

Piano

PARA

LEIGOS[®]

Tradução da 2ª Edição

Piano

PARA

LEIGOS[®]

Tradução da 2ª Edição

por Blake Neely, revisado por David Pearl

ALTA BOOKS
E D I T O R A
Rio de Janeiro, 2013

Sobre o Autor

Blake Neely toca piano desde os quatro anos de idade, embora tenha levado certo tempo para que a música real e audível que tocava fosse, de fato, detectada. Sua fascinação pela música o levou a experimentar outros instrumentos, tais como a trompa, o violão e a bateria, mas o teclado permaneceu como seu preferido.

Após graduar-se na Universidade do Texas, em 1991, mudou-se para Los Angeles para se aventurar no mundo da música. Licenciou músicas na Hollywood Records e, mais tarde, trabalhou para a Disney Music Publishing como editor de todas as publicações musicais impressas.

Autor e compositor premiado, Blake compôs sinfonias, um concerto para piano e inúmeras obras para orquestras e orquestras de câmara. É coautor da aclamada série *FastTrack*¹, publicada pela Hal Leonard Corporation.

Blake tem trabalhado como compositor, orquestrador, arranjador, copista musical, gravador, musicólogo e consultor para empresas de grande renome, como Disney, Hal Leonard Corporation, Decca Records, Hyperion Books; para compositores como Michael Kamen e Alan Menken e para a Cincinnati Pops Orchestra.

Atualmente morando em Austin, Texas, Blake passa seu tempo sintonizado com a família: vive com a esposa Elizabeth, a filha Jordan e o filho Jacob. Blake é o feliz proprietário de um piano de cauda Kawai e de sintetizadores e samplers Kurzweil, Ensoniq e E-Mu. Contate Blake no e-mail: BlakeNeely@aol.com.

¹ N.T.: *FastTrack* é uma série de apostilas de música, sem título em português.

Dedicatória

Dedico este livro a toda e qualquer pessoa que sempre sonhou em ser músico, mas não tinha a menor ideia de como começar. Se um garoto de Paris, Texas consegue fazê-lo, você também consegue.

Agradecimentos

Um agradecimento especial a Cherry Lane Music, Ted Piechocinski e John Cerullo, por se lembrarem de mim; a Keith Mardak, por ser Keith Mardak (falei seu nome duas vezes!); a Brad Smith, por todos os contatos; a Richard Slater e Tom Johns, pelas fotos; a Rick Walters, por reorganizar sua agenda; a Jason Frankhouser da Digital Lane, por masterizar o CD e a Susan Boreson, por me iniciar no mundo da música.

Agradecimentos adicionais a Sandy Morgenthal, da E-Mu; Joe Kramer, da Ensoniq; Brian Chung, da Kawai; Larry Harms, da Roland, e Ray Reuter, da Yamaha, por toda a consultoria e informações fornecidas sobre seus brinquedos.

Um agradecimento super especial a Mary Goodwin, minha bondosa e paciente editora da Hungry Minds; a Stacey Mickelbart, por compreender todos aqueles benditos verbos na voz passiva; a Paul Kuzmic, por baixar todos aqueles arquivos; a Mark Butler, por dar uma chance a este livro; a Jonathan Malysiak, pela ajuda com a capa e ao inspirador Jeff Sultanof, meu editor técnico/pesquisador/amigo/terapeuta, por sua riqueza de ideias, conhecimento, encorajamento e bom humor.

Um agradecimento pessoal aos meus professores de piano, por me deixarem menos leigo; aos meus pais, por aturarem minhas longas horas de prática e atrasos para o jantar; à minha irmã, por me acompanhar nos duetos para piano; ao meu irmão, por ter finalmente aberto meus ouvidos para o jazz; aos meus sogros, por terem permitido que sua filha se casasse com um músico maluco, e a J.S. Bach, pelo gênio que foi e pela inspiração que ainda é.

Um agradecimento eterno à minha esposa Elizabeth, por seu amor e apoio constantes, e aos meus filhos, Jordan e Jacob, por fazerem o sol brilhar todos os dias.

Sumário Resumido

Introdução	1
Parte I: Familiarize-se com o Teclado.....	7
Capítulo 1: Eu Amo um Piano.....	9
Capítulo 2: Conheça a Família dos Teclados	19
Capítulo 3: Encontre o Instrumento Perfeito	31
Capítulo 4: Como Cuidar do Seu Teclado	53
Capítulo 5: Oitenta e Oito Teclas, Três Pedais, Dez Dedos e Dois Pés	61
Parte II: O Som no Papel.....	77
Capítulo 6: Leia Linhas e Espaços	79
Capítulo 7: Junte-se à Nação do Ritmo.....	93
Capítulo 8: Saia do Lugar Comum.....	115
Parte III: Uma Mão de Cada Vez	133
Capítulo 9: Toque uma Melodia.....	135
Capítulo 10: Escale Novas Alturas	153
Capítulo 11: Ei! Não Esqueça a Esquerda!.....	169
Parte IV: Vivendo em Perfeita Harmonia	191
Capítulo 12: Os Blocos Que Constroem a Harmonia.....	193
Capítulo 13: Compreendendo os Tons.....	213
Capítulo 14: Preencha os Sons com Acordes	225
Parte V: Técnica É Essencial.....	245
Capítulo 15: Ornamente Sua Música	247
Capítulo 16: Grandes Grooves.....	269
Capítulo 17: Percorrendo a Trilha do Estilo.....	289
Parte VI: A Parte dos Dez.....	311
Capítulo 18: Dez Maneiras de Melhorar Sua Prática e Apresentação	313
Capítulo 19: Dez Maneiras de Ir Além Deste Livro	317
Capítulo 20: Dez Perguntas do Autor para Escolher Seu Futuro Professor	331
Apêndice: Sobre o CD	337
Índice.....	341

Sumário

Introdução	1
Sobre Este Livro.....	1
Convenções Usadas Neste Livro	2
Penso que... ..	2
Só um Detalhe	3
Como Este Livro Está Organizado	3
Parte I: Familiarize-se com o Teclado	3
Parte II: O Som no Papel	4
Parte III: Uma Mão de Cada Vez	4
Parte IV: Vivendo em Perfeita Harmonia	4
Parte V: Técnica É Essencial	4
Parte VI: A Parte dos Dez	4
Ícones Usados Neste Livro	5
De Lá para Cá, Daqui para Lá.....	5
Parte I: Familiarize-se com o Teclado	7
Capítulo 1: Eu Amo um Piano	9
O Que Há de Tão Especial No Piano?.....	9
As vantagens de tocar piano	10
As vantagens de aprender música com o piano	10
Uma habilidade e uma arte.....	11
Por Que as Pessoas Aprendem a Tocar Piano (e Por Que Normalmente Desistem)	11
Conheça o Seu Instrumento	13
Compreenda a Linguagem da Música	14
Desenvolva o ouvido para música horizontal e vertical	15
Conheça formas e estilos musicais	15
A Melhor Maneira de Tocar	16
O Que Você Já Sabe sobre Tocar Piano.....	16
Capítulo 2: Conheça a Família dos Teclados	19
Os Acústicos.....	19
O piano.....	20
O cravo.....	23
O órgão de tubos	25
Os Elétricos	27
As porcas e os parafusos do som eletrônico	27
Os sintetizadores	27
Os teclados digitais	28

Capítulo 3: Encontre o Instrumento Perfeito	31
Com ou Sem Zumbido: Elétrico ou Acústico (ou Ambos)?	31
Comprando um teclado acústico	32
Comprando um teclado digital	33
Comprando um teclado híbrido	35
Escolha o Piano Acústico Perfeito.....	36
Leve o local em consideração.....	36
Seja legal com seu pedal.....	37
Encontre barganhas (e evite trambiques).....	37
Se já ouviu um, não ouviu a todos.....	38
Analisando marcas específicas de pianos	38
Escolhendo um Teclado Digital Que Dure.....	40
Órgãos e pianos digitais	41
Arranjadores	41
Pianos de palco	41
Workstations	42
Sintetizadores	42
Como evitar a obsolescência	42
Saiba quais recursos digitais você precisa	43
Procurando por Marcas Específicas de Teclados	44
Outros teclados elétricos	46
Antes de Retirá-lo da Loja: Fechando a Compra	46
Faça um test drive	47
Ame-o e deixe-o.....	48
Nunca pague o preço da etiqueta.....	48
Comprando online.....	49
Os MIDIadores da música.....	49
Definindo MIDI.....	50
Do teclado para o computador.....	51
De teclado para teclado.....	52
MIDI e notação musical.....	52
Capítulo 4: Como Cuidar do Seu Teclado	53
Providencie um Bom Lugar para Ele Morar	53
Faça Seu Teclado Brilhar.....	54
Contatando um Profissional para um Check-up Geral e	
Reparos Mais Complexos	56
Afinando os acústicos	56
Mantenha os teclados digitais felizes	57
Como lidar com problemas graves do instrumento	58
Não se Preocupe ao Mover um Piano Acústico.....	59
Capítulo 5: Oitenta e Oito Teclas, Três Pedais, Dez Dedos e Dois Pés.....	61
O “Jeito Blake de Achar as Teclas”	61
As teclas brancas.....	62

As teclas pretas.....	63
O Que Seus Pais Nunca Lhe Disseram sobre Postura.....	65
Sentar-se ou não, eis a questão.....	65
Cadeiras versus banquetas	66
Suportes e racks	69
Está Tudo em Suas Mãos.....	70
Flexione as mãos e os dedos.....	70
Dedilhando	71
A hora certa de descansar mãos e dedos.....	72
O Poder do Pedal: Ponha Seus Pés para Trabalhar	73
Os pedais do piano.....	73
Os pedais do teclado digital.....	74
<i>Parte II: O Som no Papel.....</i>	77
Capítulo 6: Leia Linhas e Espaços.....	79
O Seu Guia para uma Partitura de Piano	79
Utilizando uma pauta de cinco linhas.....	81
Clave bem as suas mãos	82
Duplique a Pauta, Duplique a Diversão	86
Sistema e linhas suplementares	87
Escale a pauta e vá além.....	89
Uma oitava acima, uma oitava abaixo	89
Pontuação Musical: Barras de Compasso	90
Não Pare de Ler	91
Capítulo 7: Junte-se à Nação do Ritmo.....	93
À Procura da Batida Perfeita.....	93
Meça o ritmo com o andamento.....	94
Agrupando as batidas em compassos	95
Valores Básicos das Notas: Servindo uma “Torta” Musical.....	96
Semínimas: um pedaço de cada vez.....	97
Mínimas: metade da torta.....	97
Semibreves: a torta inteira	98
Contando todos os pedaços.....	99
Ritmos Mais Velozes, Mesmo Andamento	99
As colcheias.....	100
As semicolcheias e outras	101
Pausas: Ouça o Som do Silêncio	102
Pausas de semibreves e de mínimas.....	103
Pausas de semínimas e outras.....	104
Contando as Fórmulas de Compasso Mais Comuns	105
Tempo comum: métrica 4/4	106
Tempo de valsa: métrica 3/4.....	107
Tempo de Marcha: 2/4	107

Tempo 6/8.....	108
Toque Músicas com Fórmulas de Compasso Conhecidas	109
Capítulo 8: Saia do Lugar Comum	115
Antes de Tudo: as Anacruses	115
Aumente a Duração de Suas Notas com Ligaduras e Pontos	117
Unindo notas com ligaduras	117
Estendendo notas com pontos	117
Tocando Ritmos Fora da Batida	120
As tercinas adoram chocolate	121
Suingue e improvisação	122
Síncope.....	124
Toque Músicas com Ritmos Desafiadores	125
Parte III: Uma Mão de Cada Vez	133
Capítulo 9: Toque uma Melodia.....	135
Deixe Seus Dedos Caminharem	136
Em Suas Posições!	137
Posição de Dó.....	137
Posição de Sol	142
Mudando a mão de posição enquanto toca	144
Cruze os Dedos e Torça Para Que Dê Certo.....	144
Passando por cima do polegar	145
Passando o polegar por baixo	146
Toque Melodias com a Mão Direita	147
Capítulo 10: Escale Novas Alturas.....	153
Construa uma Escala, Intervalo a Intervalo	154
Escalando as Maiores.....	155
Compreendendo as escalas maiores.....	155
Vamos tentar um exercício de escala maior	158
Explore as Variações Menores.....	158
Escala menores naturais	159
Escala menores harmônicas.....	160
Escala menores melódicas	161
Vamos praticar alguns exercícios de escala menor.....	162
Escala de Blues	163
Toque Músicas Feitas de Escalas	165
Capítulo 11: Ei! Não Esqueça a Esquerda!	169
Explore o Lado Oeste do Teclado	169
Coloque-se em posição	170
Acostumando-se à nova vizinhança	170
Melodias para a Mão Esquerda.....	172

Escalas “Canhotas”	174
Dó, Sol e Fá maiores	174
Lá, Mi e Ré menores naturais	175
Lá menor harmônica e melódica	175
Padrões de Acompanhamento.....	176
Padrões de três notas	176
Padrões de quatro notas	178
Combine Mão Esquerda e Direita.....	181
Partilhando a melodia com as duas mãos.....	181
Melodia e acompanhamento de uma nota	181
Melodia e acompanhamento de três notas	183
Melodia e oitavas em uníssono.....	184
Toque Músicas com as Duas Mãos	185
<i>Parte IV: Vivendo em Perfeita Harmonia</i>	191
Capítulo 12: Os Blocos Que Constroem a Harmonia.....	193
Meça os Intervalos Melódicos	193
Resumo dos intervalos	195
Segundas.....	196
Terceiras.....	197
Quartas e Quintas	198
Sextas e sétimas.....	201
Oitavas	201
Combine as Notas para Intervalos Harmônicos	202
Toque duas notas juntas	202
Adicione intervalos às melodias.....	203
Harmonize com a mão esquerda.....	204
Toque Músicas com Mais Harmonia.....	207
Capítulo 13: Compreendendo os Tons	213
Tom Doce Tom.....	213
Um arco-íris de tons	214
Aplique os tons na música	215
Leia as armaduras de clave	216
Saindo e retornando ao tom inicial	221
Toque Músicas com Armaduras de Clave.....	222
Capítulo 14: Preencha os Sons com Acordes	225
O Poder dos Acordes	225
A Anatomia de uma Tríade.....	226
Comece com Acordes Maiores	227
Progrida com Acordes Menores	228
Explorando Outros Tipos de Acordes	229

Quebrando a quinta: acordes aumentados e diminutos	229
Aguarde a conclusão: acordes suspensos.....	231
Adicionando a Sétima a Acordes de Quatro Notas	232
Leia Símbolos de Acordes	233
Toque com Inversões de Acordes.....	236
Coloque as inversões para trabalhar	236
Inverta as notas com excelência.....	237
Toque Músicas com Acordes.....	239
Parte V: Técnica É Essencial.....	245
Capítulo 15: Ornamente Sua Música	247
Dinamicamente Falando	247
Comece com mudanças básicas de volume.....	248
Aumente a variedade	248
Efetue mudanças graduais no volume	249
Articule Positivamente.....	250
Interpretando símbolos de articulação	250
O poder da articulação	252
Controle o Andamento.....	252
O Poder do Pedal.....	253
Utilizando o pedal sustain	254
Fatos concretos sobre o pedal una corda.....	255
O pedal central.....	256
Falando sobre Apogiaturas	256
Treinando o Trinado	257
Analisando o Glissando	259
Tremolos Trêmulos.....	261
Ornamente Suas Canções.....	263
Capítulo 16: Grandes Grooves.....	269
Grandes Padrões de Acompanhamento para a Mão Esquerda	269
Um concerto de acordes quebrados.....	270
Quebrando um acorde	272
Martelando as oitavas.....	272
Padrões animados para rock	275
Linhas para baixo melódicas	278
Aplicando Fantásticas Introduções e Finalizações	279
A entrada triunfal.....	281
Saída, pela esquerda do palco	284
Toque Músicas com Grooves para a Mão Esquerda.....	286
Capítulo 17: Percorrendo a Trilha do Estilo	289
Classicamente Treinado	289
Tocando Blues	291

Dicas para o blues	292
Melodias de doze compassos	292
Para variar	294
Rock and Roll com o Teclado	295
Ingredientes que sacodem	295
Botando para quebrar.....	295
Um Pouco de Country.....	296
Culinária country.....	296
Ingredientes escolhidos a dedo	297
O Piano é Pop!.....	298
Escolhas populares	298
No topo das paradas	298
Em Busca do Soul	299
Salve o seu soul.....	299
O som da Motown.....	300
Sons “sinistros” que estão por aí.....	301
O Jazz Não Pode Parar	301
Dando uma animada.....	301
Agora é com você	302
Substituindo acordes	303
Toque Melodias em Seus Estilos Favoritos.....	305
<i>Parte VI: A Parte dos Dez.....</i>	311
Capítulo 18: Dez Maneiras de Melhorar Sua Prática e Apresentação ...	313
Sinta-se Confortável em Todos os Momentos	313
Livre-se de Todas as Distrações	314
Organize um Cronograma e uma Lista.....	314
Mergulhe na Desconstrução	314
Use um Metrônomo.....	315
Ensaie os Seus Ensaios	315
Conheça o Piano da Sua Apresentação	315
Se Você Memorizar.....	316
Antecipe Sua Síndrome Pós-Apresentação	316
Sorria e Cumprimente a Plateia	316
Capítulo 19: Dez Maneiras de Ir Além Deste Livro	317
Trabalhando com Livros de Métodos.....	317
Utilizando Livros de Referência.....	318
Adquirindo Música Impressa.....	319
Tipos de música impressa.....	319
Arranjos e transcrições	320
Livros de improvisação ou fake books	320
Onde comprar música impressa.....	321
Apresentando-se com Terceiros	322

xviii Piano Para Leigos, Tradução da 2ª Edição

Duetos para piano	322
Orquestras de câmara.....	322
Bandas.....	323
Aprenda com os Grandes Mestres	323
Johann Sebastian Bach	323
Ludwig van Beethoven.....	324
Johannes Brahms	324
Frederic Chopin	324
Franz Liszt	324
Wolfgang Amadeus Mozart.....	325
Sergei Rachmaninoff.....	325
Assistindo a Concertos ao Vivo.....	325
Ouvindo Gravações	326
Percorrendo lojas de discos	326
Comprando online.....	326
Visitando a biblioteca	327
Trocando músicas com amigos	327
Explorando Sites Sobre Piano.....	327
Curtindo o Piano na Telona.....	328
Percebendo Que Você Não Está Só.....	329
Capítulo 20: Dez Perguntas do Autor para Escolher Seu Futuro Professor ..	331
A Quem Mais Você Já Deu Aulas?.....	331
Há Quanto Tempo Você Toca e Leciona?.....	332
O Quanto Você Espera Que Eu Pratique?.....	332
Você Se Importaria de Tocar Algo para Mim?	333
Que Repertório Você Ensina?	334
Como Você Lida com Notas Erradas, Erros e Aprendizes Lentos?.....	334
Quais Métodos Você Usa para Ensinar Piano?	335
Onde Serão as Aulas?	335
Quanto Você Cobra?	336
Você Promove Recitais de Alunos?.....	336
Apêndice: Sobre o CD	337
O Que Você Vai Encontrar no CD.....	337
Índice.....	341

Introdução

S seja bem-vindo a *Piano Para Leigos*, Tradução da 2ª Edição. Não se assuste com o piano, pois ele não passa de uma peça grande de mobília, com um monte de teclas pretas e brancas. No entanto, ao optar por este livro, você está tomando a atitude correta para impedir que o seu piano se torne um grande coletor de poeira.

Se você nunca viu, ou jamais tocou num piano ou teclado, não há problema. Este livro parte do início mais simples e guia você ao longo de tudo o que precisa saber para domesticar essa fera e fazê-la entoar a mais bela música. Sem contar que você vai se divertir muito ao longo do caminho – prometo.

Sobre Este Livro

Como você é agora o feliz proprietário de um piano ou teclado (ou pelo menos pretende ser), talvez precise deste livro para descobrir como tocar este instrumento. Talvez queira aprender a ler música ou, quem sabe, já saiba tocar e só queira aperfeiçoar suas técnicas ou até desenvolver um estilo só seu. Pode ser que esteja interessado em saber mais sobre pianos e seus intérpretes ou, quem sabe ainda, esteja precisando de ajuda para comprar um teclado ou encontrar um professor. Seja qual for o seu motivo, este é o livro certo para você.

Você pode utilizar o livro *Piano Para Leigos*, Tradução da 2ª Edição, como um tutorial ou como um livro de referência. Mesmo se já souber tocar música, poderá deparar-se com alguma técnica ou truque novo nestas páginas. Se ler todas as páginas deste livro, e se dispuser a tocar todos os exemplos e ouvir as faixas do CD convenientemente anexado, você conseguirá ler música para piano; saberá os nomes das notas, escalas e acordes; aprenderá muito sobre os diferentes estilos musicais e, de maneira geral, terá uma base sólida nas habilidades fundamentais do piano.

Se você possui perguntas específicas sobre a arte de tocar piano, ou prefere ir direto ao que está desesperado para saber, verá que o Sumário e o Índice, com os títulos das seções, são bastante úteis. Eles facilitam a navegação neste livro e lhe ajudarão a encontrar o que precisa.

Nota: Verdade seja dita, ler música e coordenar suas mãos e dedos para tocar algo musical no piano não são habilidades que se aprendem num só dia. Isso demanda tempo e dedicação. Embora você já deva ter visto ou ouvido sobre métodos de se tocar piano sem ler música, este livro não é um deles. *Piano Para Leigos*, Tradução da 2ª Edição, segue o método testado e aprovado de ensinar os princípios básicos de ler as notas desde o início. E seu objetivo é fazer isso de uma maneira simples e divertida.

Convenções Usadas Neste Livro

Você vai ficar muito feliz em saber que há bastante música a ser tocada nestas páginas. Eu utilizo todas as convenções-padrão de leitura e escrita de música, portanto, você conseguirá ler e tocar qualquer outra obra musical depois que deixar este livro para trás. Além disso, à medida que se aproxima do nível dos pianistas mais experientes, poderá adotar as formas mais específicas – mas igualmente práticas – que uso quando me refiro às suas mãos e dedos.

Veja abaixo algumas outras convenções utilizadas neste livro, e que você deve estar atento:

- ✓ Sempre que um novo termo musical for apresentado, ele aparecerá em *itálico*;
- ✓ Palavras-chave ou expressões-chave em listagens aparecerão em **negrito**;
- ✓ Sites de Internet ou endereços de e-mail aparecerão em fonte Courier New, para que se destaquem. Lembre-se de que alguns endereços de sites poderão não caber numa só linha. Nesses casos, não serão utilizados hifens para indicar uma quebra de linha. Assim, se você digitar exatamente o que vir – como se a quebra de linha não existisse – você conseguirá acessá-lo.

Penso que...

Enquanto escrevia este livro, fiz algumas suposições sobre você, leitor:

- ✓ Você gosta de ouvir música e, especialmente, vinda de um piano.
- ✓ Quando ouve alguém tocar piano, alguma coisa se move em você e o faz dizer algo como: “Nossa, eu adoraria saber tocar piano”.
- ✓ Você nunca teve aulas de piano em sua vida, e mesmo se já o fez, ainda se vê basicamente como um iniciante. De qualquer forma, gostaria de ver tudo explicado de uma maneira fácil e simples de compreender.
- ✓ Se tiver um piano ou teclado, não toca tão bem quanto gostaria e precisa de ajuda para conseguir resultados.
- ✓ Se não possui um piano ou teclado, está considerando a ideia de adquirir um e gostaria de obter alguma ajuda com o processo. Muito provavelmente, o seu teclado terá no mínimo vinte e cinco teclas pretas e brancas, será ligado – ou não – à parede, e vai lhe custar tanto quanto está disposto a pagar.
- ✓ Você gosta de descobrir as coisas por si mesmo.

Se qualquer uma dessas suposições for verdadeira, você está lendo o livro certo.

Só um Detalhe

Não pense que deverá ler este livro desde o início. Isto aqui não é *E o Vento Levou*. Não há reviravoltas de enredo no Capítulo 4 ou um final inesperado no Capítulo 20. Você pode abrir o livro e começar a ler em qualquer página ou capítulo que lhe interesse. Se precisar de algo que está num capítulo que pulou, volte naquele ponto, leia o que precisa saber e volte novamente para onde estava.

Uma das coisas mais divertidas da série *Para Leigos* é encontrar todas aquelas informações extras que aparecem no livro: os boxes (quadros cinzas que aparecem ao longo do livro) e qualquer coisa que apareça marcada com o ícone Papo de Especialista são incluídos para adicionar informações e ampliar a sua compreensão sobre o assunto. Mas se você está interessado apenas no “arroz com feijão”, poderá pular esses elementos sem se preocupar em perder algo essencial.

Como Este Livro Está Organizado

Piano Para Leigos, Tradução da 2ª Edição, está dividido em seis partes. Dê uma olhada na descrição de cada uma delas, e depois fique à vontade para ir à qualquer parte ou capítulo que tenha lhe parecido mais interessante.

Tenha em mente que dispus referências úteis ao longo do livro. Assim, se você iniciou sua leitura num capítulo que menciona, digamos, a parte fundamental do acorde, e você não tem muita certeza do que isso significa, é bem provável que também esteja escrito onde essa informação poderá ser encontrada.

Parte I: Familiarize-se com o Teclado

A Parte I serve como a sua apresentação oficial à família dos teclados.

Começo apresentando tudo sobre os teclados acústicos e elétricos (ou digitais), ou seja, explicando semelhanças e diferenças. Logo em seguida, você terá informações sobre como escolher o teclado correto para você. Informo o que existe no mercado, o que cada um deles faz, e qual é a escolha certa para você. Além disso, dou dicas para a compra.

A Parte I é finalizada com capítulos sobre a manutenção de um teclado (você deve cuidar de sua paixão) e, deixando o melhor por último, sobre como sentar-se ao piano e aprender tudo a respeito daquelas teclas brancas e pretas, como usar as mãos corretamente e como operar aqueles pedais.

Parte II: O Som no Papel

Esta parte serve como o seu guia para os muitos símbolos, linhas e pontos que constituem a música por escrito. Mostro também como “traduzir” esses símbolos, linhas e pontos em melodias de verdade.

Uma característica importante da Parte II é o foco no ritmo: como ele é representado por escrito, como se conta o ritmo na música, e como tocar canções conhecidas em ritmos diferentes.

Parte III: Uma Mão de Cada Vez

Tudo se une, agora, na Parte III, que o convida a tocar as melodias de inúmeras canções populares, começando com a sua mão direita. Falo também da importância das escalas e de como elas podem ajudá-lo a dominar o piano. Ao final desta parte, a mão esquerda se junta à diversão.

Parte IV: Vivendo em Perfeita Harmonia

Nesta parte, você explora o mundo da harmonia: o que é, como é feita e como poderá usá-la para recheiar o som das canções. Você compreenderá as armaduras de clave e acordes e terá muitas oportunidades de unir a harmonia à melodia.

Parte V: Técnica É Essencial

Leia esta parte para ajudá-lo a ornamentar a música que já toca, com truques interessantes, técnicas e floreios elegantes. Mas cuidado: depois que a notícia de que você já leu esta parte do livro se espalhar, seus amigos irão pedir que você toque piano nas festas.

Parte VI: A Parte dos Dez

Esta parte traz algumas listas para ajudá-lo a se divertir mais com o piano. Incluí dicas de como tirar o melhor proveito das suas horas de prática e conselhos para você mostrar seu talento em recitais. Mostro também alguns caminhos a seguir, caso queira expandir o seu interesse no piano para além das páginas deste livro. E como provavelmente você terá dificuldades em fazer isso sozinho, finalizo esta parte com uma lista de dicas que poderão ajudá-lo a encontrar um professor adequado.

Por fim, coloquei um apêndice que o ensinará como utilizar o CD que acompanha este livro e que listará todas as faixas do CD. O quê? O livro vem com um CD, ora. Você achou que aquela coisa redonda na contracapa era o quê? Um descanso para copos? O CD traz gravações de todas as canções contidas no livro, assim como outros exemplos divertidos de áudio.

Ícones Usados Neste Livro

Enquanto explora os capítulos deste livro, você irá deparar-se por diversas vezes com alguns destes ícones, feitos para chamar sua atenção para diferentes tipos de informação, de orientações úteis a distrações agradáveis.

Não aguenta esperar? Precisa tocar algo que acabou de ler? Este ícone levará você diretamente à música real, que o ajudará a fundir a teoria com a prática.

Leia atentamente toda informação marcada com este ícone. Como deve ter percebido, trata-se de algo importante, que você não deve esquecer.

Quando você vir este ícone, saberá que ele vem seguido de informação muito útil que o ajudará a poupar tempo, dinheiro, energia e muito mais.

Quando eu quiser me embrenhar nos pântanos do jargão técnico, eu lhe avisarei antes com este ícone. Só não rasgue a página ao virá-la rapidamente para evitar os crocodilos, se você os teme.

Preste muita atenção ao texto que acompanha este ícone. Você vai me agradecer depois por ele ter lhe mostrado como evitar erros e problemas.

De Lá para Cá, Daqui para Lá

Se você não conhece muito sobre o piano como um instrumento musical, eu sugiro que você comece com a Parte I e familiarize-se com os diferentes tipos de pianos. Pianos são maravilhas do mundo.

Se você está considerando a possibilidade de comprar um piano ou teclado, vá direto aos Capítulos 3 e 4. Você vai se sentir muito mais preparado para as tarefas de pesquisar e comprar. Eu mesmo aprendi muito só em escrevê-los!

Verifique o guia para ler música no início do Capítulo 6 e teste-se tentando identificar os elementos de notação musical, na página de música para piano: (não se preocupe, há uma legenda com informações sobre onde encontrar algum lembrete ou explicação de cada um dos elementos).

Recomendo a leitura dos Capítulos 7 e 8 com muita calma, pois eles falam sobre os ritmos. Ler e responder suavemente ao ritmo são elementos importantíssimos quando se trata de ler música. Se você conseguir encontrar o seu ritmo, isso fará todos os outros elementos se encaixarem com maior facilidade.

Se você já sabe como ler música, experimente as Partes III e IV com as escalas, melodias, acordes e outros que se encaixem em seu gosto e técnica. Percorra as páginas e toque as músicas, enquanto expande seu conhecimento. Se tiver problemas ao tocar algumas delas, volte até o trecho onde possa melhorar a técnica necessária.

E para ter uma ideia sobre a música que você toca enquanto lê este livro, coloque o CD em seu CD player e ouça algumas das faixas. Use a tabela no final do livro para se guiar entre a música ouvida e a escrita.

Parte I

Familiarize-se com o Teclado

A 5ª Onda

Por Rich Tennant

“Sinto muito, só vendemos pianos verticais.”

Nesta parte...

Antes de tocar um teclado ou piano, você precisa saber o que ele é, como funciona, onde colocar suas mãos e pés e para que servem todas aquelas teclas. Não, não é preciso passar por nenhum teste ou obter algum tipo de licença – qualquer um pode aprender.

Nesta parte, você terá uma visão geral do piano e dos passos principais a serem dados quando está aprendendo a tocá-lo. Vou levá-lo a um passeio por dentro do piano e apresentá-lo a seus parentes de teclas. Você obterá ajuda sobre como pesquisar, comprar e cuidar do seu próprio piano e esta parte será finalizada com você, em frente ao teclado, dando os nomes a cada uma de suas teclas pretas e brancas.

Capítulo 1

Eu Amo um Piano

Neste Capítulo

- ▶ Compreenda por que o piano é um instrumento único
- ▶ Familiarize-se com o instrumento e com a leitura de música
- ▶ Veja o que já pode saber sobre tocar piano

“I love to run my fingers o'er the keys, the ivories.”

Este trecho¹ da música de Irving Berlin, chamada “I Love a Piano” de 1915 era, sem dúvida, verdadeira para muitas pessoas quando foi escrita há quase cem anos. O piano estava em seu auge e qualquer pessoa de classe média considerava esse instrumento tão importante quanto ter um teto acima da cabeça. Mas nem a canção, nem mesmo o sentimento perderam seu charme; a letra com certeza ainda é verdadeira tanto para mim quanto para um monte de gente. O piano permanece como um instrumento extremamente popular, seu número de adeptos continua crescendo e sua popularidade se espalhou por todo o mundo. Mesmo sendo valorizado por sua qualidade de instrumento musical, o piano tem a capacidade de se adaptar às mudanças dos tempos através de avanços tecnológicos.

Este capítulo vai ajudá-lo a compreender o que faz do piano algo tão único e o que está envolvido quando se aprende a tocá-lo. Você vai descobrir que já sabe muito mais sobre música do que julgava saber, mesmo sendo um iniciante.

O Que Há de Tão Especial No Piano?

Tocar um piano envolve as seguintes tarefas musicais fundamentais:

- ✓ Tocar tons e melodias diferentes;
- ✓ Controlar o golpe da tecla e a liberação de uma nota;
- ✓ Tocar dinâmicas diferentes (relativas à altura e suavidade).

¹ “Eu adoro correr meus dedos pelas teclas, sentir-lhes o marfim.”

Mas tocar piano é diferente de tocar outros instrumentos em alguns aspectos importantes, pois o piano possui diversos atributos que fazem dele a ferramenta ideal para aprender e entender música.

As vantagens de tocar piano

O piano ocupa uma posição central no mundo da música. É o menino de ouro dos instrumentos musicais. Utilizado por compositores e arranjadores está inserido normalmente em quase todos os estilos musicais, de orquestras de câmara a grupos de rock e trios de jazz (bem, exceto talvez em bandas marciais). As características abaixo fazem do piano um instrumento único e fantástico:

- ✔ **Pode-se tocar várias notas ao mesmo tempo.** A palavra chique para isso é *polifonia*.
- ✔ **É um instrumento completamente solo.** Pode-se tocar uma canção completa ou outra obra musical sem a necessidade de nenhum outro tipo de acompanhamento ou ajuda de amigos ligados à música. Isso faz com que o piano seja altamente prazeroso e autossuficiente.
- ✔ **É o acompanhamento perfeito.** Você pode acompanhar um cantor, um coral, uma aula de dança, um filme mudo ou sua própria ópera, além de acompanhar qualquer outro instrumento.
- ✔ **Pode-se tocar praticamente qualquer coisa ao piano.** O piano tem um repertório inigualável. Imagine qualquer canção e haverá uma versão de piano para ela.

As vantagens de aprender música com o piano

O piano é o instrumento musical ideal para se aprender tudo sobre música, começando pelo design do teclado. Ao sentar-se em frente a ele, verá que todas as notas estão dispostas diante de seus olhos de maneira clara, organizada e ordenada. Compreender e tocar os tons musicais torna-se muito fácil, pois o teclado apresenta uma imagem clara para que o seu cérebro processe a forma em que as notas musicais sobem (tons mais altos), descem (tons mais baixos) ou permanecem inalteradas.

Cada tecla produz um som único e distinto, e não há nada mais simples do que isso. Não é preciso grande habilidade para produzir um som agradável. Comparado com outros instrumentos musicais que prefiro não mencionar (está bem, eu dou o braço a torcer: violino, clarinete, trombone, trompete, fagote, oboé e tuba), tocar uma tecla, não importa se o tom for alto ou baixo, é tão fácil quanto tocar qualquer outra.

Outra vantagem do piano é que você pode tocar acordes e camadas de sons. O teclado torna mais fácil tocar harmonias e imediatamente ouvir como soa uma combinação de notas. Para mim isto é um pacote completo.