

"Once Invenciones para piano en forma de Canon"

A la hora de remover los cimientos de la enseñanza musical con la implantación de la LOGSE, hemos buscado en nuestra experiencia las fórmulas más sencillas o directas que nos lleven a la formación de buenos intérpretes de todos los instrumentos. Queremos dotarles de conocimientos suficientes para un ulterior autodesarrollo que les proporcione la meta más buscada: una gran técnica del instrumento como vehículo de una musicalidad consciente, basada en una lectura minuciosa de la partitura.

Se han analizado los incisos más pequeños para hacerles formar parte en un desarrollo posterior de la forma musical. Las combinaciones de más de dos notas son estudiadas para encontrar su fundamento armónico. Se trata de que el alumno recree lo escrito y lo asuma como algo inherente a su intención expresiva.

Pero siempre nos vamos a encontrar con una simetría innata de nuestra musculatura que, en el caso de los pianistas con la acción similar de ambas manos, nos hace esperar varios años hasta poder contar con la necesaria independencia de los dedos, manos y brazos, que nos capacite para realizar las distintas articulaciones en los ataques, los distintos matices en la dinámica, los distintos ritmos, y hasta las respiraciones y pausas con diferente sentido del tiempo.

Pronto debemos cambiar la fácil analogía de la digitación de ambas manos en el comienzo de la enseñanza, por una variada combinación de los movimientos de los dedos, y enseguida, tenemos que buscar las creaciones de los grandes "inventores" de la independencia muscular como J.S. Bach en sus "15 Inventionen" a 2 voces y "15 Sinfonien" a 3 voces, sus "4 Duette" y en su obra monumental "Das Wohltemperierte Klavier" (Beethoven, Schumann y Chopin lo interpretaban a diario), si queremos que los alumnos de la LOGSE terminen dominando los Estudios de Chopin, los Estudios Sinfónicos de Schumann o su Fantasía op. 17, que de eso se trata. ..

Siempre me he sentido impresionado y atraído por las obras que J.S. Bach escribía para facilitar una "honesto guía" a los "amantes del teclado" con el deseo expresado en los títulos de estas obras de "refrescar el espíritu de los amantes de la música", de "aprender un estilo cantabile de tocar" o de proporcionar "entretenimiento a aquellos que ya son diestros". Ya desde esta época se observa que existía un nexo entre la práctica de los dedos y el placer de interpretar al teclado.

Después de contemplar durante muchos años los beneficios que estas geniales obras contrapuntísticas han prestado a nuestros alumnos, es fácil elaborar pequeñas piezas de obligado contrapunto que albergan la forma de canon, a veces muy disimuladamente para el oído. Una mano realiza la mismo que la otra pero a distancias distintas y con inversión del movimiento. Aquí el fraseo se hace imprescindible y eso es precisamente la que busco en estas "Once Invenciones para piano en forma de Canon": la independencia de ambas manos en los ataques de brazo, en las secuencias de los dedos necesariamente asimétricas, y en los distintos matices que pueden simultanearse verticalmente.

Aprenderemos que los ataques de brazo para iniciar una frase no han de rebasar en la intención el calado del teclado, evitando siempre la tensión excesiva. El dedo que realiza el sonido de brazo debe abandonar con rapidez su controlada fijación a la mano e inmediatamente, otro dedo con articulación propia continúa la línea melódica con intensidad similar, o en un proporcionado aumento o disminución de volumen de aquélla. Daremos al primer sonido de cada ligadura la intención que debe llevar, y alternaremos, como si de dos instrumentos independientes se tratara, el diálogo de las voces. Todo esto, claro está, observándose y escuchándose desde fuera. ..para ejercer el autocontrol.

He querido ayudar con las digitaciones evitando así al alumno las dificultades añadidas. Algunos compositores y pianistas importantes han desdeñado la disciplina de buscar los dedos adecuados en las partes conflictivas; yo opino que es absolutamente necesario crear una memoria muscular con las digitaciones exactas de cada pasaje. Eso si, el alumno -ayudado siempre por su profesor -podrá elegir lo que le venga mejor a su mano para cumplir con exactitud la voluntad del compositor en cuanto a dinámica y fraseo se refiere.

Podría resumir en tres puntos lo que he querido destacar en esta somera presentación de las "Once Invenciones para piano en forma de Canon": a) importancia del repertorio contrapuntístico como base para la independencia muscular de los diez dedos; b) importancia del fraseo en la interpretación y, de manera especial, al abordar el repertorio camerístico; c) importancia de la digitación en la ejecución y en el desarrollo de la memoria muscular y táctil. Y para terminar, esto se puede lograr con un programa que nos agrade, consiguiendo de esta forma la práctica diaria sin tedio ni desánimo.

Me gustaría que el lector de esta obra pudiera encontrar divertido el contraste entre una composición necesariamente disciplinada por la forma elegida, y el estilo (alejado de ese espíritu severo) que intenta involucrar al intérprete en un sentido musical y lúdico, potenciado por una viva dinámica.

Para conseguir una realización óptima de estas superposiciones rítmicas de diferentes valores hay que ejecutarlas con un criterio absolutamente melódico, aunque esto sea en detrimento del ajuste vertical y matemático ¿...?, utilizando la línea divisoria solamente como elemento de acoplamiento general; esto es, haciendo valer las pequeñas desviaciones que un buen ejecutante puede permitirse entre sus manos. No nos olvidemos que una buena realización de un ritmo cruzado nunca debe aparentar desequilibrio en la música que se escucha o entre las dos manos del intérprete; es más, su buena ejecución permite muchas veces ampliar los diseños más allá del ajuste inexorable del compás.

En los "Seis *Impromptus* para piano sobre ritmos cruzados", pequeña aportación a las superposiciones rítmicas de valores diferentes, he pretendido captar la atención melódica del alumno para llevarle a una realización natural y expresiva de las ideas que contienen.

