

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.

Curso de improvisación para Instrumentos Melódicos Nivel Medio B

Estructuras con I, II y V, Folia y Canon

Emilio Molina
Elena Molina

Metodología IEM

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución que trabaja para potenciar el uso de la improvisación como herramienta pedagógica.

El sistema es apropiado tanto en la educación general como en la educación musical específica y profesional.

Se basa 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.metodoiem.com

© Copyright 2024 by Enclave Creativa Ediciones S.L.

Paseo Los Pinos, 2, local 28

28806 Alcalá de Henares. Madrid

E-mail: info@enclavecreativa.com

Web: www.enclavecreativa.com

Dirección Pedagógica: Instituto de Educación Musical (IEM).

Todos los derechos reservados en todos los países del mundo.

All right reserved for all countries in the world

Febrero 2024

I.S.B.N.: 978-84-17917-28-9

I.S.M.N.: 979-0-801240-76-7

Curso de improvisación para instrumentos melódicos
Nivel Medio B
Estructuras de 8 compases con I, II y V, La Follia y el Canon de Pachelbel

Introducción

Estos cuadernos de improvisación van dirigidos a estudiantes de cualquier instrumento melódico que tengan al menos una técnica equivalente a los cursos de nivel medio.

Para poder utilizar este libro no se necesita conocimiento alguno más que la técnica instrumental correspondiente a este nivel.

Tratamos de enseñar a improvisar a todos los instrumentistas desde el principio de sus estudios, de forma que aprendan a manejar el piano tanto para interpretar como para inventar sus propias composiciones.

La colección completa constará de sucesivos cuadernos organizados en torno a conceptos armónicos. Este segundo cuaderno del Nivel Medio se dedica a estructuras con I, II, IV y V. También estudiaremos las estructuras de la Follia y el Canon de Pachelbel.

Estos cuadernos forman parte del método IEM, que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un Sistema Pedagógico basado en el desarrollo de la improvisación, el análisis y la audición.

Consideraciones generales

- El objetivo es improvisar melodías y acompañamientos
- El círculo de quintas es una importante herramienta de trabajo
- Trabajamos estructuras armónicas con I, II, IV y V, además de la Follia y el Canon de Pachelbel
- Queremos potenciar el trabajo de los acompañamientos y la creatividad melódica.
- Lo más importante de cada propuesta es continuar inventando de acuerdo con ella
- Las tonalidades que utilizamos para los ejercicios son muy variadas. Cada estudiante puede limitarlas o aumentarlas a su gusto
- Es necesario trabajar los patrones que se proponen e inventar otros nuevos
- Es importante comprender cada ejercicio y memorizarlo
- Se pueden inventar melodías libremente o siguiendo unas pautas más o menos estrictas según las sugerencias de cada momento.

ÍNDICE

Bloque I

Tonalidad mayor 04

<i>Círculo de quintas: tonos mayores</i>	05
<i>Patrones: acorde mayor</i>	06
<i>Patrones: acorde menor</i>	08
<i>Acorde menor con 7ª menor</i>	11
<i>Estructuras armónicas son I, II y V</i>	14
<i>Creación de melodías</i>	17
<i>Patrones. Círculo de quintas</i>	19

Tonalidad menor 20

<i>Círculo de quintas: tonos menores</i>	21
<i>Patrones: acorde disminuido</i>	22
<i>Acorde semidisminuido</i>	22
<i>I-V-V-I I-II-V-I</i>	25
<i>I-II-V-I I-II-V-I</i>	26
<i>II-V-I-I II-V-I-I</i>	27

Bloque II Notas de adorno 28

<i>Creación de motivos melódicos</i>	29
<i>Cambio de nivel de un motivo</i>	30
<i>Floreos, concepto y ejercicios</i>	31
<i>Notas de paso, concepto y ejercicios</i>	36
<i>Apoyaturas, concepto y ejercicios</i>	37
<i>Improvisación con todo tipo de notas de adorno</i>	38
<i>Improvisando y acompañando</i>	40
<i>Anexos de los bloques I y II</i>	47

Bloque III Follia 56

<i>Anexos de La Follia</i>	71

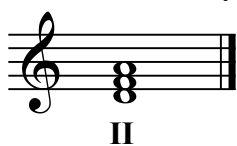
Bloque IV Canon de Pachelbel 73

<i>Ejercicios de enlaces y estructuras</i>	95

BLOQUE I

TONALIDADES MAYORES

II grado de una
tonalidad Mayor

Escala Mayor

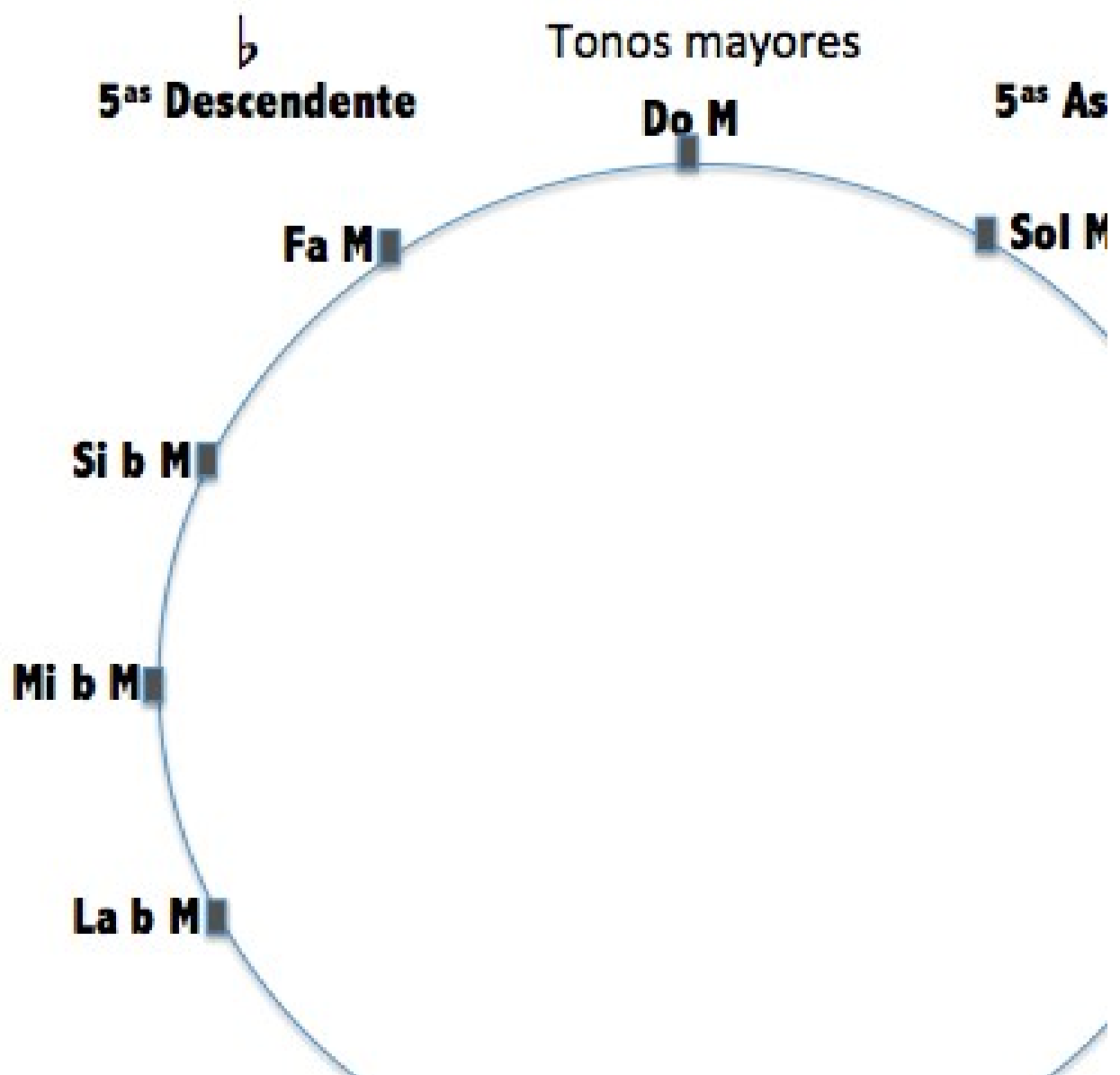
con o sin 7^a

CÍRCULO DE QUINTAS

El círculo de quintas es la herramienta de trabajo más importante en todos nuestros ejercicios.
Es conveniente conocerlo y aprender de memoria el orden de las tonalidades en ambas direcciones.

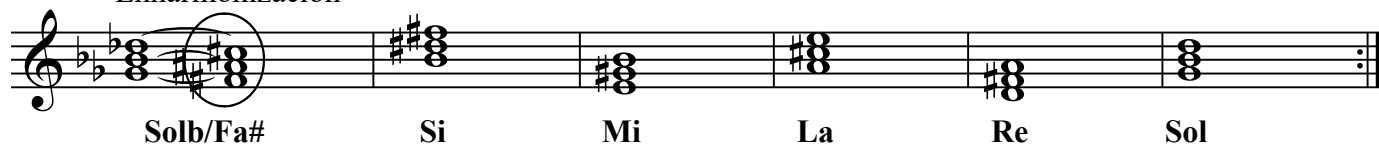

TRANSPORTE

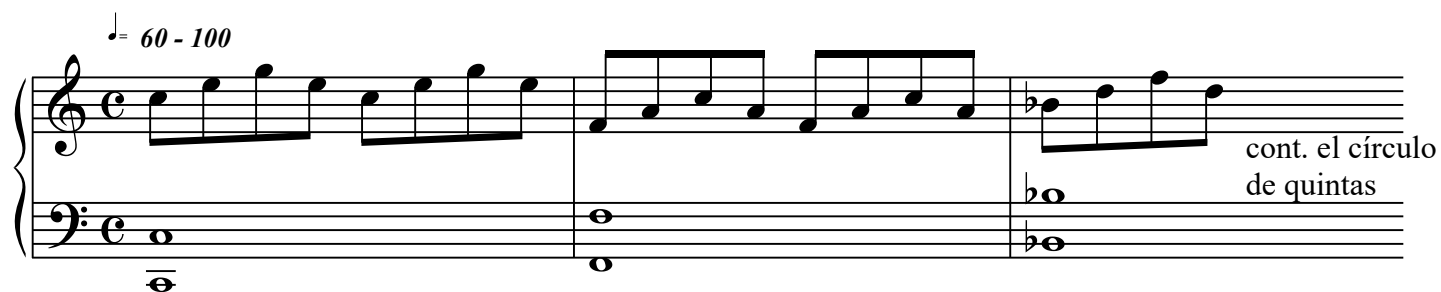
Acordes mayores en el orden del círculo de quintas en dirección descendente

Enharmonización

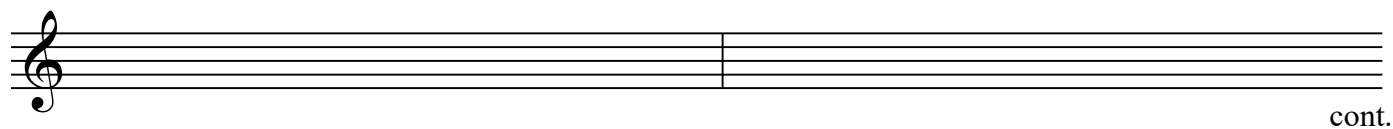
Arpegiando de forma sencilla cada acorde

Otros patrones con corcheas

Inventa un patrón en el compás que quieras

ENLACE ARMÓNICO 1

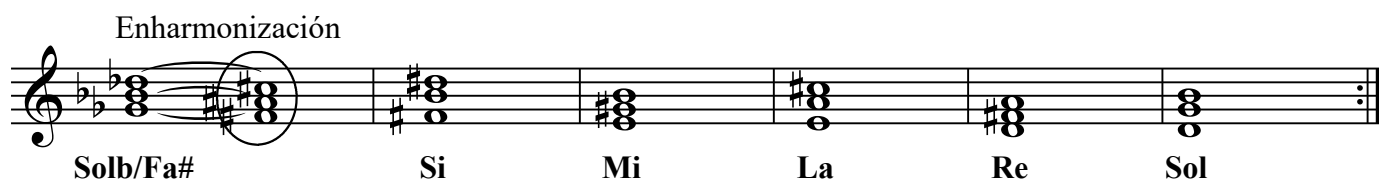
Acordes mayores en el orden del círculo de quintas en dirección descendente

Enlace

Do Fa Sib Mib Lab Reb

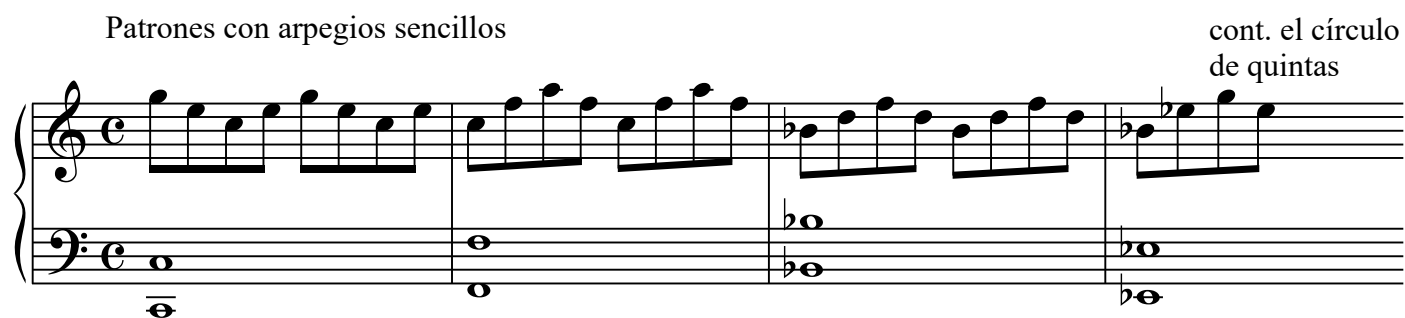
Enharmonización

Solb/Fa# Si Mi La Re Sol

Patrones con arpeggios sencillos

cont. el círculo de quintas

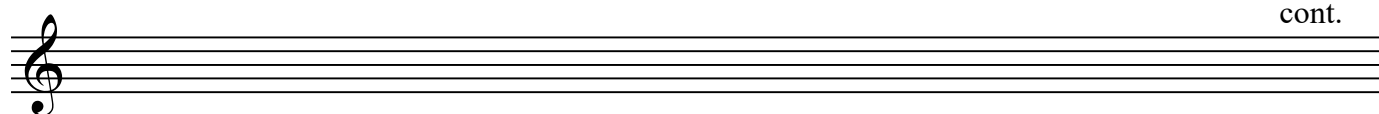
Otros patrones y otros compases

cont.

Inventa un patrón en el compás que quieras

cont.

8. Melodía en medio de las notas reales que acompañan:

cont...

9. Nota eje en el bajo de la mano izquierda y arpeggio ascendente:

cont...

10. Nota eje en el bajo y arpeggio descendente:

cont...

cont...

11. Tesitura de bajo con arpeggio descendente y floreos cromáticos inferiores:

cont...

12. Dos voces:

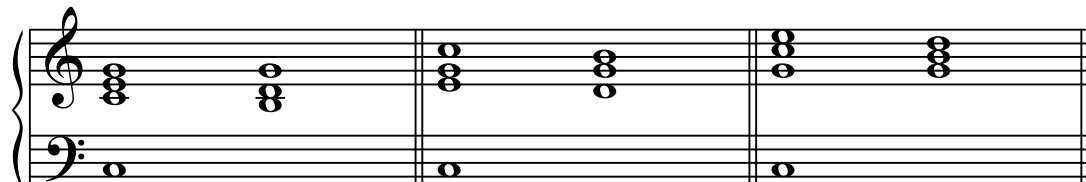
13. Inventa:

BLOQUE IV

Canon de Pachelbel

Enlace 1   Enlace 2   Enlace 3

I   V   I   V   I   V

Detailed description: The image shows a musical score for the Canon de Pachelbel, specifically the first three measures of the canon. The notation is written on a grand staff (treble and bass clefs). The first measure, labeled 'Enlace 1', shows a treble staff with a C major triad (C4, E4, G4) and a bass staff with a C major triad (C3, E3, G3). The second measure, labeled 'Enlace 2', shows a treble staff with a C major triad (C4, E4, G4) and a bass staff with a C major triad (C3, E3, G3). The third measure, labeled 'Enlace 3', shows a treble staff with a C major triad (C4, E4, G4) and a bass staff with a C major triad (C3, E3, G3). Below each measure, the Roman numerals I and V are written, indicating the chords. The entire score is enclosed in a box.

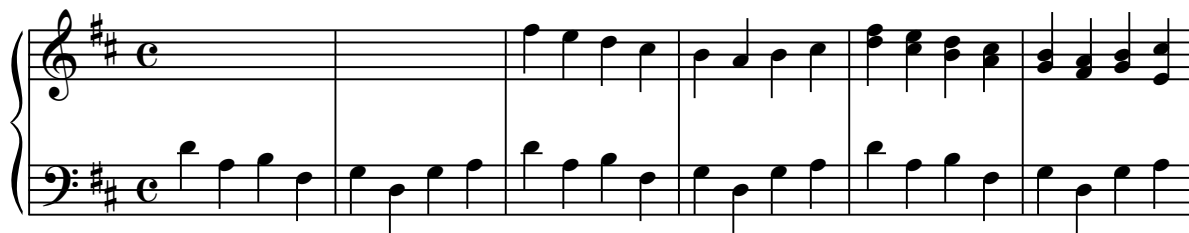
Canon de Pachelbel

Influencia en otros compositores

Este Canon (cuyo nombre completo es Canon y Giga en re mayor para tres violines y bajo continuo; es la obra más conocida del compositor alemán de música barroca Johann Pachelbel.

Pachelbel compuso esta obra alrededor de 1680, siendo originalmente una obra de música de cámara para tres violines y bajo continuo; posteriormente se han realizado arreglos para una gran variedad de instrumentos y conjuntos. El Canon es muy conocido por la progresión armónica del bajo inicial.

A continuación podemos ver un fragmento de la partitura del Canon en Re M de Pachelbel

Este es el principio del original

Esta es una reducción para piano

BLOQUE IV

CANON DE PACHELBEL EN MODO MENOR

Por una Cabeza

Carlos Gardel

Canto

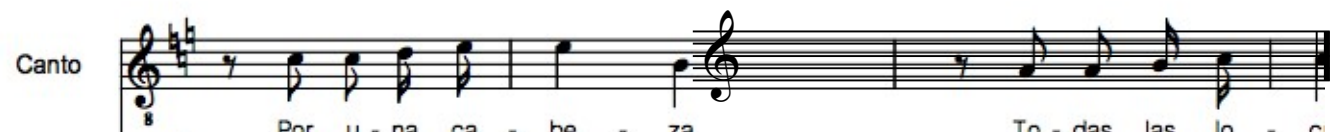
Piano

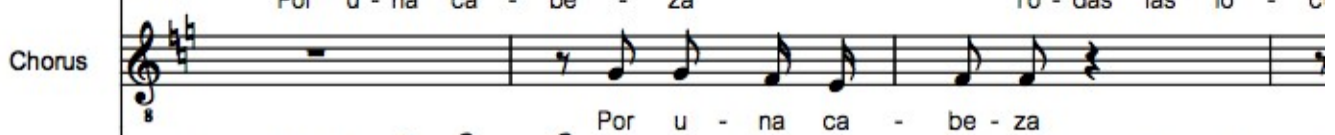
cont.

Estribillo

Canto

Chorus

Piano

cont.

Fragmentos de obras que utilizan la armonía del Canon de Pachelbel en modo menor

Por una cabeza (tango)

Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

Estribillo

Esta melodía se construye sobre una estructura armónica similar al Canon de Pachelbel, pero en modo menor. Obsérvalo.

Canto

Por u - na ca - be - za To - das las lo - cu

Chorus

Por u - na ca - be - za

Piano

22

Su bo - ca que be - sa Bo - rra la tris - te - za, Cal - ma la a - mar -

cu - ras,

26

Por u - na ca - be - za Si e - lla me ol - vi

Por u - na ca - be - za

30

Qué im - por - ta per - der - me, Mil ve - ces la vi - da Pa - ra qué vi - vir. Cuán - tos de

vi - da

Canon de Pachelbel en modo menor

Nueva estructura armónica

Estructura original del Canon de Pachelbel (Modo Mayor)

Do M   La m   Fa M   Do M

I   V   I VI   Vm III   I IV   V I   IV V

(Cifrado cambiando tonos)
(Cifrado sin cambiar tonos)

Estructura similar al Canon de Pachelbel, en modo menor

La m   Fa M   Re m   La m

I Vm   I V   I Vm   II V

(Cifrado cambiando tonos)
(Cifrado sin cambiar tonos)

Un número romano tachado significa que ese acorde funciona como dominante secundaria.

Al repetir la frase, en la cadencia final, se acorta a la mitad la duración de los grados II y V. Así podemos acabar en Cadencia perfecta en el c. 8 de la segunda semifrase.

II V I

1 2

Melodías de los Enlaces

Estructura completa

Diagram illustrating the structure of the complete structure, showing the sequence of chords and melodic lines across different sections: célula I - Vm, Transporte 3ª baja, Transporte 3ª baja, Semicadencia, and Cadencia perfecta.

Cada Enlace tiene su propia Melodía Eje

Melodía Eje del Enlace 1

Enlace 1

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodía Eje del Enlace 2

Enlace 2

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodía Eje del Enlace 3

Enlace 3

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Inventa otras melodías variando el ritmo

Mismo trabajo en Mi menor

Estructura completa

célula I - Vm   Transporte 3ª baja   Transporte 3ª baja   Semicadencia   Cadencia perfecta

1   2

Cada Enlace tiene su propia Melodía Eje

Melodía Eje del Enlace 1

Enlace 1

1   2

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodía Eje del Enlace 2

Enlace 2

1   2

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodía Eje del Enlace 3

Enlace 3

1 elegir   2

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodías de los Enlaces

Estructura completa

Diagram illustrating the structure of the complete structure, showing the sequence of chords and melodic lines across different sections: célula I - Vm, Transporte 3ª baja, Transporte 3ª baja, Semicadencia (1), and Cadencia perfecta (2).

Cada Enlace tiene su propia Melodía Eje

Melodía Eje del Enlace 1

Diagram illustrating the Melodía Eje del Enlace 1, showing the melodic line and the corresponding chord progression (I, Vm, VI, III, IV, I, H, V, H, V, I).

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Diagram illustrating an example of a melody varying the rhythm.

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodía Eje del Enlace 2

Diagram illustrating the Melodía Eje del Enlace 2, showing the melodic line and the corresponding chord progression (I, Vm, VI, III, IV, I, H, V, H, V, I).

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Diagram illustrating an example of a melody varying the rhythm.

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodía Eje del Enlace 3

Diagram illustrating the Melodía Eje del Enlace 3, showing the melodic line and the corresponding chord progression (I, Vm, VI, III, IV, I, H, V, H, V, I).

Ejemplo de melodía variando el ritmo

Diagram illustrating an example of a melody varying the rhythm.

Inventa otras melodías variando el ritmo

Melodías libre

A partir de las Notas Eje de los Enlaces

Melodía Eje

Enlace 1

Ejemplo de melodía libre sobre la Melodía Eje

Inventa otras melodías similares

Melodía Eje

Enlace 2

Ejemplo de melodía libre sobre la Melodía Eje

Inventa otras melodías similares

Melodía Eje

Enlace 3

Ejemplo de melodía libre sobre la Melodía Eje

Inventa otras melodías similares