

ABEL CARLEVARO

SERIE DIDACTICA PARA GUITARRA

CUADERNO

1

ESCALAS DIATONICAS

barry
buenos aires
diciembre

PROLOGO

La técnica instrumental ha sufrido una serie de evoluciones lógicas a través del tiempo. La práctica musical se ha hecho cada vez más difícil, más complicada; nadie está realmente satisfecho con lo que aprendió. No todos los estudiantes se sienten con deseos de emplear más tiempo que el absolutamente necesario para el estudio de la técnica. Como consecuencia, la instrucción debe estar basada en el valor práctico de la enseñanza y el material debe estar ordenado y en forma condensada. Afortunadamente, el estudio, dividido en varias etapas de evolución y con ejercicios realizados separadamente, puede ser presentado al alumno en forma sencilla y concentrada.

No se requiere del estudiante un gran talento, sino más bien prolijidad y cuidado constante, al menos durante el tiempo del estudio. Al limitarse estrictamente al trabajo de los dedos, estos Cuadernos pueden ser utilizados por cualquier guitarrista; profesional o aficionado a la música.

Buscar la manera mejor y más racional de encauzar y desarrollar al máximo las aptitudes del estudiante, es el propósito de estos trabajos. Pero los resultados esperados sólo se podrán alcanzar mediante el estudio concentrado y constante de los mismos.

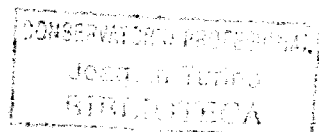
Maestro y alumno tienen a su alcance material de enseñanza que puede servir para las diferentes etapas de evolución en el estudio de la guitarra. No todos los métodos son buenos, pero dentro del panorama general hay algunos que están más cerca de la verdadera ruta y otros que presentan aisladamente algunas soluciones muy aceptables. Sin embargo todos debemos reconocer que hay, a cierta altura del estudio, un vacío, una desorientación, cuyas causas no es mi deseo exponer en estas líneas. No es mi intención hacer crítica de los métodos conocidos por todos, sino más bien ofrecer y aportar una ayuda allí donde puede haber necesidad de intensificar la enseñanza. El deseo de ofrecer y ayudar a profesores y estudiantes por carecer de abundante material didáctico, es lo que me ha movido a escribir estos Cuadernos.

PROLOGUE

Instrumental technique has undergone a series of logical evolutions throughout time. Playing music has become more and more difficult and complicated, nobody is really satisfied with what he has learned. Not all students feel they want to employ more than the absolutely necessary time to study technique. Consequently, instruction must be based on the practical value of teaching, and material must be condensed in form and follow a given order. Fortunately, studies can be divided in different stages of evolution including exercises that can be presented to the student in a simple and concentrated form.

Great talent is not required from the student, but neatness and constant care must be demanded. By limiting these books strictly to the mechanical work of the fingers, they may be used by any professional guitar player or amateur. Searching the best and most rational way to guide and develop to the maximum the students' aptitudes is the object of this work. But the desired results will be only obtained by concentrated and constant study.

Sufficient material, covering different stages of guitar studies, are available to teachers and pupils. Not all methods are good, but generally speaking, some are nearer to the real course and others offer isolatedly some very acceptable solutions. Nevertheless, we must all admit that at a given point of studies a vacancy and certain confusion is found, the causes of which I do not wish to analyse here. It is not my intention to criticize methods known to all of us, but to offer and give help there, where a necessity of intensifying teaching may exist. This desire of offering and giving help to teachers and students because of the lack of abundant educational material is what has moved me to write these volumes. It is important to stress that these books will begin to be useful at the stage of technical work where more concentration is needed and the first steps have been surpassed as a result of daily work. It is necessary to point out that these books are not intended for primary or elementary studies, but are prepared in order to help the student in a secondary stage of more advanced evolution.

Es importante comprender que serán útiles, en una etapa del trabajo técnico en donde ya se requiere una mayor concentración y los primeros pasos ya han sido superados con el trabajo diario. Es necesario destacar que estos Cuadernos no están dirigidos a la enseñanza primaria y elemental, sino que están preparados para ayudar al estudiante en una segunda etapa de evolución más avanzada.

Debe comprenderse que no hay un desarrollo técnico eficiente, sin un esfuerzo constante de las facultades intelectuales del alumno. Por otra parte, no hay duda de que los métodos empleados para la enseñanza instrumental, salvo en casos excepcionales que afortunadamente los hay, son insuficientes, y resulta difícil conseguir el dominio técnico sin el material de enseñanza adecuada para una educación integral.

Esta enseñanza está basada en la aplicación práctica. Los trabajos que están expuestos en estos Cuadernos han de estudiarse tal cual se presentan; no obstante, ofrecen oportunidades para que el estudioso pueda inventar ejercicios similares en la medida de su educación e ingenio personal. Estos Cuadernos servirán, en cierto modo, para favorecer la libre manifestación de las fuerzas intelectuales del estudiante, con relación al trabajo técnico-instrumental; para la apreciación de diversos problemas relacionados con la guitarra y la música.

Habré logrado mi objetivo si los trabajos escritos en esta Serie Didáctica pudieran servir para solucionar algunos problemas del difícil y hermoso instrumento al cual están dedicados.

A. C.

It must be understood that there is no efficient technical development without a constant intellectual effort on behalf of the student. On the other hand, excluding the fortunately existing exceptions, it must be said that the methods generally employed for instrumental teaching, are insufficient and it is difficult to obtain complete technical command without a material that is adequate for integral education.

The works presented in these books are based on practical application and must be studied as they are; nevertheless, they offer an opportunity to the studious pupil to invent similar exercises according to his education and creativeness. These exercises will, in a certain way, contribute and help the free expression of the student's intellectual capacity in relation to techno-instrumental work and in the appreciation of the various problems related to the guitar and the music.

I shall have achieved my objective if the works contained in these series will help to solve some of the problems of the difficult and beautiful instrument to which they are dedicated.

A. C.

Escalas diatónicas

La digitación de las escalas obedece a un razonamiento total; debe ser analizada y estudiada teóricamente, antes de practicarla en el instrumento. El estudio de la digitación de las escalas obliga a reflexionar sobre su ejecución, permitiendo una visión clara de su aplicación en las distintas tonalidades. Se debe comenzar por el estudio de las tonalidades mayores antes de pasar a las menores.

En la guitarra no se concibe una ejecución correcta sin una correcta digitación, y ésto que presentado así parece ser fácil, sólo se puede conseguir con un estudio serio y razonado y después de varios años de trabajo intenso.

Teniendo en cuenta que el movimiento necesita luego su reposo, la facultad perceptiva debe alcanzarse mediante el trabajo **lento y concentrado**, pensando en cada nota, para que luego permanezca en la ejecución rápida la misma sensación de reposo o estacionamiento del dedo en cada sonido.

La velocidad debe basarse en una serie de reposos de duración variable, durante los cuales el dedo se apoya sobre una determinada nota dando la sensación de descanso aún en la fracción mínima de tiempo. En el traslado de posición, la mano izquierda debe deslizarse con absoluta suavidad y el pulgar conservará su flexibilidad. El cambio de posición no debe notarse; obedece a razones puramente técnicas y no musicales y por lo tanto no debe interferir en el desarrollo normal de las escalas. La mano izquierda debe estar en perfecta relación con la muñeca y el brazo, en lo que respecta a la traslación y flexibilidad de los movimientos. Debe existir una perfecta asociación formando una unidad, porque el abandono del brazo o de la muñeca perjudicaría la acción plena de la mano. Todo movimiento debe estar amparado por el trabajo simultáneo de estas tres partes. Cuando se consigue un perfecto control de la muñeca y el brazo, resulta mucho más fácil controlar los movimientos de la mano.

La longitud y espesor del diapason de la guitarra, donde tiene que desenvolverse la acción de la mano, crean ciertas dificultades. Es necesario conseguir un pleno dominio de las distancias y para estos se necesita el perfecto control de la muñeca y el brazo. Claro que todo nuestro trabajo consciente, debe ir ligado a un instinto de orientación. En el primer momento es indispensable ayudarse con la vista, pero luego irá perdiéndose esa necesidad, quedando sólo un ligero control visual.

Diatonic scales

Fingering of scales follows thorough reasoning and must be studied and analysed theoretically before practising on the instrument. Studying the fingering of scales compels the pupil to reason about its practice and allows a clear vision of its application to the different tonalities. Studies must commence by the major tones followed by the minor ones.

Correct guitar playing is unconceivable without correct fingering. This may seem easy, but it can only be attained after several years of serious and intense study. Considering that movement requires the necessary repose, the faculty of perception is obtained by slow concentrated study thinking of every note, so that when playing rapidly the same sensation of repose or detainment of the finger in each sound remains.

Speed must be based on a series of repose of varying duration during which the finger lays on a determined note, giving the sensation of rest even in a minimum fraction of time. In the change of position, the left hand must slide with absolute smoothness and the thumb must maintain its flexibility. The change of position must be unnoticed; it obeys purely technical reasons, not musical ones, and therefore must not interfere with the normal development of the scales. The left hand must be in perfect relation with the wrist and the arm with reference to the flexibility of movements. Perfect harmony must exist, since abandoning arm or wrist will harm the full action of the hand. All movement must comprehend the simultaneous work of the three parts. When perfect control of the wrist and the arm are achieved, it is much easier to control the movement of the hand.

The length and thickness of the fingerboard, where the hand movement must take place, presents certain difficulties. It is therefore necessary to acquire complete sense of the distances, and for this, perfect control of the wrist and arm are necessary. Naturally all our conscious work must be tied up with an instinct of orientation. At the beginning it will be indispensable to find help with the aid of sight, but later this necessity will diminish and only a slight glance will suffice.

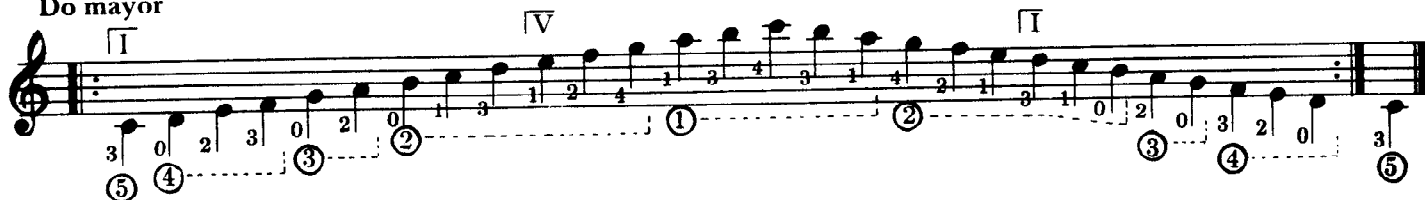
El dedo índice debe ser uno de los dedos guías por su orientación segura, pero sobre todo en el pulgar debe estar concentrada la localización de las distancias.

Para alcanzar un resultado satisfactorio, es menester la total relajación de los músculos de la mano y el brazo y la constante atención mental, a fin de no efectuar un solo movimiento sin haberlo pensado previamente.

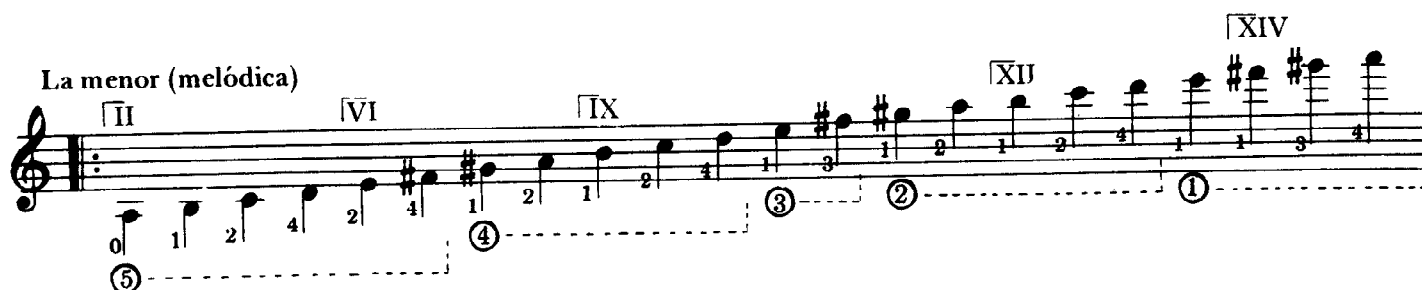
The first finger must be one of the guiding fingers because of its secure orientation, but above all, the localization of distances must be concentrated in the thumb.

To obtain satisfactory results, complete relaxation of the muscles of the hand and arm, and a constant mental attention are necessary so as not to make any movement that has not previously been thought of.

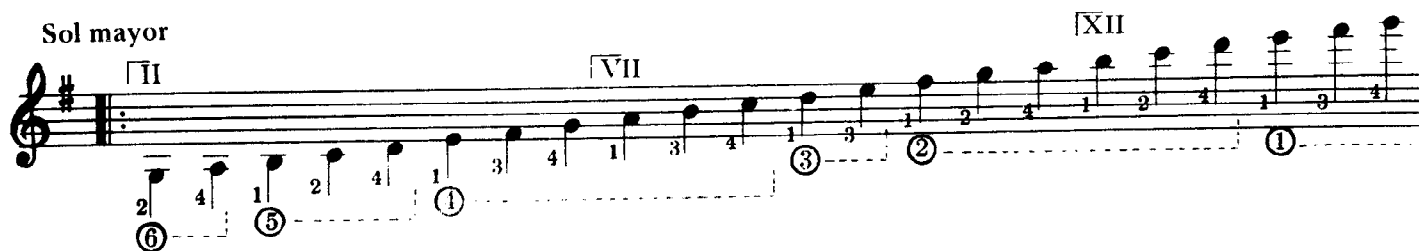
Do mayor

La menor (melódica)

Sol mayor

Nota: Los números romanos indican los cambios de posición de la mano izquierda y la ubicación del dedo 1 en el diapasón.

Note: The Roman numerals indicate the changes of position of the left hand and the position of finger 1 on the fingerboard.

Mi menor (melódica)

Two staves of music for Mi menor (melódica). The first staff contains measures 1 through 10, with Roman numerals II, IV, V, and IX above. The second staff contains measures 11 through 20, with Roman numerals VII and II above. Fingerings are indicated by numbers 1-4 and 5-6 in circles, and slurs connect groups of notes.

Re mayor

Two staves of music for Re mayor. The first staff contains measures 1 through 10, with Roman numerals II and VII above. The second staff contains measures 11 through 20, with Roman numerals II above. Fingerings are indicated by numbers 1-4 and 5-6 in circles, and slurs connect groups of notes.

Si menor (melódica)

Two staves of music for Si menor (melódica). The first staff contains measures 1 through 10, with Roman numerals IV, VII, XI, and XIV above. The second staff contains measures 11 through 20, with Roman numerals XII, VII, and IV above. Fingerings are indicated by numbers 1-4 and 5-6 in circles, and slurs connect groups of notes.

La mayor

Two staves of music for La mayor. The first staff contains measures 1 through 10, with Roman numerals I, IV, IX, and XIV above. The second staff contains measures 11 through 20, with Roman numerals IX, IV, and I above. Fingerings are indicated by numbers 1-4 and 5-6 in circles, and slurs connect groups of notes.

Fa # menor (melódica)

Ascending scale: [II] [VI] [VII] [XI]. Fingering: 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 4. Interval markers: ⑥, ⑤, ④, ③, ②, ①.

Descending scale: [IX] [VI] [II]. Fingering: 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 3, 1. Interval markers: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥.

Mi mayor

Ascending scale: [I] [IV] [IX]. Fingering: 0, 2, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Interval markers: ⑥, ⑤, ④, ③, ②, ①.

Descending scale: [IV] [I]. Fingering: 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0. Interval markers: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥.

Do # menor (melódica)

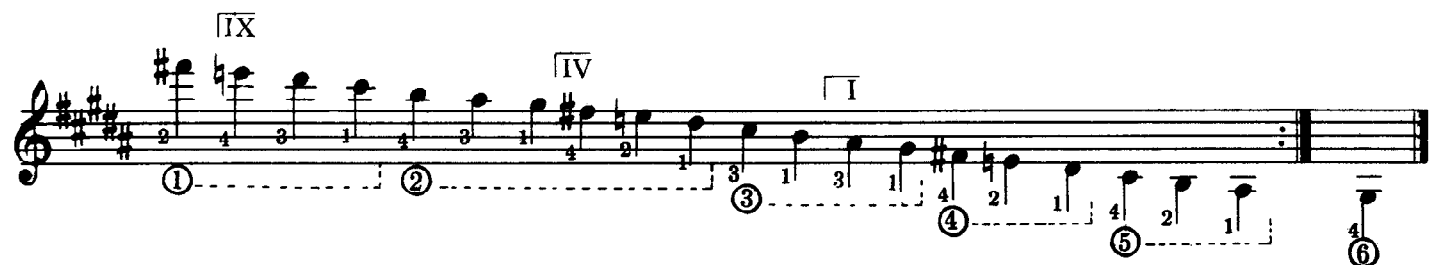
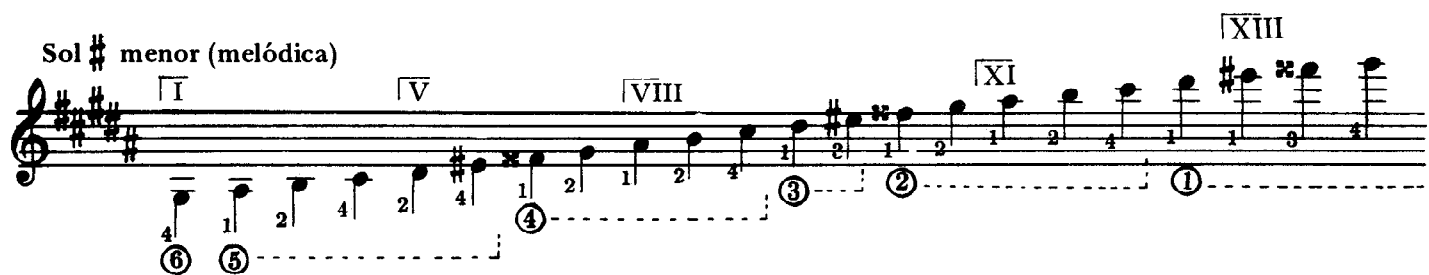
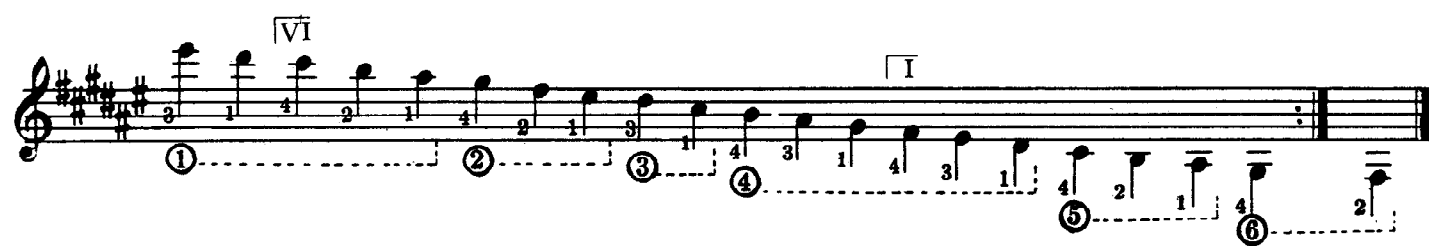
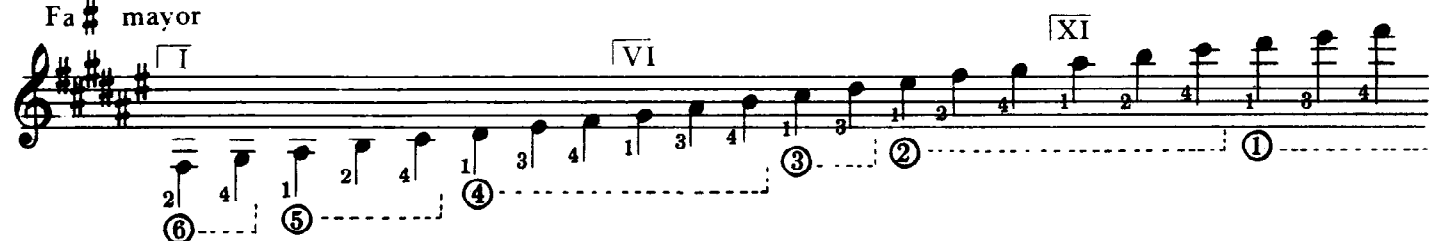
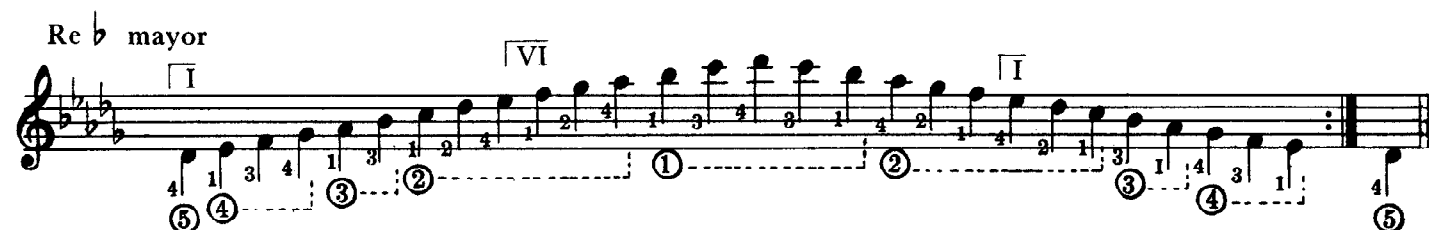
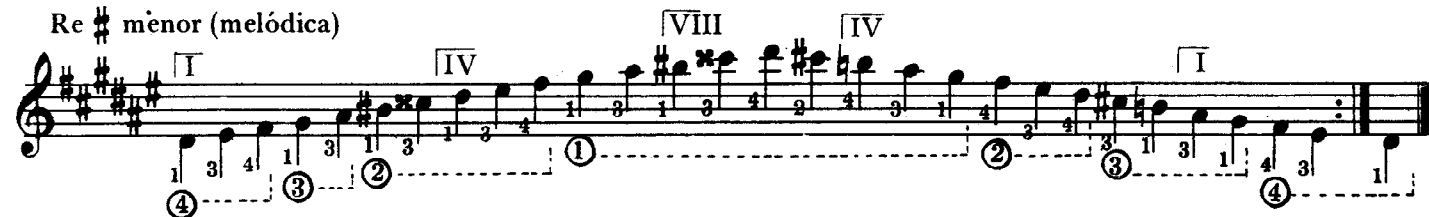
Ascending scale: [I] [II] [VI]. Fingering: 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3. Interval markers: ⑤, ④, ③, ②, ①.

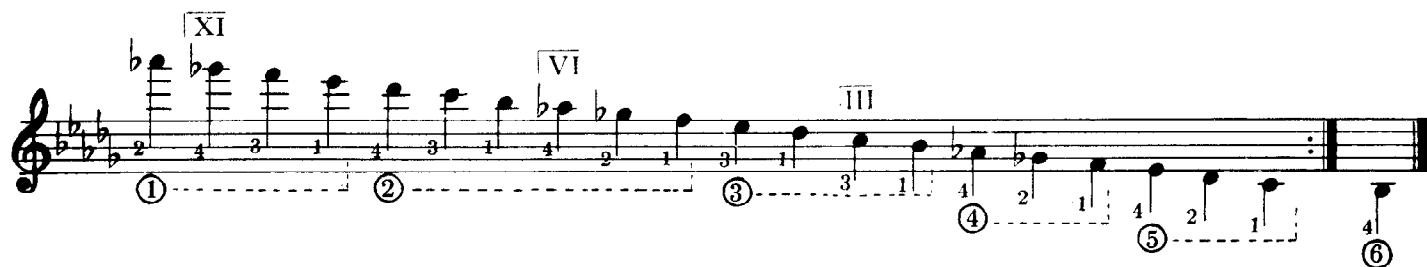
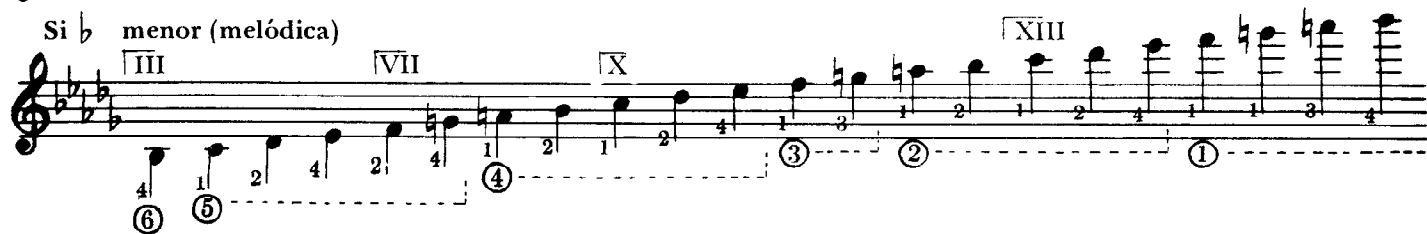
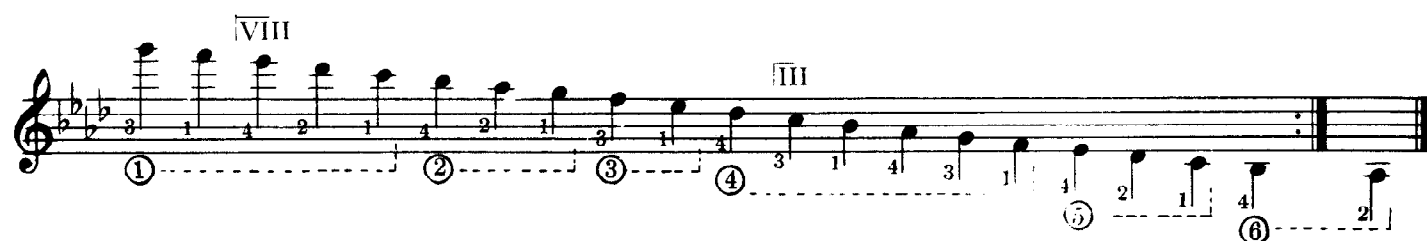
Descending scale: [IV] [I]. Fingering: 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 4. Interval markers: ①, ②, ③, ④, ⑤.

Si mayor

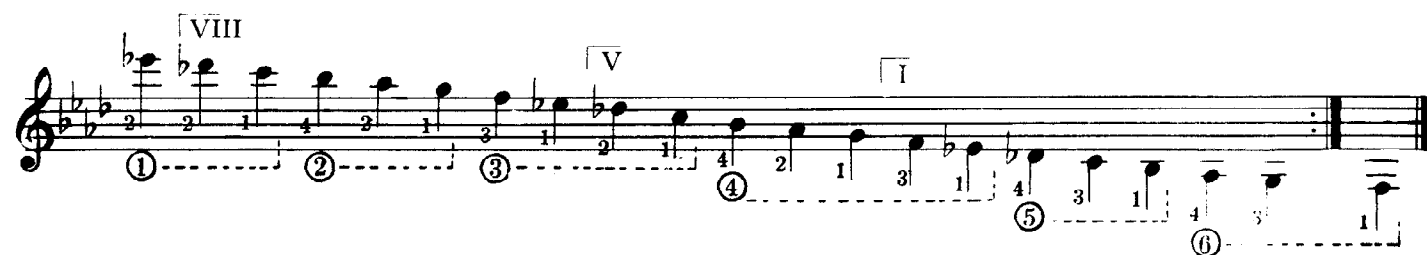
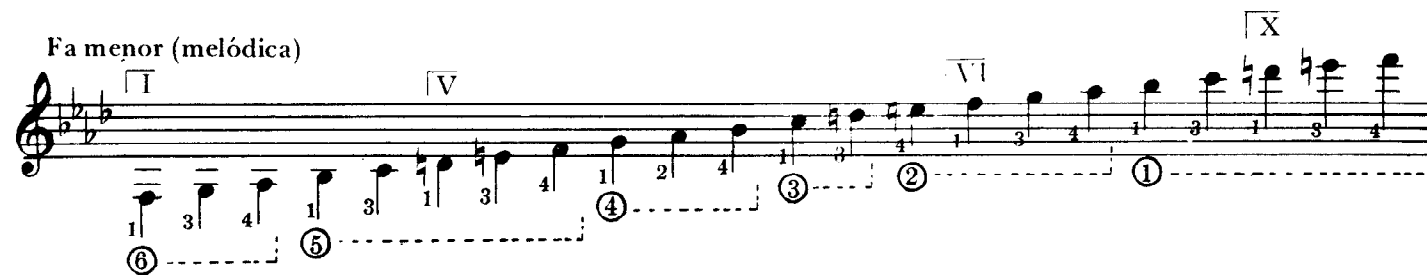
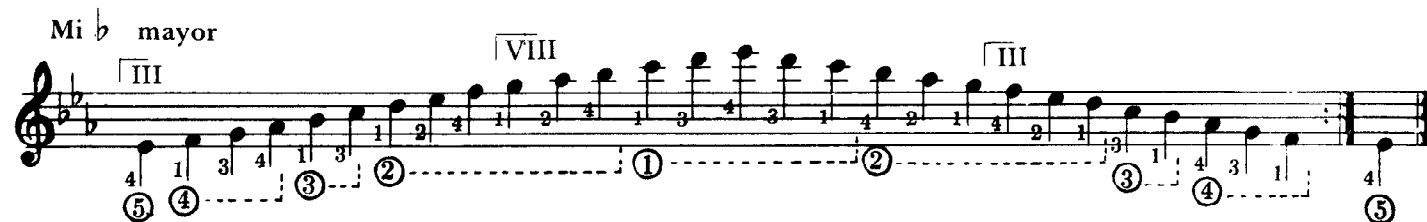
Ascending scale: [I] [VI] [XI] [XVI]. Fingering: 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Interval markers: ⑤, ④, ③, ②, ①.

Descending scale: [XI] [VI] [I]. Fingering: 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Interval markers: ①, ②, ③, ④, ⑤.

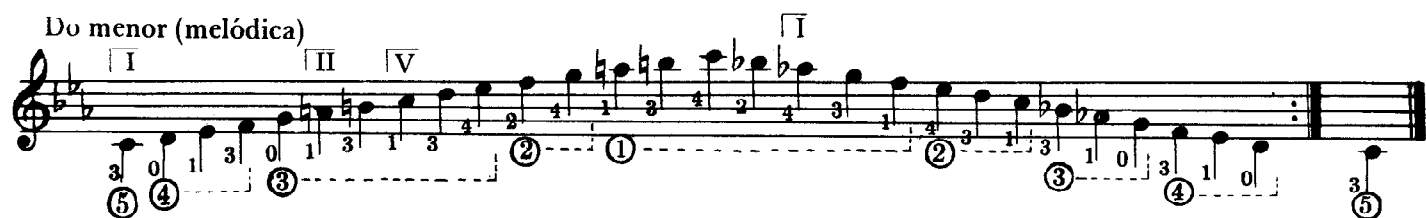
Sol $\sharp$ menor (melódica)Fa $\sharp$ mayorRe $\sharp$ menor (melódica)Re $\flat$ mayor

Si $\flat$ menor (melódica)La $\flat$ mayor

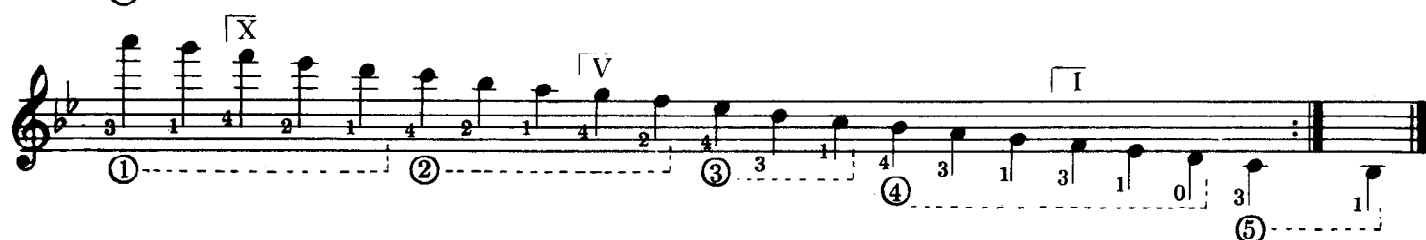
Fa menor (melódica)

Mi $\flat$ mayor

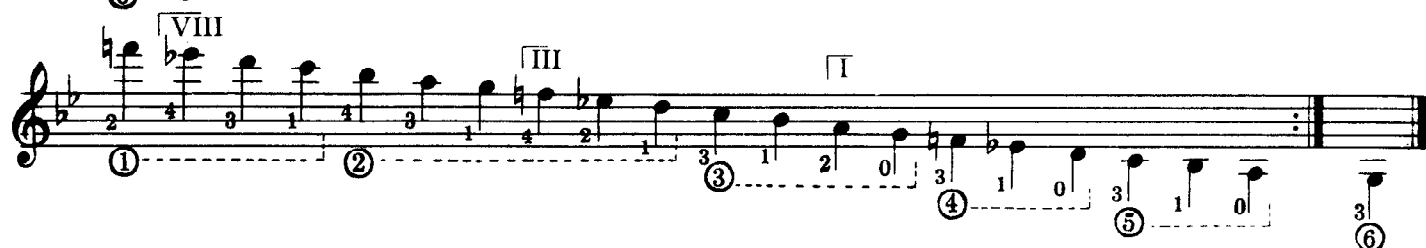
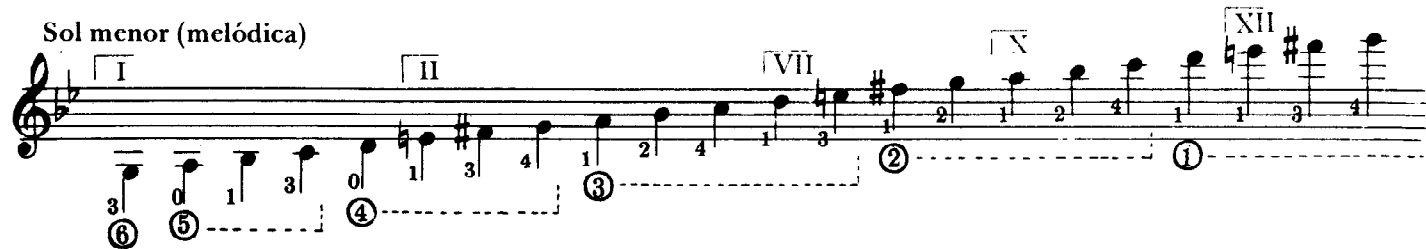
Do menor (melódica)

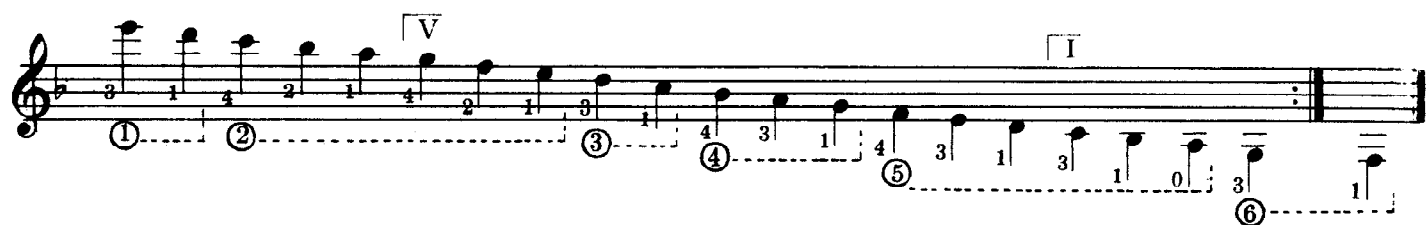
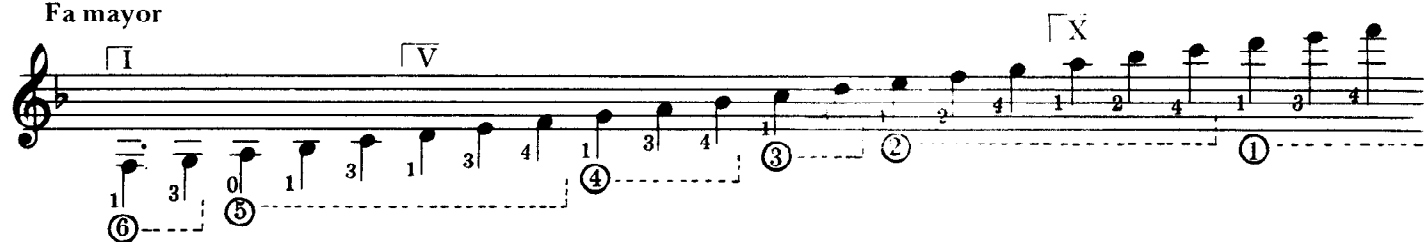
Si b mayor

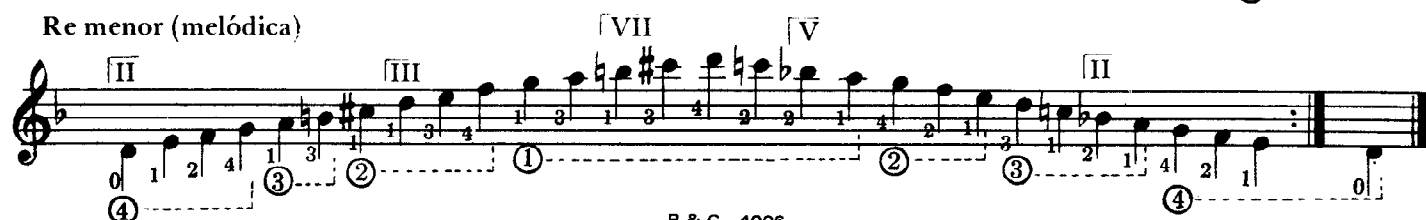
Sol menor (melódica)

Fa mayor

Re menor (melódica)

Escalas a dos voces

IMITACION AL UNISONO POR
AUMENTACION

Two-voice scales

UNISON IMITATION BY
AUGMENTATION

La práctica de las escalas en esta forma es interesante y provechosa; maestro y alumno, o simplemente los alumnos, pueden trabajar a un mismo tiempo. El estudio tiene como fin interesar al estudiante en el movimiento de las voces, quitándole además la aridez que de por sí presenta el estudio aislado de las escalas.

Practicing scales in this manner is interesting and profitable; teacher and pupil or the pupils themselves can work at the same time. The object of this study is to interest the student in the movement of the voices, avoiding also the barrenness that is found in the isolated study of the scales.

Do mayor

The musical score consists of five systems, each with two staves labeled I and II. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The scales are written in a way that allows for unison imitation by augmentation. Fingering numbers (0-5) are indicated below the notes, and dashed lines indicate breath marks. The scales are as follows:

- System 1:** Staff I: C4-D4-E4-F#4-G4-A4-B4-C5 (fingering: 3, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 4); Staff II: C4-B3-A3-G3-F#3-E3-D3 (fingering: 3, 0, 2, 3, 0, 2).
- System 2:** Staff I: C5-B4-A4-G4-F#4-E4-D4 (fingering: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 0, 2, 3, 2, 0); Staff II: C4-B3-A3-G3-F#3-E3-D3 (fingering: 0, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 3).
- System 3:** Staff I: C5-B4-A4-G4-F#4-E4-D4 (fingering: 3, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 4); Staff II: C4-B3-A3-G3-F#3-E3-D3 (fingering: 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1).
- System 4:** Staff I: C5-B4-A4-G4-F#4-E4-D4 (fingering: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 0, 2, 3, 2, 0); Staff II: C4-B3-A3-G3-F#3-E3-D3 (fingering: 2, 3, 0, 3, 2, 0, 3, 5).

The musical score is organized into five systems, each consisting of two staves labeled I and II. The music is written in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and accidentals, along with circled numbers (1-5) indicating fingerings. Dashed lines connect notes across measures, suggesting phrasing or breath marks. The first system shows a melodic line on staff I with fingerings 5, 4, 3, and 2, and a bass line on staff II with fingering 5. The second system continues the melody on staff I with fingerings 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, and the bass line on staff II with fingerings 4, 3, 2, and 1. The third system features a more complex melody on staff I with fingerings 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, and the bass line on staff II with fingerings 2, 1, 2, 4, 2, 4, 3, and 1. The fourth system shows a melodic line on staff I with fingerings 2, 3, 4, 5, and the bass line on staff II with fingerings 2, 1, 2, 3, and 1. The fifth system concludes the piece with a melodic line on staff I and a bass line on staff II with fingerings 3, 4, 5, 2, 1, and 0.