LAS ESCALAS EN EL CLARINETE.

MÉTODO DE INTERIORIZACIÓN DE PATRONES TÉCNICOS

Rafael Salvador López Marchal

piles
ublicaciones

© Copyright 2019. Rafael Salvador López Marchal. VALÈNCIA.

Edición autorizada en exclusiva para todos los países a
PILES, Editorial de Música, S. A. VALÈNCIA (España).

All rights reserved

Maquetación: a cargo del autor
Portada: Ramon Llop (Ed. Piles)

Depósito Legal: V-1846-2019
I.S.B.N. 978-84-17195-41-0

Está legalmente prohibido fotocopiar o escanear este libro o partitura sin el permiso correspondiente. Si necesita fotocopiar o escanear esta obra o algún fragmento de la misma, diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org), para obtener la autorización correspondiente.

It is legally forbidden to photocopy or scan this book or score without permission. If you need to photocopy or scan this publication or any part of it, contact CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) for authorization.

Printed in Spain / Impreso en España
PILES, Editorial de Música S. A.
Archena, 33 - 46014 VALÈNCIA (España)
Teléfono: 96 370 40 27
info@pilesmusic.com - www.pilesmusic.com

A mi maestro **Justo J. Sanz Hermida** a quién jamás encontraré la forma de agradecer todo lo que me ha enseñado. Tal y como dijo Henry Adams (1838-1918): *"El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su influencia"*.

A mi esposa **Chelo** y a mis hijas **Sara** y **Lidia** por su amor y comprensión en el tiempo que no estuve con ellas durante la realización de este método.

Rafael S. López Marchal comenzó sus estudios musicales a los 16 años de edad en el Conservatorio Profesional de Música de Linares (Jaén), obteniendo el Grado Medio (calificación: Sobresaliente) a los 20 años con el profesor D. Jesús Viedma.

A continuación, obtiene plaza en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, cursando dichos estudios con el Catedrático D. Justo Sanz, finalizándolos a los 22 años con Matrícula de Honor en Clarinete y Sobresaliente en todas las asignaturas complementarias. A los 23 años obtiene el título de Postgrado en la especialidad de Clarinete en el mismo Conservatorio. Está en posesión del título "Armonía Tonal y Funcional" expedido por Universidad Europea "Miguel de Cervantes", así como del MASTER Universitario en Investigación Musical en la UNIR con una calificación media de 9,23.

Ha recibido Clases Magistrales y de Perfeccionamiento por parte de diversos clarinetistas de renombre nacional e internacional destacando a Julian Farrel el cual le propuso ir a estudiar con él a la *Academy of San Martin in the Field's* (Londres).

Ha sido clarinete titular por oposición de la Joven Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid realizando giras por los auditorios más importantes de España grabando diversos conciertos para T.V.E y R.N.E.

En 2014 publicó la primera edición de este método de técnica para clarinete en colaboración con *Selmer* y *Vandoren*. Dicha edición fue presentada en la sede VANDOREN de París (Francia) en noviembre de 2014, siendo el primer clarinetista español en presentar un método en dicha sede desde su creación (1905). En este campo también cabe destacar varias publicaciones de sus artículos de investigación y pedagógicos en diferentes revistas como *Creatividad y Sociedad*, *Quodlibet*, etc...

A parte de su amplia formación como clarinetista y pedagogo también ha recibido clases de Dirección de Orquesta/Banda de los maestros D. Francisco Fort Fenollosa y D. Francisco Navarro Lara.

Ha impartido clases como profesor de Clarinete en varias Master-Class y Cursos de especialización instrumental en Centro Públicos y Concertados de nuestra geografía, así como ponente en Congresos y Seminarios relacionados con cualquier ámbito musical.

En la actualidad comparte su faceta Pedagógica (Director y profesor de la Escuela de Música de la *"Banda Sinfónica de Aldaya"*), de Dirección artística (Director artístico de la *"Banda Sinfónica de Aldaia"*) de Concertista (Proyectos como solista y en grupo de cámara con Piano y/o Cuarteto de Cuerda) con el de Doctorando en Educación en la Línea de investigación 1: Investigación e innovación educativa en la ULL.

ÍNDICE

Presentación **7**

Prólogo **8**

Prefacio **11**

Llaves del Clarinete **15**

Secuenciación de Contenidos **16**

ESCALAS **17**

Do Mayor y La menor 25

Fa mayor y Re menor 29

Sib Mayor y Sol menor 33

Mib Mayor y Do menor 37

Lab Mayor y Fa menor 41

Reb Mayor y Sib menor (enarmónicas: Do# Mayor y La# menor) 45

Solb Mayor y Mib menor (enarmónicas: Fa# Mayor y Re# menor) 49

Si Mayor y Sol# menor (enarmónicas: Dob Mayor y Lab menor) 53

Mi Mayor y Do# menor 57

La Mayor y Fa# menor 61

Re Mayor y Si menor 65

Sol Mayor y Mi menor 69

INTERVALOS **73**

Intervalos de 3ª diatónicas **76**

Do M, La m, Fa M, Re m y Sib M 76

Sol m, Mib M, Do m, Lab M y Fa m 77

Reb M, Sib m, Solb M, Mib m, Si M y Sol# m 78

Mi M, Do# m, La M, Fa# m, Re M y Si m 79

Sol M y Mi m 80

Intervalos Cromáticos **80**

2ª Mayores 80

3ª menores y 3ª Mayores 81

4ª Justas y 4ª Aumentadas 82

5ª Justas y 6ª menores 83
6ª Mayores y 7ª menores 84
7ª Mayores y 8ª Justas 85
Patrones 86

ARPEGIOS 88
Arpegios de 5ª 90
A y B 90
C, D y E 91
F, G y H 92
Arpegios de 7ª 93
A y B 93
C y D 94
E y F 95
G y H 96
Patrones 97

ESCALA CROMÁTICA 98
A. Escalas cromáticas en varias articulaciones 100
A.1 al A.5 100
A.6 al A.11 101
A.12 al A.17 102
A.18 al A.23 103
A.24 y A.25 104
B. Ampliación del registro 104
B.1 y B.2 104
B.3 al B.6 105
C. Ejercicios cromáticos 106
C.1 106
C.2 107
C.3 108

CREATIVIDAD MUSICAL *Introducción a la práctica de la creatividad musical en las Enseñanzas Profesionales de Música* **109**
Introducción 109
El desarrollo de la Creatividad en los Conservatorios de Música 110
Las TIC en la práctica de la Creatividad Musical: *Session Band* 111
Línea Metodológica aplicada a las *Enseñanzas Profesionales de Música* 116
Estrategias para integrar la práctica de la Creatividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje… 117

DIGITACIÓN 122

Presentación

- En este libro he querido plasmar mi experiencia docente tanto como profesor de clarinete, así como de investigador musical, con el objetivo de facilitar y profundizar en el aspecto técnico de nuestro instrumento.

- Como ya sabemos, hay infinidad de escalas, entre las que se encuentran las de la música culta Occidental. Cada cultura se ha elaborado sus propias escalas, por lo que es muy difícil el estudio de todas ellas, y tampoco es el objetivo de este libro. Me centraré en la música culta occidental por su evolución histórica y por la gran cantidad de obras que han llegado hasta nuestros días, incluyendo otras escalas no tradicionales que han sido usadas por grandes compositores en sus obras.

- El objetivo primordial de este trabajo es conseguir que el clarinetista adquiera unas herramientas que le ayuden a superar cualquier dificultad técnica que le pueda surgir en su trayectoria musical tanto presente como futura. Para ayudar a ello incorporo una **secuenciación de los contenidos adaptada a las *Enseñanzas Profesionales de Música*** con el objetivo de que sirva como guía. Dicha línea podrá ser respetada o no… siempre quedará a criterio del profesorado y/o de los/las clarinetistas.

- Además de lo anteriormente citado este método incluye un **capítulo** titulado ***"Introducción a la práctica de la creatividad musical en las Enseñanzas Profesionales de Música"***. Este capítulo se sitúa en el ámbito de la educación musical y con el enfoque de dotar al docente y al alumnado de unas herramientas y parámetros adecuados para la puesta en práctica de la creatividad musical en el aula, así como en el estudio autónomo del alumnado.

- Con este capítulo se pretende que la práctica de la **creatividad musical** por parte del alumnado de las *Enseñanzas Profesionales de Música* sirva de complemento para desarrollar con más motivación la memoria táctil y analítica referente al estudio y práctica de las escalas. La mayoría del alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Música se encuentra en la etapa de la adolescencia en la cual por norma general se pierde seguridad y confianza en los procesos creativos. Debido a todo ello es primordial tomar conciencia de unas **estrategias pedagógicas y una línea metodológica adecuada para conseguir la formación integral del alumnado**.

EL AUTOR
Rafael S. López Marchal

Prólogo

- Me resulta muy grato hacer el prólogo a este método por dos motivos: el primero, por mi relación con su autor, Rafael S. López Marchal, uno de mis más sobresalientes alumnos de clarinete, hoy experimentado profesor y reconocido pedagogo, incansable investigador y docente. Y el segundo, porque al presentar este método se me da la preciosa oportunidad de justificar ampliamente los beneficios que reportan al clarinetista -y a todos los músicos en general- la práctica cotidiana de las escalas.

- Durante casi tres décadas de docencia, he podido acompañar a mis alumnos en la última fase de su formación académica. Puedo asegurar que aquellos que han evolucionado a un mayor nivel han trabajado diariamente las escalas. Digo evolucionado, porque es posible que el resultado final no sea el mismo (dependerá de la formación previa y de su talento musical), pero gracias a ese trabajo constante, han podido desarrollar al máximo sus propias capacidades. Por el contrario, los más reticentes a la práctica habitual de las escalas, perdieron la oportunidad preciosa de alcanzar cotas más altas en su desarrollo musical. Pero ¿por qué esa resistencia a abordar el trabajo de las escalas? "Son muy aburridas. No encuentro motivación para hacer escalas a diario": son algunas de las respuestas más habituales. Es una lástima que muchos alumnos no hayan comprendido el verdadero sentido que las escalas van a aportar a su formación… y seguramente, a su futuro.

- Los logros de los deportistas de élite pasan por dedicar muchas horas al gimnasio, poniendo a punto "la máquina" que es su cuerpo; sólo así podrán obtener de él su rendimiento máximo. Nuestro admirado Rafa Nadal ha llegado donde ha llegado no por casualidad, sino por una vida de renuncias y trabajo constante. Sus "rutinas" le han dotado de unos mecanismos sorprendentes para abordar con éxito varios *Grand Slam* por temporada. A ello se une un talento excepcional, pero, sin esa capacidad de sufrimiento y de trabajo, todo se habría quedado en fugaces destellos de una estrella inconstante.

- La gimnasia de un músico es el trabajo diario de las escalas. Con ellas se consolida la digitación, que es uno de los elementos fundamentales para enfrentarse con éxito al reto del más exigente de los repertorios. Aunque éste es sólo uno de los beneficios que puede obtener con esa práctica habitual. Me gustaría ahora descubriros todo lo que encierra el conocimiento de las escalas, un verdadero tesoro al que ningún músico debería renunciar.

- En primer lugar, permite un mejor conocimiento de la música. En efecto, la práctica totalidad del repertorio que abordará durante toda su vida musical un clarinetista, un pianista, un violinista o cualquier otro instrumentista, estará basado en las escalas. La música que denominamos "clásica" o culta, lleva construyéndose durante varios siglos sobre modos o tonos que proceden de las escalas. Ha habido épocas en las que se ha considerado que la tonalidad determina un "color" en la música. Los que están familiarizados con la rutina de las escalas no tendrán ninguna dificultad en "sentir" la armonía de cada frase que están interpretando. Esto les permitirá subrayar los cambios armónicos, las "notas de color", así como jerarquizar su papel en función del grado que ocupa dentro de la partitura. ¿Quieres de veras conocer la música por dentro? ¡Practica escalas!

- Además, las escalas desarrollan la memoria musical: facilitan la lectura del texto musical, lo hacen más reconocible a nivel armónico y evitan la tediosa lectura "nota a nota", permitiendo adoptar la mejor digitación para resolver los diferentes pasajes. Los alumnos familiarizados con las escalas aprenden más rápido a descifrar una partitura.

- Asientan y perfeccionan la memoria muscular. Para alcanzar precisión, regularidad y pulsación ajustada a la dinámica y a la velocidad de cada pasaje, se tiene que mecanizar cada movimiento de nuestros dedos y de nuestras manos. Y no hay mejor método para ello que la práctica de las escalas.

- Ayudan a avanzar en el control del ritmo. El defecto más frecuente en el que incurren los alumnos es la falta de regularidad en la digitación que, en definitiva, corresponde a un "mal ritmo interno" entre notas que se suceden, bien sea por grados conjuntos o por cualquier otro tipo de interválica (terceras, cuartas…): unas notas se ejecutan más rápidas, otras más lentas de lo que corresponde. La práctica de escalas ayudará a mantener una perfecta proporción entre los intervalos, consiguiendo el deseado equilibrio rítmico.

- También la afinación encuentra ayuda en las escalas, especialmente cuando se trabajan por intervalos justos (cuartas, quintas y octavas).

- Además, las escalas son absolutamente imprescindibles para la improvisación, especialmente para el jazz. Viene a mi memoria el famosísimo método del gran saxofonista Pedro Iturralde "324 escalas para la improvisación de jazz". Sólo una apertura incondicional a todo el mundo que abre la práctica de las escalas, permite construir el rico universo sonoro único e irrepetible que se dibuja en cada *Jam session*.

- Los mejores músicos son grandes maestros en la práctica de las escalas. Si a nivel técnico, estas rutinas les han dotado de toda suerte de elementos para alcanzar la anhelada perfección, a nivel emocional han llegado aún a cotas más elevadas, ya que suben a los grandes escenarios superando el indeseable trac o bloqueo, con la seguridad de que son dueños de la música, porque no hay desafío técnico que hayan dejado por resolver.

- Y esto de las escalas no tiene edad. Un célebre maestro francés de clarinete había dado instrucciones muy precisas a su esposa para que, durante su rutina diaria de escalas, no se le molestara. "El maestro está en su hora de escalas", contestaba la solícita esposa a todo aquel que llamaba por teléfono. ¡Y este profesor las siguió haciendo hasta los 80 años!

- Llega ahora el momento de presentar este nuevo método de escalas. Tengo que reconocer que me ha sorprendido muy gratamente, superando ampliamente las expectativas que inicialmente había generado. Rafael S. López Marchal no ha hecho un método más al uso, sino que ha diseñado todo un sistema racionalizado para desarrollar, a través de las escalas, las capacidades técnicas, intelectuales y musicales del clarinetista al más alto nivel interpretativo.

- Una importante aportación es que este método explica de una manera rigurosa y precisa cómo se construyen las escalas. No se limita a las mayores y menores, como es habitual en los métodos tradicionales, sino que utiliza muchas otras que están presentes en la música del siglo XX y en el jazz, lo

que ofrece un abanico admirable de posibilidades para que el alumno adquiera una formación más avanzada y pueda asumir nuevos retos con naturalidad, incluida la iniciación en músicas alternativas.

- El planteamiento de todo un sistema construido sobre el círculo de quintas constituye una apertura al conocimiento profundo de la armonía, que se complementa con la introducción, en cada nueva tonalidad, de escalas pentáfonas, hexátonas, orientales y de blues.

- El método comprende la totalidad de posibilidades de trabajo interválico de las escalas. La estructura que adopta permite un trabajo muy sistemático: primero por grados conjuntos, después por el resto de intervalos, incluyendo los diferentes arpegios y la escala cromática. A ello se añade todo tipo de propuestas de articulación, globalizando con ello el trabajo de sincronización de dedos-lengua.

- Se indica la digitación apropiada para cada escala, proponiendo enriquecedoras alternativas para alcanzar un más amplio desarrollo técnico.

- La memoria muscular está tratada admirablemente, adecuando la pulsación de los dedos a las diferentes velocidades con las que se trabajarán las escalas: una velocidad lenta con pulsación consistente para fijar la digitación; y progresivamente más suave conforme se incremente esa velocidad. Es el sistema más eficaz para hacer "volar" a los dedos en los pasajes más virtuosos, con absoluto control y precisión.

- También se da una importancia capital al uso del metrónomo para el trabajo de las escalas. Los alumnos evitan el metrónomo con demasiada frecuencia. La razón es muy sencilla: el metrónomo pone en evidencia sus carencias técnicas y los errores rítmicos, porque, en definitiva, es la "máquina de la verdad". Me parece muy acertado contar con él siempre en la práctica rutinaria de las escalas.

- Finalmente, el método propicia la creación de patrones propios para trabajar de una manera más personal las escalas, lo que ayudará a desarrollar desde el principio la improvisación y la creatividad y, con ello, incrementar el interés del alumno por hacer diariamente el necesario estudio técnico.

- Las grandes aportaciones de este método lo convierten, sin duda alguna, en una obra de referencia. Felicito al autor por ello y le auguro el mayor de los éxitos. Por mi parte, quiero hacer una confesión personal: voy a utilizar este método para mi estudio rutinario. ¡Por fin he encontrado un nuevo aliciente para disfrutar y divertirme practicando la técnica!

JUSTO SANZ

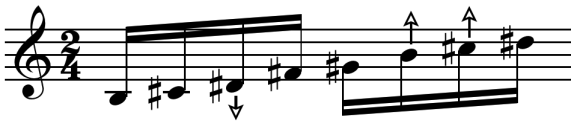
Catedrático de Clarinete del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Prefacio

1. Algunos clarinetistas creen que estudiar la técnica es ponerse un libro de escalas delante y empezar a tocarlas repetidamente hasta que "salgan". Para mi ese concepto no es el más idóneo. Al hacer repeticiones es importantísimo, por ejemplo, escribir las digitaciones que debemos emplear antes de empezar a tocarla por primera vez para no generar confusión al momento de almacenar la información en el cerebro, teniendo en mente siempre realizar la menor cantidad de repeticiones posibles. ***Cabe recordar que cada repetición es almacenada en el cerebro como si fuera un nuevo tema.***

- Para facilitar este aspecto, he incorporado en las notas que pueden ser interpretadas con varias digitaciones una flecha para que el clarinetista razone cuál es la más idónea para conseguir un pasaje fluido y correcto (para un pasaje fluido es bueno tomar como inercia emplear digitaciones que nos permitan tocar varias notas con una misma mano, ***"si puedo utilizar una mano, para qué las dos"***). NO solo se deben colocar las digitaciones de las notas que están indicadas con una flecha, si hay alguna otra que creas que debes señalar hazlo, ***recordando que esto se debe hacer antes de tocar***.

Ejemplos:



⦿ Si la digitación de la nota no se puede representar fácilmente con el nombre de las llaves, he incorporado un diagrama para dicha posición.

➔

2. El estudio de la parte técnica nos desarrolla una digitación fluida y a la vez segura. ***Al estudiar técnica es importantísimo hacerlo sin prisas, de ese modo se asegura un mejor aprendizaje.*** Un método que da muy buenos resultados es el de trabajar la ***memoria muscular o táctil*** utilizando diferentes presiones en la digitación sobre el mecanismo del instrumento:

- ***Digitación fuerte (Df):*** *"sentir"* la posición de cada nota realizando un *aumento de presión de los dedos sobre el mecanismo,* como si el dedo fuese un martillo que golpea cada nota.
- ***Digitación suave (Ds):*** una vez conseguido el objetivo anterior tocaremos con la presión justa sobre el mecanismo, *que es la correcta,* y teniendo la misma sensación en nuestros dedos, aunque la presión en la digitación sea menor.

- Con este procedimiento se consigue reforzar la memoria muscular o táctil clasificada por R. Barbacci (1965): *"La memoria muscular o táctil se hace evidente si durante la ejecución de una obra en nuestro instrumento, el estudiante realiza otra acción, como mirar a alguna persona, leer alguna frase que no corresponde al texto que ejecuta, y al hacerlo no interrumpe la interpretación. Esto señala que posee una memoria muscular*

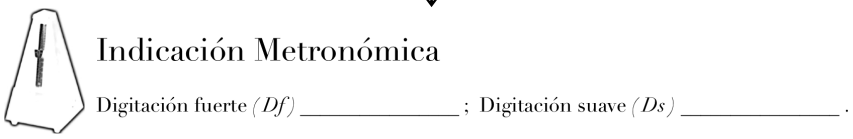
eficiente. Esta memoria es una de las más claras y su estudio garantiza el avance para toda técnica instrumental. La memoria muscular o táctil se apoya en el sentido del tacto en lo referente al sistema nervioso para retener la información requerida".

⊙ He divido las velocidades metronómicas en las que hay que interpretar este método en 6 etapas:

- **Etapa 1:** Digitación fuerte: ♩ = 50 /// Digitación suave: ♩ = 60
  La digitación fuerte debe ser más lenta porque es la que más nos "grabará" la posición en nuestros músculos.
- **Etapa 2:** Digitación fuerte: ♩ = 60 /// Digitación suave: ♩ = 72
- **Etapa 3:** Digitación fuerte: ♩ = 72 /// Digitación suave: ♩ = 80
- **Etapa 4:** Digitación fuerte: ♩ = 80 /// Digitación suave: ♩ = 92
- **Etapa 5:** Digitación fuerte: ♩ = 92 /// Digitación suave: ♩ = 100
- **Etapa 6:** Digitación fuerte: ♩ = 100 /// Digitación suave: ♩ = * ____
  ***** *Cada clarinetista deberá marcarse la velocidad que estime oportuna.*

⊙ Dicha velocidad metronómica la colocaremos en el espacio designado antes de cada una de las escalas y/o ejercicios técnicos.

↓



3. Recomiendo trabajar **poco a poco** con metrónomo y con una sonoridad homogénea y constante. No hacer *diminuendo* cuando la escala baja o *crescendo* cuando asciende, si lo hacéis que sea intencionadamente y controlando la afinación. Para lograr esto es necesario tocar muy *legato* y escucharse a sí mismo mientras toca. Los frecuentes cambios de registro deben llevarse a cabo sin modificar la embocadura, **"solo hay que mover los dedos"**.

- Cuando indico trabajar *poco a poco con el metrónomo* podemos establecer la siguiente metodología:

Ejemplo: **Etapa 1:** Digitación fuerte: ♩ = 50 /// Digitación suave: ♩ = 60

1. Tocaremos dicho ejercicio a ♩ = 50 con una presión de digitación mayor de la cotidiana.

2. El siguiente paso no sería alcanzar la velocidad de la digitación suave *"de golpe"*, sino ir poco a poco. Tocaremos a ♩ = 52, 54, 56 y 58, donde en cada número ***aligeraremos progresivamente la presión de la digitación*** hasta alcanzar la velocidad de ♩ = 60.
3. Con este procedimiento obtendremos 2 beneficios:

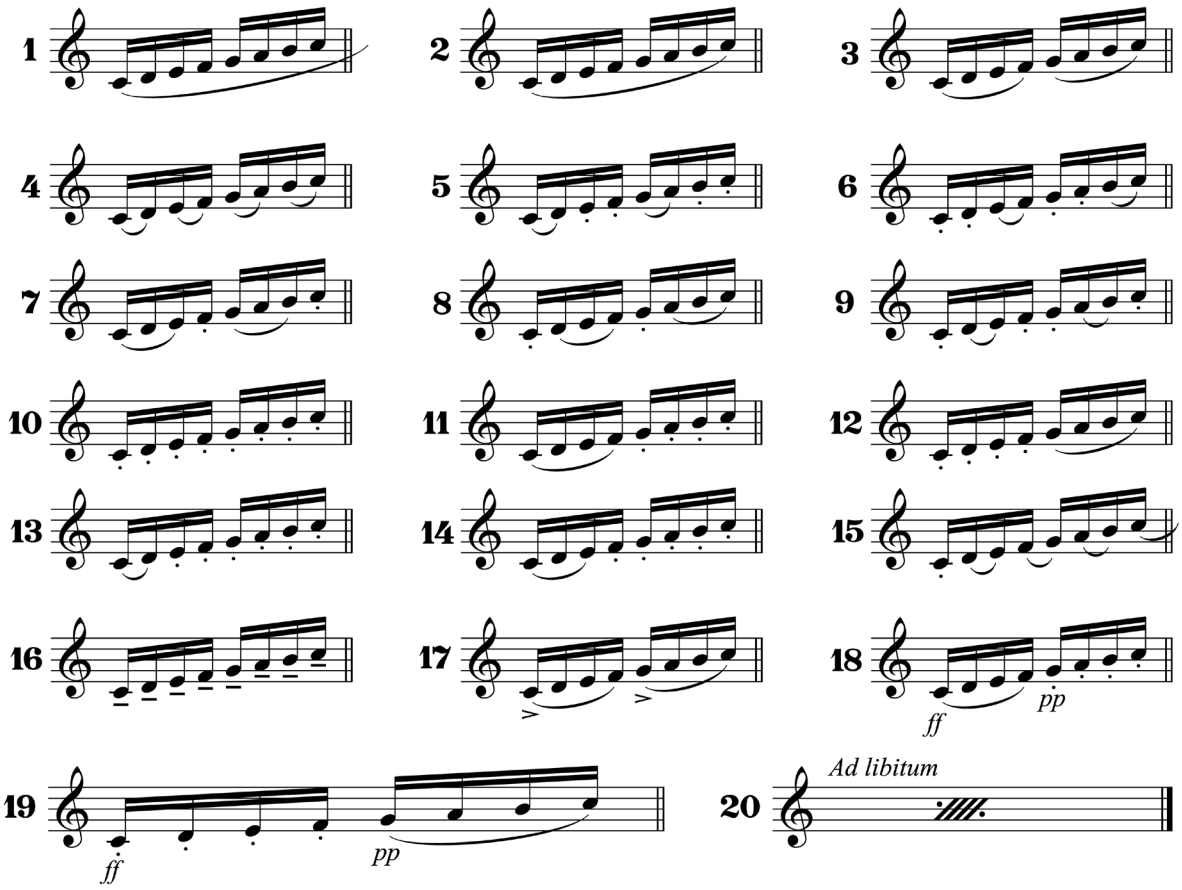
    a. Afianzaremos la memoria muscular o táctil en nuestro cerebro.
    b. Evitaremos una percepción sensorial errónea en la presión de la digitación sobre el instrumento, consiguiendo evitar futuros excesos de tensión en nuestra mano que derivarían en problemas musculares serios.

4. Otro procedimiento para facilitar el aprendizaje de la técnica del clarinete es el de marcar con algún color la o las notas que nos cueste memorizar en la memoria táctil o muscular. De esta manera desarrollaremos la ***Memoria Visual***.

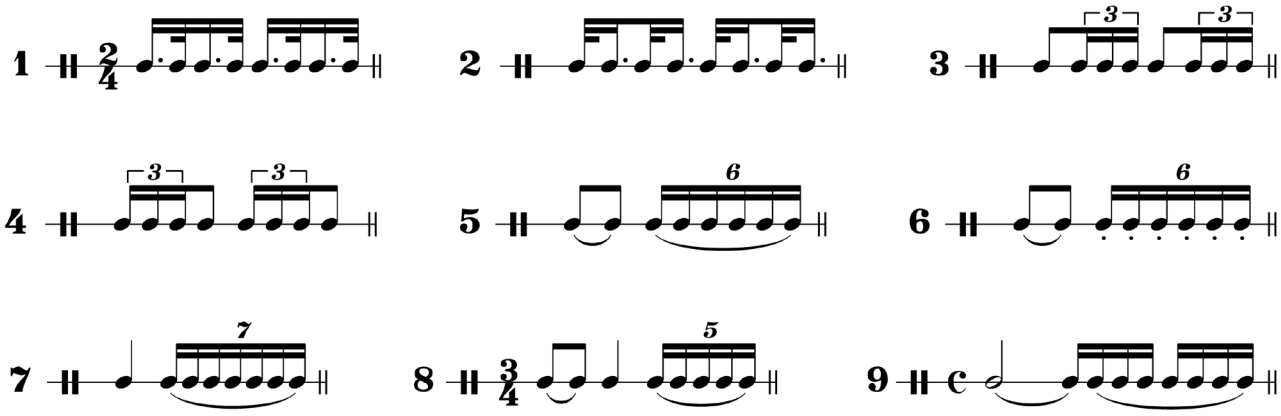
5. Antes de cada apartado (escalas, intervalos, arpegios y escala cromática) incorporo una parte teórica a modo de recordatorio para que el aprendizaje sea más analítico, desarrollando con este procedimiento la ***Memoria Analítica***.

6. Después de la comprensión y la asimilación de este mecanismo basado en la relajación en general (embocadura, digitación, etc…), el clarinetista puede usar otras **articulaciones** y/o **ritmos**.

Articulaciones:



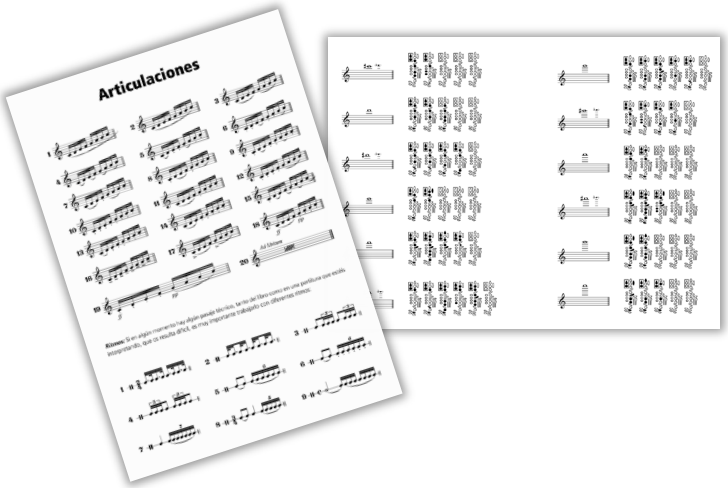
Ritmos: Si en algún momento hay algún pasaje técnico, tanto del libro como en una partitura que estéis interpretando, que os resulta difícil, es muy importante trabajarlo con diferentes ritmos:



- Dicha articulación y/o ritmo debe ser anotada en la línea que pone interpretación:

↓

1b. Ejercicio sobre la Escala Diatónica Mayor

interpretación: _____ *Df, Ds*

Al final de este método hay un **anexo** recortable en el que se encontrarán en una cara con la recopilación de las **articulaciones/ritmos** y en la otra cara las **digitaciones desde el Do#$_5$ al Do$_6$** *(índice acústico franco-belga)*.