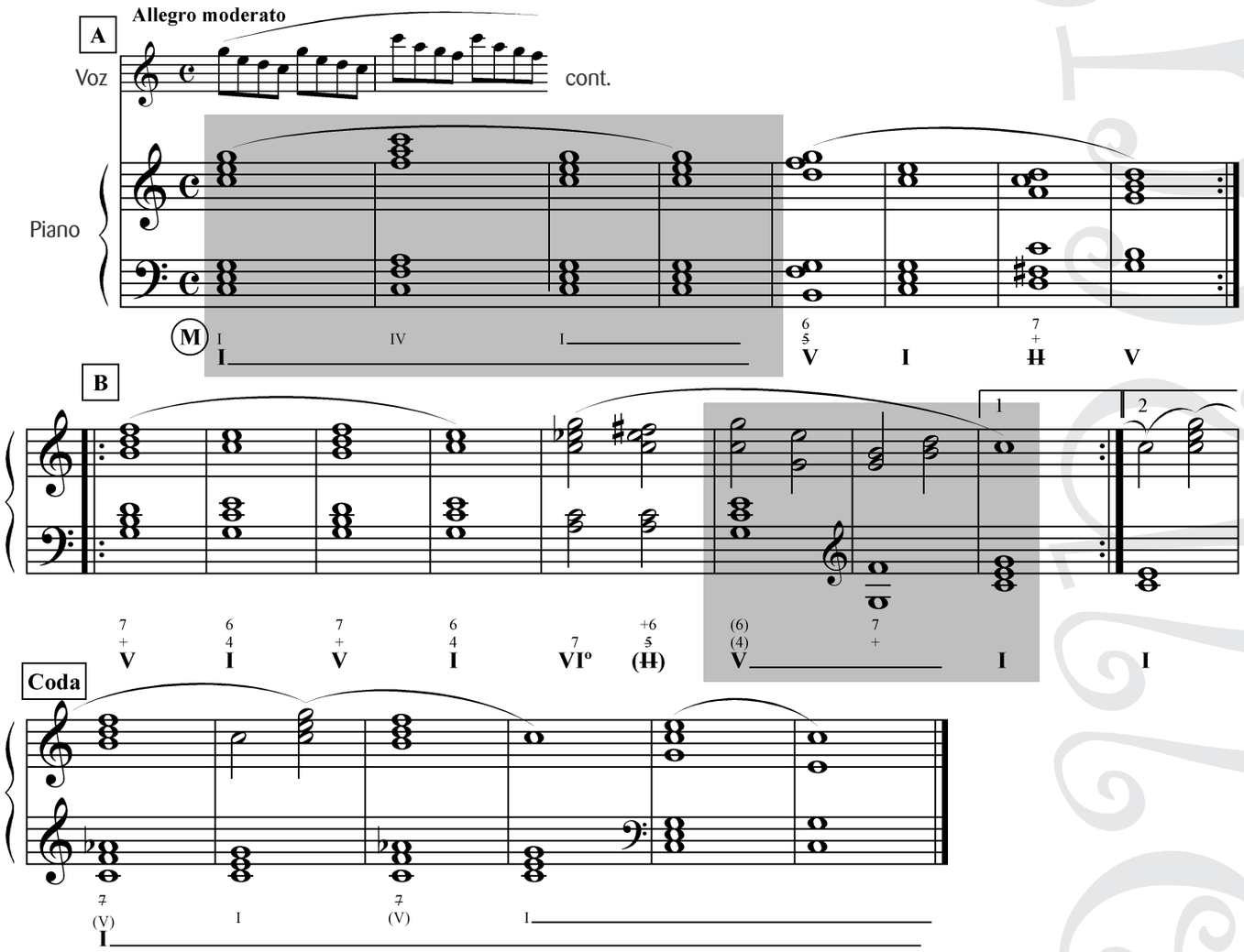
TEXTURA

Memorizar y practicar los siguientes patrones percutiendo (mesa, rodillas, tapa del piano...).
Realizar sobre el teclado al criterio del profesor y/o alumno.
Identificar las diferentes texturas en la partitura.



ARMONÍA

Realizar una lectura armónica:
1º Leer esta síntesis mientras otro alumno y/o el profesor cantan la melodía.
2º Realizar una síntesis similar mirando la partitura original.
3º Idem, cantando la melodía.

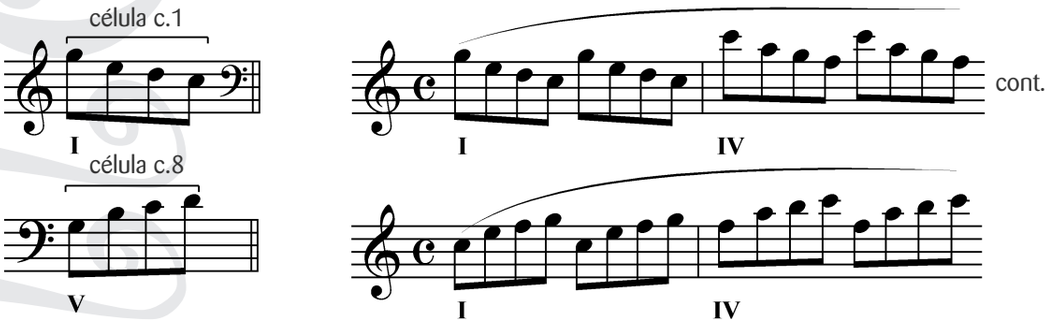


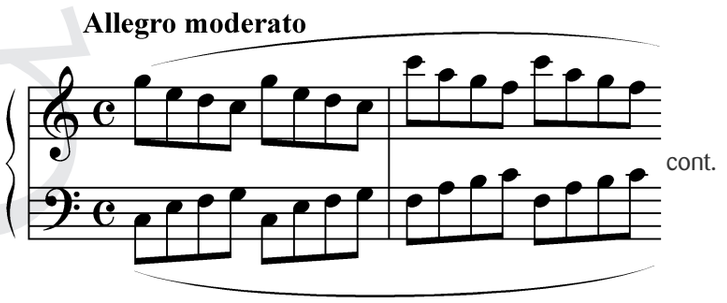
Practicar esta estructura armónica por frases (1-8 / 9-16 / 16-22) o semifrases con los patrones 1 y 6 (anexo).
Practicar y memorizar los pasajes destacados en también en Fa M y Sol M.

MELODÍA

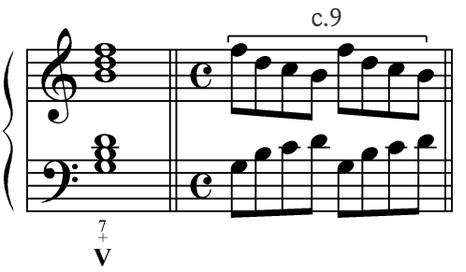
Identificar y analizar las células melódicas y los procesos de desarrollo de la melodía.

Duplicar y adaptar la célula por transporte a cada grado de la estructura armónica de la primera frase (c.1-8); acompañar con la m.i. igual que el estudio original.

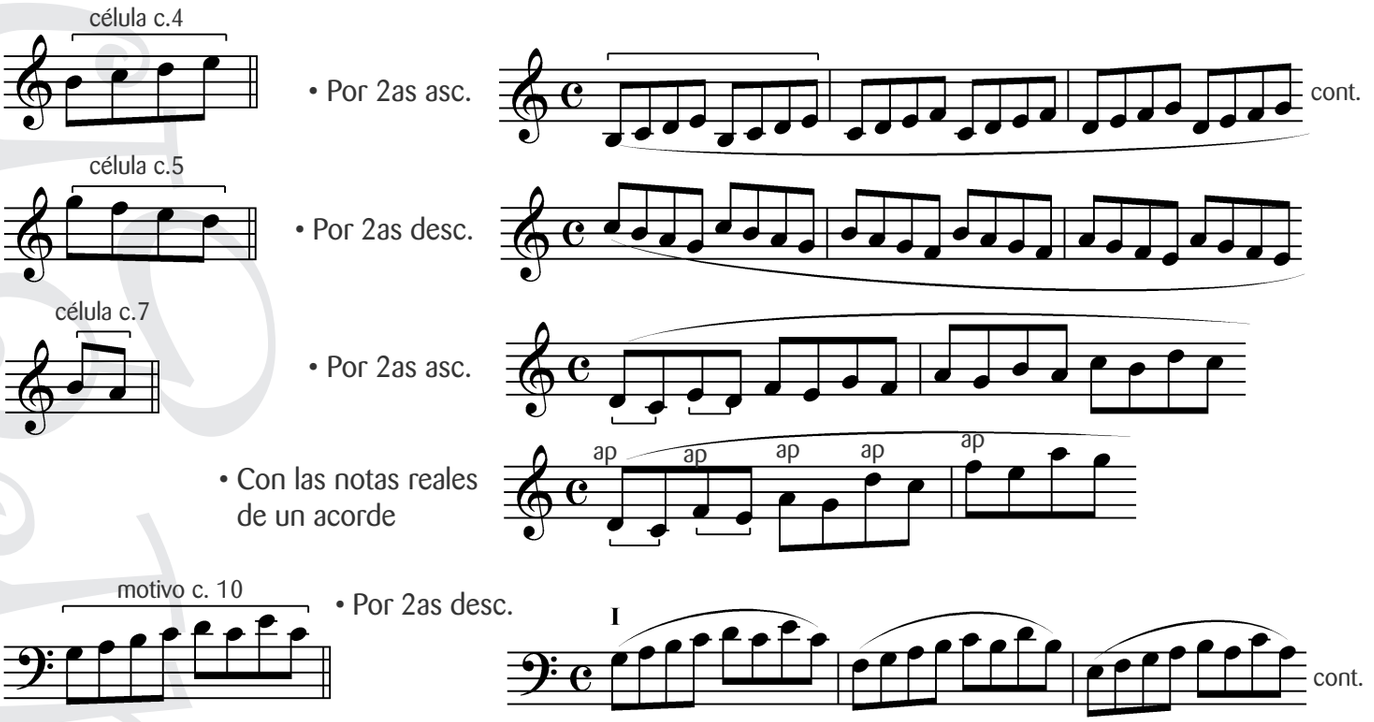
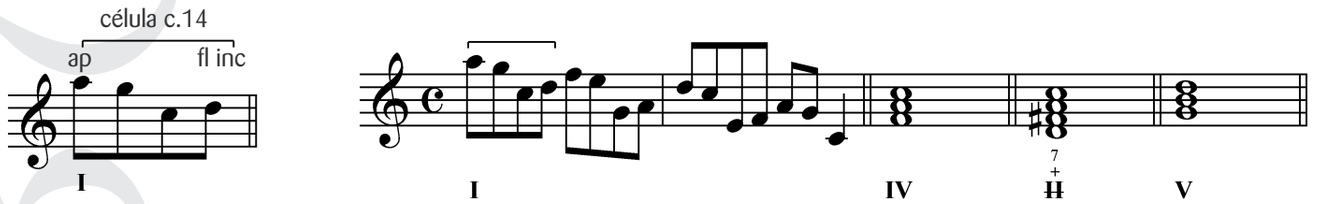




¡Atención, el **V** tiene 4 notas!



Realizar en progresión diatónica:



Cambiar de nivel la célula (dentro del mismo acorde). Practicar en diferentes grados.