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

Pequeños preludios

Análisis y metodología de trabajo

José Ramón García Vázquez

A Pedro Cañada, mi más mejor amigo.

Pianista:

Mario Alonso Herrero

© Copyright 2010 by Enclave Creativa Ediciones S.L.
C/ Salasierra, 6 local
28026. Madrid.
E-mail: info@enclavecreativa.com
Web: www.enclavecreativa.com

Dirección Editorial: Javier Murillo
Dirección Gráfica: Alejandro Serrano Gallego
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: Septiembre 2010
I.S.B.N.: 978-84-96350-XXXXXX
I.S.M.N.: 979-0-801240-XXXXXXX
Depósito legal: M-XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Impreso por Fer Fotocomposición

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

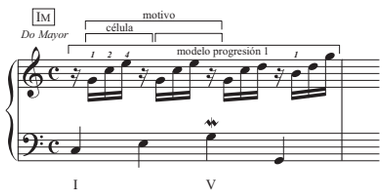
Índice general

- Índice de Preludios 4
- Objetivos 8
- Metodología. 8
- Un poco de historia. 9
- Sobre la manera de ejecutar las obras de J. S. Bach. 12
- Libros de interés 13
- Interpretaciones recomendadas 14
- Agradecimientos 14
- Consideraciones 15
- Análisis comparativo 16
  - BWV 924 19
  - BWV 924a 23
  - BWV 925 26
  - BWV 926 30
  - BWV 927 37
  - BWV 928 40
  - BWV 929 45
  - BWV 930 48
  - BWV 931 53
  - BWV 932 56
  - BWV 933 61
  - BWV 934 64
  - BWV 935 68
  - BWV 936 72
  - BWV 937 76
  - BWV 938 82
  - BWV 939 87
  - BWV 940 93
  - BWV 941 97
  - BWV 942 101
  - BWV 943 104
  - BWV 999 108
- Glosario de términos. 112
- Índice de cifrados 118
- Índice de pistas 120

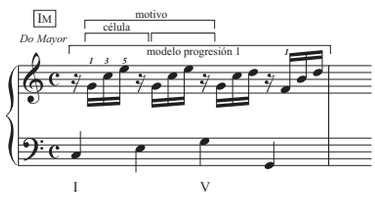
Índice de Preludios

Nueve pequeños preludios del "Klavierbüchlein de Wilhelm Friedemann Bach"

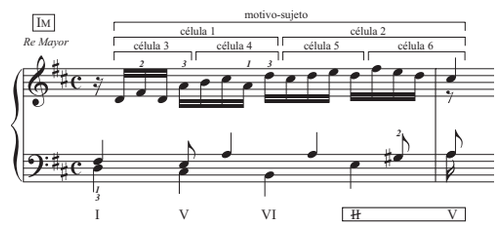
Preludio · Do M BWV 924 . . . . . pág. 19



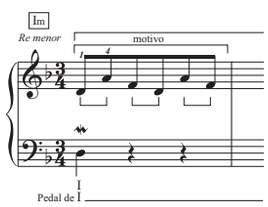
Preludio · Do M BWV 924a . . . . . pág. 23



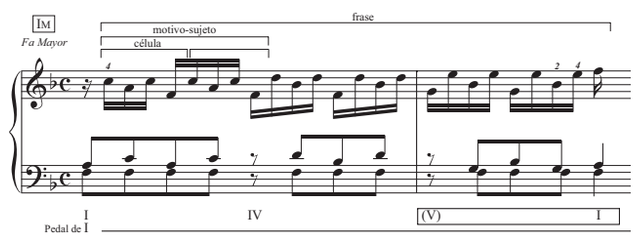
Preludio · Re M BWV 925 . . . . . pág. 26



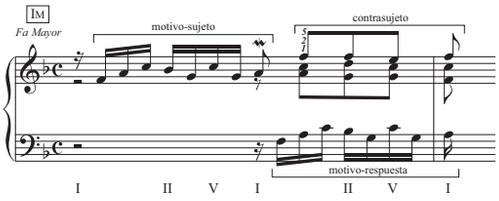
Preludio · Re m BWV 926. . . . . pág. 30



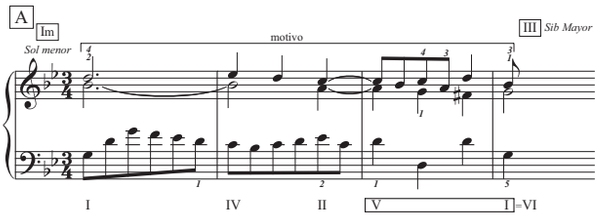
Preludio · Fa M BWV 927 . . . . . pág. 37



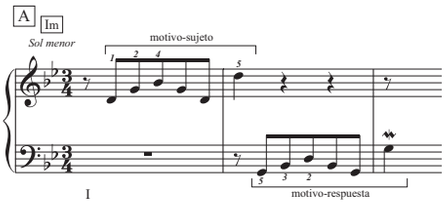
Preludio · Fa M BWV 928 . . . . . pág. 40



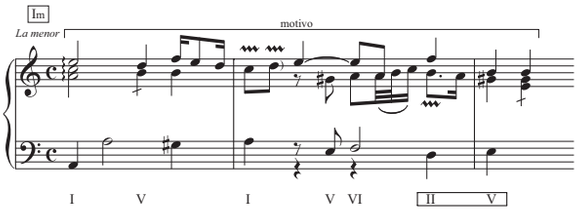
Preludio · Sol m BWV 929 . . . . . pág. 45



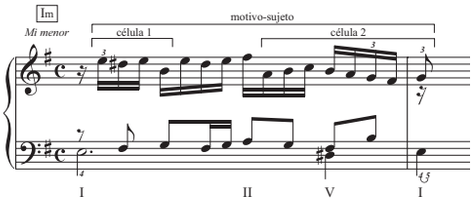
Preludio · Sol m BWV 930 . . . . . pág. 48



Preludio · La m BWV 931 . . . . . pág. 53

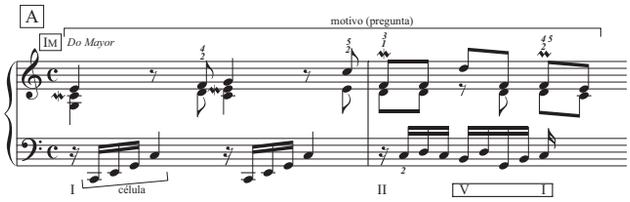


Preludio · Mi m BWV 932 . . . . . pág. 56

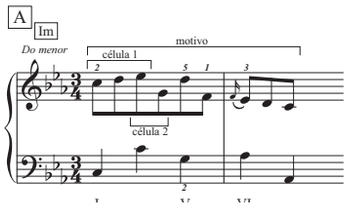


Seis pequeños preludios de la colección de Johann Nikolaus Forkel

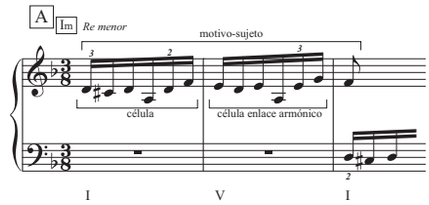
Preludio · Do M BWV 933 . . . . . pág. 61



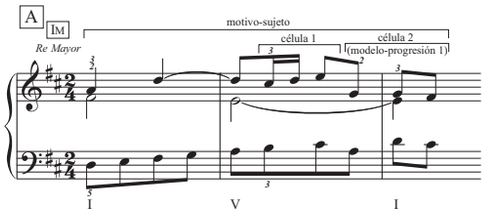
Preludio · Do m BWV 934 . . . . . pág. 64



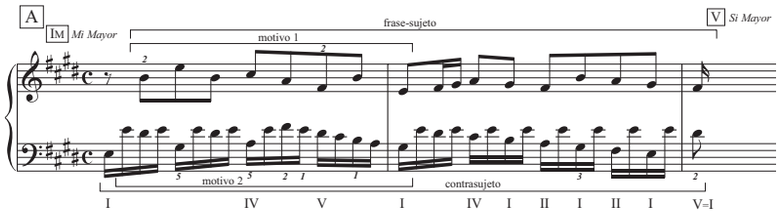
Preludio · Re m BWV 935. . . . . pág. 68



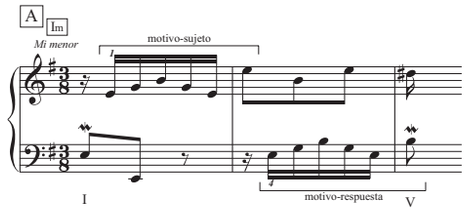
Preludio · Re M BWV 936 . . . . . pág. 72



Preludio · Mi M BWV 937 . . . . . pág. 76

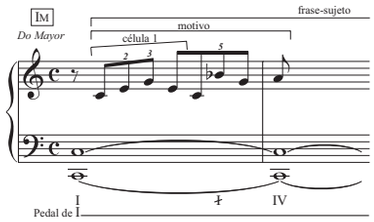


Preludio · Mi m BWV 938. . . . . pág. 82

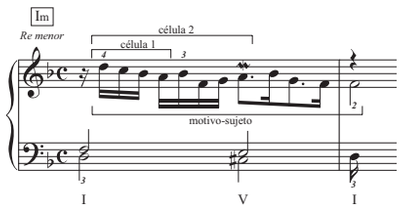


Seis preludios de la colección de Johann Peter Kellner

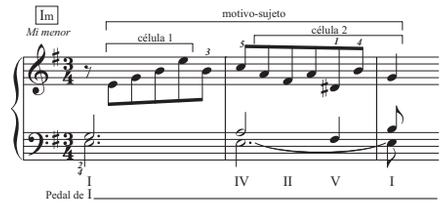
Preludio · Do M BWV 939 . . . . . pág. 87



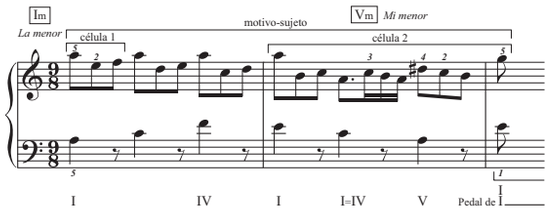
Preludio · Re m BWV 940 . . . . . pág. 93



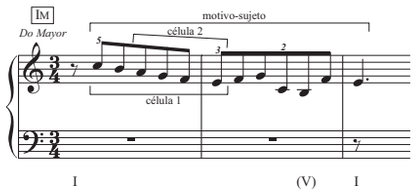
Preludio · Mi m BWV 941 . . . . . pág. 97



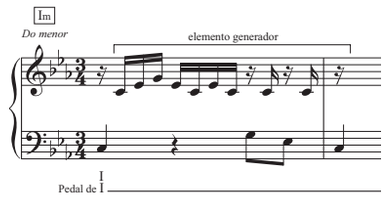
Preludio · La m BWV 942 . . . . . pág. 101



Preludio · Do M BWV 943 . . . . . pág. 104



Preludio · Do m BWV 999 . . . . . pág. 108



Objetivos

Los Preludios de J. S. Bach junto con otros títulos, forman parte de una colección de libros de repertorio con análisis, dentro 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 los Preludios,
- 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 Preludio,
- Facilitar su lectura,
- Facilitar su memorización,
- Fomentar y facilitar la comprensión del lenguaje barroco,
- Proponer ejercicios técnico-improvisatorios que el profesor pueda tomar como base para crear otros nuevos,
- Desarrollar la creatividad compositiva,
- Promover un método de estudio basado en el análisis y la comprensión,
- Potenciar el desarrollo del análisis entre los intérpretes, y sobre todo,
- **Hacer interpretaciones musicales basadas en el análisis como apoyo a la intuición personal.**

Metodología

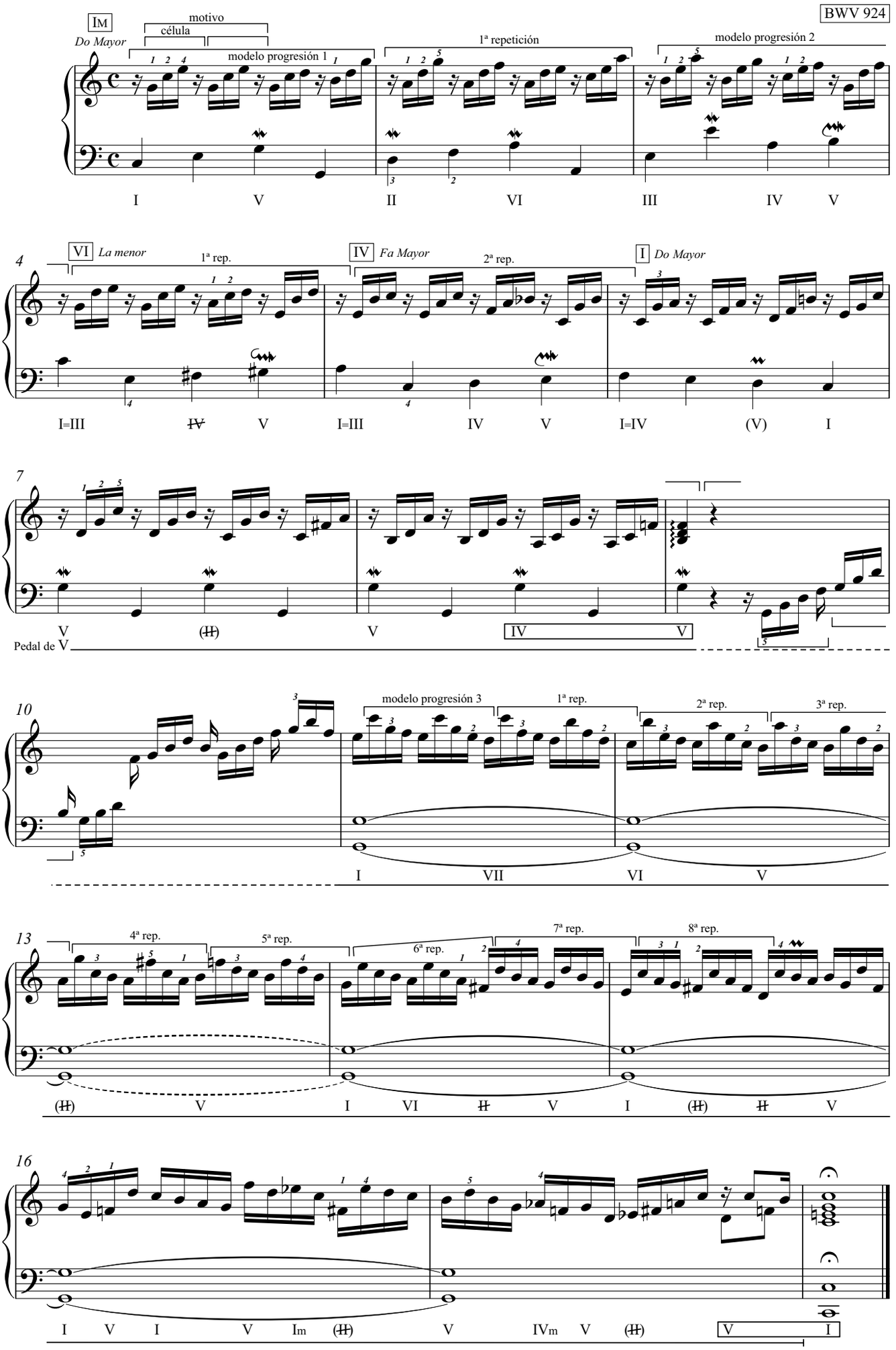
El Método que proponemos está íntimamente ligado a la Improvisación como Sistema Pedagógico y trata de obtener resultados interpretativos a través sobre todo del análisis musical. Aunamos los esfuerzos de modo que, por una parte, la técnica cumpla su misión de facilitar la interpretación y, por otra, 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:

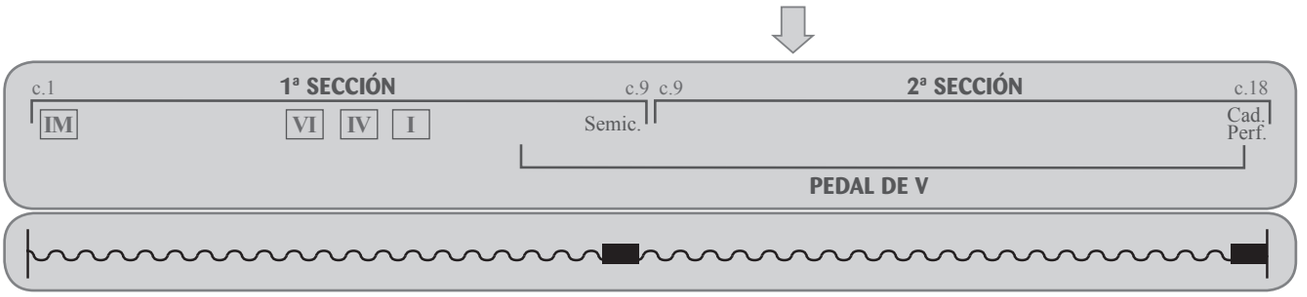
1. **Análisis formal**: Presentamos de forma esquemática y gráfica las divisiones estructurales de cada Preludio.
2. **Análisis armónico:** Presentamos en la partitura el análisis armónico, sin inversiones, de modo que puedan observarse en un solo golpe de vista el ritmo armónico, las agrupaciones de acordes, las armonías más características, las progresiones, las series, las regionalizaciones[1] y los procesos cadenciales.
3. **Análisis rítmico:** Cada uno de los Preludios desarrolla un patrón rítmico. Su comprensión es necesaria para memorizarlas y entenderlas. Lo presentamos de forma esquemática y gráfica junto al análisis formal.
4. **Análisis melódico:** Cuando lo consideramos oportuno se trabajan células melódicas derivadas del análisis.
5. **Ejercicios o trabajo técnico-improvisatorio:** De cada Preludio se extraerán los elementos técnicos y de lenguaje musical más importantes, aquellos que nos permitan trabajar giros melódicos, progresiones armónicas, fórmulas rítmicas…; todos ellos serán objeto de práctica[2]:
   - rítmico-armónicos: las células o estructuras armónicas más interesantes, series, progresiones, etc…
   - melódicos: los giros más habituales (movimientos en escala o arpegio), etc…

Estos ejercicios 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 y/o componer algo, no podrá valorar realmente el trabajo técnico y compositivo de Bach[3].

1 El tono de cada región lo marcamos con un número romano dentro de un cuadrado; está siempre relacionado con el tono principal del Preludio.
2 Todos los ejercicios están digitados en función del fragmento musical de donde han salido.
3 Recomendamos que el profesor haga también la práctica de los ejercicios que se proponen, como si fuera el propio alumno.


BWV 924
IM
Do Mayor
motivo
célula
modelo progresión 1
1ª repetición
modelo progresión 2
I V II VI III IV V
4
VI La menor
1ª rep.
IV Fa Mayor
2ª rep.
I Do Mayor
I=III ~~IV~~ V I=III IV V I=IV (V) I
7
V (~~II~~) V IV V
Pedal de V
10
modelo progresión 3
1ª rep.
2ª rep.
3ª rep.
I VII VI V
13
4ª rep.
5ª rep.
6ª rep.
7ª rep.
8ª rep.
(~~II~~) V I VI ~~II~~ V I (~~II~~) ~~II~~ V
16
I V I V Im (~~II~~) V IVm V (~~II~~) V I

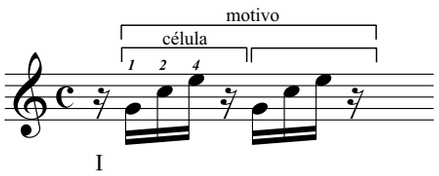
ANÁLISIS FORMAL, ARMÓNICO Y RÍTMICO[1]



Como se aprecia en el diagrama anterior, el preludio se divide en dos secciones, cada una de ellas con el mismo número de compases (9), lo que hace que la forma esté equilibrada y compensada. La 1ª sección está en el tono del **IM** (Do Mayor) y pasa, mediante una progresión, a las regiones del **VI** (La menor) y del **IV** (Fa Mayor), para terminar en los cc.8-9 con una semicadencia en el tono original. La 2ª sección se mantiene en el tono del **I**. Estos cambios de región se producen en los compases 4, 5 y 6 mediante la utilización de un acorde mixto (que pertenece a las dos tonalidades). El gran pedal de **V** (ocupa 11 compases) crea tensión; ésta va decreciendo con la bajada de las semicorcheas siguientes (cc.11 y ss.), donde utiliza como modelo de la progresión, el espejo del motivo; se resuelve con la cadencia perfecta del final.

El ritmo de superficie es de semicorcheas constantes repartidas entre las dos manos; se detiene única y exclusivamente en el final de la primera sección. En los cc.9-10 se arpegia ascendentemente el acorde de dominante hasta llegar al c.11 que es el punto más agudo y de mayor tensión del preludio (coincide con la **sección áurea**[2]).

ELEMENTO GENERADOR Y RECURSOS COMPOSITIVOS



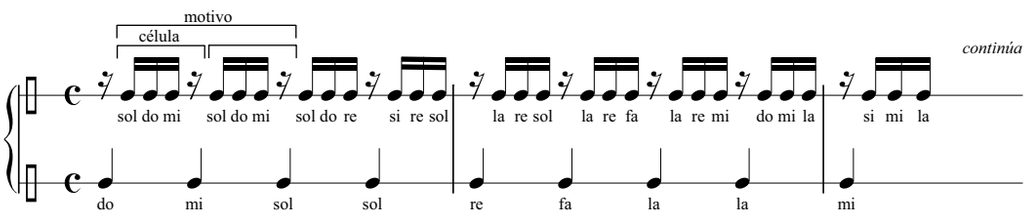
El elemento generador de este preludio es el motivo dividido en dos células iguales. Tiene un ritmo constante, un perfil melódico ascendente (todas las notas son reales) y un único acorde. Su comienzo es acéfalo y su duración de medio compás.

Los recursos compositivos utilizados son la repetición de la célula original, la progresión, y a partir del c.11, el espejo del motivo (ver el análisis en la partitura).

TRABAJO TÉCNICO-IMPROVISATORIO

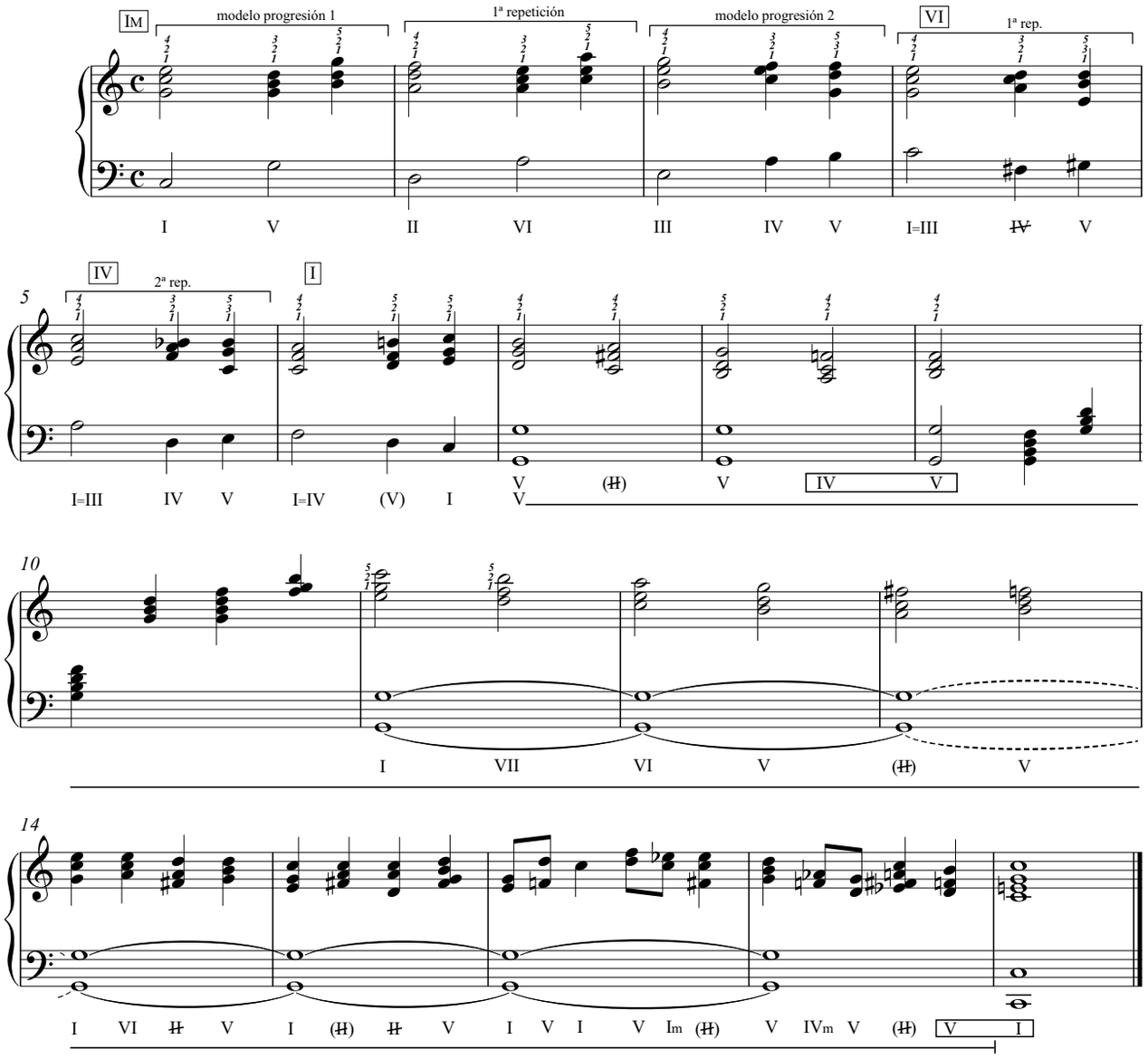
Los ejercicios que te proponemos a continuación surgen del preludio y te preparan para que toques y entiendas mejor lo propuesto por Bach. Vas a trabajar (con las mismas digitaciones que las de la obra) en función de lo que necesites: fórmulas rítmicas, esqueletos armónicos, elementos técnicos, giros melódicos surgidos del motivo y/o progresiones.

1**)** Percute en la tapa del piano el ritmo de superficie del preludio, diciendo el nombre de las notas.

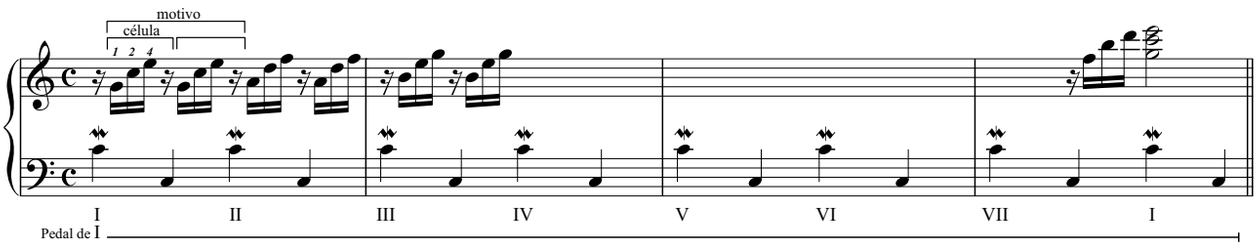


1 La ligadura discontinua del c.13 indica que en caso de que la resonancia sea pobre, volver a tocar la nota pedal.
2 Ver el "Glosario de términos".

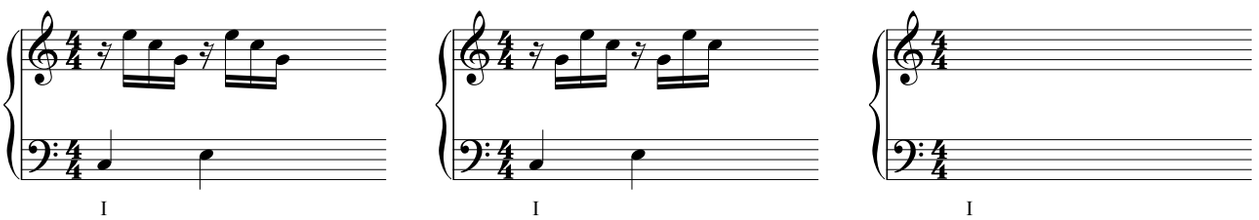
2) Observa, comprende y toca el esqueleto armónico del preludio. En los esqueletos armónicos se eliminan las notas menos importantes (en este caso apoyaturas), quedando una visión vertical y sintetizada de la música.



3) Escribe y toca el motivo en progresión por 2as diatónicas ascendentes sobre pedal de **I**.

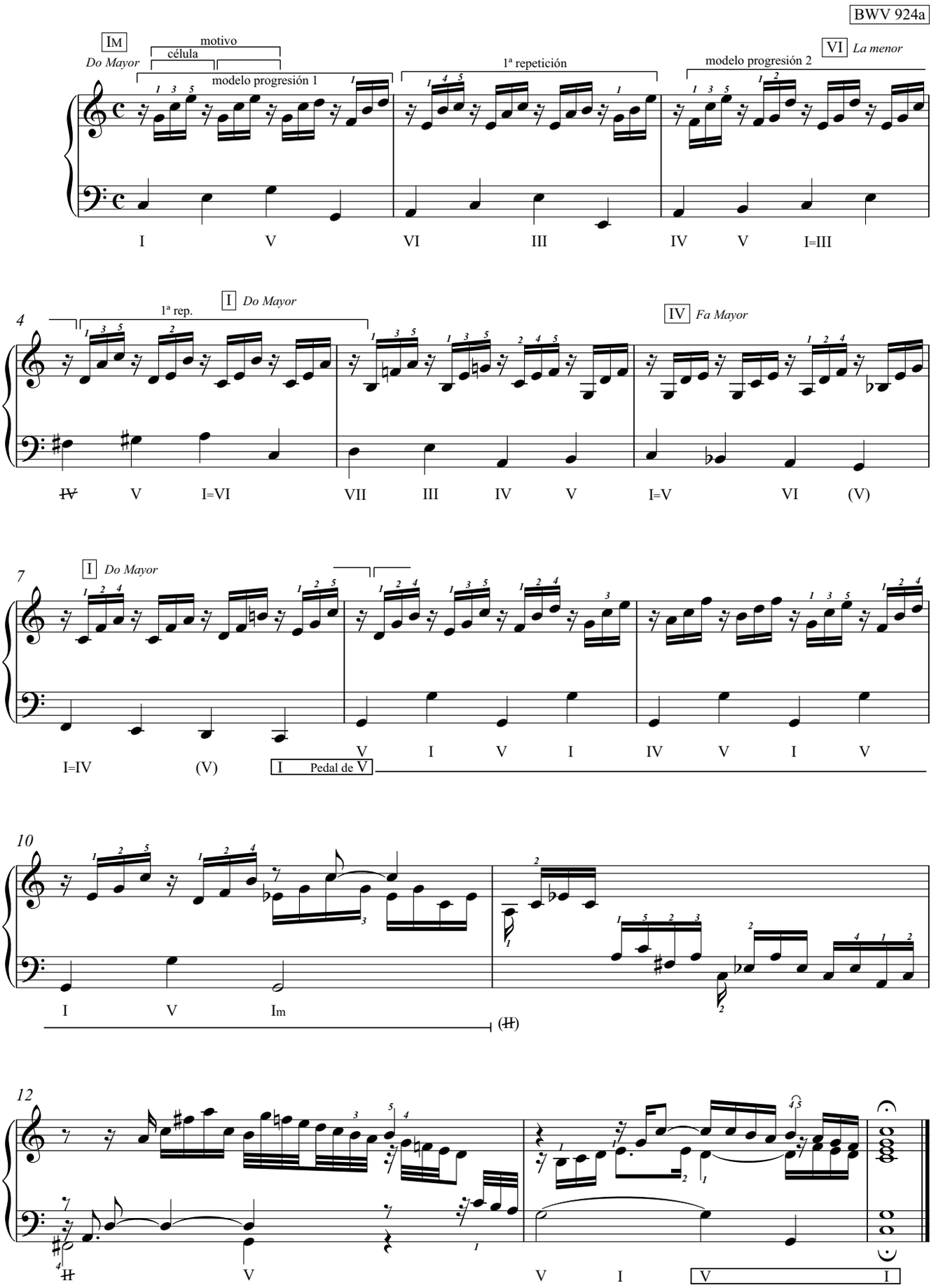


4) Toca la 1ª sección del preludio con los dos patrones que te proponemos. A continuación inventa uno y escríbelo.

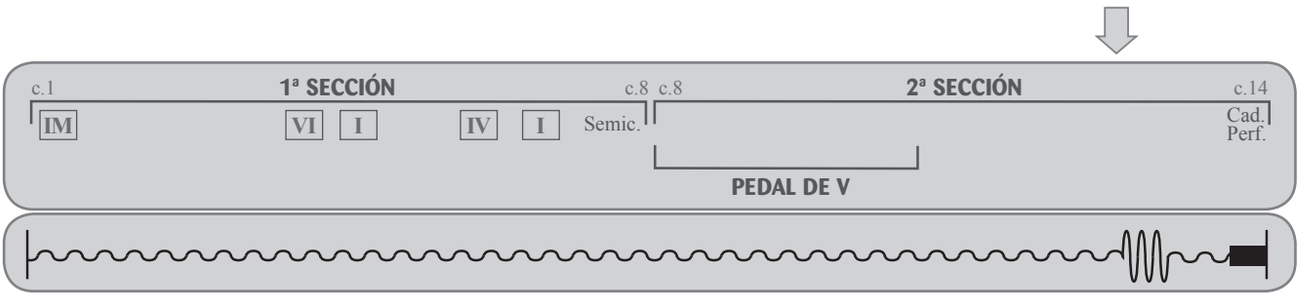


5) Ejercicios técnicos: regularidad rítmica y ornamentación[3].

3 Lee atentamente en el principio del libro todo lo referente a la ornamentación barroca.


BWV 924a
IM
Do Mayor
motivo
célula
modelo progresión 1
1ª repetición
modelo progresión 2
VI La menor
I V VI III IV V I=III
4
1ª rep.
I Do Mayor
IV Fa Mayor
IV V I=VI VII III IV V I=V VI (V)
7
I Do Mayor
I=IV (V) I Pedal de V V I V I IV V I V
10
I V Im (II)
12
II V V I V I

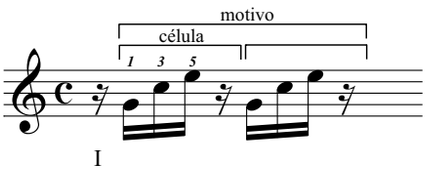
ANÁLISIS FORMAL, ARMÓNICO Y RÍTMICO



Como se aprecia en el diagrama anterior, el preludio se divide en dos secciones, cada una de ellas con un número similar de compases (8 y 7, respectivamente), lo que hace que la forma esté equilibrada y compensada. La 1ª sección está en el tono del **IM** (Do Mayor) y pasa, mediante una progresión, a la región del **VI** (La menor) y del **IV** (Fa Mayor), para terminar en los cc.7-8 con una semicadencia en el tono original. La 2ª sección se mantiene en el tono del **I**. Estos cambios de región se producen en los compases 3, 4, 6 y 7 mediante la utilización de un acorde mixto (que pertenece a las dos tonalidades). En el pedal de **V** se crea tensión con las subidas iniciales y bajadas posteriores de la célula original; en el c.11 se arpegia descendentemente el acorde de dominante de la dominante hasta llegar en el c.12, que es el punto más grave y de mayor tensión del preludio.

El ritmo de superficie es de semicorcheas constantes repartidas entre las dos manos. Sólo se acelera con las fusas del c.12, utilizando el recurso de la escala; éstas crean contraste con los arpegios de todo el preludio y preparan la llegada de la cadencia perfecta del final.

ELEMENTO GENERADOR Y RECURSOS COMPOSITIVOS



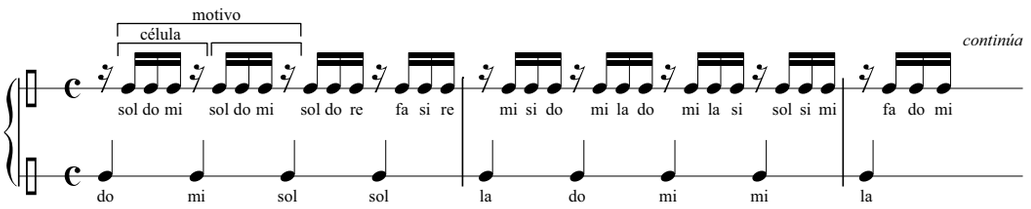
El elemento generador de este preludio es el motivo dividido en dos células iguales. Tiene un ritmo constante, un perfil melódico ascendente (todas las notas son reales) y un único acorde. Su comienzo es acéfalo y su duración de medio compás.

Los recursos compositivos utilizados son la repetición de la célula original, la progresión, y a partir del c.10 y hasta el final, otra distribución diferente de las notas del arpegio del motivo (ver el análisis en la partitura).

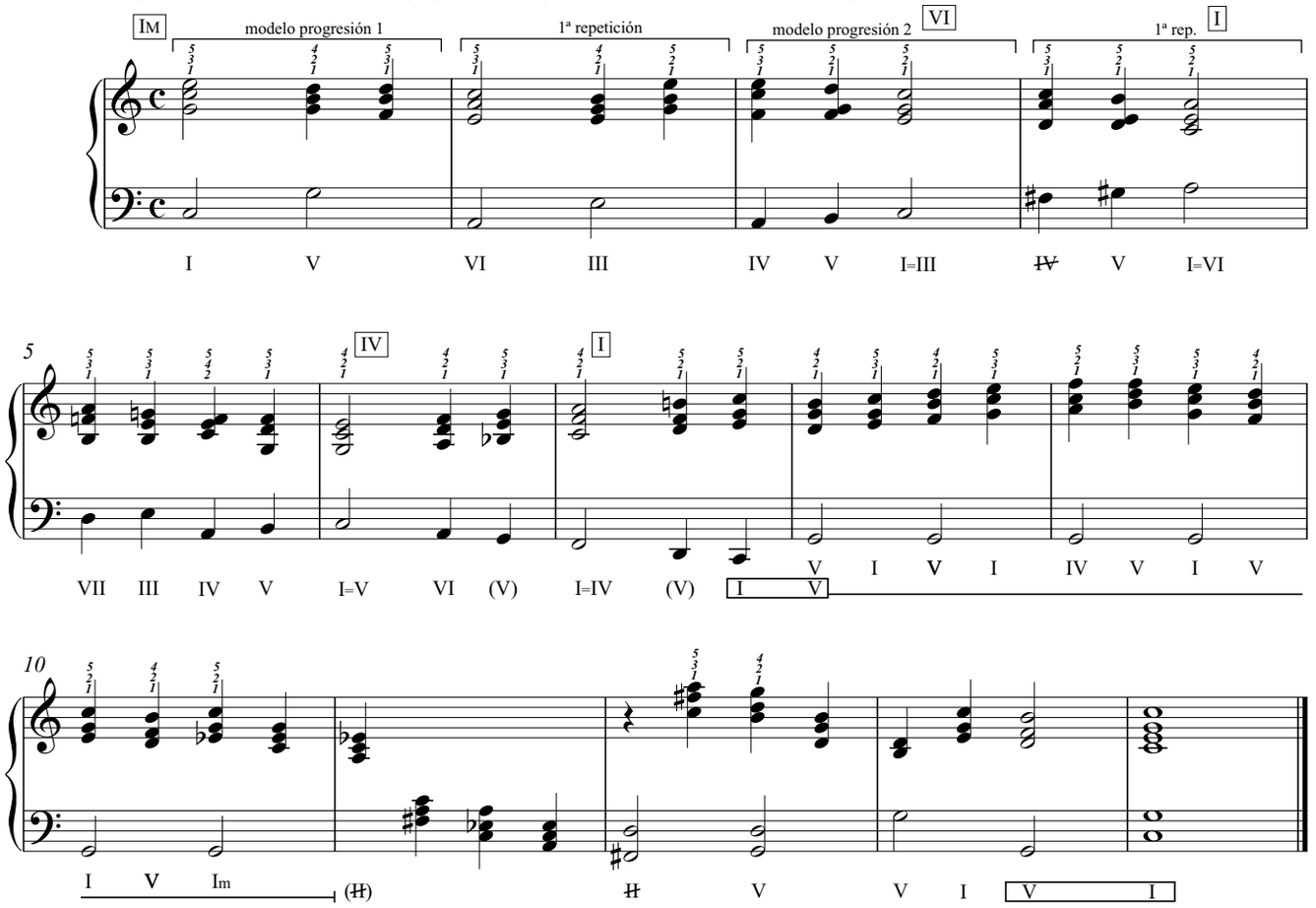
TRABAJO TÉCNICO-IMPROVISATORIO

Los ejercicios que te proponemos a continuación surgen del preludio y te preparan para que toques y entiendas mejor lo propuesto por Bach. Vas a trabajar (con las mismas digitaciones que las de la obra) en función de lo que necesites: fórmulas rítmicas, esqueletos armónicos, elementos técnicos, giros melódicos surgidos del motivo y/o progresiones.

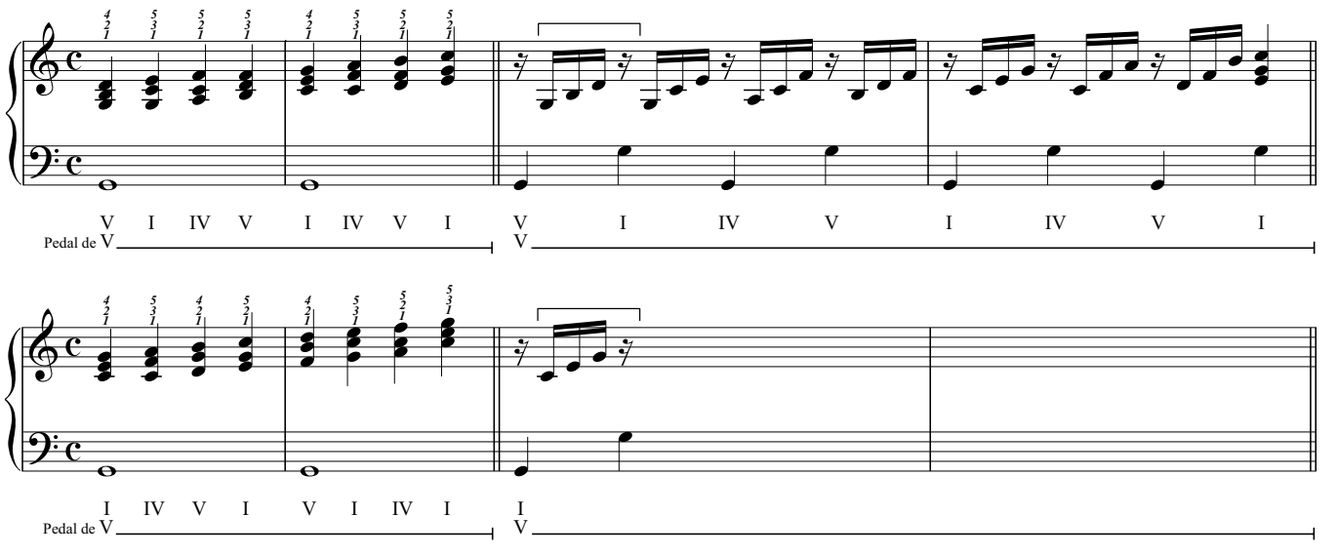
1) Percute en la tapa del piano el ritmo de superficie del preludio, diciendo el nombre de las notas.



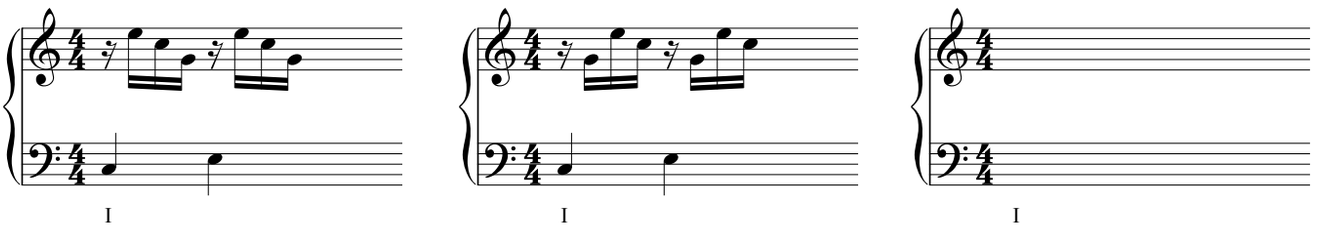
2) Observa, comprende y toca el esqueleto armónico del preludio. En los esqueletos armónicos se eliminan las notas menos importantes (en este caso apoyaturas), quedando una visión vertical y sintetizada de la música.



3) Escribe y toca la célula original en las posiciones que te dan los siguientes esqueletos armónicos.



4) Toca la primera sección del preludio con los dos patrones que te proponemos. A continuación inventa uno y escríbelo.



5) Ejercicios técnicos: regularidad rítmica y ornamentación[1].

1 Lee atentamente en el principio del libro todo lo referente a la ornamentación barroca.