

Notas para la interpretación - Piano

Carlos Jurado | Fecha: 9/10/2020

0. Observaciones acerca de la técnica desarrollada

En obras tales como los Estudios y Sonatas para piano, se utiliza una técnica de interpretación basada en el posicionamiento ergonómico de la mano y la ejecución de movimientos simples en el teclado. En esta técnica pianística, en principio atonal, el sistema físico-espacial del teclado toma máxima relevancia. Considerando las 12 notas distintas en una octava como componentes espectrales, el peso de cada una será aproximadamente igual, a diferencia de obras basadas en escalas tonales. Ejemplo de esto se muestra en la Figura 1.

Más allá de relaciones interválicas, en esta técnica se toman en cuenta el tipo de tecla (i.e. blanca o negra), las distancias físicas entre ellas, además del rango y la densidad de notas involucradas (en el caso de acordes o clústeres). En este contexto, se definen *Posturas de Mano* y *Gestos*, los cuales se indican en la partitura en forma idealizada, permitiendo un grado de aproximación en la interpretación.

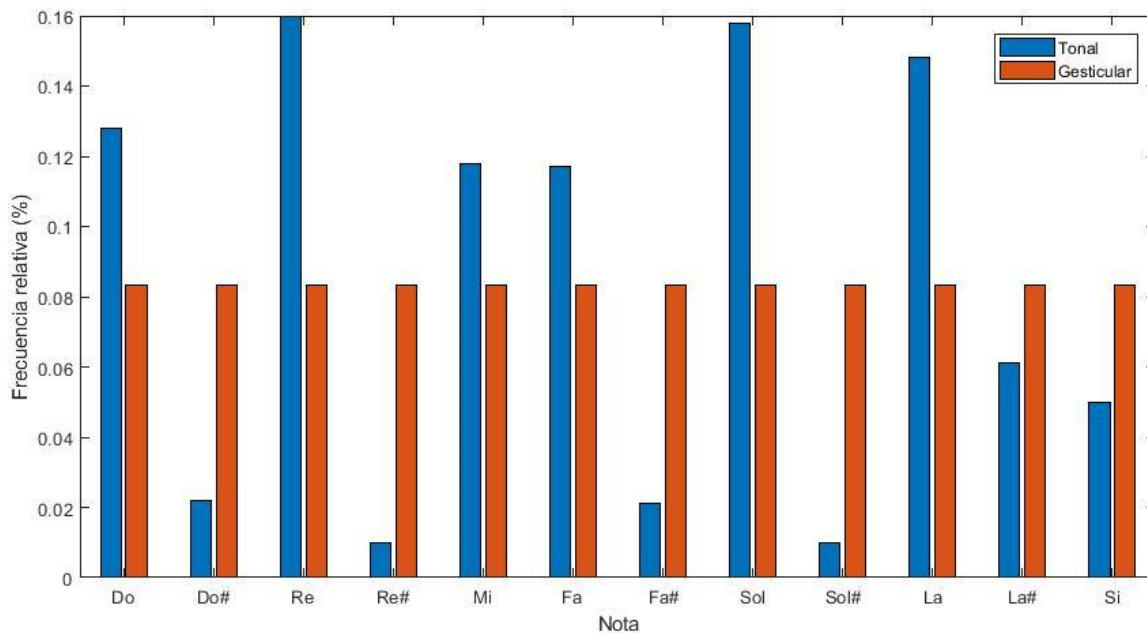

Figura 1: Frecuencia relativa de aparición (%) de distintas notas para un ejemplo de música tonal (Preludio en Do mayor de J.S. Bach; tomado de <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2009.06.017>) y el caso límite teórico para música basada en Gestos (Gestular; frecuencia = 1/12). Notar que por definición, la suma de las componentes es igual a 1.

Es importante mencionar que esta técnica no corresponde sólo a una técnica interpretativa, pero surgió a partir de necesidades composicionales. A pesar de no regirse por la tonalidad, esta técnica posee una musicalidad

intrínseca y fue desarrollada con intenciones de expresión musical. Aunque, por ejemplo, la música atonal serial también puede aproximarse al histograma "Gesticular" de la Figura 1 (pesos ~ iguales para las 12 notas), se identifican las siguientes ventajas en la presente técnica: (1) Por definición, presentará un mayor número de notas adyacentes, lo que vuelve relativamente simple su ejecución; (2) Por definición también, permite una interpretación aproximada, sin por esto generar una sensación de "notas erróneas"; (3) Posee inercia y ritmo implícitos, generando una sensación de "peso" y "momentum/inercia".

El punto (3) de arriba es el más importante. Las características indicadas en (3) surgen (probablemente) ya que esta música nace de una expresión corpórea (i.e. no es un ejercicio cerebral) y no se define por reglas netamente matemáticas. Estas últimas, sin estudio dedicado y enfocadas sólo a evitar la tonalidad, no necesariamente tendrán relación directa con estados cognitivos ni serán capaces de alterarlos. Claramente en contraste, expresiones emanadas de ritmos corporales poseerán musicalidad implícita.

Los elementos de esta técnica se describen a continuación, incluyendo ejemplos donde se hace referencia a obras. Cabe mencionar que por facilidad, en toda la notación relacionada a esta técnica, se utilizan becuadros para indicar el uso de teclas blancas y otras alteraciones (generalmente bemoles) para indicar el uso de teclas negras.

I. Posturas de Mano

Éstas implican la ejecución de notas simultáneas en el piano, desde pequeños acordes a clústeres, cuyo rango y densidad dependen respectivamente del grado de apertura de la mano y el uso o no de la palma / número de dedos involucrados. Dentro de otros efectos musicales, estas posturas permiten, por ejemplo, la ejecución de "melodías de clústeres" de forma simple. En las partituras se indica el tipo de postura y su rango de aplicación. A continuación se detallan las posturas utilizadas.

(a) Postura "Manotazo": Esta postura involucra el uso tanto de la palma como de los dedos y su resultado es básicamente el mismo que un "clúster" (i.e. racimo de notas) cromático, sólo que asumiendo las aproximaciones de una interpretación real. Se muestra en la Figura 2 (A) y ejemplos de notación en el panel (B). Por esto, tal como en un clúster cromático (que involucra todas las teclas en un rango), en la notación se indican las 2 notas extremas, ligadas por una barra sólida. En ediciones cercanas o después de la fecha de este documento, se omite la mención explícita de esta postura y se utiliza -por facilidad- directamente la notación de clúster cromático.

(A)

Manotazo

(B)

P. "Manotazo"-----

The musical notation consists of two staves in 9/8 time. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves show a series of chords and notes. The top staff starts with a chord marked *8va* and *loco*, followed by a series of notes. The bottom staff starts with a chord marked *Golpeando* and *ff*, followed by a series of notes. The notation is enclosed in a box.

P. "Manotazo"-----

Figura 2: Postura *Manotazo* (A) y ejemplo de notación (B; tomado de Estudio No.1).

(b) Postura "Manotazo - Sin Palma": Como indica su nombre, es similar a la postura descrita en (a), pero sin el uso de la palma. Por esto, en principio puede considerarse como un clúster, pero cuya densidad de notas es menor a la de un clúster cromático. Se muestra un ejemplo en la Figura 3 (A) y su notación en el panel (B). Generalmente (pero con variadas excepciones), los dedos pulgar y meñique ejecutan teclas blancas -muchas veces 2 simultáneas- y los dedos intermedios ejecutan teclas negras.

(A)

Manotazo sin palma

(B)

P. "Manotazo" - sin palma

(C)

251

P.M. (SP) (1,2,3,5)

Pno.

Figura 3: (A) Postura *Manotazo - Sin Palma*. (B) Ejemplo de notación (tomado de Estudio No 6, ver M.D.). (C) Otro ejemplo de notación, que incluye digitación (tomado de Sonata No1 - III)

A diferencia de la postura *Manotazo*, en la *Postura Manotazo - Sin palma* se indican todas las notas en la partitura, siendo lo escrito una versión idealizada a ser aproximada lo más fielmente por el intérprete. Para una ejecución adecuada, es clave: (1) identificar el rango de notas, ya que este implica una cierta apertura de la mano; (2) Precisión en la correcta ejecución de la(s) nota(s) base, ya que por la ergonomía de la postura, el resto de las notas/teclas se determinan a partir de esto.

En ocasiones se indica la postura y entre paréntesis números [ver Figura 3(C)], lo que implica el uso de cierta digitación. Por ejemplo "M.S.P. (1,2,3,5)" sugiere utilizar sólo esta digitación (ver abajo abreviaciones). O "M.S.P. (3 teclas negras)", implica que el dedo pulgar (asumiendo mano derecha) toca la tecla blanca base y 3 teclas negras superiores son tocadas por otros dedos. Para recalcar el retorno a la postura M.S.P normal, que utiliza todos los dedos, se indica e.g. "M.S.P. - completo" o "M.S.P. - full".

(c) Postura Caricia

Mostrada en la Figura 4 (A), es una postura asociada a la mano izquierda que utiliza tanto los dedos como la palma. Si no se especifica algo más, es equivalente a un clúster cromático. Se muestra ejemplo de notación en la Figura 4 (C). En ediciones cercanas o posteriores a la fecha de este documento, se omite su mención explícita y se indica directamente el uso de clúster cromático.

(d) Postura Caricia - Sin Palma

Mostrada en el panel (B) de la Figura 4, es una postura asociada a la mano izquierda similar a la *Postura Caricia*, pero que no utiliza la palma. Permite la interpretación ergonómica de clústeres que poseen una menor densidad que un clúster cromático. Similarmente a la *Postura Manotazo - Sin Palma*, para una correcta interpretación es clave identificar el rango de notas y la nota base. Se muestran ejemplos de notación en la Figura 4 (C).

(A)

Postura "Caricia" (con palma)

(B)

Postura "Caricia" - sin palma

(C)

8 *poco rit.* *8va loco* *pp*

P. Caricia

8va loco *mp* P. Caricia - sin palma loco *p*

Figura 4: (A) Postura *Caricia*. (B) Postura *Caricia - Sin Palma*. (C) Ejemplos de notación de (A) y (B) (paneles superior e inferior, respectivamente; ver M.I.; tomado de Estudio No. 2)

(e) Postura *Caricia (b)*

En esta postura (también asociada a la mano izquierda y similar a las posturas "Caricia" de arriba), los dedos (5,4,3,2) ejecutan un clúster cromático, usualmente de pequeño intervalo, y el dedo pulgar ejecuta una o dos teclas blancas. En la notación se entrega el rango del clúster, que va entre las 2 notas inferiores, y se dan las notas ejecutadas por el pulgar. Ver ejemplo en Figura 5.

The musical score for piano (Pno.) is shown in two systems. The first system consists of two measures, and the second system also consists of two measures. The right hand (treble clef) plays triplets of eighth notes. The left hand (bass clef) plays chords, some marked 'loco' and others with 'P.C. (b)' or 'P.C. (SP)'. A small solid bar on the left of the bass clef indicates the range of the chromatic sub-cluster. The bottom of the page has a small '1'.

Figura 5: Ejemplo de notación de Postura *Caricia* (b) (ver M.I.; pequeña barra sólida lateral indica rango del (sub)-clúster cromático). Para diferenciar de la Postura *Caricia - Sin Palma*, el ejemplo incluye también esta última postura (ver sección abreviaciones; tomado de Sonata No. 1 - III).

(f) **Postura Límites**

En esta postura sólo los dedos 1 y 5 ejecutan teclas, manteniéndose la mano abierta en un grado de apertura determinado por la distancia entre las teclas (asociadas a cada dedo). Está comúnmente asociada a la mano izquierda. Se muestran ejemplos en la Figura 6. La postura generalmente (pero no siempre) implica tocar teclas blancas. En ocasiones cada dedo ejecuta 2 teclas blancas adyacentes, en otras ocasiones un dedo ejecuta una tecla y el otro dos, y en casos menos comunes cada dedo toca una tecla. En la partitura se indican todas las notas a ejecutar. En algunas ediciones se ha indicado explícitamente el uso de esta postura, pero en otras se indica simplemente la digitación (dedos 1 & 5) a aplicar.

(1)

Musical score for Figure 6(1) in 4/4 time. The score is for the right hand and features a dynamic marking of *f* *gradualmente*. The piece includes a section labeled "Postura 'Límites' (aplicar hasta C.58)". Performance instructions include "loco" and "* (tocar clusters de teclas blancas con palma)". The score contains various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like *ff* and *mp*.

(2)

Musical score for Figure 6(2) in 7/8 time. The score is for the right hand and features dynamic markings of *ff*, *mp*, and *ff*. The piece includes a section labeled "Postura 'Límites' (aplicar hasta C.58)". Performance instructions include "loco" and "* (tocar clusters de teclas blancas con palma)". The score contains various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like *ff* and *mp*.

Figura 6: Postura *Límites* (ver M.I.) (1) Indicación explícita (tomado de Sonata No. 2). (2) Indicación sólo con digitación (tomado de Sonata No. 1).

II. Gestos

Se denomina acá "*Gestos*" a movimientos ergonómicos de la mano en el teclado. Estos permiten un fácil desplazamiento y por lo tanto recorrer diversas alturas con rapidez en la ejecución. Los *Gestos* no se basan en la tonalidad (así como las *Posturas de mano*), pero en cubrir el sistema físico-espacial del teclado con simples movimientos. Similarmente a las *Posturas de mano*, los *Gestos* poseen una musicalidad implícita, donde las relaciones entre sucesivas *notas base* (ver abajo) son clave. Para los "*Gestos Subida Arpeggio*" (ver puntos (d)-(g) abajo), en ocasiones se indica -por facilidad- el número de arpegios involucrados. Se describen los distintos tipos de *Gestos* utilizados a continuación.

(a) *Gesto X* & *Gesto Y*

Este es un simple movimiento de la mano en digitación serial (M.D.: 5,4,3,2,1). Está basado en la *Postura Manotazo - Sin Palma*. I.e., representa una forma de tocar notas sucesivas en vez de simultáneas con esta postura. En la partitura se indican todas las notas a ejecutar. Se muestra un ejemplo en la Figura 7 (A).

Su forma más común es tocar teclas blancas (una o 2 adyacentes) con el dedo 5, luego 3 teclas negras respectivamente con digitación serial (4,3,2) y finalmente teclas blancas con el dedo 1 (una o 2 adyacentes). Esta digitación es similar a la *Postura Manotazo - Sin Palma*, e igualmente existen variadas excepciones. El *Gesto X* puede ejecutarse tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Existe una variante, el *Gesto Y*, donde se ocupan 4 (en vez de 5) dedos, a ejecutar como indicado en la Figura 7 (B).

(A)

(B)

Figura 7: (A) Gesto X (ver M.D.). (B) Gesto Y (ver M.I.). Ambos ejemplos tomados de Estudio No 3.

(b) *Gesto Subida Número 1*

En este Gesto, como lo indica su nombre, la mano sube a lo largo del teclado utilizando como base el dedo pulgar, que es seguido en cada caso por la ejecución de teclas negras (típicamente; a veces se incluyen blancas) por dedos superiores. Generalmente (pero con variadas excepciones) el pulgar toca 2 teclas blancas adyacentes, las que se denominan *notas base*. La digitación para las teclas superiores varía y a veces se especifica en la partitura. De todas formas está implícita, ya que se indican todas las notas a ejecutar. Por lo que en ocasiones se indica simplemente "Gesto subida" (i.e. sin números). Ver Figura 8 (A) para un ejemplo de notación.

(c) Gesto Subida Número 2

Este gesto es casi idéntico al Gesto Subida Número 1, pero en este caso la subida de la mano comienza con las teclas negras superiores. Se muestra un ejemplo de notación en la Figura 8 (B).

(A)

(B)

Figura 8: (A). Gesto Subida No.1 (tomado de Estudio No. 6). (B). Gesto Subida No.2 (tomado de Sonata No.1 - III). Como mostrado, en ocasiones se indica la digitación requerida.

(d) Gesto Subida Arpeggio Número 1

En este Gesto, tal como dice su nombre, se sube en el teclado con sucesivos arpeggios, utilizando ambas manos. Su forma original se muestra en la Figura 9 (A) (que incluye digitación). La mano izquierda ejecuta normalmente teclas blancas y la mano derecha ejecuta ambas teclas blancas y negras, digitadas similarmente a la Postura Manotazo -

Sin Palma (para la mano derecha el Gesto ocupa esta Postura, pero implica notas sucesivas en vez de simultáneas). Dada la ergonomía del Gesto, ejecutando el movimiento implícito y guiándose por las notas base, se logra el efecto musical deseado.

(e) Gesto Subida Arpeggio Número 1 (b)

Este Gesto es casi idéntico al *Gesto Subida Arpeggio Número 1*, pero en este caso la mano derecha toca 5 teclas en vez de 4. Otros aspectos son como indicado en II (d). La Figura 9 (B) muestra un ejemplo de notación de este Gesto.

The image contains two musical staves for piano, labeled (A) and (B).
 (A) starts at measure 34 with a tempo of 120. It features a right-hand part with a 'loco' marking and a left-hand part with 'G.S.A.1 (x3)'. Fingerings 1-5 are shown for the right hand. A 'loco' marking is also present in the left hand. The tempo changes to 155.
 (B) starts at measure 123 with a tempo of 97. It features a right-hand part with 'G.S.A.1(b) (x4)' and a left-hand part with '(1)'. Fingerings 1-5 are shown for the right hand. A 'loco' marking is present in the left hand. The tempo changes to 97. There are four numbered gestures (1, 2, 3, 4) indicated in the right hand.

Figura 9: (A) *Gesto Subida Arpeggio No.1* (tomado de Sonata No.1 - III). (B) *Gesto Subida Arpeggio No.1 (b)* (tomado de Sonata No.2). Como mostrado, se indica a menudo la digitación correspondiente, además del número de gestos involucrados en paréntesis.

(f) Gesto Subida Arpeggio Número 2

Como muestra la Figura 10 (A), este Gesto implica al igual que los Gestos descritos en (d) y (e) recorrer hacia la derecha ("arriba") el teclado del piano en sucesivos arpeggios. Pero en este caso ambas manos tocan 5 teclas, y en cada subida existe un grado de superposición vertical de notas. La digitación es como en la *Postura Manotazo - Sin Palma* (i.e.

pulgar toca teclas blancas en M.D.; sólo que acá son notas sucesivas en vez de simultáneas).

(g) Gesto Subida Arpeggio Número 3

Este Gesto es similar al *Gesto Subida Arpeggio Número 2* respecto al número de teclas a ejecutar en cada mano y digitación/postura de mano implícita. La diferencia es que acá no existe superposición vertical de notas entre mano derecha y mano izquierda. Se muestra su notación en la Figura 10 (B).

(A)

(B)

Figura 10: (A) Gesto Subida Arpeggio No.2. (B). Gesto Subida Arpeggio No.3. Ambos tomados de Sonata No.1 - III.

III. Otras indicaciones

(a) Clústeres de teclas blancas

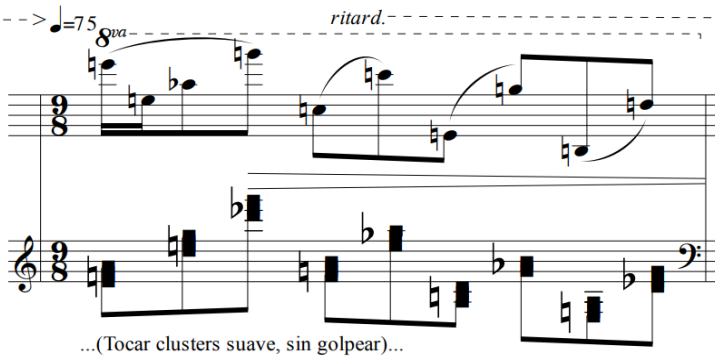
En varias obras que utilizan esta técnica a menudo se utilizan clústeres de teclas blancas. Éstos pueden ejecutarse con los dedos y/o palma. Por convención, típicamente cuando el número de teclas involucradas es ≥ 4 , se utiliza notación de clúster (con una sección de notas cuadradas y un becuadro grande) como mostrado en la Figura 11 (A). Cuando son 3 teclas, generalmente no se adopta esta notación, pero (a veces) se agrupan los becuadros en uno, como mostrado en la Figura 11 (B). En ocasiones no se ha adoptado notación de clúster, pero se han indicado

todas las notas con un becuadro grande, como mostrado en la Figura 11 (C).

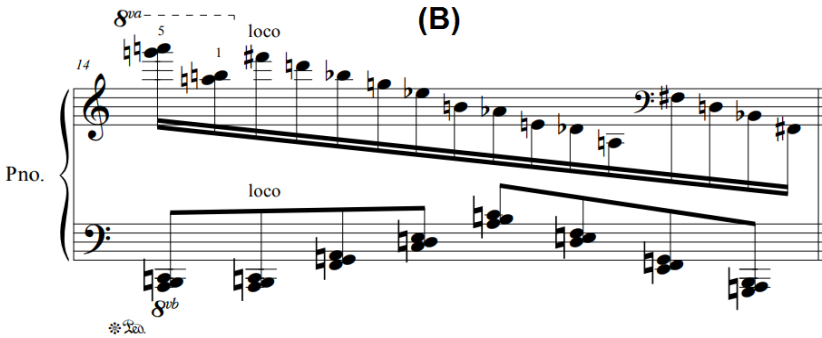
(b) Clústeres de teclas negras

También se utilizan clústeres agrupando teclas negras consecutivas del piano. Esto a veces se indica similarmente al clúster de teclas blancas, como mostrado en la Figura 11 (A). En ocasiones (más para el caso de clúster de teclas negras, al no ser teclas adyacentes físicamente) se entregan las notas en notación normal y con un bemol grande, como mostrado en la Figura 11 (C).

(A)

(B)

(C)

Figura 11: (A) Ejemplo de notación utilizada para clústeres de teclas blancas y negras (tomado de Estudio No. 5). (B) Si son menos de 4 teclas, se entregan en notación normal y en ocasiones con un becuadro grande (o bemol grande, según el tipo de tecla). (C) Más ejemplos. Los 2 paneles inferiores fueron tomados de Sonata No.1 - III.

(c) Dinámicas

Aparte de las dinámicas comúnmente usadas, para lograr matices y sugerir relaciones de intensidad a lo largo de una obra, se utilizan micro-dinámicas. Como muestra la Figura 12, éstas representan dinámicas intermedias. Esto, por ejemplo, permite indicar relaciones estructurales entre dinámicas, sin implicar que el rango dinámico deseado se exceda a lo largo de una obra.

pppp < *ppp*⁻ < *ppp* < *ppp*⁺ < *pp*⁻ < *pp* < *pp*⁺ < *p*⁻ < *p* < *p*⁺ < *mp*⁻ < *mp* < *mp*⁺ < *mf*⁻ < *mf* < *mf*⁺ < *f*⁻ < *f* < *f*⁺ < *ff*⁻ < *ff* < *ff*⁺ < *fff*⁻ < *fff* < *fff*⁺ < *ffff* < *ffff*⁺

Figura 12: Relaciones de (micro) dinámicas utilizadas

(d) Tempos y cambios de tempo

En las partituras se indican tempos con un alto grado de detalle. Esto no debe confundir al intérprete, ya que debe considerarse simplemente como una guía. Para evitar el uso excesivo de líneas, en ediciones cercanas a la fecha de este documento, se utilizan flechas cortas para indicar el inicio y fin de los cambios de tempo [ver Figura 13 (A)]. Cuando existen variaciones que concluyen y se inicia un nuevo tempo en el siguiente compás, por claridad se incluye una línea vertical antes del nuevo tempo. Ejemplo de esto se muestra en la Figura 13 (B). En ocasiones, se altera el tempo dentro del compás, lo cual implica un matiz a seguir intuitivamente por el intérprete.

(A)

(B)

(* Dinámicas no centradas aplican independientemente para cada mano)

Figura 13: (A) Notación de cambios de tempo con flechas de “inicio” y “llegada”. (B) Simile, dentro de un compás, incluyendo un separador vertical cuando el tempo cambia nuevamente en el siguiente compás (ambos ejemplos tomados de Sonata No. 2).

IV. Abreviaciones

Nombre (Postura/Gesto)	Abreviación(es)
Postura Manotazo - Con Palma	Postura "Manotazo" (CP); P.M. (CP); P.M.C.P; P.M.
Postura Manotazo - Sin Palma	Postura "Manotazo" (SP); P.M. (SP); P.M.S.P.
Postura Caricia - Con Palma	Postura "Caricia" (CP) ; P.C.(CP); P.C.
Postura Caricia - Sin Palma	Postura "Caricia" (SP); P.C. (SP); P.C.S.P
Postura Caricia (b)	P.C. (b)
Postura Límites	P.LM.
Gesto X	G.X.
Gesto Y	G.Y.
Gesto Subida Número 1	G.S.1
Gesto Subida Número 2	G.S.2
Gesto Subida Arpegio Número 1	G.S.A.1
Gesto Subida Arpegio Número 1(b)	G.S.A.1(b)
Gesto Subida Arpegio Número 2	G.S.A.2
Gesto Subida Arpegio Número 3	G.S.A.3