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.

Bach

15 Invenciones a dos voces Análisis y metodología de trabajo

José Ramón García Vázquez **Emilio Molina**

a los/las que nos han ayudado y apoyado en nuestra formación personal y musical, ya sea familia, profesores o alumnos.

a todos ellos GRACIAS.

En la página web www.enclavecreativa.com encontrará la "Ayuda al profesor" correspondiente a este texto. Esta ayuda es de acceso libre y gratuito.

© Copyright 2005 by Enclave Creativa Ediciones S.L. C/. Embajadores, n^2 199, 3^2 A.

28045. Madrid.

E-mail: info@enclavecreativa.com Web: www.enclavecreativa.com

Portada y maquetación: Granada Mateos

Dirección Editorial: Javier Murillo. Dirección Gráfica: Alejandro Serrano.

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.

1ª Edición:

I.S.B.N.: 84-96350-61-4 I.S.M.N.: M-801222-75-6

Depósito legal: M-

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

Invención 1 · Do M BWV 772
Pic- Yerrer Files
Invención 2 · Do M BWV 773
Invención 3 · Do M BWV 774
Invención 4 · Do M. BWV 775 pág.
Invención 5 · Do M BWV 776 pág.
Invención 6 · Do M BWV 777 pág.
Invención 7 · Do M BWV 778 pág.

Invención 8 · Do M BWV 779 pág.
Invención 9 · Do M BWV 780 pág.
Invención 10 · Do M BWV 781 pág.
Invención II · Do M. BWV 782 pág.
Invención 12 · Do M BWV 783
Invención 13 · Do M BWV 784
Invención 14 · Do M BWV 785 pág.
Invención 15 · Do M BWV 786 pág.

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 Invenciones,
- Desarrollar las habilidades que permitan utilizar los elementos musicales y los procesos compositivos en orden a la creación-improvisación de piezas sencillas propias,
- Ofrecer una visión global de cada una de ellas,
- Facilitar el acceso a una lectura rápida.
- · Facilitar su memorización.
- Fomentar y facilitar la comprensión del lenguaje barroco,
- Colaborar con ejercicios técnico-improvisatorios que el profesor pueda sugerir en base a los que nosotros proponemos,
- Promover un método de estudio basado en el análisis y la comprensión,
- Potenciar el desarrollo del análisis entre los intérpretes,
- Promover interpretaciones musicales basadas en el análisis y no en la intuición personal.

✓ METODOLOGÍA:

El Método que proponemos está íntimamente ligado a la Improvisación como Sistema Pedagógico y trata de obtener resultados interpretativos a través sobre todo del análisis musical. Aunamos los esfuerzos de modo que por una parte la técnica cumpla su misión de facilitar la interpretación y por otra, la comprensión y el análisis guíen desde el principio el trabajo mecánico de aprendizaje. El equilibrio de estos dos fundamentos, música y técnica, proporciona al intérprete las herramientas que necesita para la asimilación e interpretación de la obra.

El método incluye los siguientes puntos generales:

- 1. Análisis formal: Presentamos de forma esquemática y gráfica las divisiones estructurales de cada Invención 1.
- 2. Análisis armónico: Presentamos el análisis armónico completo de modo que pueda observarse en un solo golpe de vista, el ritmo armónico, las agrupaciones de acordes, las armonías más características, las progresiones, las series, las regionalizaciones 2 y los procesos cadenciales principales y secundarios.
- 3. Análisis rítmico: Cada una de las Invenciones desarrolla uno o dos patrones rítmicos. Su comprensión es necesaria para memorizarlas y entenderlas.
- 4. Análisis melódicas derivadas del análisis.
- 5. **Ejercicios o trabajo técnico-improvisatorio:** De cada Invención se extraerán los elementos técnicos y de lenguaje musical más importantes ⁴, aquellos que nos permitan trabajar giros melódicos, progresiones armónicas, fórmulas rítmicas...; todos ellos serán objeto de práctica:
 - rítmico-armónicos: las células o estructuras armónicas más interesantes, series, progresiones, etc...
 - melódicos: los giros más habituales (movimientos en escala o arpegio), etc...
 - procesos cadenciales: la importancia de éstos nos hace crear un apartado especial donde proponemos tocar y transportar cada uno de ellos a las regiones por las que pasa cada Invención.

Estos ejercicios⁵ están planteados de tal manera que se evite que el alumno asocie el material mostrado a una única forma de proceder, a una tonalidad, a un único posible discurso musical. Lo interesante son las variantes de una misma idea para que el alumno compare y piense por qué Bach escogió la que nos presenta.

Si el alumno no se apropia de estos ejercicios y es capaz de crear algo, no podrá valorar realmente el trabajo técnico y compositivo de Bach.

Para todo el trabajo con este libro, como en los que pertenecen a la misma colección, es aconsejable disponer del Vadernécum del IEM ya que en él se explican con más extensión y ejemplificadas, palabras y conceptos técnicos necesarios para la completa comprensión de lo que aquí se expone.

En cualquier caso, adjuntamos al final del libro un "Glosario de términos" con la explicación de los conceptos más habituales.

^{1.} La macroforma está indicada en el análisis armónico. La microforma en la partitura.

^{2.} El tono al que va lo marcamos con un número romano dentro de un círculo; está siempre relacionado con el tono original de la Invención.

^{3.} Los principales están marcados con un sombreado y los secundarios con un corchete por debajo de la estructura armónica.

^{4.} Todos los ejercicios están digitados en función del fragmento musical de donde han salido.

^{5.} Recomendamos que el profesor haga también la práctica de los ejercicios que se proponen como si fuera el propio alumno.

PRÓLOGO:

El conjunto de las 15 invenciones de J. S. Bach (1685-1750) BWV 772-786 son un tratado de composición y una buena escuela pianística desde el punto de vista pedagógico-instrumental. Su importancia formativa nos ha animado a proponerlas dentro de nuestra Metodología.

Invención, del latín invenire, significa inventar. Las "Invenciones" a 2 voces, y las "Sinfonías" a 3 fueron pensadas, escritas y publicadas entre 1720 y 1923 como un conjunto de obras pedagógicas. Este "libro de clave" fue escrito para su hijo mayor de 9 años Wilhelm Friedeman.

Varias fueron las revisiones, correcciones y aportaciones que Bach tuvo que hacer al conjunto de las 30 piezas, lo que le llevó entre otras cosas a:

- Añadir una introducción con conceptos musicales básicos y nociones de digitación y ornamentación (que después completaría su hijo W. Friedeman),
- A cambiarles el título: los Praeambula y Fantasiae, pasaron a llamarse "Invenciones" y "Sinfonías", respectivamente.
- A cambiar también la ordenación: la primera estaba hecha con arreglo a una escala ascendente de Do Mayor, descendiendo por las tonalidades paralelas mayores y menores (tonalidades homónimas), así como las intermedias de Sib M y Mib M; la segunda y definitiva, consistía en una escala cromática con las tonalidades paralelas junto con las principales (algo tendría que ver en esta decisión la publicación en 1722 de "El clave bien temperado" con 24 preludios y fugas en las 24 tonalidades y ordenadas cromáticamente).

A continuación vemos dos tablas; la primera, con la ordenación inicial de tonalidades y la segunda, con las tonalidades y alteraciones de cada una de ellas.

Bwv 772	Bwv 775	Bwv 778	Bwv 779	Bwv 781	Bwv 784	Bwv 786	Bwv 785	Bwv 783	Bwv 782	Bwv 780	Bwv 777	Bwv 776	Bwv 774	Bwv 773
Do M	Re m	Mi m	Fa M	Sol M	La m	Si m	Sib M	La M	Sol m	Fa m	Mi M	Mib M	Re M	Do m
1 ^a	2ª	3ª	4 ^a	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª

N° DE ALTERACIONES	4 #	3 #	2 #	1 #		1 b	2 b	3 b	4 b
Tonos Mayores	Mi M 12ª	La M 9ª	Re M 14 ^a	Sol M 5ª	Do M 1 ^a	Fa M 4ª	Sib M 8ª	Mib M 13ª	
Tonos MENORES			Si m 7ª	Mi m 3ª	La m 6ª	Re m 2ª	Sol m 10 ^a	Do m 15³	Fa m 11³

[&]quot;Las Invenciones y Sinfonías de J. S. Bach inculcan los elementos puramente manuales y básicos de la interpretación al piano, al mismo tiempo que instruyen sobre el arte de la composición".

◇ ANÁLISIS COMPARATIVO:

Con el ansia de introducir al lector en la interpretación y el análisis de las Invenciones, exponemos este cuadro donde comparamos las tonalidades y el orden definitivo en que las dejó Bach⁶, el compás, el tipo de comienzo que tiene cada Invención, el número de compases, la duración de los sujetos y las regiones principales⁷ (las que están en un porcentaje mayor y subrayadas) y secundarias por las que pasa cada una.

Invención	Топо	Compás	Comienzo	Nº Compás	Sujeto	REGIONALIZACIONES: PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
Invención 01 BWV 772	Do M	c	Acéfalo	22	1/2 c.	IM-V- I - II - VI- IV - I
Invención 02 BWV 773	Do M	c	Acéfalo	27	3 cc.	Im-III-Vm-VII-I
Invención 03 BWV 774	Re M	3 8	Anacrúsico	59	3 cc.	IM - V - VI - V - I
Invención 04 BWV 775	Re m	3 8	Tético	52	3 cc.	Im-III-Vm-IV-III-I
Invención 05 BWV 776	Mib M	c	Acéfalo	32	3 cc.	IM - V - I - VI - II - IV - I
Invención 06 BWV 777	Mib m	3 8	Acéfalo	124	4 cc.	: IM - V : : V - III - I :
Invención 07 BWV 778	Mi m	c	Acéfalo	23	1/2 c.	Im-III- VII - Vm - I
Invención 08 BWV 779	Fa M	3 4	Acéfalo	34	2 cc.	IM -V - II - VI - I - VI -IV -I
Invención 09 BWV 780	Fa m	3 4	Tético	34	4 cc.	Im - Vm - IIm - Vm - IV - III - I
Invención 10 BWV 781	Sol M	9 8	Tético	32	2 cc.	IM-V-I
Invención 11 BWV 782	Sol m	c	Acéfalo	23	3 cc.	Im - III - Vm - VII - IV - I
Invención 12 BWV 783	La M	12 8	Tético	21	2 cc.	IM-V-I-VI-III-II-I-Vm-IV-I
Invención 13 BWV 784	La m	c	Acéfalo	25	1/2 c.	Im-III-VII-Vm-IV-III-I
Invención 14 BWV 785	Sib M	c	Acéfalo	20	4 cc.	IM - V - VI - IV - II - I
Invención 15 BWV 786	Sib m	c	Acéfalo	22	3 cc.	Im-Vm-III-VII-IV-I-Vm-IV-III-I

^{6.} En las "Conclusiones" del final del libro hacemos un resumen comparativo sobre otros parámetros.

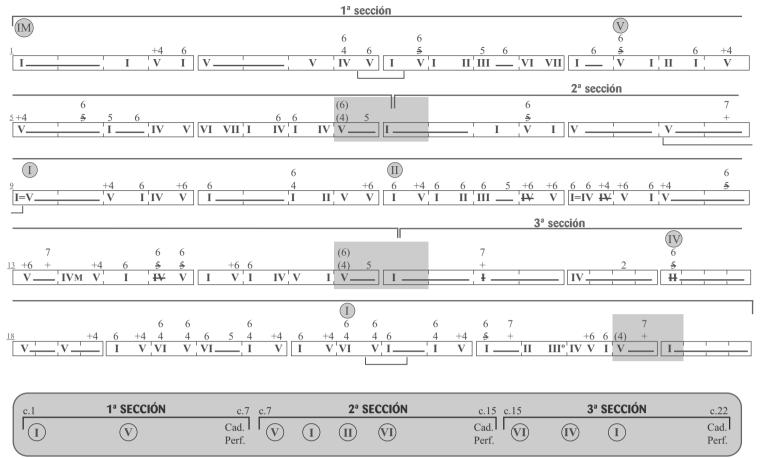
^{7.} Consideramos importantes las regiones donde se exponen los sujetos o incluso las que tienen una duración y un peso considerable.

Invención 1 BWV 772

ARMONÍA Y FORMA:

ELEMENTO GENERADOR Y RECURSOS COMPOSITIVOS:

Es una de las Invenciones en la que mas fácilmente se ve el trabajo de desarrollo que hace Bach a partir de las dos células que forman el sujeto. Tanto éste como el pequeño contrasujeto que lo acompaña, están compuestos en contrapunto invertible.

Toda la Invención se genera a partir del sujeto. Observa, analiza y comprende el sujeto = **ELEMENTO GENERADOR** y las diferentes transformaciones que sufre a lo largo de la Invención.

- cc.3-5 el sujeto en espejo diatónico, acompañado por la célula 1 en aumentación, forman el modelo de una progresión diatónica con la armonía | V I II III |, por 3as descendentes (la 2ª repetición es diatónica de la región del V).
- cc.5-6 la célula 2 en espejo por 3as diatónicas asc.
- cc.9-11 el sujeto en espejo diatónico en progresión melódica por 5as asc. (se podría entender que el modelo tuviera un compás por lo que la progresión melódica sería por 2as diatónicas asc.).
- cc.11-13 el sujeto en espejo diatónico, acompañado por la célula 1 en aumentación (ídem. cc.3-5), forman el modelo de una progresión melódica por 3as descendentes (la 2ª repetición es diatónica de la región del VI).
- cc.13-14 la célula 2 en espejo por diferentes intervalos diatónicos. Juego de 3as y 6as paralelas.
- cc.15-19 progresión mixta del modelo | I | IV |, por 2as diatónicas desc.
- cc.19-20 el sujeto, acompañado por la célula 1 en aumentación y espejo, forman el modelo de una progresión melódica por 3as asc.

^{1.} Repasa el cifrado de los acordes en el Vademécum del IEM.

^{2.} En el c. 21 hay un IIIº: es una subdominante secundaria. Para más información ver el Vademécum del IEM.

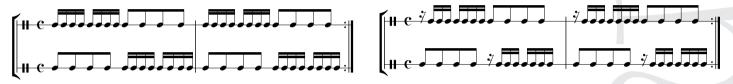
Procesos Cadenciales principales: Toca y transporta cada uno a las regiones por las que pasa la Invención.

Procesos Cadenciales secundarios: son los marcados con un corchete por debajo de la estructura armónica. Como final de las dos frases, cc.2-3 (región del I) y cc.6-7 (región del V), y en el c.20 (región del I) como final de la progresión. Las tres son Cadencias Perfectas.

TRABAJO TÉCNICO - IMPROVISATORIO:

1) Percute en la tapa del piano los siguientes patrones rítmicos:

2) El sujeto se repite en ambas manos en progresión diatónica por 5as ascendentes. Haz lo mismo en la región del V.

3) El sujeto en espejo en progresión diatónica por 3as desc. Haz lo mismo en la región del V.

4) El sujeto en progresión real por 2as mayores asc. Haz lo mismo empezando en la región del V.

5) Con la escala de Do Mayor sigue los juegos de 3as y 6as paralelas. Continúa con la escala armónica de La m. Haz lo mismo con la escala de Fa Mayor y con la armónica de su relativo.

