PIANO Y SERIALISMO

TRABAJO QUE PRESENTA
GUILLERMO MARTIN GARCIA DE MENDIA
PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN COMPOSICION

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FALLA DE ORIGEN

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Escribir estas líneas obedece a una profunda necesidad de plasmar la gratitud que siento, en primer término, a Dios por haberme rescatado del silencio y que, después, me permitió estudiar una carrera que inicié a los treintaicuatro años de edad, cosa, incluso para mí, casi increíble.

Pablo, Gabriel, gracias por ser como son, queridos hijos míos.

A mis padres, que fueron un conducto para que el día de hoy exista, y que además me heredaron los principios que trato de practicar, así como a mis hermanos, el brazo fuerte y la fé durante el silencio, una profunda gratitud.

Al maestro Aurelio León Ptacnik, en quien encontré a un maestro, amigo e intérprete de mi obra: de calidad excelente los tres casos, muchísimas gracias.

Ana, gracias por existir, por sonreir, por tus ojos de miel de maple, por esperar y, sobre todo, por mantener viva la flama de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece, de lo que nos une: el amor.

Al maestro Juan Antonio Rosado, a quien debo la guía, el impulso para continuar el camino, la instrucción, las horas de trabajo composicional, así como el amor por la actividad creativa; todo mi respeto, memoria y gratitud. Que en paz descanse.

A Pepito y Francisco gracias por el tiempo, la paciencia y el enorme impulso que siempre me han regalado.

Y bueno, a todos mis maestros y compañeros, increíbles seres humanos con quienes convivi estos cuatro años, gracias.

Guillermo M. García de Mendía.

INTRODUCCION.

El método "Piano y Serialismo", está destinado al jóven principiante que necesita un proceso gradual de estudio tanto en lo que se refiere al piano como al estudio del serialismo. Sin embargo también puede ser utilizado por el estudiante de piano avanzado para introducirse en el ambiente serial o incluso como material paralelo a la técnica tradicional pianística.
Esta obra,por tanto,puede ser abordada al principio o a partir de la lección donde se ubique al estudiante y de acuerdo al criterio del maestro.

Las lecciones están pensadas como pequeñas piezas. Conforme se avance, las piezas irán creciendo en dificultad y forma de tal manera que podrán ser incluídas en el repertorio del discípulo.

Si el maestro gusta de este tipo de lenguaje y cree apropiado aplicarlo a los niños, resultará muy conveniente introducirles desde pequeños en uno de los lenguajes propios del siglo XX.

El resultado de la oraganización serial de los doce sonidos de la escala cromática nos conduce a un tipo de música cuya principal característica es la entonación de intervalos, lo cual sirve para ejercitar el oído en este campo tan singular y útil al estudiante.

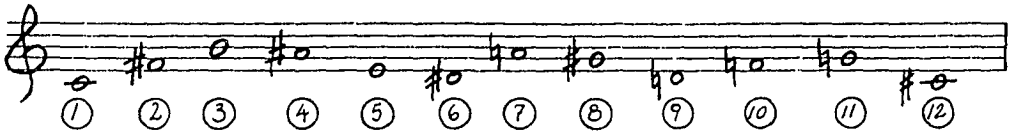
Para el compositor en ciernes esta obra podrá serle de gran utilidad ya que encontrará en ella una guía fácil de seguir en el camino del dodecafonismo serial.

LA SERIE DODECAFONICA.

Esta compuesta por los doce sonidos de la escala cromática pero mientras que la escala cromática tiene sus sonidos ordenados por semitonos sucesivos, la serie dodecafónica es el resultado de un orden impuesto por el compositor a los doce sonidos. La serie puede comenzar por cualquiera de los doce sonidos. Por ser este un lenguage distinto a la tonalidad, suele evitarse una disposición que sugiera una tonalidad específica. Por lo regular no se emplean siempre los mismos intervalos para evitar la monotonía, se alternan saltos grandes con pequeños. En la técnica dodecafónica sólo se toma en cuenta el orden en la sucesión de los sonidos, no importa en que registro o índice acústico se encuentren los mismos, se tienen once intervalos que podrán estar dispuestos en diversas formas.

PRESENTACION DE LA SERIE.

He aquí el orden de los doce sonidos con los cuales vamos a trabajar.
Esta será nuestra serie.

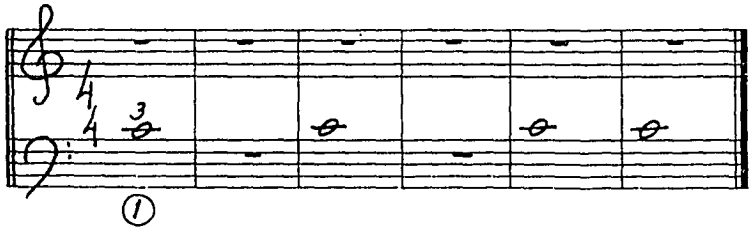


Los números encerrados en un círculo indicarán el sonido de la serie en relación al orden que se ha preestablecido en un sentido ordinal.
En cambio, el número solo, indica la digitación en el sentido tradicional: 1-pulgar, 2-índice, 3-cordial, 4-anular y 5-meñique.

LECCION 1

Conozcamos la tecla que representa al sonido llamado "DO". Primeramente observemos que el teclado tiene teclas negras y teclas blancas, en seguida notemos que las teclas negras están dispuestas en grupos de dos teclas negras y tres teclas negras. Busca todos los grupos de dos teclas negras y tócalas con los dedos 1 y 2 de la mano derecha. Comienza con las mas graves. Ahora, la tecla blanca a la izquierda del grupo de dos teclas negras se llama Do. Busca todos los Do's del teclado del piano y tócalos con el dedo tres de la mano izquierda. El Do que está mas cerca del centro del teclado del piano se llama Do Central.

En la primera lección vamos a tocar únicamente la tecla llamada Do Central con el dedo 3 de la mano izquierda. Este será el primer sonido de la serie.



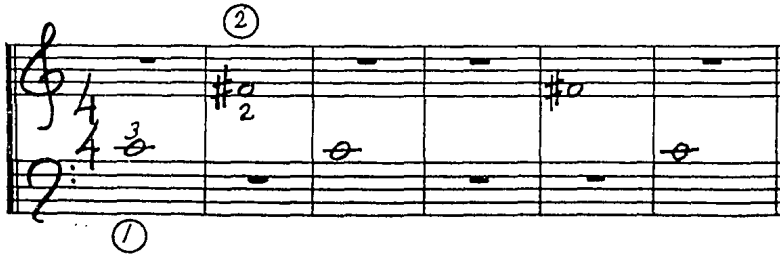
LECCION 2

Conozcamos ahora el sonido llamado "FA Sostenido" y que viene siendo el segundo sonido de la serie. Primero localiza y toca todos los grupos de tres teclas negras, comenzando con las más graves. Utiliza los dedos 2, 3, y 4 de tu mano derecha.

La primera tecla del grupo de tres teclas negras se llama Fa Sostenido. Toca todos los Fa's sostenido del teclado con el dedo 2 de la mano derecha.El sostenido se indica con la figura#.
El Fa sostenido que vamos a tocar en esta lección es el primero en el grupo de tres teclas negras inmediatamente a la derecha del Do central.

En la segunda lección vamos a tocar los sonidos 1 y 2 de la serie en el siguiente orden:

(1) - (2) - (1) - (2) - (1)



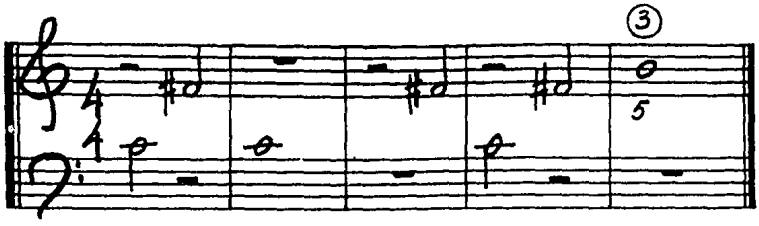
LECCION 3

El tercer sonido de la serie es la nota "SI". Esta nota se encuentra en la tecla blanca que esta a la derecha del grupo de tres teclas negras. Toca todas las notas Si que encuentres en el teclado con el dedo 5 de la mano derecha.

La tecla Si de esta lección es la séptima tecla a la derecha partiendo del Do central.

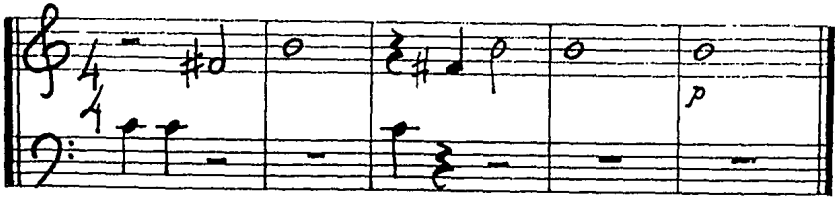
Ahora el orden de la serie será el siguiente:

(1) - (2) - (1) - (2) - (1) - (2) - (3)



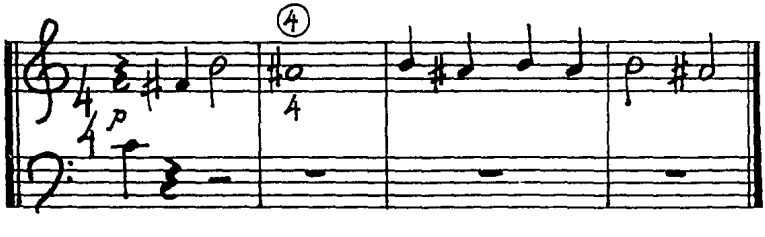
LECCION 4

El signo "P" que se encuentra en el último compás indica que el sonido deberá ser ejecutado "piano" es decir suave.



LECCION 5

La nota "LA SOSTENIDO" es la tercer tecla negra del los grupos de tres teclas negras. La nota La sostenido de esta lección se encuentra inmediatamente a la izquierda del SI de la lección anterior y deberá sere tocada con el dedo 4 de la mano derecha.



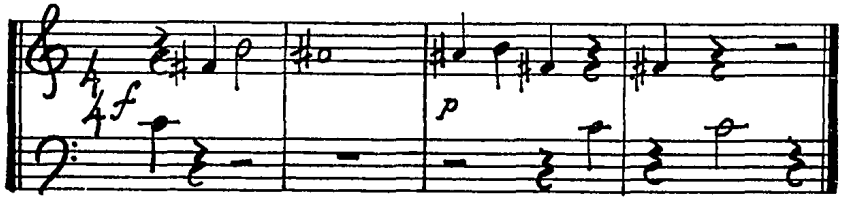
LECCION 6

La letra "F" del primer compás indica que los sonidos han de ser ejecutados fuerte.

El orden de los sonidos de la serie es el siguiente:

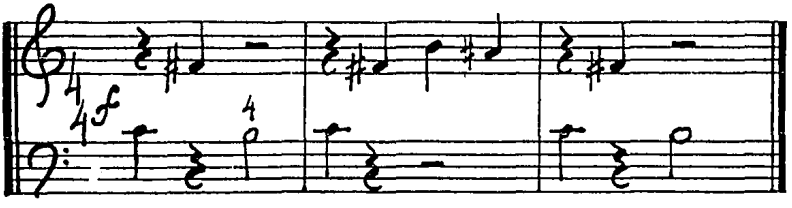
1 - 2 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 1 - 2 - 1

Nótese que a partir del quinto sonido la serie vuelve en orden regresivo hacia el primer sonido, a este proceso se le llama "RETROGRADO".



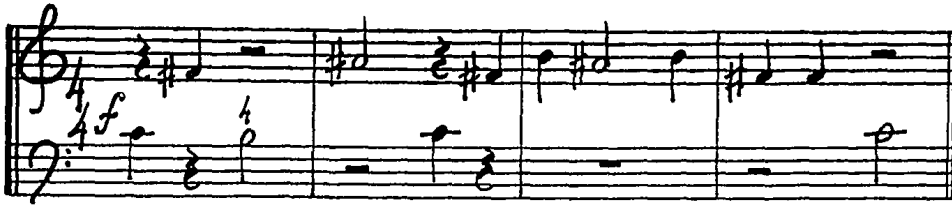
LECCION 7

Pongamos a trabajar el dedo 4 de la mano izquierda pidiéndole que toque el tercer sonido de la serie, ya no en el índice de la lección anterior, sino en la tecla que se encuentra inmediatamente a la izquierda del Do central.



LECCION 8

Escribe el orden de los sonidos de la serie e indica a partir de cual se inicia el Retrógrado.

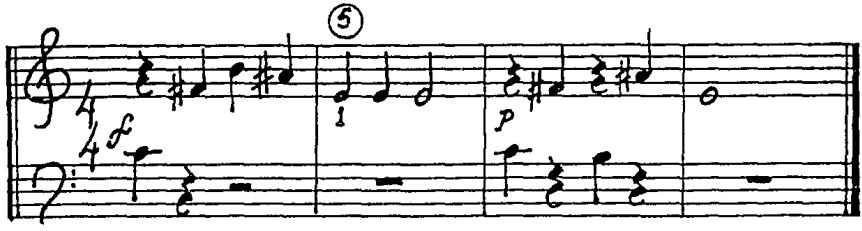


LECCION 9

La nota "MI" está en la tecla blanca a la derecha del grupo de dos teclas negras. Tóquese esta nota con el dedo 1 de la mano derecha. Cabe señalar que los sonidos de la serie han sido suceptibles de repetirse pero siempre en el orden:

1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 4 etcétera.

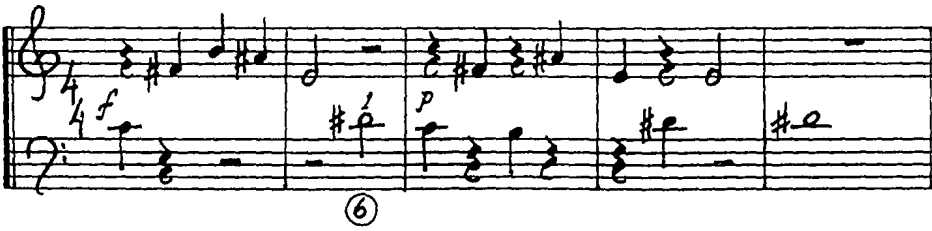
Escribe el orden de los sonidos de esta lección y observa la repetición de estos.



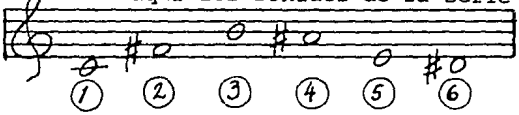
LECCION 10

La línea adicional donde está escrito el Do central sirve para colocar el nuevo sonido que presenta esta lección.

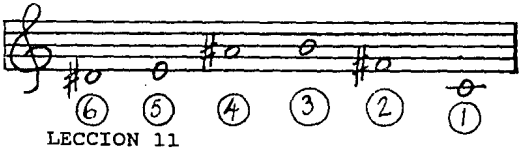
Este sonido, colocado sobre la línea adicional, es "RE SOSTENIDO". Es la segunda tecla del grupo de dos teclas negras. Tócala con el dedo 1 de la mano izquierda.



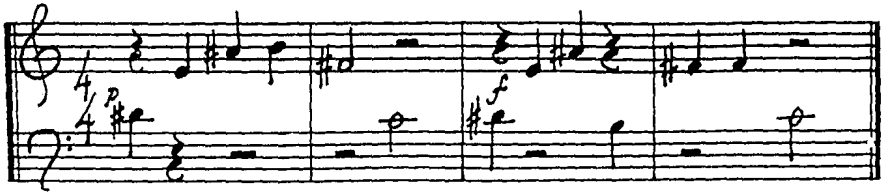
Hasta aquí los sonidos de la serie son:



Ahora serán utilizados en sentido contrario, es decir, en retrógrado.

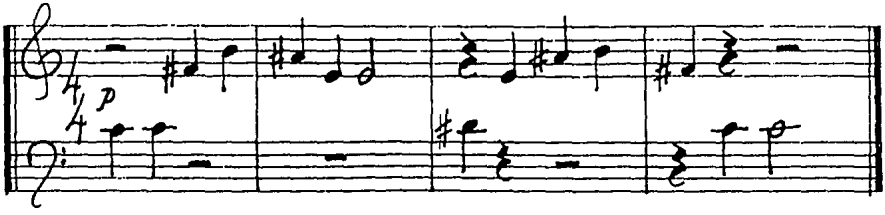


LECCION 11



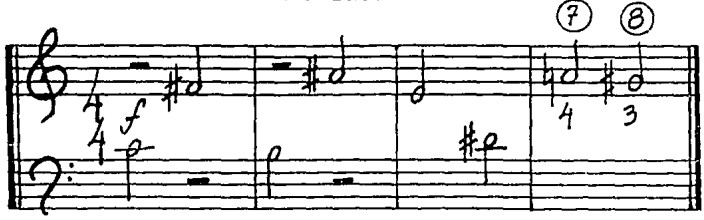
LECCION 12

Ahora presentamos la serie en su forma original y retrógrado.



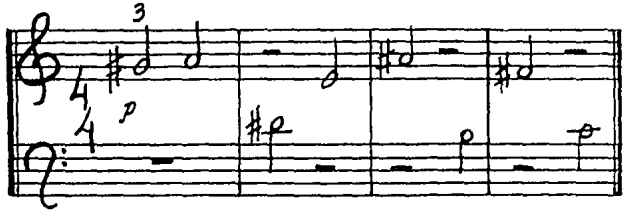
LECCION 13

Nueva posición para el dedo 5 de la mano derecha, colocándolo en el La sostenido, de tal manera que el dedo 4 toque el La natural que esta precedido por el (becuadro) en el cuarto compás, y el dedo 3 el Sol sostenido, que es la tecla central del grupo de tres teclas negras.Tenemos en esta lección ocho sonidos de la serie.



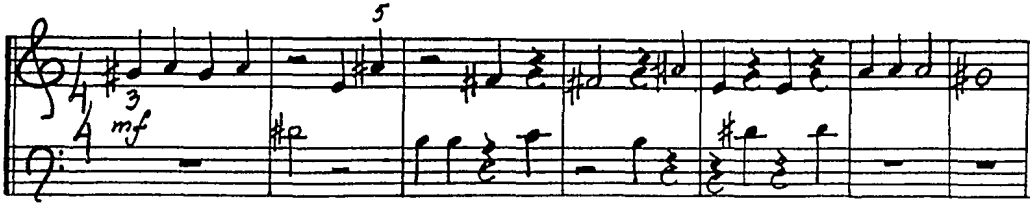
LECCION 14

Toca el retrógrado de esta serie de ocho sonidos.



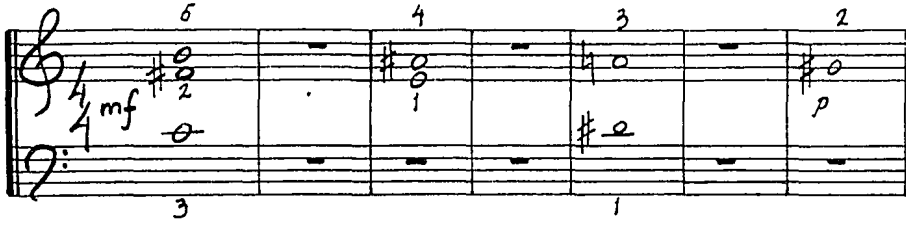
LECCION 15

Retrógrado y original con la repetición de los sonidos 8 - 7 en el primer compás, el 3 en el tercer compás, 5 - 6 en el quinto compás y 7 en el sexto.
"mf" indica tocar medio-fuerte.



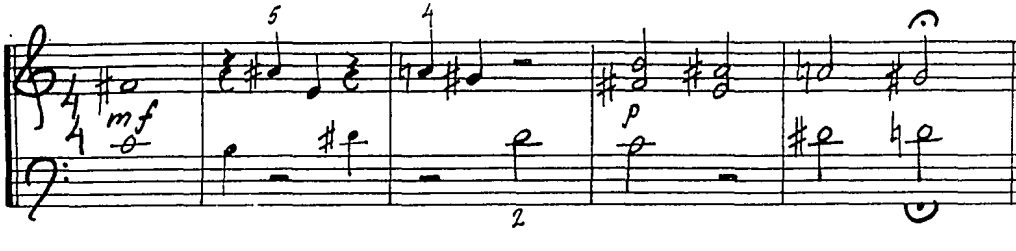
LECCION 16

La superposición de dos o más notas de la serie.



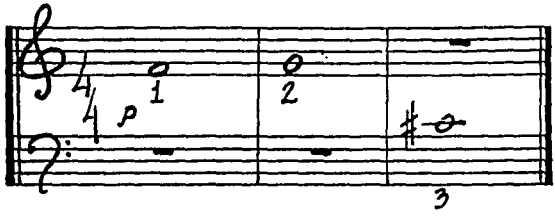
LECCION 17

El calderón 𝄐 alarga la duración de la nota sobre la cual se coloca, la duración queda al gusto del ejecutante.



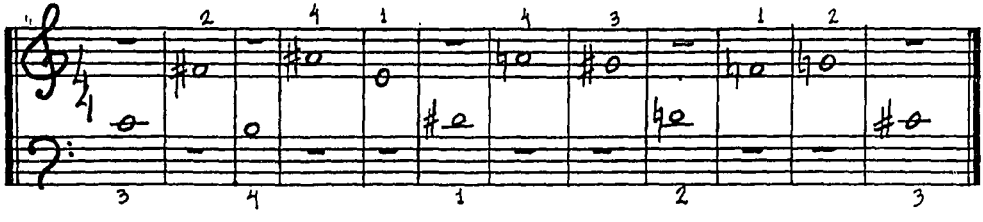
LECCION 18

Tres sonidos más: Fa natural, Sol natural y Do sostenido.



LECCION 19

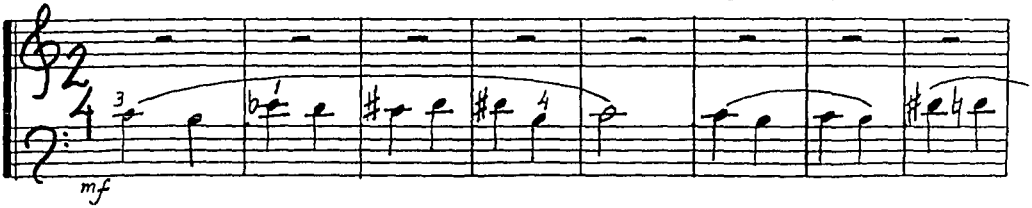
La serie completa en su versión original.

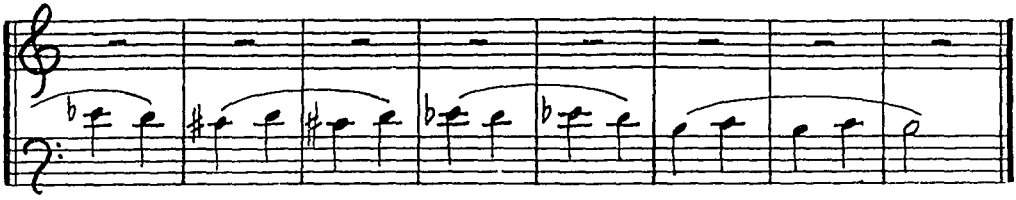


También toca con un solo dedo toda la serie para sentir la distancia de los intervalos en el teclado.

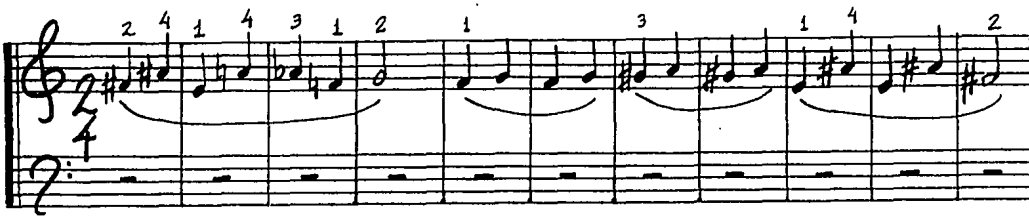
LECCION 20

Ejercicios para la mano izquierda, cambio de posición para el dedo 3 , la ligadura de articulación y el compás de 2/4.



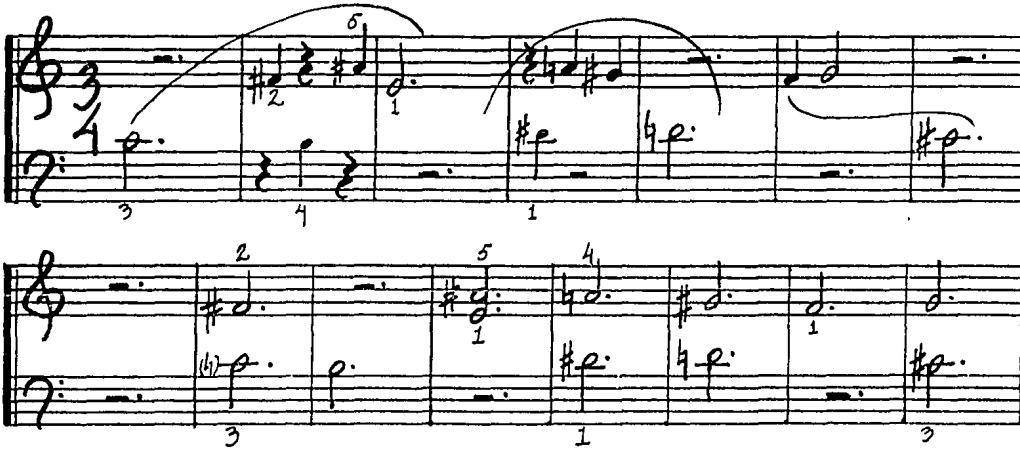


Ejercicios para la mano derecha, cambio de posición para los dedos 1,2,4. La bemol sustituye al sol sostenido (enarmonía).



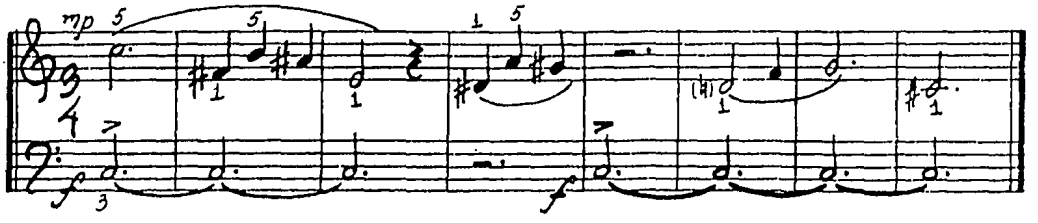
LECCION 21

El compás de 3/4 . El puntillo de aumentación.



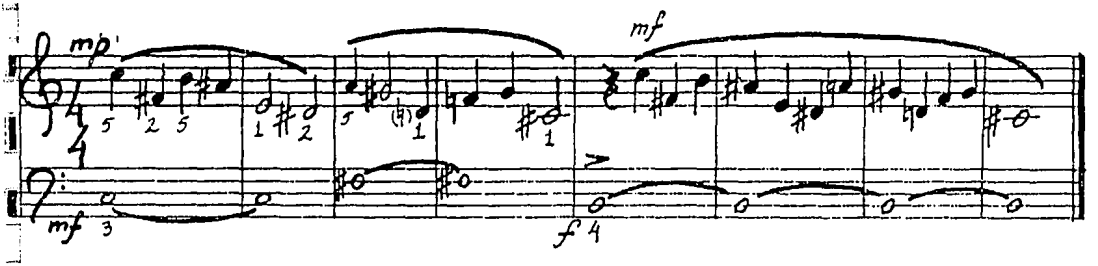
LECCION 22

La serie completa en la mano derecha, el resbalar del pulgar, de tecla negra a tecla blanca.
El Do índice 6. El primer sonido de la serie en la mano izquierda como pedal en el índice 4. La ligadura de unión y el acento > .



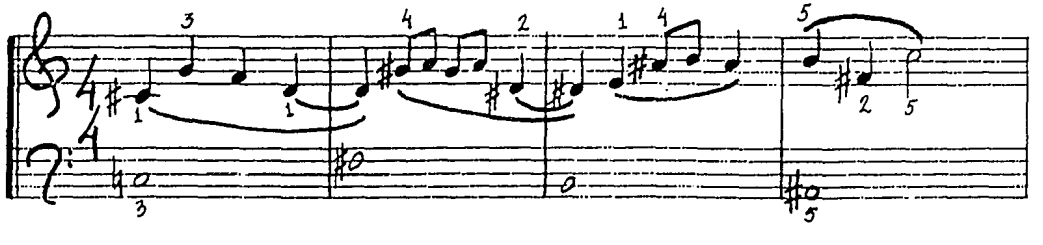
LECCION 23

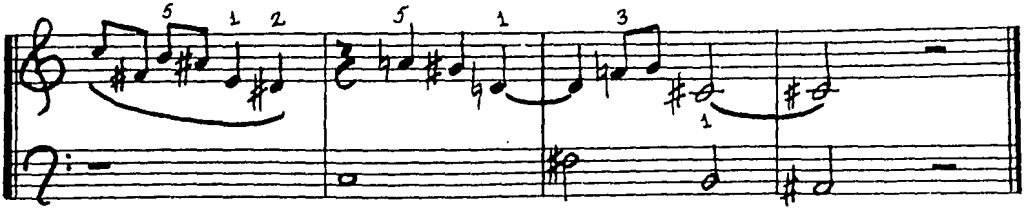
Tres sonidos de la serie para la mano izquierda.



LECCION 24

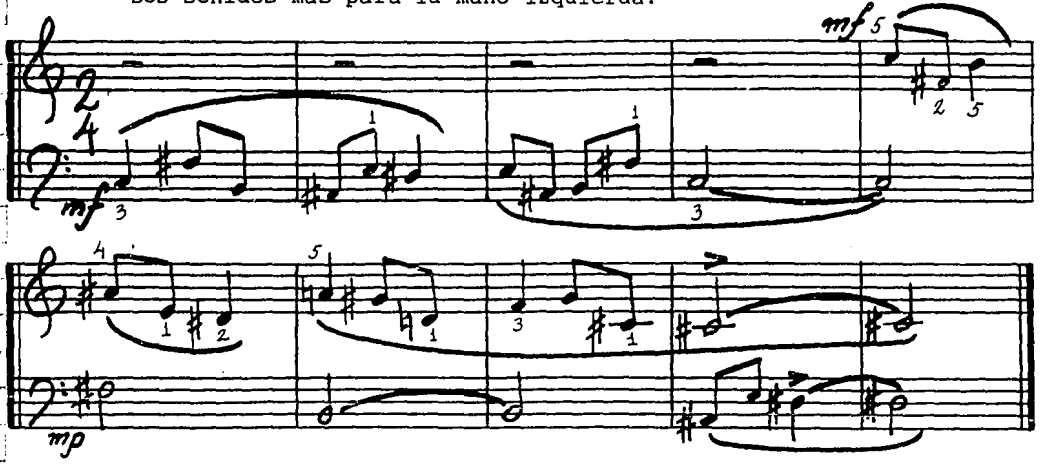
Retrógrado y original de la serie en la mano derecha. Las corcheas u octavos. Cuarto sonido de la serie en la mano izquierda con el dedo 5.



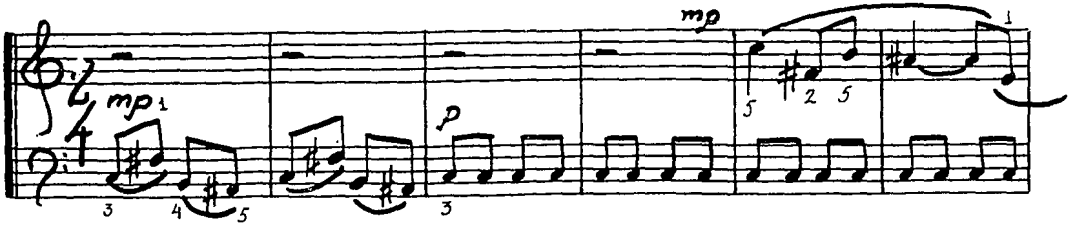


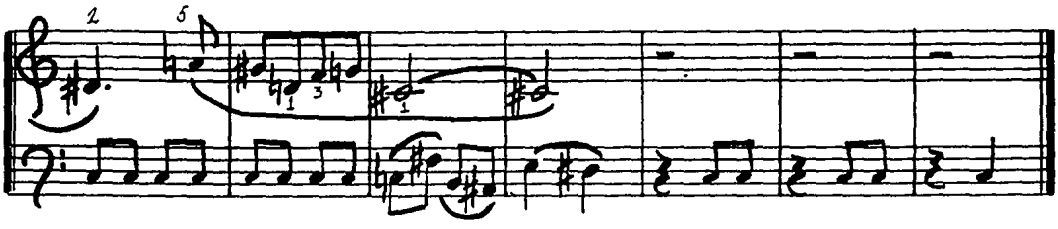
LECCION 25

Dos sonidos más para la mano izquierda.



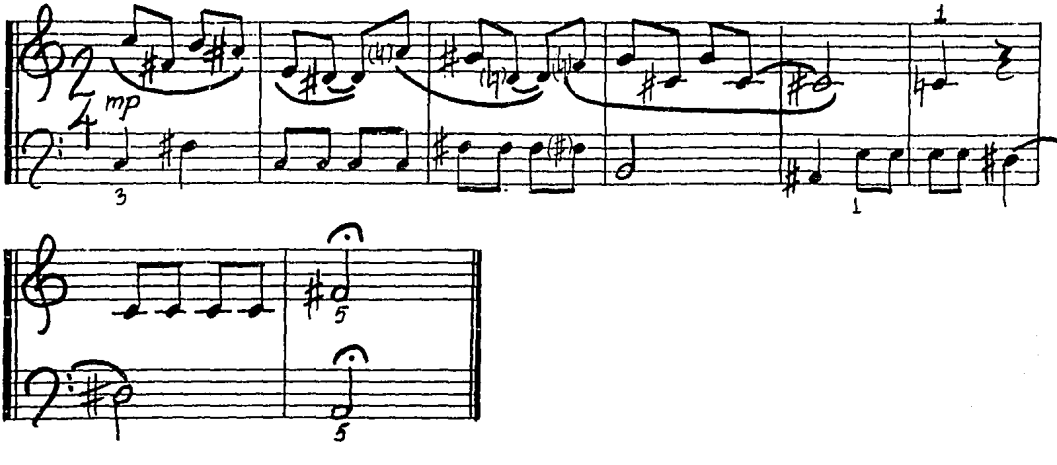
LECCION 26





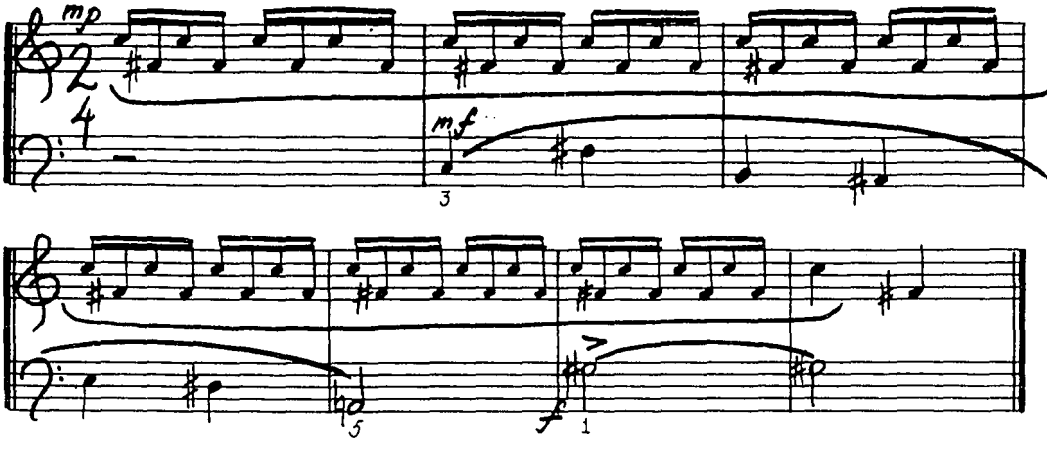
LECCION 27

La síncopa. Cambios de posición en la mano izquierda, dedos 1 y 5 . Mezzopiano.



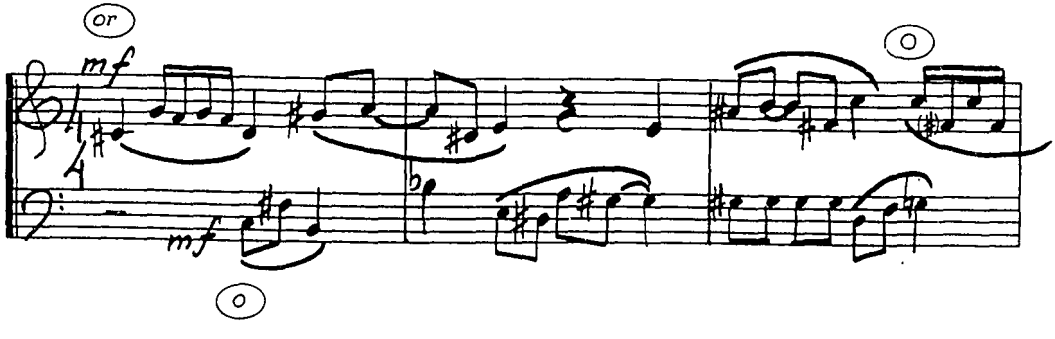
LECCION 28

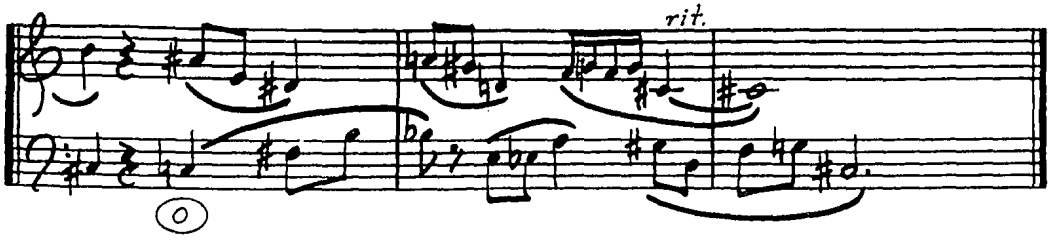
Los dieciseisavos. Extensión en la mano izquierda: del La índice 3 al Sol sostenido índice 4.



LECCION 29

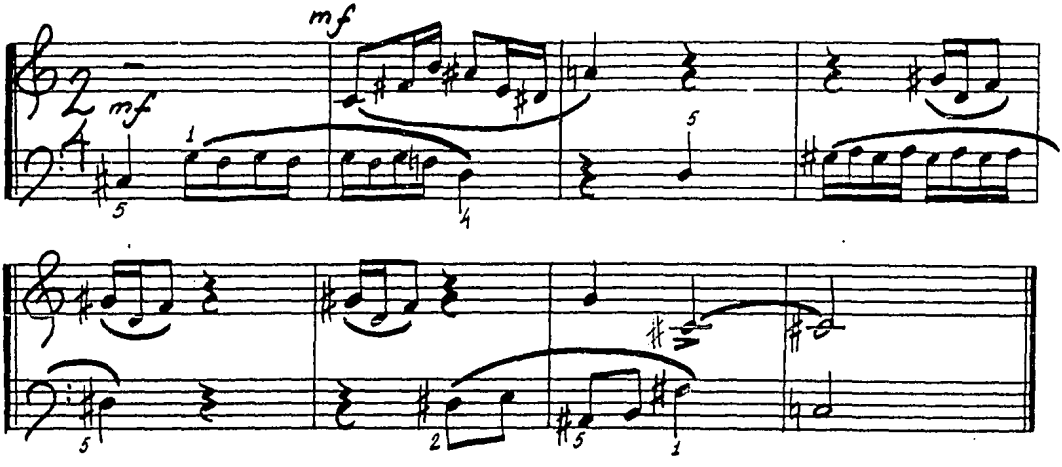
(o) significa la serie en su orden original y (or) indica el aspecto retrógrado de ésta. Notemos una vez mas como los sonidos de la serie se repiten sin que se pierda la progresión numérica sucesiva, como en el caso del primer compás en mano derecha: 12 - 11 - 10 - 11 - 10 ... etc. o en la mano izquierda en el tercer compás: 9 - 9 - 9 - 9 - 10 ... etc. El ritardando.





LECCION 30

Figuras rítmicas derivadas del grupo de doblecorcheas o dieciseisavos. Mano izquierda: (or); mano derecha (o).

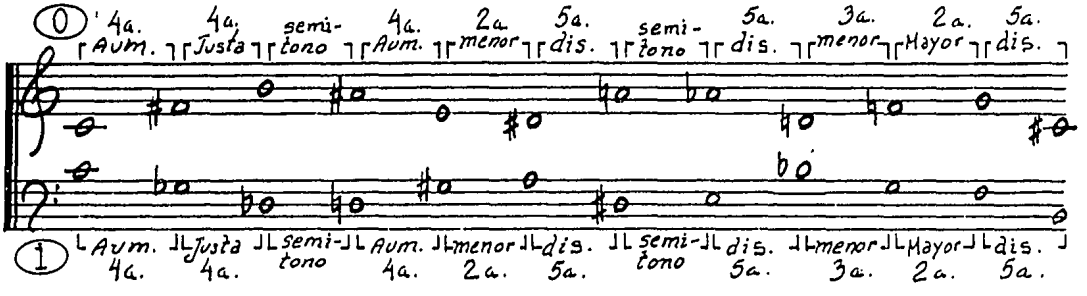


LECCION 31

Inversión de la serie. Invertir la serie significa cambiar de dirección todos los intervalos que la componen. Es decir, si tenemos un intervalo ascendente entre el primero y segundo sonidos, al invertir la serie dicho intervalo será descendente.

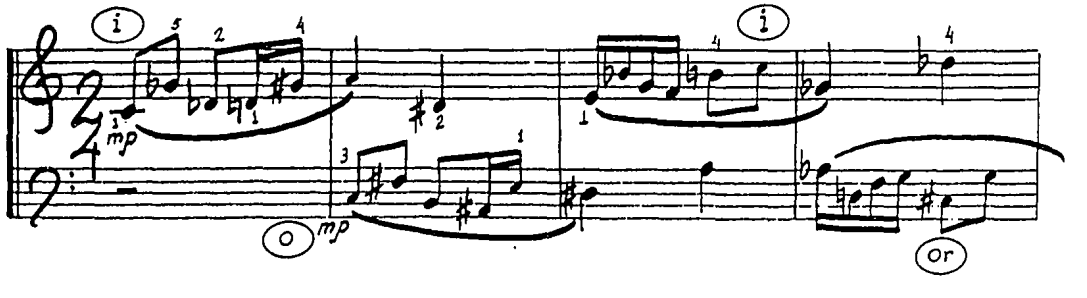
Pongamos un ejemplo, en nuestra serie original el primer sonido es un Do y el segundo es un Fa# hacia arriba, esto es un intervalo ascendente de cuarta aumentada. Al invertir este intervalo tendremos una cuarta aumentada pero descendente a partir de ese mismo Do, de tal manera que nuestro segundo sonido en la inversión de la serie será: Sol bemol. Observemos en esta lección como se presenta la versión original de la serie en la Clave de Sol y como se invierte cada intervalo en la Clave de Fa para formar así la inversión del original.

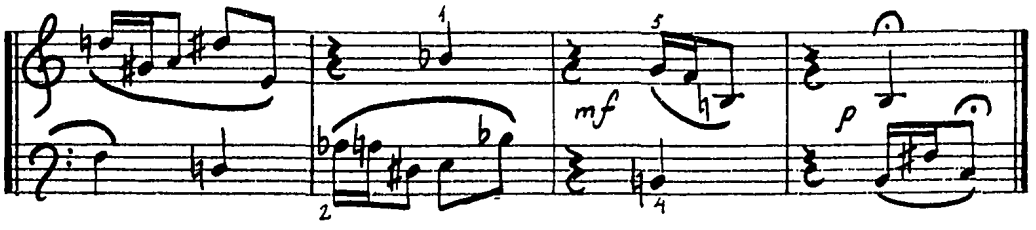
(i) significará inversión.



LECCION 32

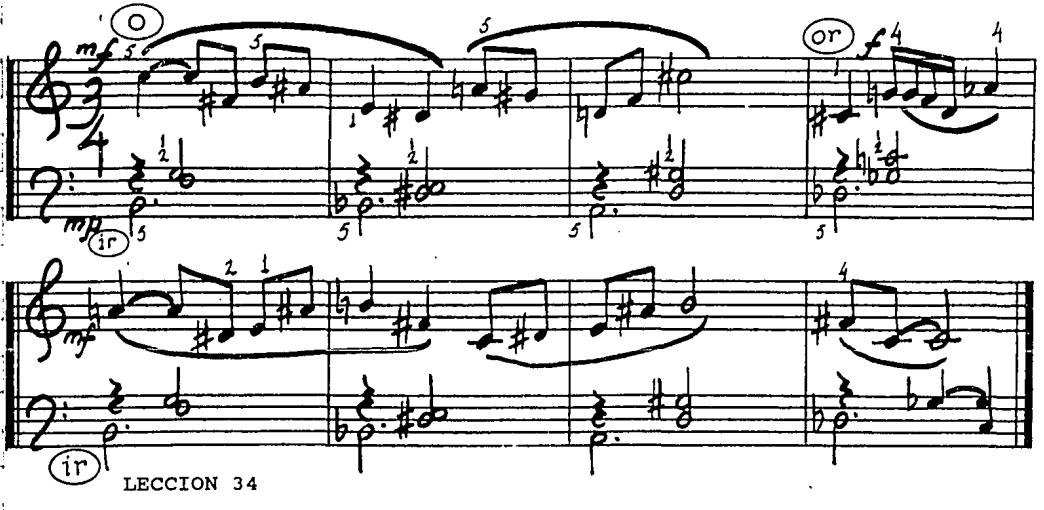
Imitación rítmica. Mano derecha: (i) Mano izquierda (o) y (or)





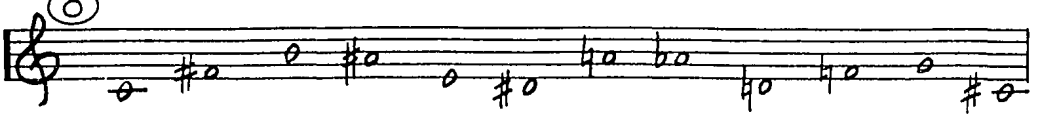
LECCION 33

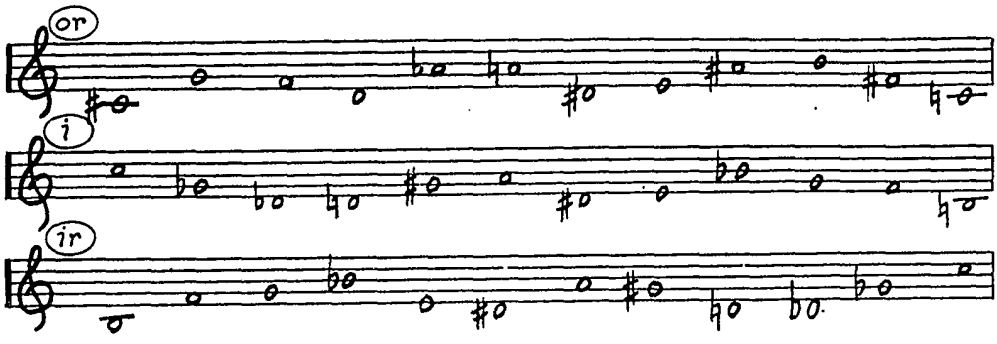
Mano izquierda: Retrógrado de la inversión, mano derecha (o) y (or) . (ir) implicará el retrógrado de la inversión.



LECCION 34

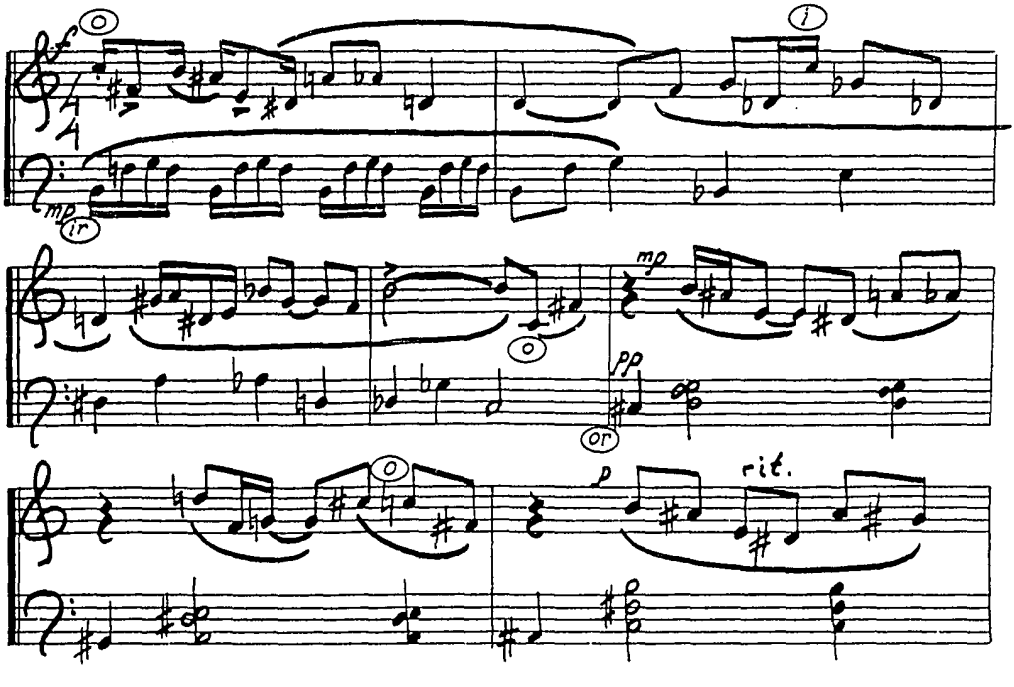
Echemos un vistazo a las cuatro presentaciones de la serie: original, retrógrado del original, inversión y retrógrado de la inversión.

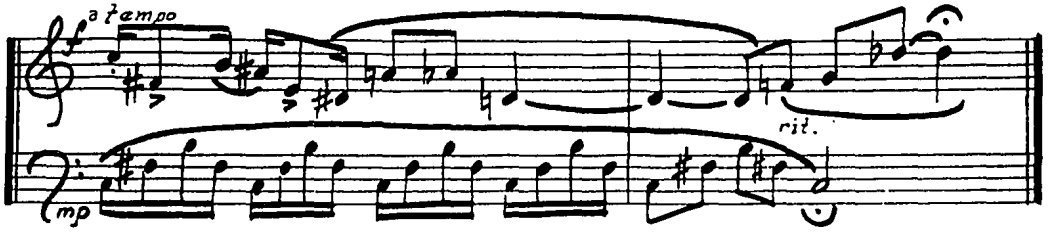




LECCION 35

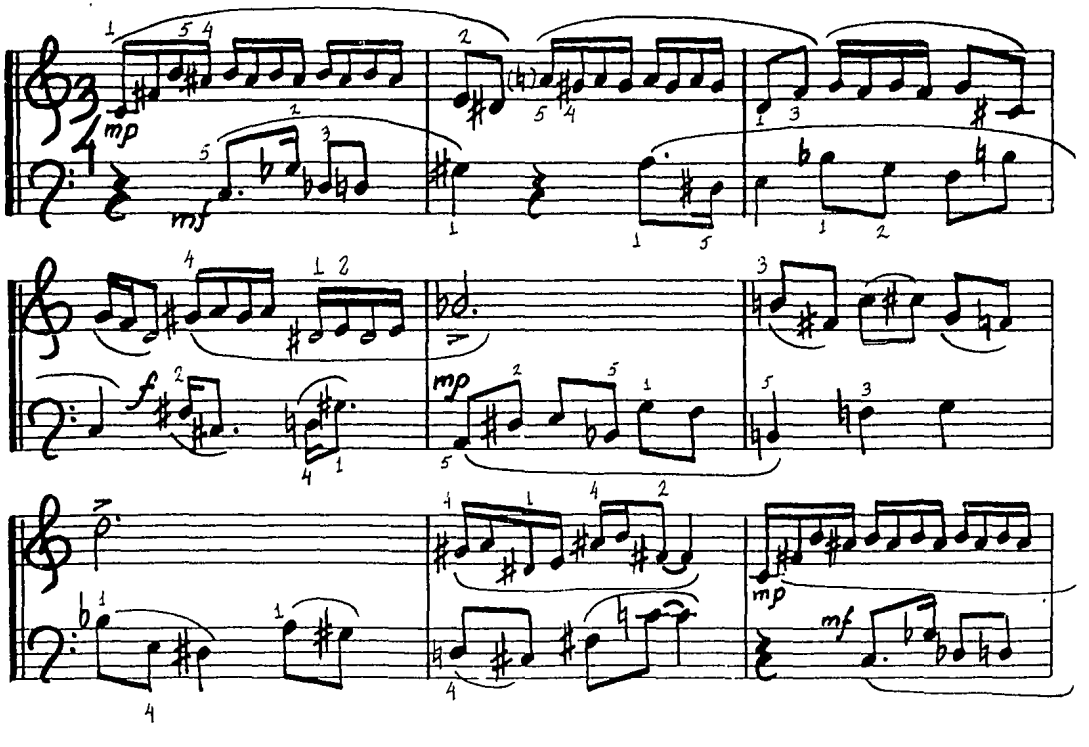
Mano derecha: melodía con (o) e (i) y mano izquierda (ir) y (or) en la formación de acordes. La síncopa .

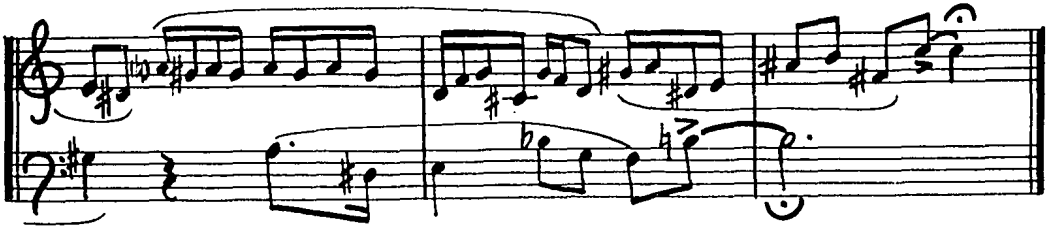




LECCION 36

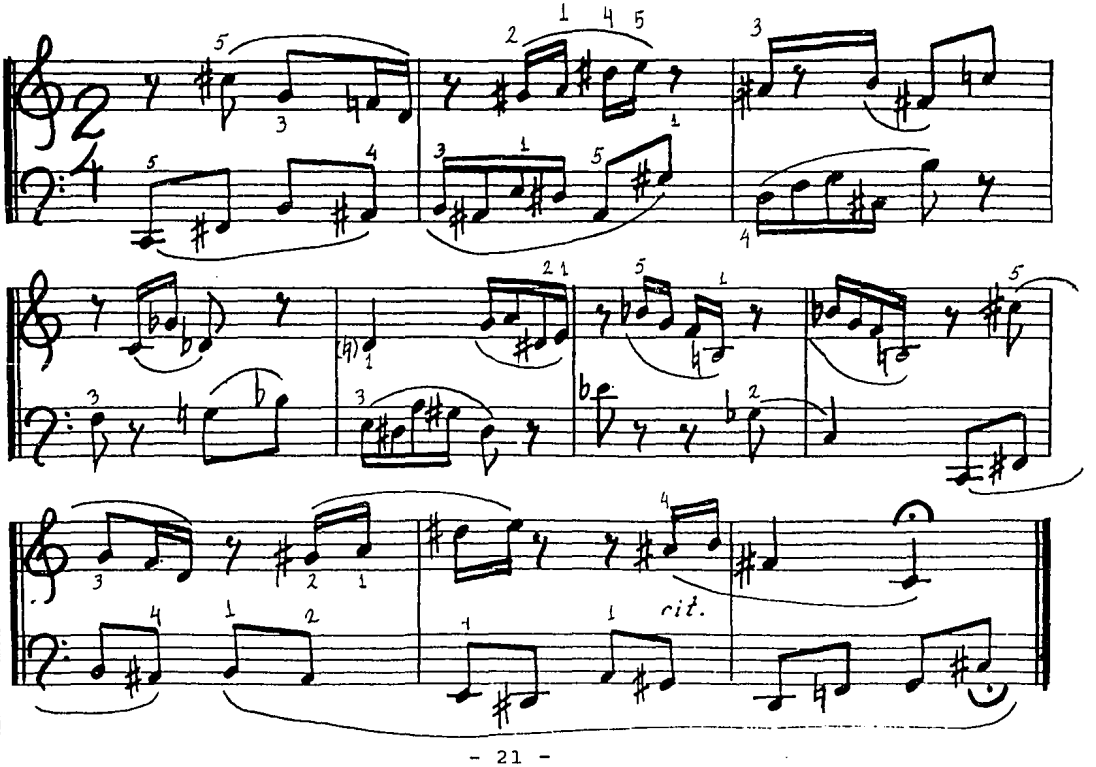
Otras figuras ritmicas derivadas del grupo de dieciseisavos. Descubre las presentaciones de la serie y escribe el orden de los sonidos de cada una.





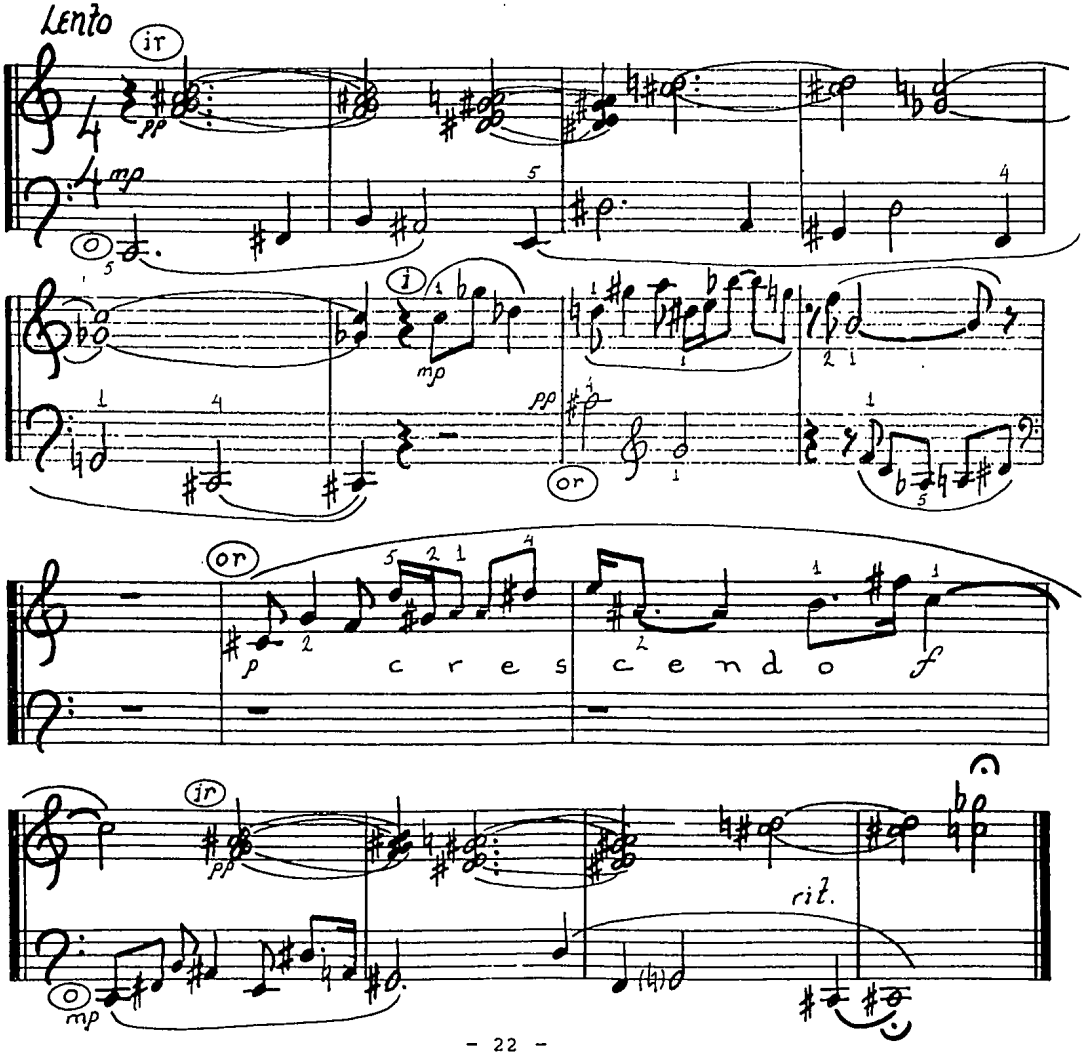
LECCION 37

El silencio de corchea u octavo. El contratiempo.



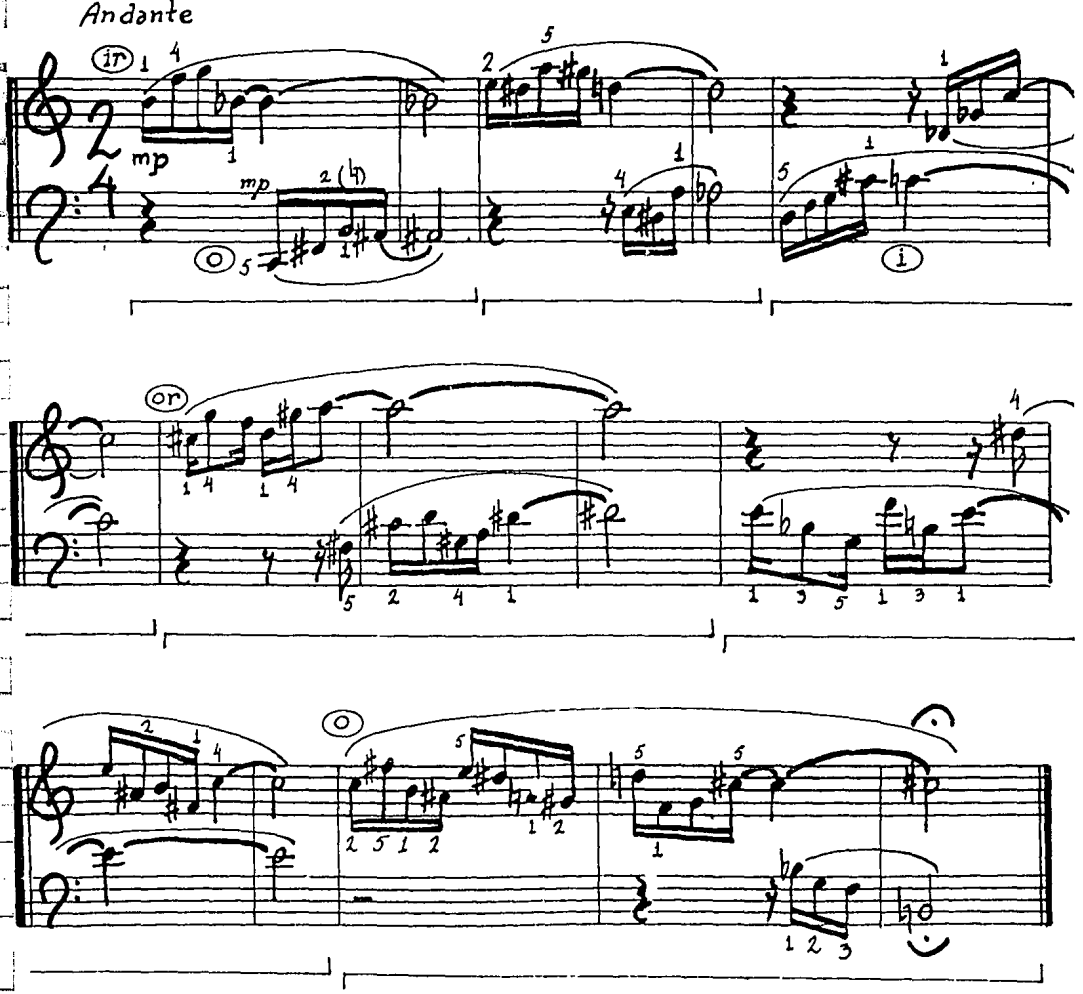
LECCION 38

La indicación del movimiento. El "crescendo". Cambio de clave en la mano izquierda.



LECCION 39

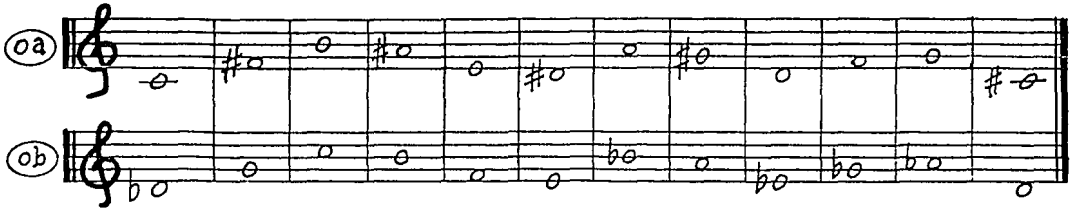
Indicación del pedal de resonancia. El silencio de dieciseisavo 𝄿 .

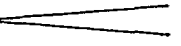


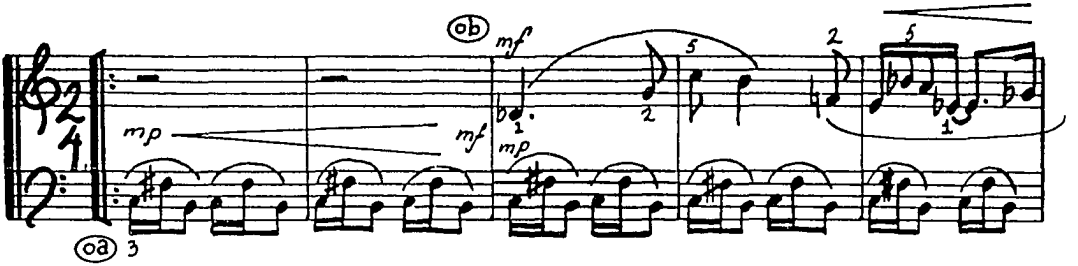
LECCION 40

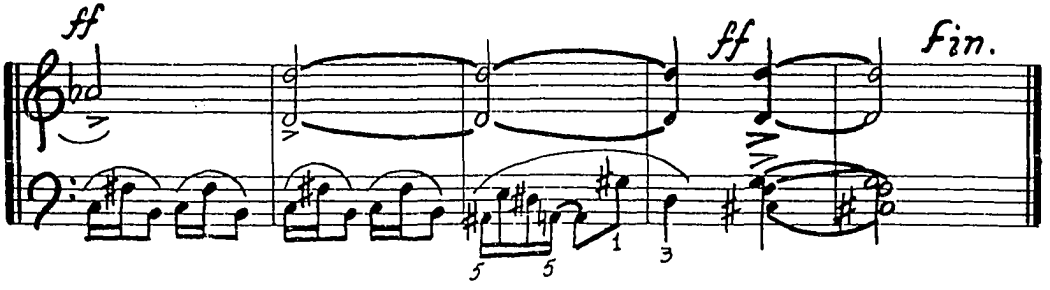
El transporte de la serie. La serie puede ser transportada a todos los grados de la escala cromática, esto quiere decir que la serie puede comenzar en cualquier sonido de dicha escala. Pongamos un ejemplo: nuestra serie original comienza con un Do, si la queremos transportar una segunda menor ascendente, empezaríamos nuestra nueva serie en Re bemol. Ahora, todos los sonidos tendrán que ser transportados una segunda menor hacia arriba, es decir, el Do a Re bemol; el Fa sostenido a Sol; el Si a Do y así sucesivamente.

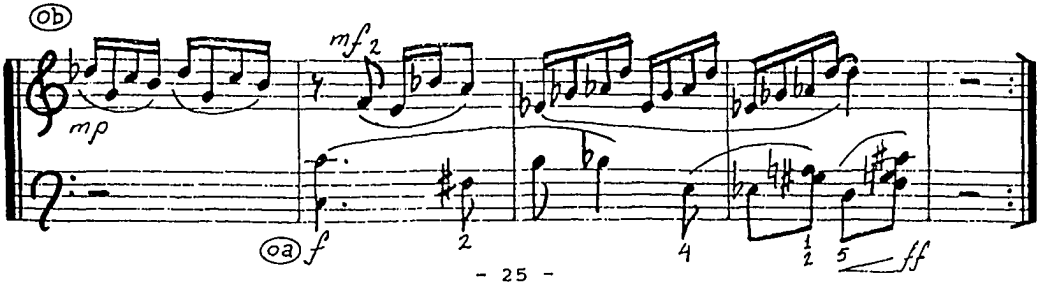
A continuación se transcriben la serie original y su primer transporte. Llamaremos a nuestra primer serie: Original "a" y a la segunda Original "b". Ambas series son iguales en su estructura ya que tendrán exactamente los mismos intervalos. La diferencia estriba en que la segunda esta escrita medio tono arriba.



Utilizaremos ahora nuestro primer transporte en la mano derecha. Obsérvense las barras de repetición y el compás final, el crescendo  , el pedal figurado, el fortissimo "*ff*" y los acentos . La octava simultánea.







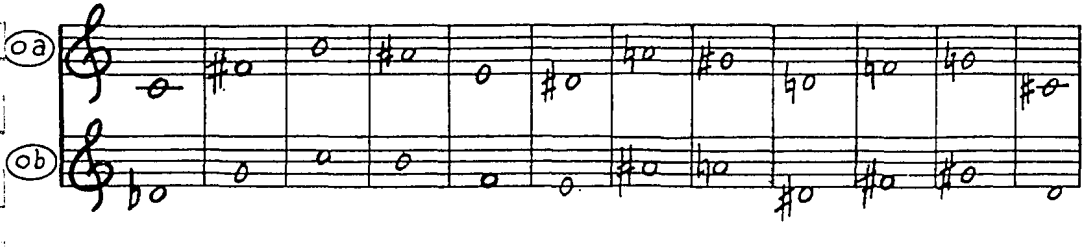
LECCION 41

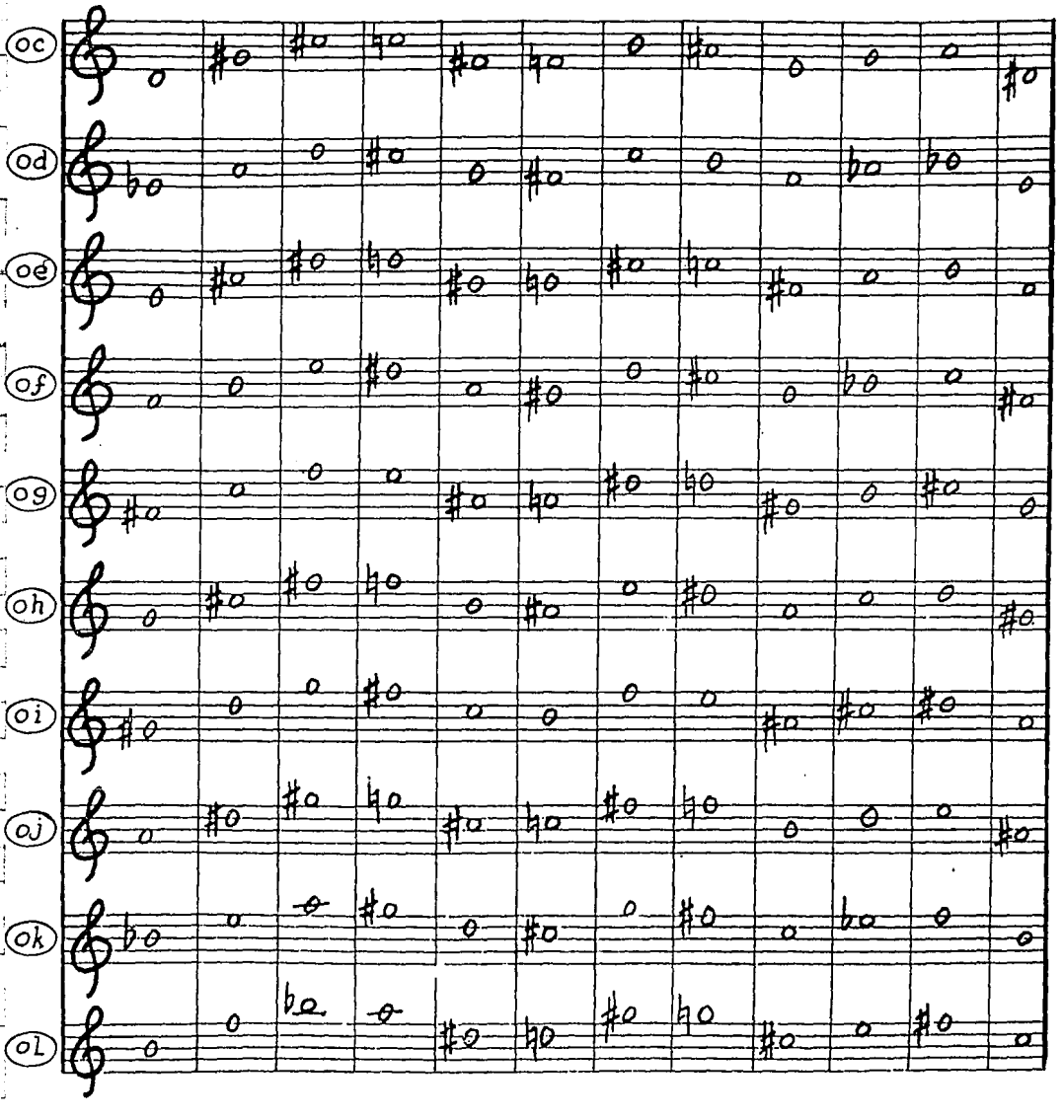
Como ya se dijo en la lección anterior, la serie puede ser transportada a cualquier grado de la escala cromática, también dimos la letra "a" a la primer serie original y la letra "b" a la segunda serie original pero transportada una segunda menor ascendente, o sea, medio tono hacia arriba. Pues bien, por cada medio tono que ascienda el transporte de nuestra primer serie nosotros le iremos nombrando con una letra distinta en el orden del abecedario.

Ejemplo: Si a nuestra primer serie que comenzó con un sonido Do le llamamos Original "a" y a la segunda que inició con Re bemol la llamamos "b", la que inicie con Re natural será "c", la que comience con Mi bemol será "d" y así sucesivamente.

A continuación se transcriben todos los transportes de nuestra serie original. Obsérvese que los intervalos entre los sonidos de uno y otro transporte son iguales. Las alteraciones serán utilizadas de acuerdo a las necesidades que presente la serie. Lo importante es que los intervalos tengan la misma cantidad de tonos y/o semitonos en cada una de los transportes.

Toca todos y cada uno de los transportes tanto con la mano derecha como con la izquierda.



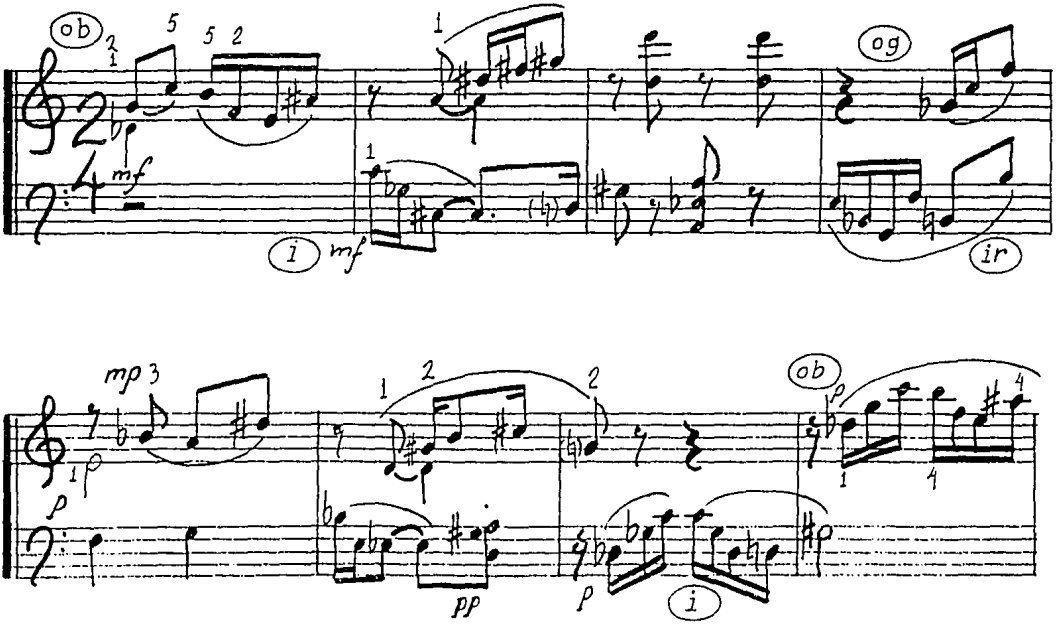

oc
od
oe
of
og
oh
oi
oj
ok
oL

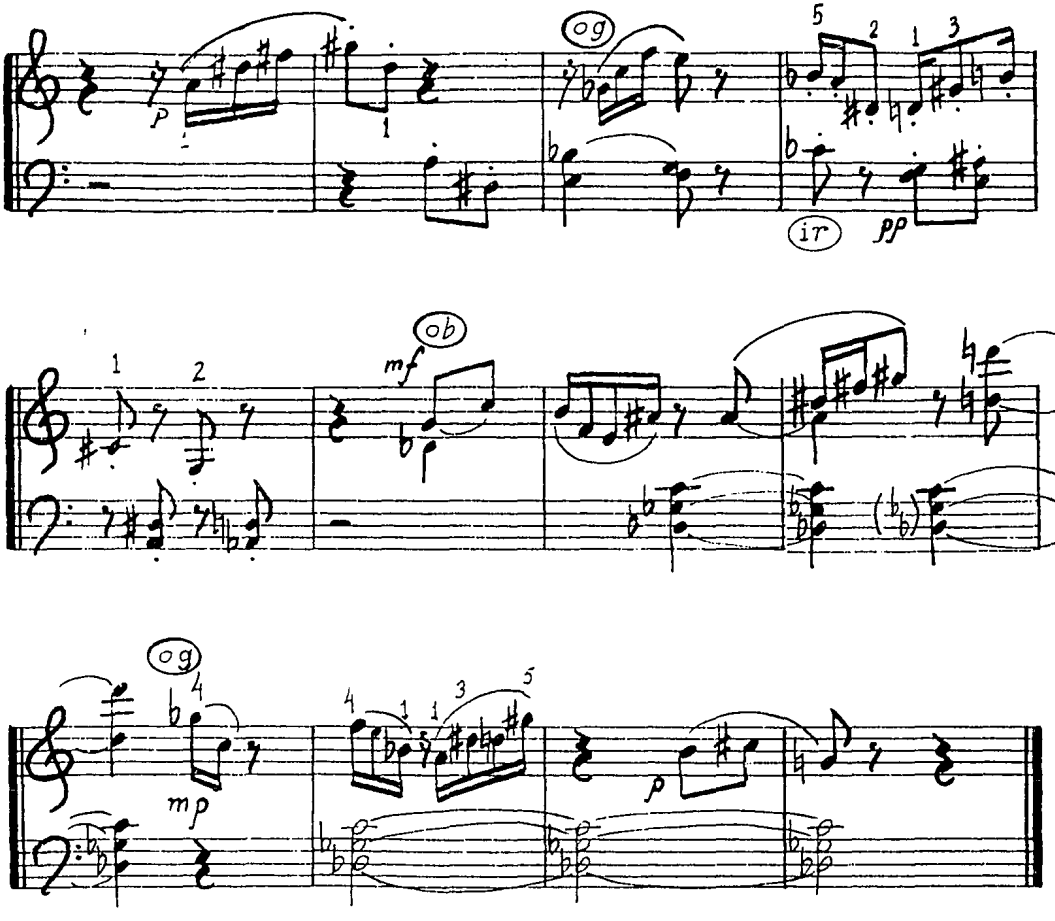
En algunas ocasiones será cambiado el nombre del intervalo, pero no su medida. Esto es, por ejemplo, la cuarta aumentada Do-Fa# podrá ser reemplazada por la quinta disminuída Do-Sol b. Nótese que ambos intervalos tienen tres tonos y que por otro lado Fa# y Sol b son la misma tecla. Como en la música serial dodecafónica los sonidos no tienen funciones tonales, se pueden utilizar en los instrumentos de afinación fija, como es el caso del piano, indistintamente el sostenido y el bemol de acuerdo a las necesidades del compositor. Por otro lado, en los instrumentos de cuerda frotada existen diferencias de afinación entre sonidos como el Fa# y el Sol b.

En la siguiente pieza serán utilizadas las series Original "b" y Original "g" en la mano derecha. En la mano izquierda tendremos las presentaciones (i) e (ir) de la serie.

Al Original "b" le llamaremos: (ob) y al Original "g" (og)

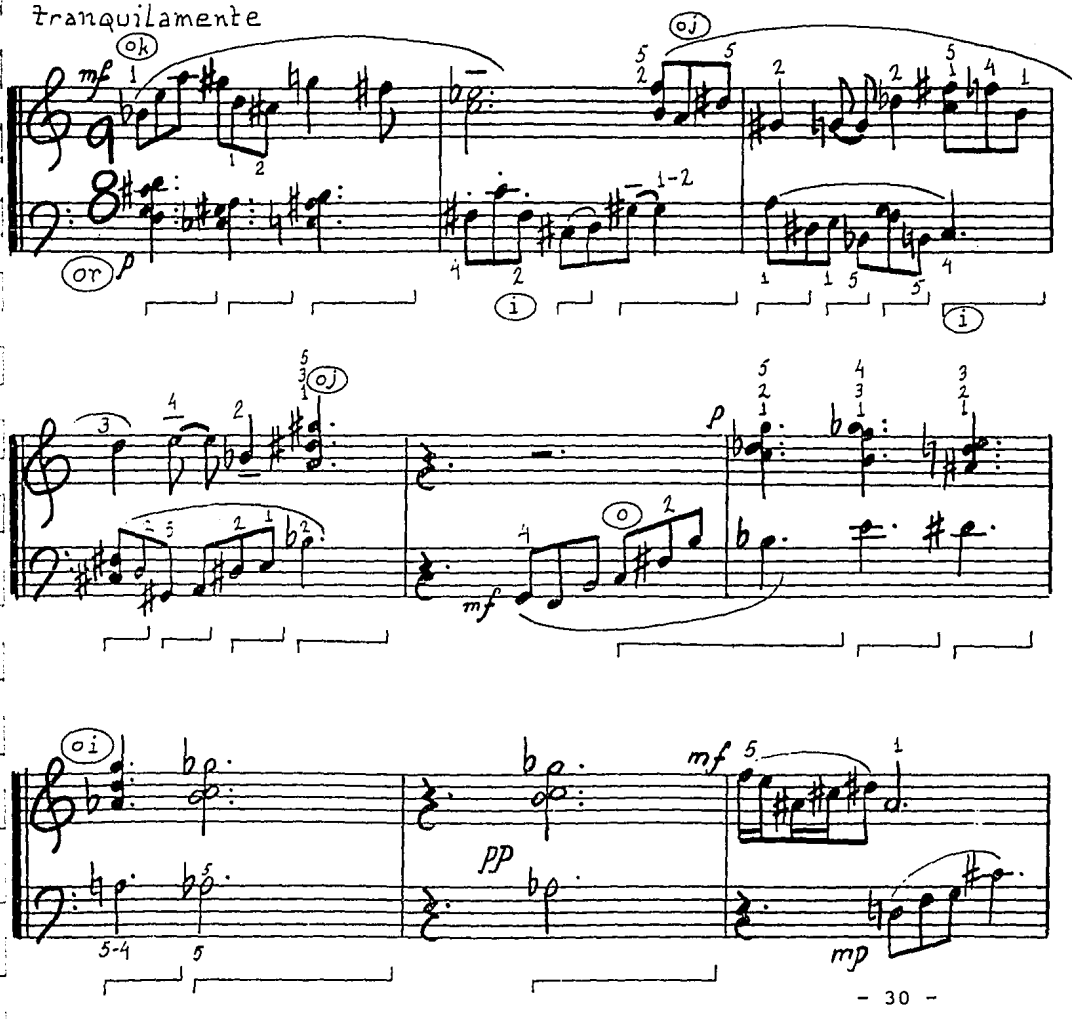
Obsérvense los puntillos de "staccatto".

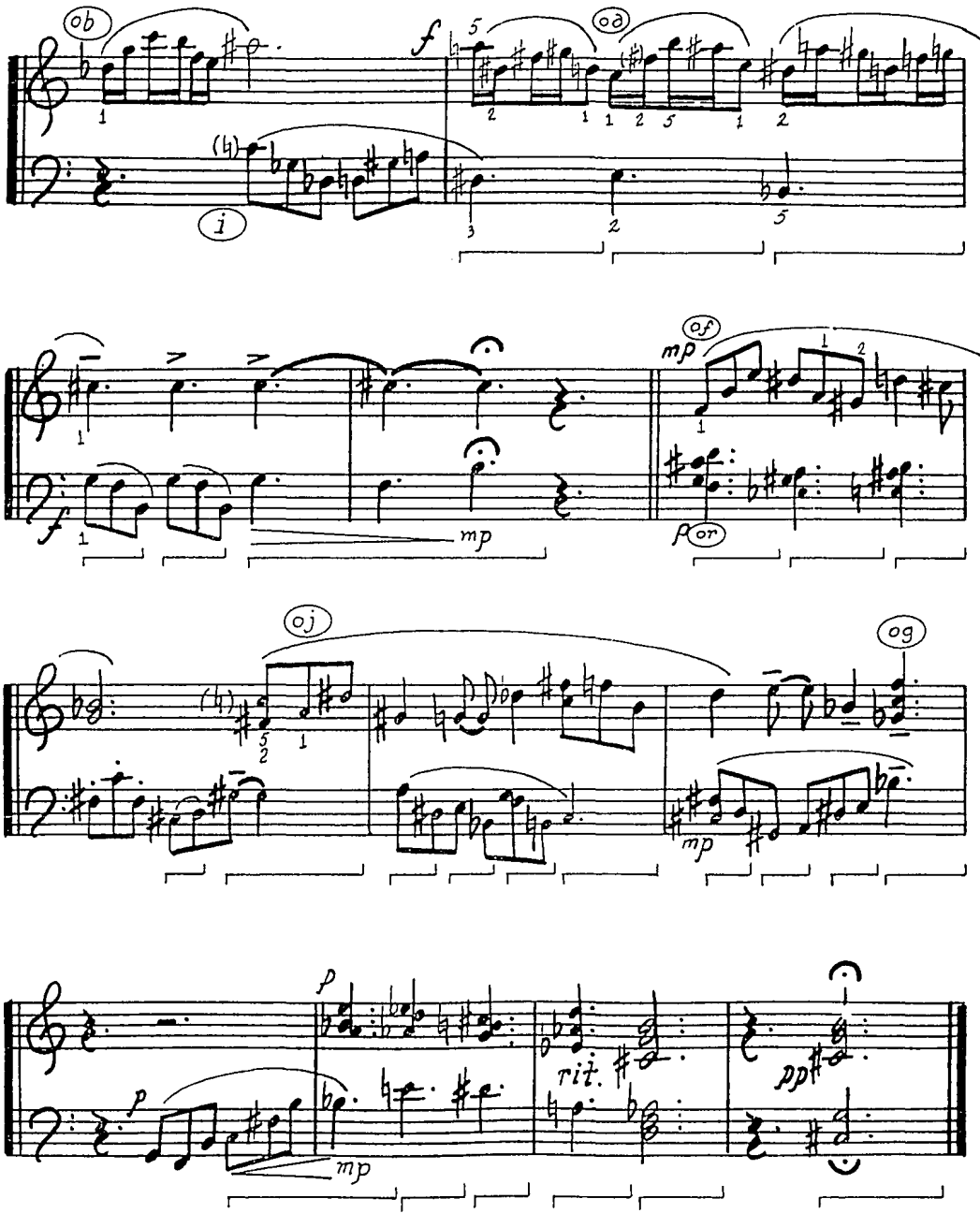



og
p
ir
pp
ob
mf
mp
p

LECCION 42

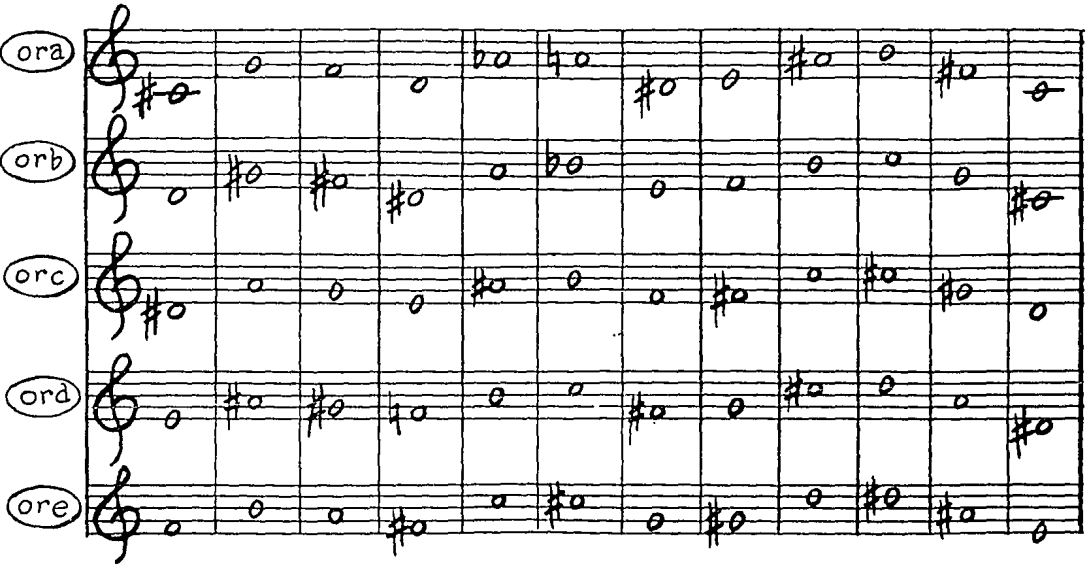
El compás compuesto y la subdivisión ternaria. La indicación de "tenuto" (—).

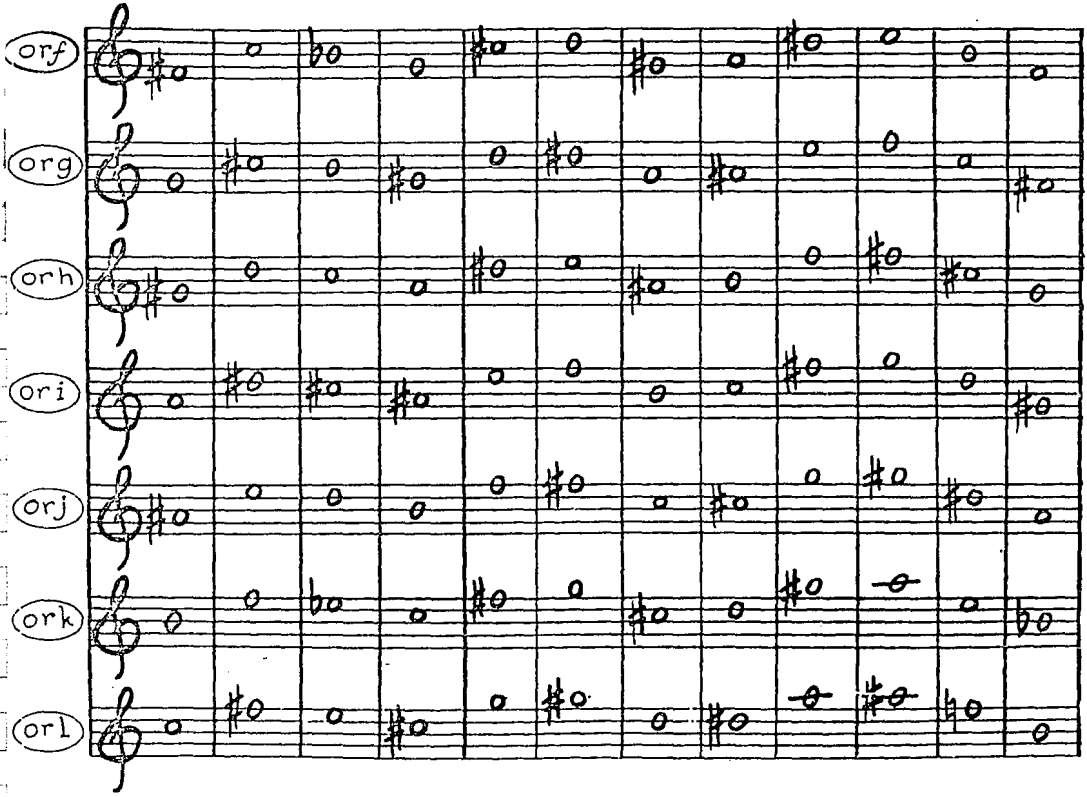



ob
f
oa
i
mp
of
p
or
oj
og
rit.
pp

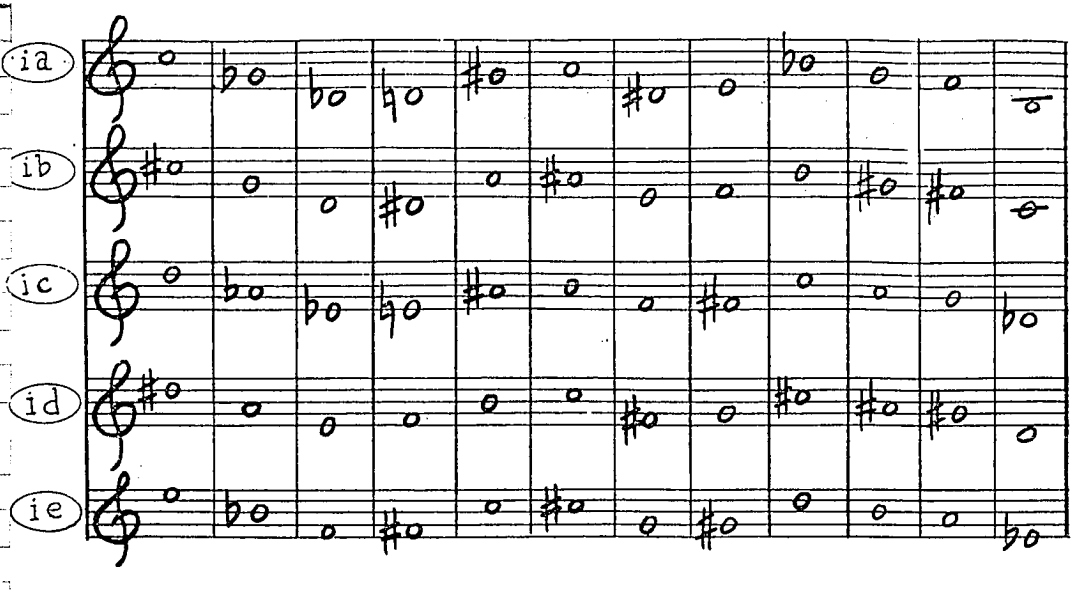
LECCION 43

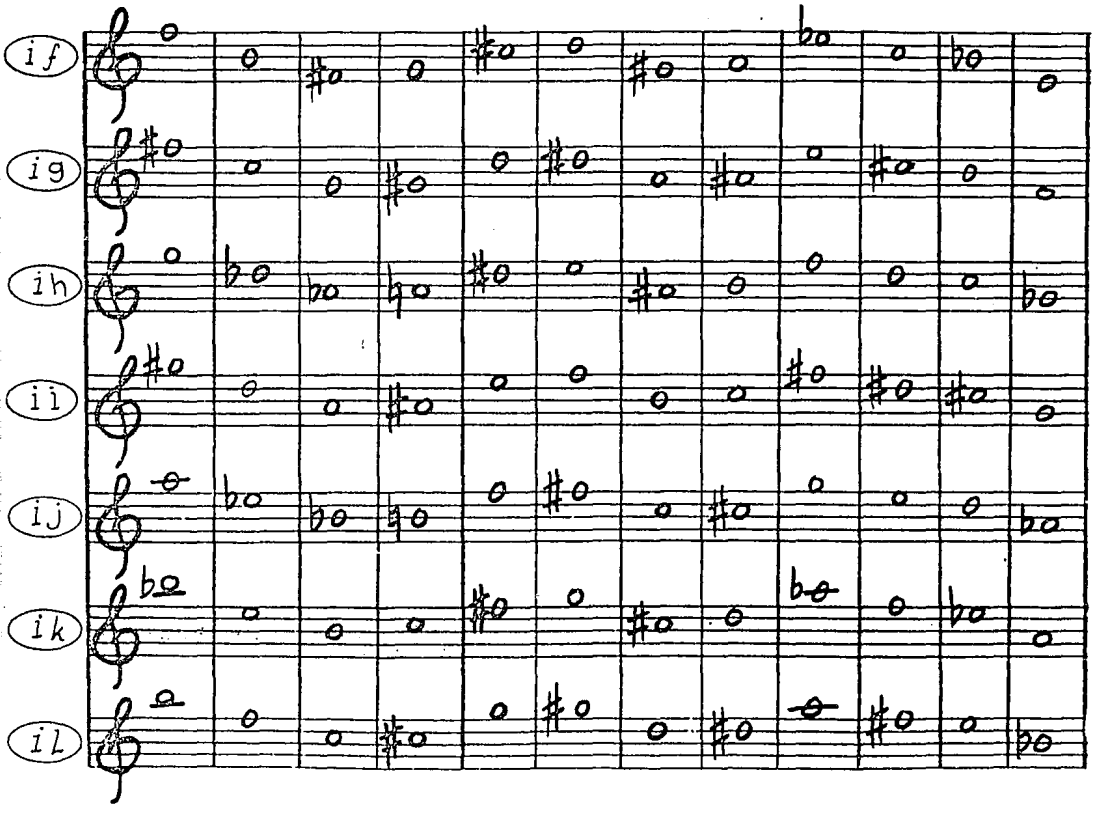
Asi como se realizó el transporte de la serie original, hagamos ahora el transporte del retógrado de la serie original.



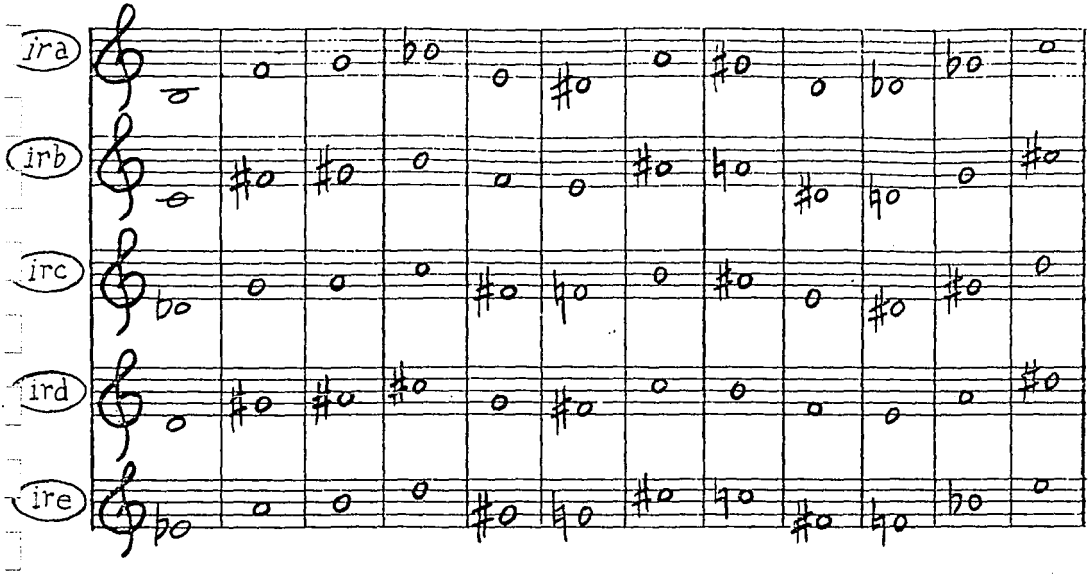

orf
org
orh
ori
orj
ork
orl

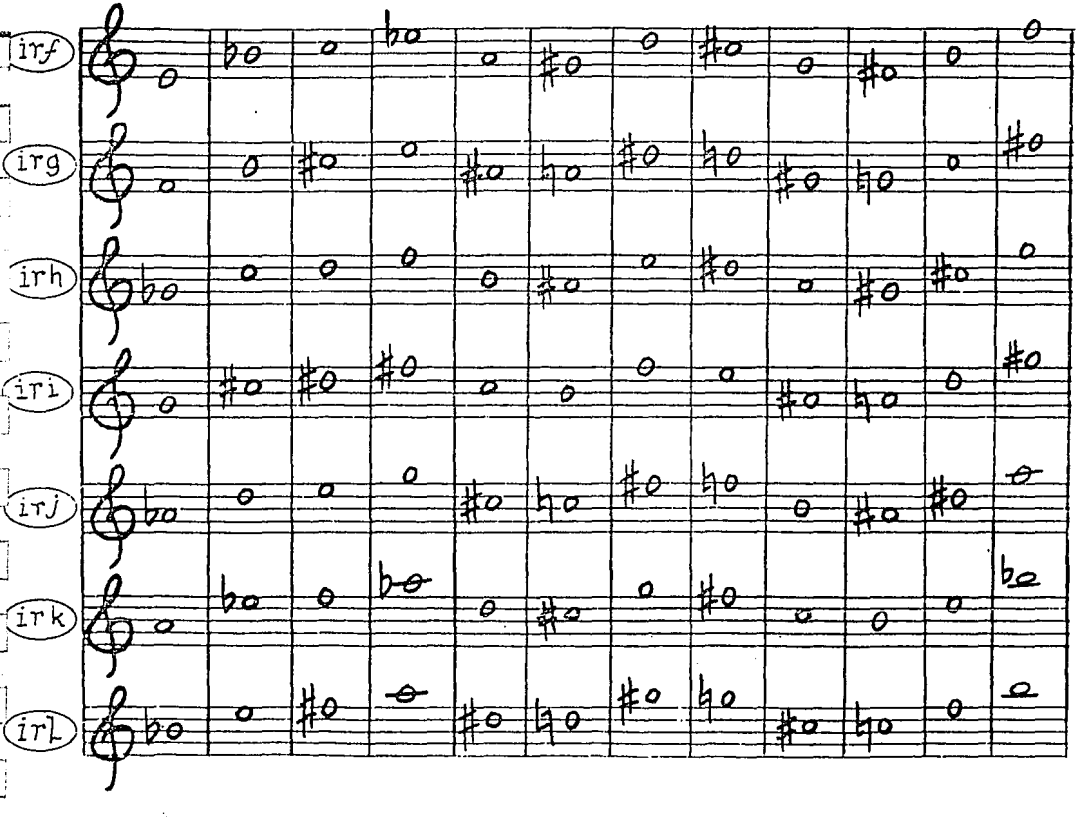
Realicemos el transporte de la inversión de la serie original.




if
ig
ih
ii
ij
ik
il

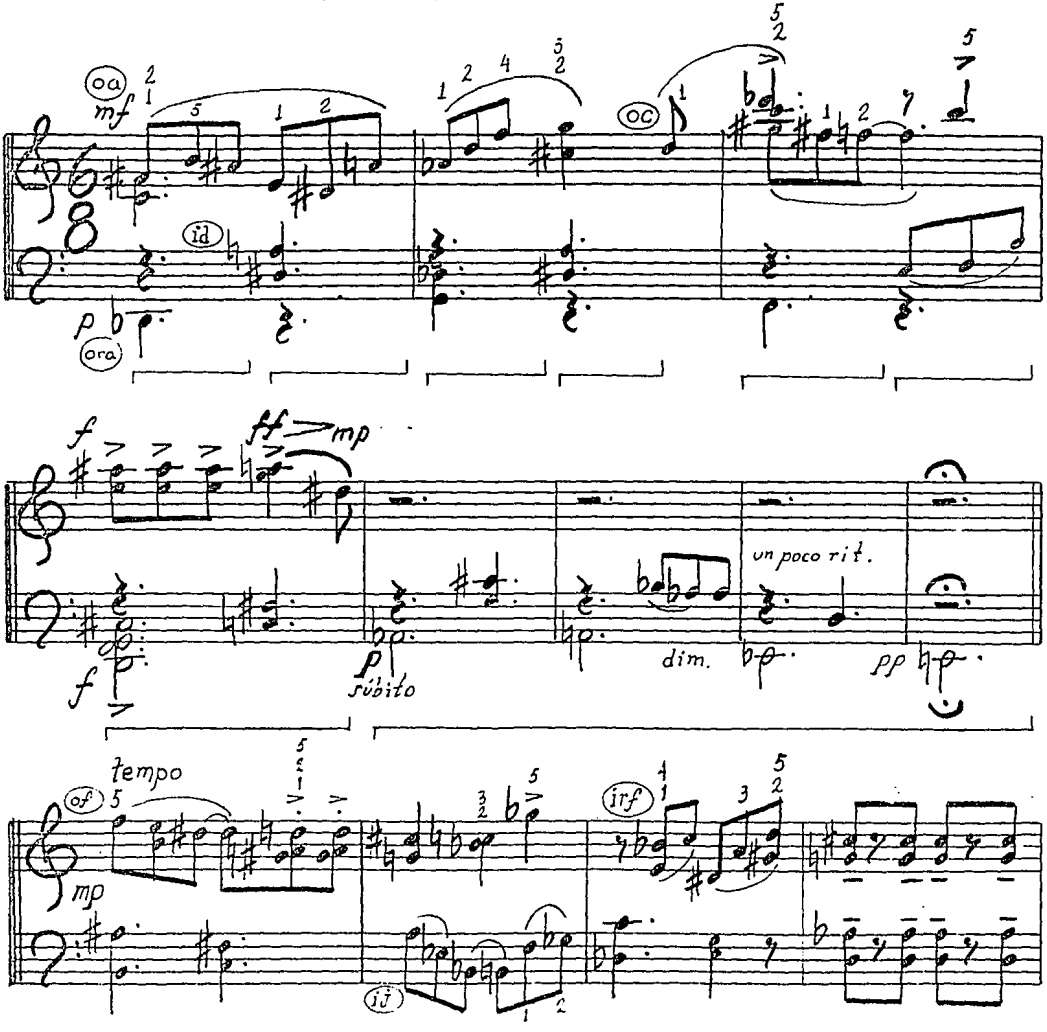
Veamos ahora el transporte de la inversión del retrógrado de la serie.



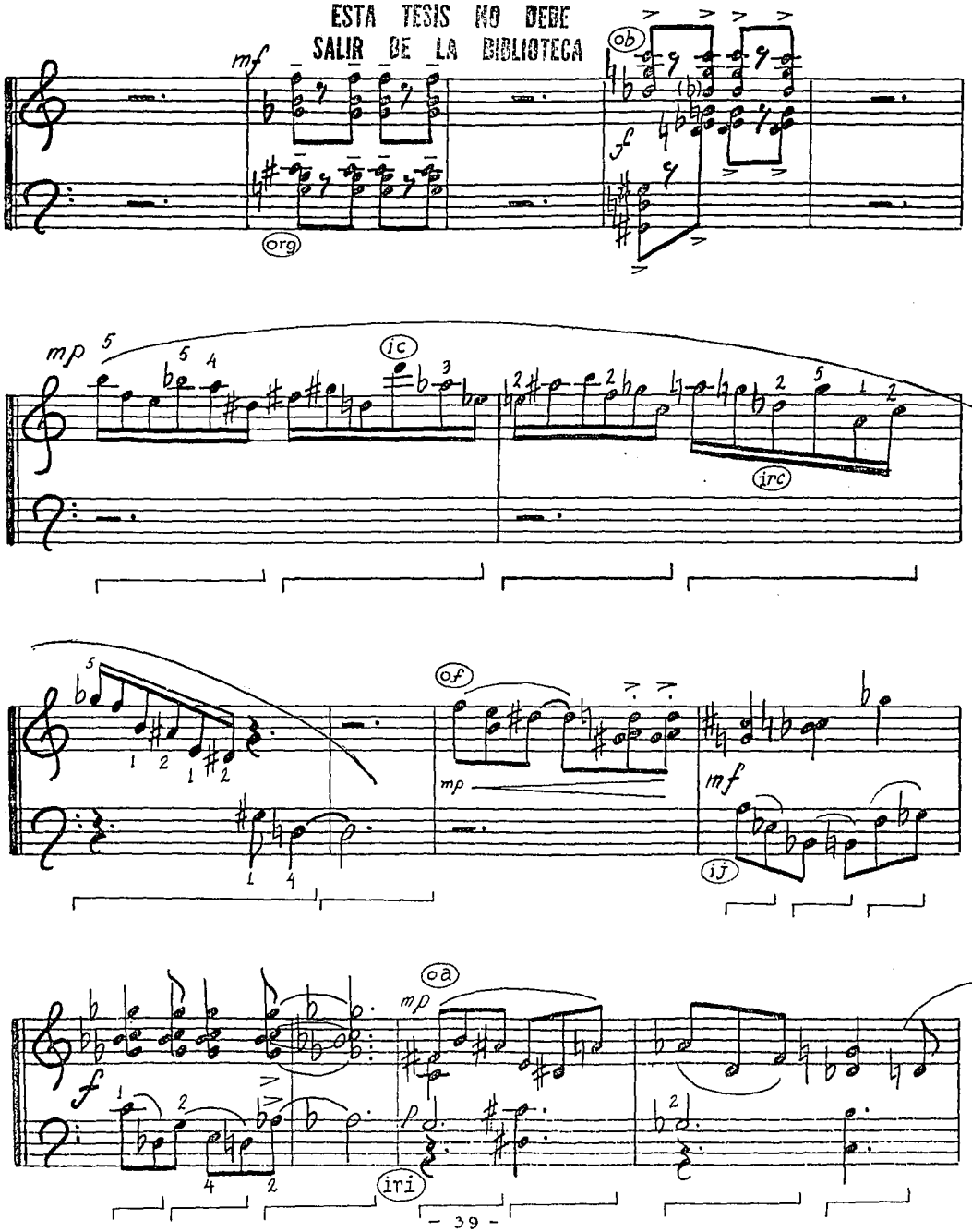

irf
irg
irh
iri
irj
irk
irl

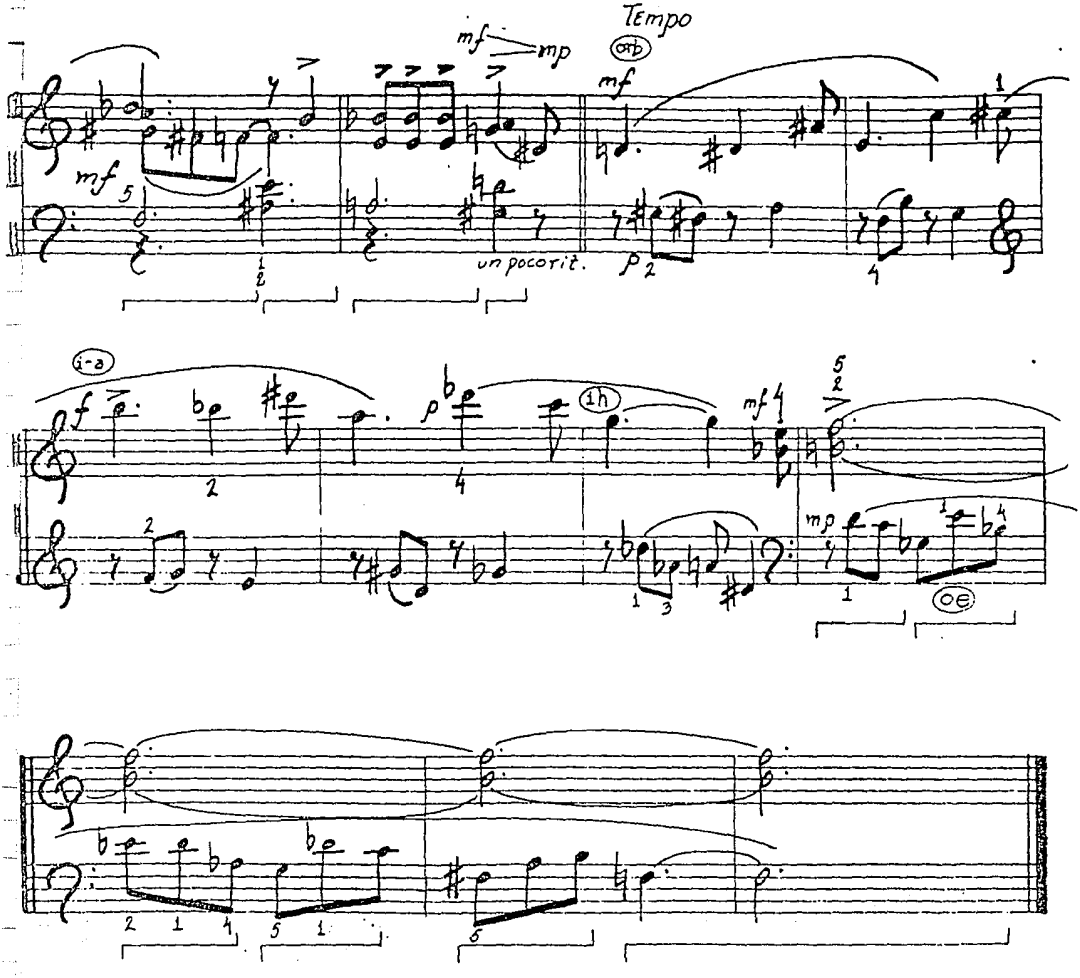
LECCION 44

A partir de esta lección serán utilizados indistintamente cualquiera de los transportes de las cuatro formas de la serie, esto significa que tenemos 48 series para trabajar.



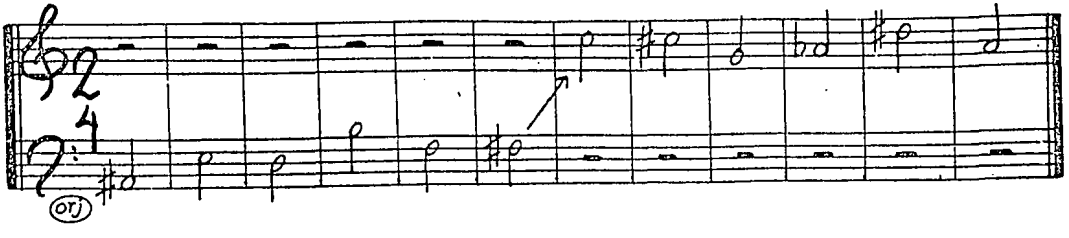
ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA



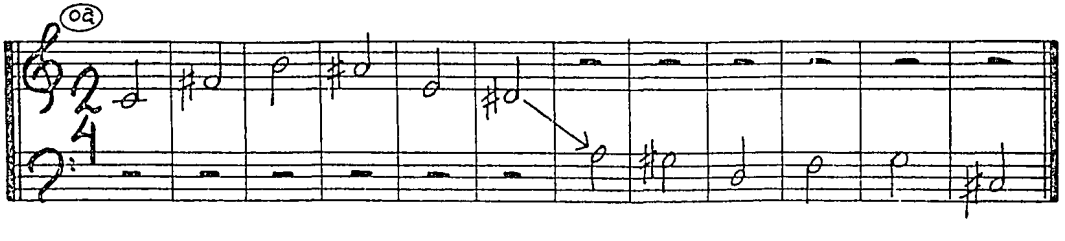

Tempo
mf
mp
mf
un poco rit.
p
f
p
mf
mp

LECCION 45

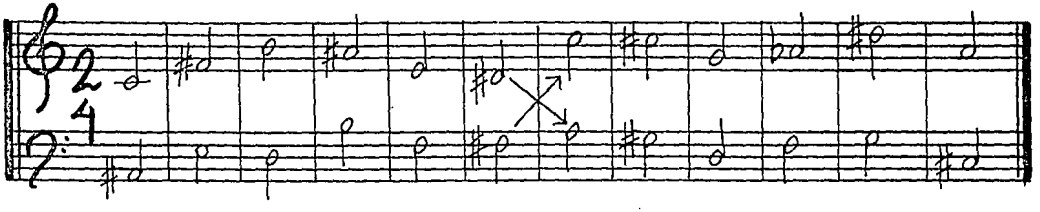
Interpolación. Las series se puden cruzar entre sí, provocando lo que se llama INTERPOLACION, es decir, una serie que comienza en voz grave, en la mano izquierda, puede pasar y continuar en voz aguda, en la mano derecha y viceversa. Pongamos por ejemplo la serie "orj", iniciará en la mano izquierda con los primeros seis sonidos de la serie y en seguida continuará en la mano derecha con los seis sonidos restantes.



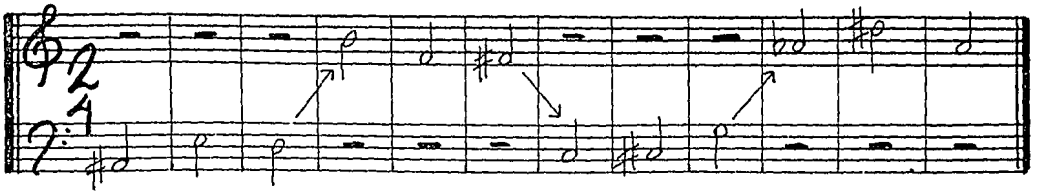
Ahora vamos a utilizar nuestra serie "oa" iniciando en la mano derecha y pasándola a la mano izquierda a partir del séptimo sonido.



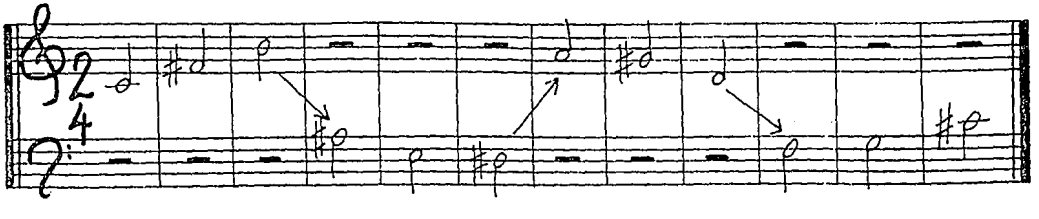
A continuación juntaremos las dos series a un tiempo, interpolando una con la otra.



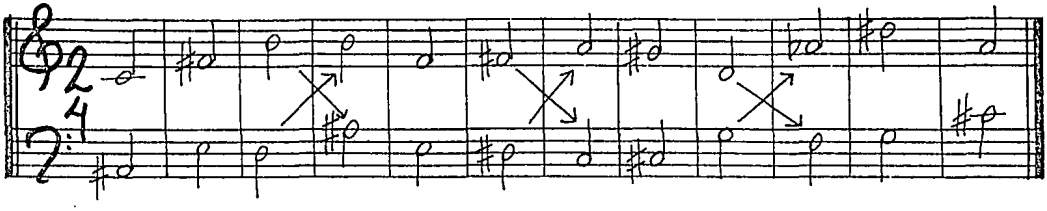
También podemos iniciar la serie en la voz grave, pasar al voz aguda, regresar a la grave y terminar en la voz aguda. Utilizaremos nuevamente la serie "orj".



Hagamos el trabajo anterior iniciando en la voz aguda con nuestra serie "oa".

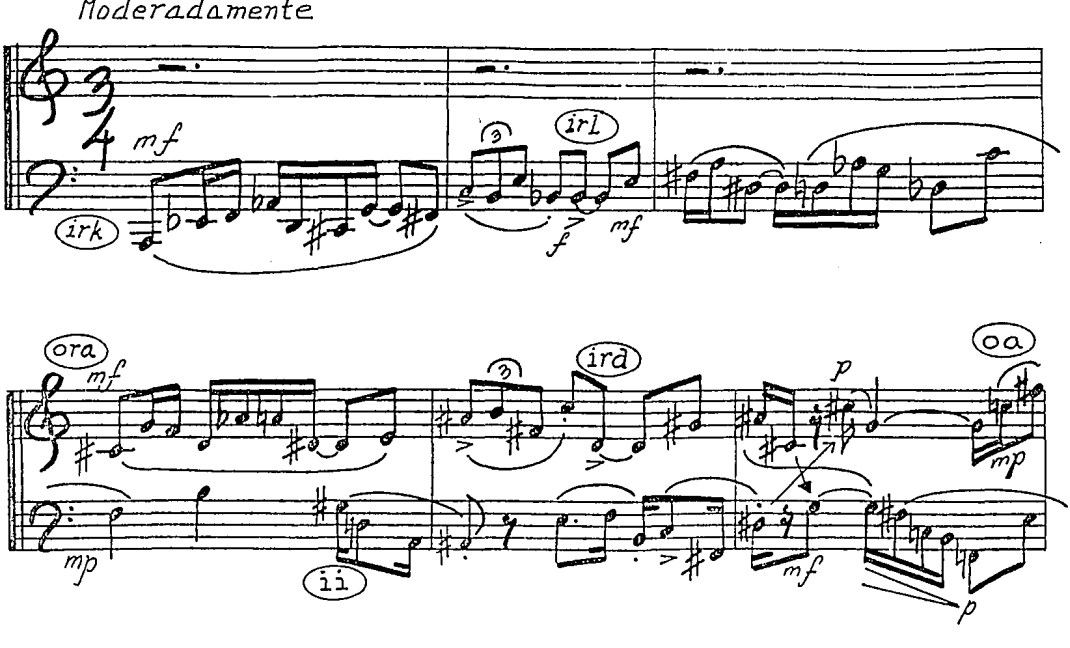


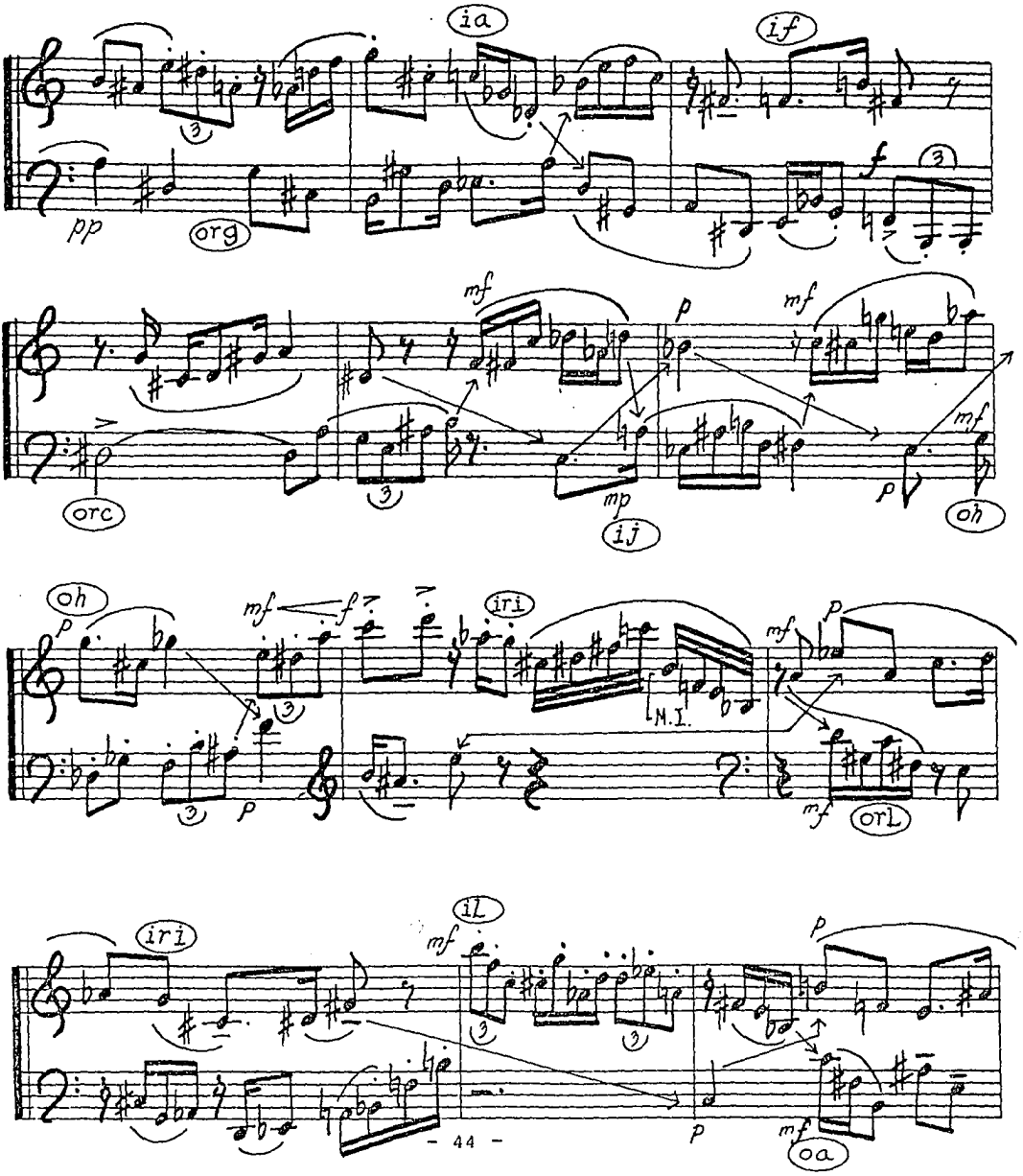
Realicemos la interpolación de los dos casos anteriores.

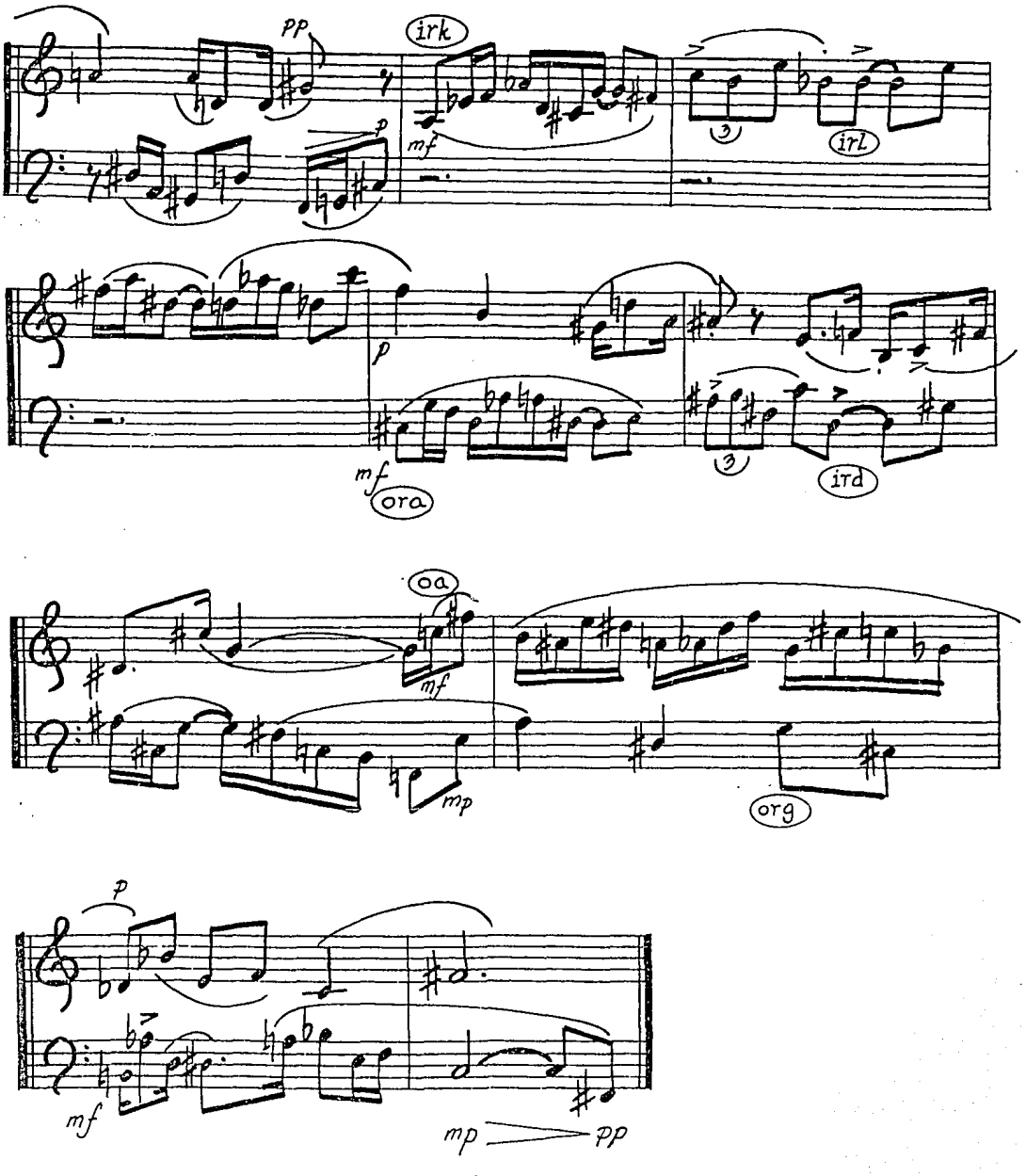


LECCION 46

Invención a dos voces con interpolaciones sucesivas. El tresillo y los grupos de treintaidosavos o triplecorcheas.

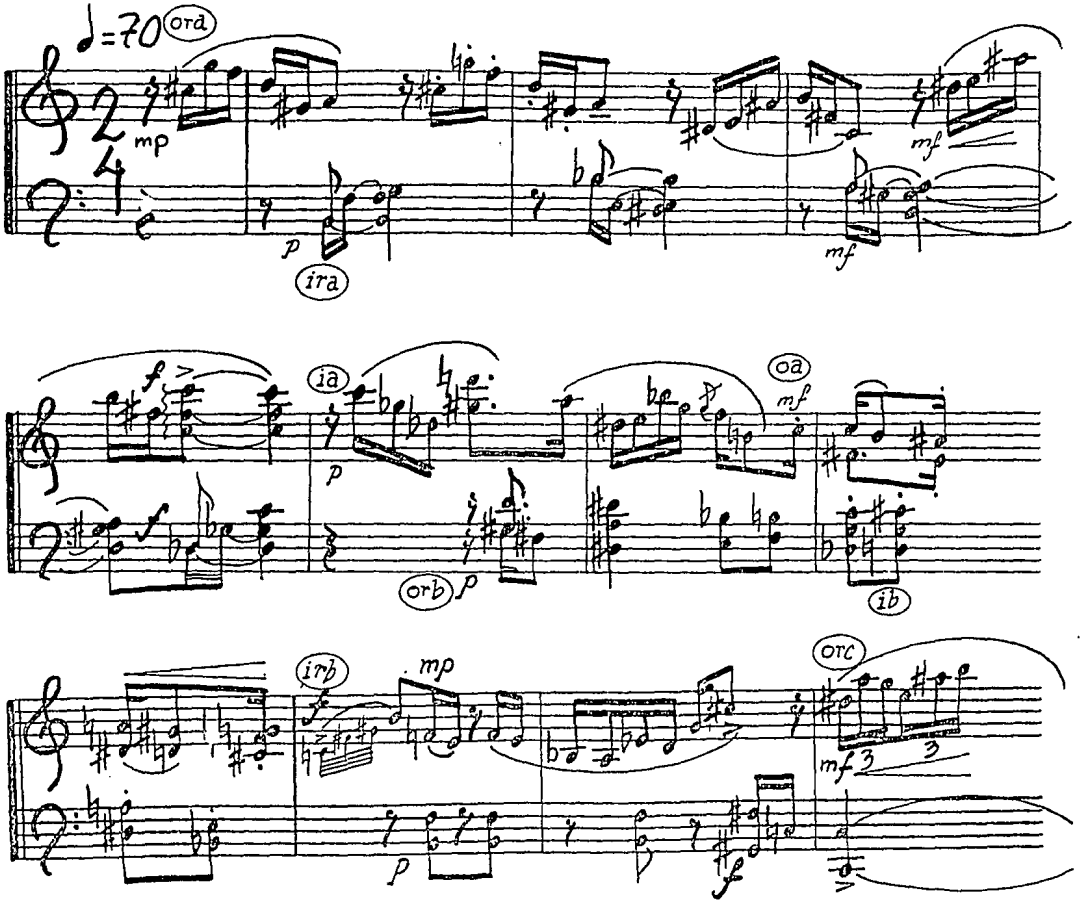


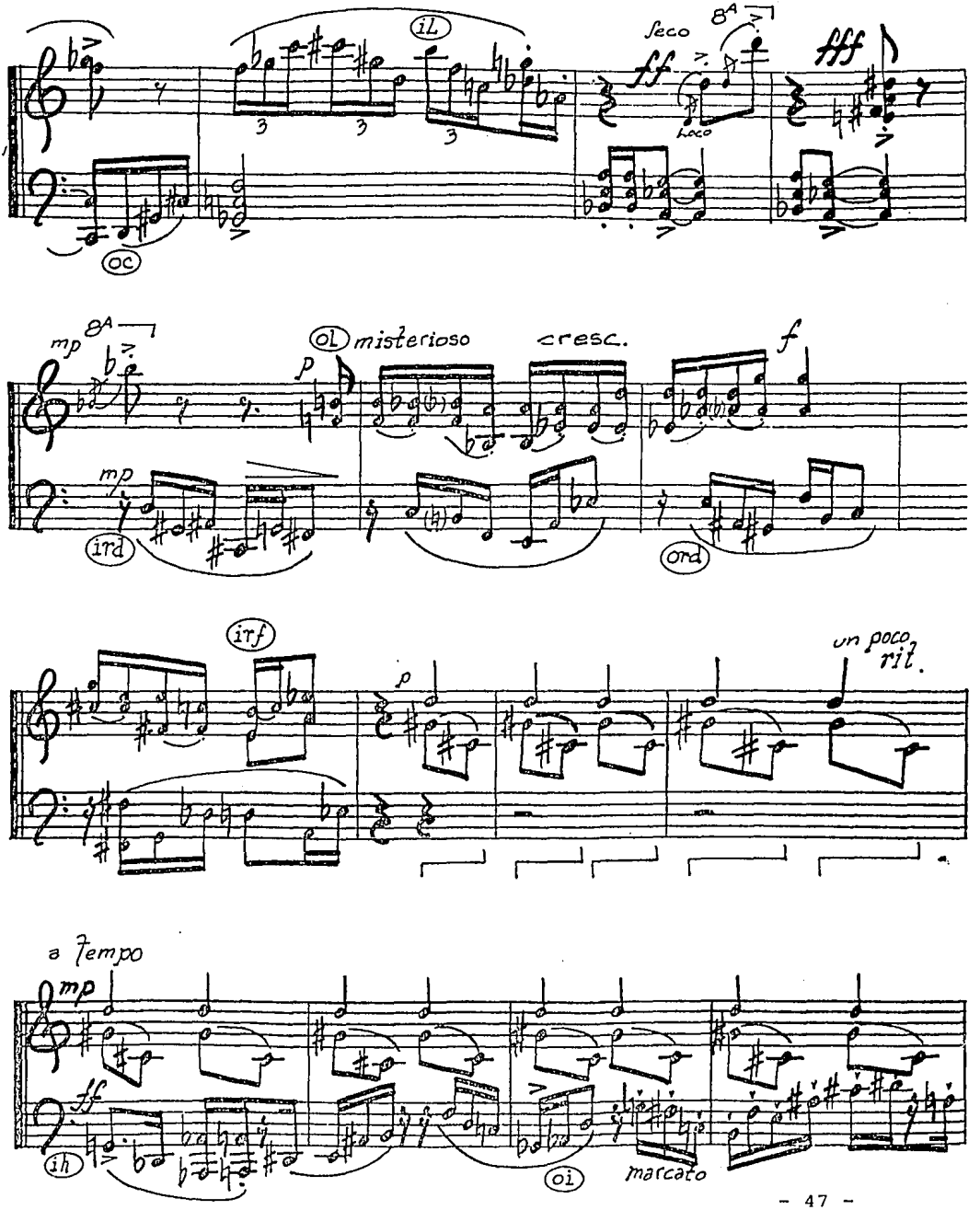

ia
if
pp
org
f
mf
p
mf
orc
mp
ij
mf
oh
oh
p
mf
f
iri
M.I.
mf
p
p
orL
iri
iL
mf
p
p
mf
oa

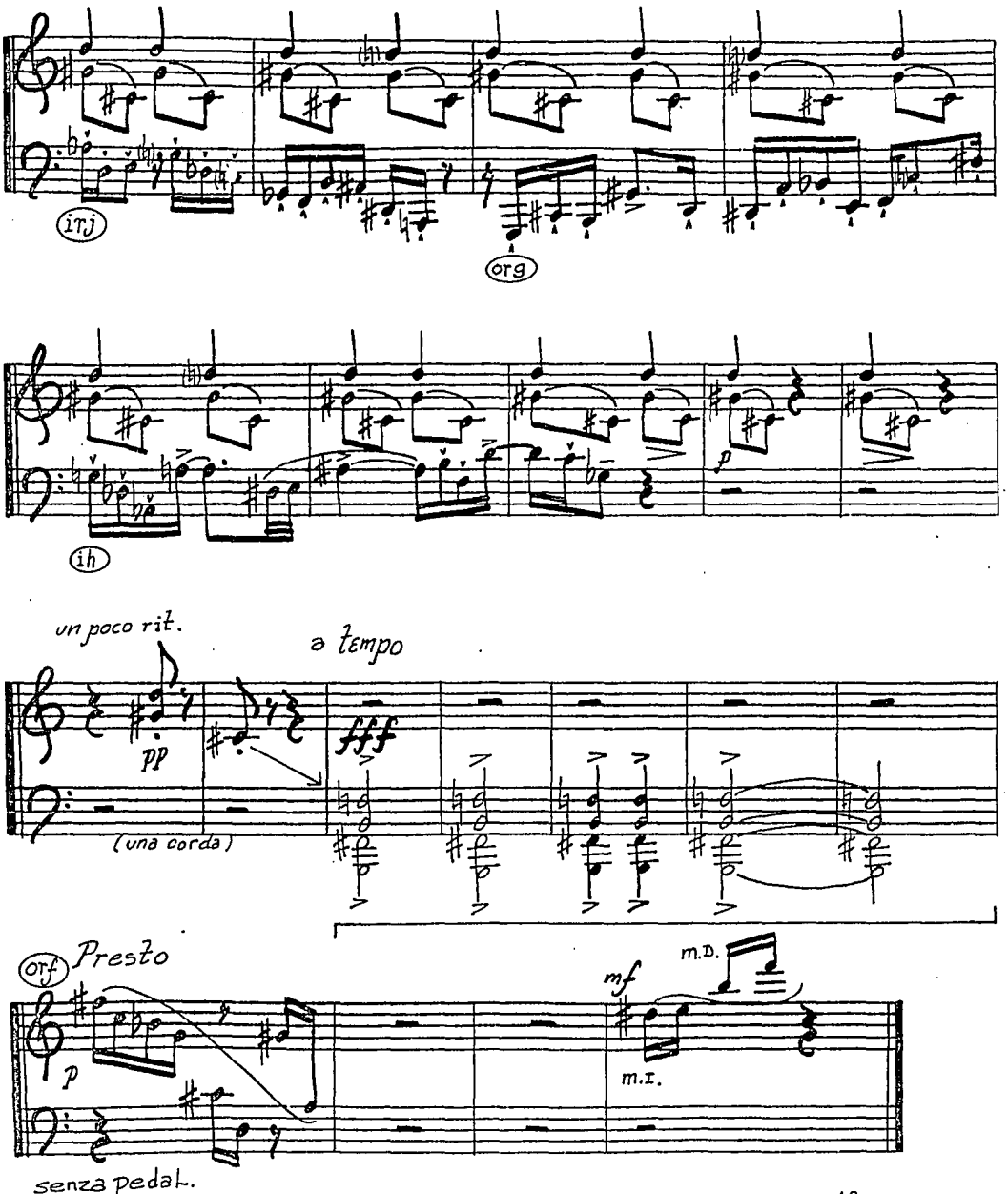

pp
irk
mf
p
irl
p
mf
ora
ird
oa
mf
mp
org
p
mf
mp
pp

LECCION 47

En esta última lección vamos a contemplar todos los aspectos de la serie que hemos estudiado, similar a la lección anterior pero iremos mas allá de las dos voces, pues utilizaremos acordes como ya ha sido el caso en lecciones precedentes.




iL
Seco
8A
ff
Loco
fff
oc
mp
8A
OL
misterioso
cresc.
p
f
mp
ird
ord
irf
p
un poco rit.
a tempo
mp
ff
ih
oi
marcato


itj
org
ih
p
un poco rit.
a tempo
pp
fff
(una corda)
orf
Presto
p
mf
m.d.
m.i.
senza pedal.