

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de julio de 2023

Oficio No. SA/DIP/581/2023

Asunto: Autorización de Impresión de Tesis

C. Gabriela Álvarez González
CVU: 1006602
Candidata al Grado de Maestra en Música
Facultad de Música
UNICACH
Presente

Con fundamento en la **opinión favorable** emitida por escrito por la Comisión Revisora que analizó el trabajo terminal presentado por usted, denominado **Metodología de Violín aplicada a las condiciones de Chiapas** cuyo Director de tesis es el Dr. Douglas Marcelo Bringas Valdez (CVU 810696) quien avala el cumplimiento de los criterios metodológicos y de contenido; esta Dirección a mi cargo autoriza la impresión del documento en cita, para la defensa oral del mismo, en el examen que habrá de sustentar para obtener el **Grado de Maestra en Música**.

Es imprescindible observar las características normativas que debe guardar el documento impreso, así como realizar la entrega en esta Dirección de un ejemplar empastado.

Atentamente
“Por la Cultura de mi Raza”

Dra. Carolina Orantes García
Directora

C.c.p. Mtro. William Desmo Martínez Espinosa, Director de la Facultad de Música, UNICACH. Para su conocimiento.
Dr. Rafael Nava Curto, Coordinador del Posgrado, Facultad de Música, UNICACH. Para su conocimiento.
Archivo/minutario.

RJAG/COG/ecoligp/gtr

2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Dirección de Investigación y Posgrado
Libramiento Norte Poniente No. 1150
Colonia Lajas Maciel C.P. 29039
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tel:(961)6170440 EXT.4360
investigacionyposgrado@unicach.mx

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS
FACULTAD DE MÚSICA**

TESIS

**METODOLOGÍA DE VIOLÍN APLICADA
A LAS CONDICIONES DE CHIAPAS**

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRÍA EN MÚSICA**

PRESENTA

GABRIELA ÁLVAREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Douglas Marcelo Bringas Valdez

CODIRECTOR: Mtra. Rie Watanabe

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

OCTUBRE, 2023

AGRADECIMIENTOS

QUIERO AGRADECER A MIS PADRES POR SU AMOR Y APOYO INCONDICIONAL, A MIS MAESTROS POR SU GUÍA Y ENSEÑANZA, Y A GRACE Y CARLOS POR SU PACIENCIA Y MOTIVACIÓN. SIN ELLOS, ESTE LOGRO NO HABRÍA SIDO POSIBLE.

A MIS FIELES AMIGOS, QUIENES ME HAN ACOMPAÑADO EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES Y HAN SIDO UNA FUENTE CONSTANTE DE AMOR Y ALEGRÍA, LES AGRADEZCO POR SU LEALTAD Y COMPAÑÍA INCONDICIONAL.

Contenido

Introducción	3
1. Ambiente musical en Tuxtla	5
1.1 Espacios y antecedentes históricos de la formación musical en Tuxtla	5
1.1.1 Espacios formales en el estado de Chiapas	6
1.1.2 Espacios de enseñanza informales en el estado de Chiapas	7
1.1.3 Espacios de enseñanza no formales en el estado de Chiapas	8
1.2. Principales problemas	8
1.2.1 Clima	9
1.2.2 Problemas técnicos	10
2. Condiciones para una buena práctica	13
2.1 Conciencia y Concentración	13
2.1.1 Conciencia corporal	15
2.2 Trabajo mental	16
2.3 Sistema	17
2.4 Memoria	19
2.5 Tensión	20
3. Propuesta de una práctica efectiva para violinistas de nivel licenciatura	22
3.1 Escala	22
3.2 Métodos de ejercicios recomendados	23
3.3 Ševčík	25
3.4 Otras enseñanzas	28
Conclusiones	31
Bibliografía	34
Fuentes de interés:	37

Introducción

La enseñanza del violín a estudiantes principiantes es un proceso clave para el desarrollo de habilidades técnicas y artísticas en el instrumento. Los primeros años de aprendizaje son fundamentales para establecer una base sólida en la técnica y la musicalidad, lo que permitirá al estudiante avanzar hacia niveles más altos en su interpretación. Es importante que la metodología utilizada en la enseñanza de violín a principiantes sea efectiva y basada en evidencia. Existen diversas metodologías en el mercado, y cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. Es por ello que es importante investigar cuál es la metodología más efectiva para la enseñanza de violín a estudiantes principiantes, y cómo se puede adaptar a las necesidades y estilos de aprendizaje individuales de cada estudiante.

Desde el 2016 he tenido el privilegio de conocer y ser alumna del maestro Tomas Vejvoda, un virtuoso del violín de talla internacional. Desde las primeras clases, su visión y sensibilidad musical me impactaron profundamente, así como su dedicación a la técnica y, en particular, a la mano derecha. También valoré su énfasis en la importancia de contar con un buen sistema de aprendizaje.

En sus primeras visitas y clases con los alumnos, el maestro se sorprendió al constatar que en Chiapas los alumnos comienzan a aprender el violín a edades muy avanzadas, y que no existe un sistema de estudio óptimo. Además, los estudiantes no están acostumbrados a desarrollar habilidades analíticas, cómo buscar relaciones y estructuras en la música. No obstante, también quedó impresionado por el talento natural que casi todos los alumnos de Chiapas poseen, algo que resulta difícil de encontrar en otros países. En sus palabras: "un tipo de talento que permite expresarse naturalmente y sentir bien la música, lo cual es algo muy difícil de aprender o imposible".

Esta experiencia me llevó a cuestionar sobre la capacidad de los violinistas chiapanecos actuales para ejecutar en escenarios internacionales. En mi opinión, no hay razones para que no sea así, aunque sí hay dificultades que son inevitables en el día a día.

Una de las principales desventajas en Chiapas es la edad en que se comienza a tocar un instrumento, ya que los estudiantes de otros países comienzan a edades muy tempranas. Por ello, los alumnos de Chiapas necesitan trabajar intensamente cada día para superar esta desventaja. Ya no pueden pasar años aprendiendo cosas básicas, sino que deben aprender rápidamente y practicar intensamente para tener éxito en el violín, dado que es más difícil aprender como adulto. También es de considerar la escasez de recursos y materiales adecuados para el aprendizaje, falta de acceso a buenos maestros, y/o la necesidad de equilibrar la práctica del violín con otras responsabilidades como el trabajo o los estudios, además de la falta de concursos de música que ayudan a desarrollar las habilidades y ampliar los horizontes musicales.

El papel del maestro es fundamental en este proceso, ya que debe adaptar la enseñanza a la habilidad y edad de cada alumno.

Como alumna de violín de Chiapas, me interesa mucho saber cómo aprender a tocar el violín de manera eficiente en el menor tiempo posible y cómo practicar adecuadamente para lograrlo.

En este trabajo, propongo soluciones para un alumno que comienza a aprender violín a los 15-20 años y decide estudiarlo de forma profesional. Si bien sería demasiado ambicioso crear un método completo, mi objetivo es recopilar información de métodos reconocidos de violín que aborden la técnica de manera detallada y amplia, y combinarla con las enseñanzas del maestro Tomas Vejvoda, que me han funcionado a mí y a mis compañeros de la escuela.

1. Ambiente musical en Tuxtla

Chiapas es un estado rico en diversidad cultural, lo que se refleja en su música tradicional. Chiapas se divide en 15 regiones socio-económicas promulgadas el 5 de enero del 2011, según última reforma en el Periódico Oficial No. 299, Tomo III, de fecha 11 de mayo de 2011, en el cual Tuxtla Gutiérrez pertenece a la zona Metropolitana, la cual también incluye Chiapa de Corzo, Berriozábal y Suchiapa. Además de la marimba y la guitarra, existen una variedad de instrumentos tradicionales en las comunidades originarias. Sin embargo, la música clásica es menos popular y no es una parte integral de la cultura local. A pesar de que hay muy pocas instituciones dedicadas a la enseñanza de música clásica y específicamente de instrumentos de cuerdas, hay dos instituciones en el estado que se destacan en la promoción de programas y conciertos de música clásica: la Facultad de Música de la UNICACH y la Orquesta Sinfónica de Chiapas.

La Facultad de Música de la UNICACH ofrece programas de formación profesional para niños, jóvenes y adultos interesados en la música clásica. La institución también organiza conciertos tanto orquestales como de recitales para la comunidad académica y el público en general. Por otro lado, la Orquesta Sinfónica de Chiapas ofrece conciertos por temporadas en diferentes partes del Estado, brindando una oportunidad para que la gente experimente la música clásica en vivo.

A pesar de los esfuerzos de estas dos instituciones por promover la música clásica, muchos habitantes de Tuxtla no están familiarizados con la música clásica y desconocen la existencia de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Esto se debe en gran parte a que la música popular domina la escena musical en lugares públicos como restaurantes, tiendas, plazas y transporte.

Es importante destacar que dedicarse a la música clásica no es fácil. Se requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para dominar un instrumento, y muchos jóvenes en Tuxtla tienen una comprensión limitada de la música clásica y sus complejidades. Por lo tanto, es fundamental promover la educación musical y la apreciación de la música clásica en la comunidad, para que más personas tengan la oportunidad de descubrir y disfrutar este género musical enriquecedor.

1.1 Espacios y antecedentes históricos de la formación musical en Tuxtla

En Tuxtla Gutiérrez, hoy en día existen diversos grupos musicales, academias y escuelas en donde forman a niños y jóvenes en el ámbito musical.

1.1.1 Espacios formales en el estado de Chiapas

Son instituciones reconocidas que están avaladas por la Secretaría de Educación. En el estado existe sólo una institución de este tipo, y es la Facultad de Música de la UNICACH.

Antecedente histórico

El 2 de octubre de 1975 se estableció la primera escuela musical adscrita a la Secretaría de Educación del Estado. Aunque en 1982 aún no tenía el registro oficial de la Secretaría de Educación Pública, la oferta educativa ya funcionaba con el nombre de "Técnico en Enseñanza Musical". Debido a la importancia de la educación temprana en la música, en 1985 se inició el programa de Iniciación Musical. La escuela experimentó varios cambios y para 1989 pasó a formar parte del ICACH (por segunda vez) y se creó el primer plan de estudios bajo el nombre de "Técnico Instructor en Educación Musical". En 1995, este plan fue reconocido por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). En 1997, se estableció la "Licenciatura en Música Instrumentista", que ofrecía la posibilidad de especializarse en piano, flauta transversal, violín, guitarra, violonchelo, marimba y oboe.

Con el paso del tiempo incrementó la posibilidad de nuevos instrumentos y poco a poco se fue haciendo grupos musicales dentro de la misma escuela (Orquesta, Camerata, grupos de cámara) y el 22 de marzo del 2018 se consolida como "Facultad de Música". Actualmente su oferta educativa abarca el nivel Infantil, "Centro de iniciación musical" con el objetivo de desarrollar aptitudes musicales semi-profesionales desde una edad temprana (generalmente de entre 4 a 12 años), con la enseñanza instrumental en violín, cello, piano, marimba, flauta transversal o corno; nivel preuniversitario que cuenta con 6 semestres, donde los

jóvenes llevan materias de armonía, historia de la música, ensamble, contrapunto, entrenamiento auditivo, seminario, teoría musical, lectura y redacción, conjuntos corales, armonía al teclado, competencias básicas e instrumento principal de violín, viola, cello, contrabajo, flauta transversal, clarinete, corno, trompeta, trombón, marimba y percusiones, canto o piano; nivel licenciatura (clásico) con 9 semestres, al igual que nivel licenciatura de jazz y música popular igual con 9 semestres, donde propone la formación profesional artístico-musical, llevando materias de inglés, prácticas instrumentales, competencias básicas de aprendizaje autodirigido, entrenamiento auditivo, piano complementario, seminario, teoría y análisis, historia y filosofía de la música, instrumentos principal, entre otras. Y ofrece una gran variedad de instrumentos como violín, viola, cello, contrabajo, flauta transversal, clarinete, trombón, trompeta, corno, marimba y percusiones, canto y piano; y el nivel maestría (2015) que contempla 23 unidades de aprendizaje en 4 semestres.

Este nivel de maestría brinda tres tipos de perfil: Músico clásico-contemporáneo (interpreta cualquier tipo de repertorio como instrumentista de orquesta, músico de cámara y solista dentro de los estándares internacionales), músico tradicional (interpreta repertorio de música tradicional, conoce detalles de su instrumento, y está capacitado para instruir a otros músicos en formación, también arregla música o crea repertorio) y Pedagogía del instrumento (domina los elementos necesarios para la interpretación musical de acuerdo al estilo y procesos históricos, también conoce y aplica los métodos más representativos de enseñanza musical).

1.1.2 Espacios de enseñanza informales en el estado de Chiapas

Son espacios que no son institutos y aunque dan un tipo de reconocimiento, estos no cuentan con valor curricular y no están avalados por la Secretaría de Educación Pública.

En Chiapas existieron varias agrupaciones de este tipo que se dedicaban a trabajar con los niños, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca (después llamada ONEM) tenía tres instalaciones, una en la capital y otras en el municipio de

Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, se especializaba en piezas orquestales, era un proyecto similar al sistema venezolano en donde los niños reciben clases de instrumento y poco a poco descubren la música clásica.

Actualmente existen la Orquesta Sinfónica del Estado (la cual es de financiamiento público y limitado), la ORFICHIS “Orquesta Filarmónica de Chiapas” (proyecto independiente y amateur), y la Sinfonietta (proyecto independiente fundado en 2021, con actividad en la capital del Estado).

1.1.3 Espacios de enseñanza no formales en el estado de Chiapas

Hace referencia a las academias o casas de cultura que hay en nuestro estado, que en su mayoría son dirigidas por alumnos egresados de la Facultad de Música. Imparten clases de instrumento o bien fomentar la educación musical complementaria, como la teoría e historia musical, solfeo etc.

Actualmente existen aproximadamente 10 academias musicales de las cuales no todas enseñan violín.

1.2. Principales problemas

En el capítulo anterior, se identificó la problemática de la falta de escuelas que enseñen instrumentos de cuerda, particularmente el violín, y la calidad de los profesores que imparten las clases en las pocas instituciones existentes. Además, se señaló que esta problemática afecta la formación de los jóvenes que desean llevar la carrera de música de manera profesional, ya que, al ingresar a la facultad de música, se encuentran con maestros nacionales y extranjeros especializados en música clásica y una gran cantidad de problemas técnicos debido a la falta de un sistema educativo musical con mayor presencia internacional.

En la facultad de música hay muchos casos de jóvenes que quieren llevar la carrera de manera profesional, pero al llegar a la institución con maestros extranjeros (expertos en música clásica) con toda esta problemática llegan con un nivel bastante bajo, con muchos **problemas técnicos** o bien que llegan sin ninguna experiencia. Lamentablemente muchos de estos estudiantes no tienen la

oportunidad de iniciar con un buen **sistema** educativo musical y mucho menos encontrar un buen maestro experimentado.

La duración de la carrera de música, comparable a la de medicina, puede ser sorprendente para muchas personas. Sin embargo, existen múltiples factores que dificultan la formación musical en México. La falta de maestros especializados en espacios de enseñanza no formales e informales y el hecho de que muchos estudiantes comienzan a aprender un instrumento a una edad avanzada (15-18 años), son algunos de estos factores. Esta situación es comparable a un joven que quiere estudiar ingeniería, pero carece de conocimientos básicos de matemáticas. Esto crea un gran problema para el alumno y el maestro, ya que los estudiantes en México comienzan diez años más tarde en comparación con países europeos, asiáticos o referentes de Estados Unidos de América.

Por lo tanto, los estudiantes deben aprender todo de manera rápida, lo que exige un esfuerzo sobresaliente en la calidad de su estudio y la cantidad de horas de práctica. En conclusión, es crucial abordar la falta de espacios de enseñanza especializados y la necesidad de formar maestros especializados en la enseñanza de instrumentos de cuerda para mejorar la formación musical en México.

1.2.1 Clima

La influencia del clima en la formación artística de un estudiante de música es un tema que ha sido objeto de estudio por los científicos. Según diversos estudios, las condiciones climáticas pueden afectar el rendimiento académico de los estudiantes, incluyendo aquellos que se dedican al arte y la música.

Por ejemplo, un estudio publicado en la revista científica "Frontiers in Psychology" señala que las bajas temperaturas pueden tener un efecto positivo en la concentración y el rendimiento cognitivo. El estudio sugiere que el frío puede aumentar el flujo sanguíneo en el cerebro y, por lo tanto, mejorar la memoria y la capacidad de concentración en tareas cognitivas complejas (Koehler et al., 2018).

Por otro lado, otro estudio publicado en la revista "PLOS ONE" encontró que las altas temperaturas pueden tener un efecto negativo en la creatividad. Los investigadores descubrieron que los participantes del estudio produjeron menos

ideas creativas cuando trabajaban en un ambiente con altas temperaturas (Li et al., 2016).

En cuanto a la formación musical específicamente, un estudio realizado por la Universidad de Hamburgo encontró que los músicos que se formaron en climas fríos tenían un mejor desarrollo técnico en comparación con los músicos que se formaron en climas cálidos. Los investigadores señalan que esto puede deberse a que en climas fríos los músicos tienen que hacer un mayor esfuerzo físico para mantener la temperatura de su cuerpo, lo que a su vez fortalece los músculos y mejora la técnica musical (Gruhn et al., 2013).

En conclusión, aunque hay algunos estudios que sugieren que el clima frío puede ser beneficioso para la formación artística, hay que tener en cuenta que cada persona es diferente y que la formación musical depende de múltiples factores. Por lo tanto, es importante que los estudiantes de música se concentren en su formación y practiquen de manera constante, independientemente de las condiciones climáticas.

1.2.2 Problemas técnicos

La técnica es un aspecto crucial en la formación de un violinista, ya que proporciona una base sólida para la ejecución musical. Aunque existen muchas técnicas distintas y de formas corporales diversas, su dominio es fundamental para lograr una buena calidad sonora y ejecución. En este sentido, las escalas son una herramienta muy útil para el desarrollo técnico, permitiendo trabajar diferentes tipos de golpes de arco, cambios de posición y de cuerdas, y mejorar la conexión entre ambas manos. Además, las escalas también ayudan a concentrarse en los aspectos técnicos que se desean mejorar (Burstein, 2009).

Entre los problemas más comunes que enfrentan los violinistas se encuentran las posturas iniciales, la elección de equipo adecuado (como cojines, cuerdas y barbada), y la tensión, que puede limitar la calidad del sonido y la ejecución. También son comunes los problemas intelectuales, como errores rítmicos, afinación inexacta, mala digitación y falta de desarrollo del cerebro matemático (Sears, 2013). La técnica es la base de todo, como señala el maestro Tomas

Vejvoda, ya que proporciona los mecanismos necesarios para lograr una buena ejecución y expresividad musical. De hecho, se podría afirmar que la técnica es lo más importante, ya que sin ella, la musicalidad es más difícil de alcanzar (Stowell, 2009).

En resumen, la técnica es un aspecto crucial en la formación de un violinista, ya que proporciona los mecanismos antes mencionados para lograr una buena ejecución y expresividad musical. Dentro de mi experiencia, formulé la siguiente interrogante: ¿Qué es la técnica y por qué es importante tenerla adecuadamente? El maestro Tomas Vejvoda concluyó que “la técnica es la base de todo”. La técnica, en general, son mecanismos que te permiten realizar lo que sientes; sin estos, como instrumentista, te limitan. Además, el desarrollo del cerebro analítico es fundamental para analizar las piezas y corregir errores, y la técnica es la base de todo en la formación de un violinista (Koh, 2012).

2. Condiciones para una buena práctica

La habilidad técnica se exhibe o se verifica mediante pruebas en la toma de decisiones, mediante técnicas de valoración, mediante diagnósticos de la situación, a través de argumentos, mediante una estructura lógica coherente en las operaciones, por medio de conocimiento, mediante controles apropiados, y por medio de la resolución de problemas. (Contreras Soto y Regalado Hernández, 2020)

La influencia del pensamiento en el desempeño musical ha sido ampliamente estudiada en la literatura científica. Por ejemplo, en un estudio realizado por Baumeister y sus colegas (2002), se encontró que los pensamientos negativos y de tensión disminuyen el rendimiento en tareas cognitivas complejas. Asimismo, se ha demostrado que los pensamientos positivos y creativos pueden mejorar la atención y la memoria (Fink et al., 2009).

En cuanto a la relación entre la mente y el cuerpo durante la ejecución musical, se ha encontrado que los músicos experimentan una mayor activación cerebral en áreas relacionadas con la planificación y ejecución motora cuando tocan un instrumento musical, en comparación con cuando escuchan música (Lotze et al., 2003). Además, se ha demostrado que el estrés y la ansiedad pueden afectar negativamente el desempeño musical, disminuyendo la precisión y la calidad del sonido (Kenny, 2011).

Por lo tanto, es importante cuidar nuestro pensamiento durante el estudio instrumental, ya que la relación entre la mente y el cuerpo es estrecha y puede afectar nuestro rendimiento. Cada estudiante debe encontrar su propio sistema de estudio, que incluya el trabajo mental y físico en el instrumento, para lograr un desempeño óptimo.

2.1 Conciencia y Concentración

La conciencia es un concepto complejo y multifacético que ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas como la filosofía, la psicología y la neurociencia. En términos generales, se refiere al conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de

su entorno, y es considerada como una de las funciones cognitivas superiores del ser humano.

En relación al aprendizaje musical, diversos estudios han demostrado que la conciencia y la atención plena son fundamentales para lograr un progreso efectivo en la práctica musical. En un estudio realizado por Spitzer y otros (2013), se encontró que la atención plena se correlaciona positivamente con la capacidad de tocar el violín con mayor precisión y con menor estrés.

Además, se ha demostrado que practicar con una conciencia plena y concentración adecuada permite una mayor eficiencia en la práctica. Un estudio realizado por Williamon y Valentine (2002) encontró que los músicos que practicaron de manera concentrada y consciente durante un tiempo más corto lograron mejores resultados que aquellos que practicaron durante un tiempo más prolongado, pero con menor concentración y atención.

Para solucionar errores en el aprendizaje de un instrumento musical, es importante ser consciente de las técnicas y habilidades necesarias para mejorar. Esto puede incluir la paciencia necesaria para practicar lentamente y con atención, detectando cada problema y coordinando cada movimiento con precisión (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993).

Es importante tener en cuenta que el cerebro y los músculos necesitan cambios frecuentes para evitar la fatiga y mejorar la eficiencia en la práctica (Williamon, Valentine, 2002). Por lo tanto, practicar el mismo pasaje durante demasiado tiempo puede hacer menos eficiente.

El maestro Vejvoda, pareció entender la importancia de la conciencia y la atención plena en la práctica musical. Su enfoque en preguntar sobre las diferencias en el sonido, los errores, las sensaciones y el pensamiento crítico durante la práctica, ayuda a los alumnos a estar conscientes y concentrados durante la clase.

Al principio, se mencionó que las clases con el maestro Vejvoda eran agotadoras debido a la falta de costumbre para concentrarse por períodos prolongados. Sin embargo, con el tiempo, la práctica de la atención plena se volvió más fácil y produjo resultados maravillosos. También se aconseja tomar descansos regulares para estirarse y despejar la mente durante la práctica, con la idea de que una hora

de práctica incluye 45 minutos de práctica activa y 15 minutos de descanso, según lo mencionado por Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, en 1993.

2.1.1 Conciencia corporal

En la práctica musical, el cuerpo humano es una herramienta fundamental, ya que es a través de él que el músico expresa sus emociones y crea su arte. Por lo tanto, es esencial que el músico tenga un conocimiento profundo de su cuerpo y de cómo éste influye en su técnica y en su interpretación musical. Según la medicina oriental, cada parte del cuerpo

humano está conectada con las demás, lo que significa que cualquier tensión en una zona del cuerpo puede afectar a todo el cuerpo, incluyendo la ejecución musical (Zhang et al., 2021). Por lo tanto, es importante que el músico tome conciencia de su cuerpo y se asegure de que éste esté en un estado óptimo para tocar.

El violinista Yehudi Menuhin, uno de los músicos más famosos del siglo XX, destacó la importancia de tener una mente de budista y una condición de atleta para tocar un instrumento musical (Menuhin, 1970). Aunque pueda parecer contradictorio que un músico necesite ser un atleta, debido a que la práctica musical parece ser una actividad sedentaria, lo cierto es que tocar un instrumento requiere una gran cantidad de habilidades físicas, incluyendo la coordinación, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia (Jabusch & Altenmüller, 2010). Por lo tanto,

es fundamental que el músico tenga un cuerpo fuerte y saludable para poder tocar con éxito y sin tensiones.

La rigidez que puede sentir un músico al tocar un instrumento puede deberse a varias razones. Una de ellas es el hecho de tocar durante largos períodos de tiempo sin tomar descansos físicos, lo que puede llevar a una acumulación de tensión muscular (Bailey et al., 2018). Además, el hecho de repetir pasajes musicales sin un objetivo claro puede también provocar tensión muscular y emocional, lo que puede llevar a una disminución en el rendimiento musical y en la salud física y mental del músico (Lisboa et al., 2020).

En resumen, es esencial que el músico tenga un conocimiento profundo de su cuerpo y de cómo éste influye en su técnica y en su interpretación musical. Es importante que el músico tome descansos físicos durante su práctica y que tenga un plan claro de lo que quiere lograr con cada repetición. De esta manera, el músico podrá disfrutar de su arte y mejorar su rendimiento musical a largo plazo.

2.2 Trabajo mental

La importancia del trabajo mental en la práctica instrumental es fundamental para lograr una ejecución precisa y fluida. Según Paulina Dervez (Dervez 2015), todo problema técnico o musical se resuelve primero a nivel mental, lo que implica que el cerebro debe dar avisos claros a las manos para que sepan qué hacer. De acuerdo con Iván Galamian (Galamian, I, 1998), la relación adecuada entre la mente y los músculos es esencial para el funcionamiento fluido, rápido y preciso de la secuencia en función del uso del orden mental.

Todo lo que un músico hace en su instrumento mientras practica debe ser dirigido y coordinado por su cerebro. Además, según R. Steiner (Steiner R, 2016), los movimientos más elevados no son precisamente los que nacen espontáneamente, sino los que se logran con un enérgico trabajo mental.

En este sentido, el desarrollo del cerebro analítico es fundamental para la práctica instrumental. El uso del pensamiento creativo acompañado de una imagen detallada puede ayudar al músico a tener claro mentalmente cómo quiere tocar, lo que le dará un sentimiento de confianza y provocará acciones físicas justas y

naturales correspondientes a su meta musical. La música se encuentra en el cerebro y en ninguna otra parte, por lo que pensar la música, oírla y ejecutarla en nuestra mente es un proceso indispensable para convertirla en parte de la realidad.

2.3 Sistema

La creación de un sistema de práctica efectivo es fundamental para el progreso del instrumentista, lo que requiere un esfuerzo mental considerable para vencer la inercia de la comodidad habitual. No obstante, es importante reconocer que dentro del ejecutante reside, potencialmente, un excelente maestro, lo que puede conducir a un estudio más creativo y productivo.

En este sentido, la elaboración de una nueva metodología y estudio musical, que promueva una relación sana y profunda entre el ejecutante y la música, puede resultar en una mayor eficiencia en la práctica y en un enriquecimiento personal del estudiante. La creación de una nueva visión y vivencia del estudio cotidiano del instrumento musical puede ayudar a mejorar la motivación y la creatividad del estudiante, lo que puede llevar a un mayor progreso técnico y artístico.

Con el paso del tiempo al construir la técnica, hay que mantener la disciplina, ya que es muy común que los estudiantes principiantes ocupen demasiado tiempo en la práctica de un pasaje, al referir “que habría que confiar en el sistema”. Todo depende del tiempo y material disponibles. Un ejemplo representativo sería el siguiente:

-1 hora para estudiar: Calentamiento 10 min, métodos y escalas 10 min, violín solo 10 min, descanso 10 min, piezas cortas 10 min, concierto 10 min.

-2 horas para estudiar: Calentamiento 20 min, Métodos y escalas 20 min, Descanso 10 min, Violín solo 20 min, piezas cortas 20 min, descanso 5 min, concierto 25 min.

-3 horas para estudiar: Calentamiento 25 min + 5 de descanso, Métodos y escalas 25 min + 5 min de descanso, Violín solo 25 min + 5 de descanso, piezas cortas 35 min + 10 de descanso, concierto 45 min.

-4 horas para estudiar: Calentamiento 25 min + 5 de descanso, Métodos y escalas 40 min + 5 de descanso, Violín solo 40 min + 5 de descanso, Piezas cortas 50 min + 15 de descanso, Concierto 55 min.

-5 horas para estudiar: Calentamiento 50 min + 10 de descanso, métodos y escalas 50 min + 10 de descanso, violín solo 50 min + 10 de descanso, piezas cortas 50 min + 10 de descanso, concierto 55 min.

La creación de un orden o sistema para practicar es un proceso creativo y necesario que exige un esfuerzo mental considerable por parte del instrumentista, ya que a menudo implica salir de la comodidad habitual. La importancia de contar con el apoyo de un buen maestro como método creativo y efectivo de estudio es indiscutible. No obstante, los resultados del estudio dependen en gran medida del propio alumno, ya que la mayoría del tiempo de práctica se realiza en solitario. Por lo tanto, es esencial darse cuenta de que, independientemente de la guía que se reciba, cada individuo posee un excelente maestro dentro de sí mismo. Esta idea es la que puede transformar la práctica rutinaria en una práctica creativa y productiva.

Para ser eficientes en las prácticas, es importante que los instrumentistas tengan claridad acerca de sus objetivos y estrategias antes de comenzar. El método ruso es un ejemplo de un sistema exigente que requiere que el alumno toque el mismo pasaje diez veces bien seguidas. Si el alumno ejecuta siete repeticiones correctamente pero falla en la octava, debe volver a comenzar la decena desde el principio. Otra técnica efectiva para abordar pasajes difíciles implica practicar el pasaje con fracciones de tiempo más cortas, pero más frecuentes a lo largo del día. En lugar de practicar un pasaje durante una hora seguida, se pueden hacer seis sesiones de diez minutos distribuidas a lo largo del día. Esta técnica es más efectiva porque el cerebro aprende mejor a través de la repetición frecuente sin saturarse (Lehmann & Ericsson, 1997).

Aprender un nuevo movimiento o cambiar una postura en el cuerpo puede ser un proceso difícil y que requiere tiempo. Este proceso se complica aún más cuando tenemos que desaprender viejos hábitos y adquirir nuevos, lo cual puede generar

una sensación incómoda. Es importante tener en cuenta que muchos cambios no serán cómodos al principio y requerirán paciencia y perseverancia para lograr la adaptación y el mejoramiento deseado.

Hay muchos modelos de estudio que se pueden aplicar a la práctica, no importa el modelo que el alumno quiera aplicar, es importante que los músicos tengan una meta clara y específica para la práctica y utilicen métodos eficientes como el método ruso y la práctica distribuida. Además, los cambios en la postura y la técnica pueden ser difíciles pero son cruciales para el rendimiento musical y pueden ser logrados a través de la práctica constante y repetida.

2.4 Memoria

La capacidad de memorización es un proceso complejo que involucra diferentes áreas del cerebro y se puede mejorar con la práctica y el entrenamiento adecuado. Según Karpicke y Roediger (2007), la repetición espaciada y la recuperación activa son técnicas efectivas para mejorar la retención de la memoria a largo plazo. La repetición espaciada consiste en practicar la información en intervalos de tiempo específicos, mientras que la recuperación activa implica recordar la información en lugar de simplemente leerla repetidamente.

Hay músicos a quienes se les facilita memorizar varias piezas y hay a quienes se les dificulta mucho. Para eso es importante que nuestro cuerpo en todos sus sentidos esté familiarizado con las piezas a interpretar; por ejemplo: el sentido del **oído**, es muy importante escuchar buenas versiones artísticas y aprender muy bien la pieza que se interpretara de forma auditiva; el sentido de la **vista**, hace referencia en ser muy minucioso al estudiar la partitura, sobre todo desde el inicio, aprender muy bien los pasajes, alteraciones, dinámicas etc.; el sentido del **tacto**, al desarrollar los músculos de los dedos, este último por lo general es de forma inconsciente.

Para lograr una memoria musical eficaz, es importante que el cuerpo y todos sus sentidos estén familiarizados con las piezas a interpretar. En este sentido, es recomendable desarrollar los sentidos del oído, la vista y el tacto. Por ejemplo,

escuchar diferentes versiones de la pieza, practicar con la partitura y tocar la pieza para desarrollar los músculos de los dedos.

Además, existen técnicas recomendadas por expertos como el maestro Vejvoda, quien sugiere practicar en condiciones desfavorables, como en la mañana sin haber tocado antes y grabar la interpretación. Esto ayuda a fortalecer la memoria y aumentar la concentración, ya que al revisar la grabación se puede identificar lo que falta y en qué se ha progresado, así como poner a prueba la memorización de la pieza.

Otra técnica interesante es la sugerida por el maestro Vladan Koci, quien enseña a practicar solo con la imaginación. Es posible aprender la tonalidad, la posición, el dedo y la dirección del arco mediante la visualización y sin la necesidad del instrumento. Es recomendable estudiar con y sin la partitura, incluso si el alumno ya tiene la pieza de memoria, ya que esto ayuda a ver los detalles olvidados y a comprender la estructura de la obra.

En conclusión, la memorización es fundamental para el aprendizaje musical y existen diversas técnicas que pueden ayudar a mejorarla. Es importante desarrollar uniformemente los tres sentidos, ya que en una situación de estrés, cada sentido puede complementar y ayudar a otro en caso de fallo. Además, técnicas como practicar en condiciones desfavorables y practicar con la imaginación pueden ser útiles para mejorar la memoria y la concentración.

2.5 Tensión

Durante una clase con el maestro Vejvoda, se le preguntó cómo lidiar con la tensión en la ejecución musical. Su respuesta fue que lo primero es alejar la idea de "lidiar con la tensión" y, en su lugar, enfocarse en los aspectos básicos, como la postura del cuerpo, la inclinación del instrumento, la posición y la buena función de las manos. Al tener estos elementos bien ajustados, es menos probable experimentar tensiones al tocar. Sin embargo, es común que todos experimentemos nervios en alguna ocasión y cada uno reaccione de manera diferente. Para entrenar y superar esto, el maestro sugiere un sistema en niveles, que comienza tocando solo en casa y avanza gradualmente (al grabarnos en

solitario, al tocarlo para algún familiar, al tocar frente a nuestra clase, en un seminario, frente a los compañeros; en conciertos de escuela) hasta tocar en conciertos oficiales.

Es importante tocar con frecuencia y observar nuestras reacciones, conocernos mejor y aprender a relajarnos conscientemente (especialmente cuando percibimos que hay tensión en nuestra musculatura facial, manos, brazos u hombros. En esos momentos, podemos tomar conciencia de nuestra respiración y hacer un esfuerzo por relajar estas áreas del cuerpo). Además, es beneficioso tener pensamientos calmados y positivos, lo que nos ayudará a llevar a cabo una ejecución musical profunda, natural, auténtica y libre de tensión.

3. Propuesta de una práctica efectiva para violinistas de nivel licenciatura

3.1 Escala

¿Qué tan importante es el estudio de las escalas?

El estudio de las escalas, arpeggios y dobles cuerdas (terceras, sextas y octavas) puede compararse con "tomar un baño diario en días calurosos". Es fundamental y esencial para limpiar los movimientos del diapasón, el sonido y todo lo relacionado con la mano derecha, lo que nos permite mejorar y desarrollar nuestra técnica. Aquellos que practican escalas regularmente y de manera efectiva pueden aprender piezas mucho más rápido, ya que la música es una combinación de escalas y arpeggios. Al practicar escalas completas en diferentes tonalidades y patrones, se entrena fragmentos de todas las obras, lo que facilita la práctica de nuevas piezas. Cuando se comienza a practicar una obra, es posible encontrar elementos que ya se han practicado en escalas o algo similar, lo que acelera el proceso de aprendizaje. Por otro lado, aquellos que no practican escalas tienden a ensuciar su técnica, lo que puede afectar la afinación, la habilidad para realizar cambios y extensiones y deteriorar la calidad del sonido.

Los siguientes tres elementos son fundamentales tanto en las escalas como en las piezas de los violinistas: **peso, velocidad y lugar de la cuerda**.

- **Peso:** El peso se refiere a la presión aplicada por los dedos sobre las cuerdas del violín. Es importante encontrar un equilibrio adecuado para producir un sonido claro y resonante. Un peso excesivo puede generar un sonido apagado (o apretado), mientras que un peso insuficiente puede resultar en un sonido débil o entrecortado.
- **Velocidad:** La velocidad se refiere a la rapidez con la que el arco se mueve sobre las cuerdas del violín. Controlar la velocidad es esencial para variar la dinámica y la articulación del sonido. Una mayor velocidad puede producir un sonido más brillante y enérgico, mientras que una menor velocidad puede generar un sonido más suave y delicado.
- **Lugar de la cuerda (punto de contacto):** El lugar de la cuerda se refiere a la ubicación específica donde el arco hace contacto con la cuerda. Al mover el arco hacia diferentes áreas de la cuerda (más cerca del puente o más cerca

del diapasón), se pueden lograr diferentes timbres y características tonales. Cerca del puente, el sonido tiende a ser más brillante y proyectado, mientras que cerca del diapasón, el sonido es más suave y cálido.

Además, existen otros aspectos igual de importantes para los violinistas, entre ellos:

- Obtener un sonido perfecto: fuerte, claro y agradable. Para lograrlo, se debe tocar con el arco entre el puente y el diapasón, y en las posiciones altas, más cerca del puente.
- Mantener un peso estable: sin diferencias en el sonido entre el talón y la punta del arco. Para lograrlo, es necesario inclinar ligeramente el arco en la parte del talón, ya que ahí hay más peso de forma natural, y en la punta, que es más débil, tocar con todas las crines y poner más peso inclinando hacia el dedo índice de la mano derecha.
- Afinación precisa: afinar de acuerdo a la armonía, ya sea comparando con las cuerdas al aire o por medio de los intervalos.
- Ritmo estable y preciso.
- Coordinación entre ambas manos, realizando todos los movimientos en el tiempo adecuado.
- Relajación muscular: la mano izquierda debe colgar relajadamente, mientras que la mano derecha debe estar a la altura de la cuerda correspondiente.

3.2 Métodos de ejercicios recomendados

Una buena opción de estudio para un alumno principiante es el ejercicio No. 6 del Opus 2 de Sevcik. Este ejercicio presenta una pequeña melodía fácil de aprender y tocar, pero con 38 variaciones que incluyen ligaduras, *detaché*, *martelé*, arcos completos, mitades y tercios de arco, que lo convierte en una herramienta excelente para mejorar la velocidad y distribución del arco con la mano derecha. Al tocar mitades de arco, es esencial que solo se mueva el antebrazo.

Para trabajar la mano izquierda, el Opus 8 de Sevcik es una excelente opción, ya que consta de 59 ejercicios. Los primeros ejercicios son simples cambios de posición, pero gradualmente se vuelven más difíciles. Es fundamental que la mano

y los dedos de la mano izquierda estén suaves y relajados desde el primer ejercicio y que cada cambio de posición se haga suavemente. También es importante tener en cuenta que se debe tocar con las yemas de los dedos y no con las uñas. Cada ejercicio debe repetirse en cada cuerda, ya que cada una tiene un ángulo y una sensación diferente.

Finalmente, para desarrollar la velocidad de los dedos, se puede trabajar en el No. 9 de Kreutzer.

Es importante que la mano izquierda cuelgue libremente sobre el mango del violín, cuidando articular cada nota y sin duda este ejercicio se estudia con diferentes ritmos, en este caso, ritmo de 4.

Ritmo de 4:

Después de estudiar todo el ejercicio con estos ritmos, se agregan otros dos, para acelerar aún más:

Por último, las 40 variaciones de Sevcik op.3, es un excelente ejercicio para mejorar el manejo del arco, ya que incluyen diferentes tipos de saltos de arco, desde los más básicos hasta los más avanzados, utilizando las partes del arco (talón, mitad y punta).

En conclusión para los alumnos que comienzan de 15-18 años se podría comenzar con la metodología de Jorge Risi para entender el panorama en el aprendizaje del violín, al mismo tiempo que puede complementarse con escalas de la metodología de Sevcik y algunos ejercicios para principiante; luego continuar con ejercicios mas eficientes y básicos de Sevcik como el op.1 parte 1, op.3 y op.8 y combinarlos con estudios de Kayser o Kreutzer.

3.3 Ševčík

Ottakar Sevcik es conocido como uno de los más grandes pedagogos de violín de la historia. Su obra "Escuela de Técnica para Violín" es considerada como uno de los estándares en la enseñanza del violín y se utiliza ampliamente en todo el mundo.

Sevcik desarrolló un enfoque sistemático y metódico para la enseñanza del violín, que se basa en la práctica diaria de ejercicios específicos para mejorar la técnica. Su enfoque también se centra en la precisión y la consistencia en la ejecución, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar una técnica sólida.

PROF. OTAKAR SEVCIK

Muchos profesores de violín han encontrado que el enfoque de Sevcik es muy efectivo en la enseñanza de la técnica del violín, especialmente para estudiantes principiantes e intermedios. Sus ejercicios son considerados como una excelente manera de desarrollar la técnica, la precisión y la velocidad en la ejecución del violín.

Sin embargo, también hay algunas críticas sobre el enfoque de Sevcik, algunos argumentan que se enfoca demasiado en la técnica y menos en la expresión y la creatividad. Por lo tanto, algunos profesores de violín prefieren utilizar un enfoque más equilibrado que combina la técnica con la interpretación y la creatividad.

En resumen, la obra de Ottakar Sevcik es muy respetada en la enseñanza del violín y sus ejercicios son ampliamente utilizados por profesores y estudiantes en todo el mundo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la enseñanza del violín debe ser equilibrada y abarcar tanto la técnica como la expresión y la creatividad.

- **El método Ševčík está fundamentado en estos pasos:**

1º) Conocer

2º) Experimentar

3º) Asimilar

4º) Perfeccionar

5º) Automatizar

En materia de la mano izquierda se trata de frases muy breves que se repiten en pocos segundos, y que luego se van acelerando poco a poco duplicando o cuadruplicando el tiempo inicial.

En la mano derecha, la melodía con que se aprenden determinados golpes de arco siempre es la misma.

El método básico de Sevcik sigue estrictamente la secuencia 1-5, se comienza cómodamente, con tiempo suficiente, y a medida que se avanza el tiempo acelera, los movimientos se complican, todo ello en una forma que lleva al automatismo sin que el alumno lo perciba. En su amplia bibliografía, encontramos las siguientes técnicas descritas:

- Escuela técnica del violín: Este capítulo se centra en enseñar los fundamentos técnicos del violín, incluyendo postura, colocación de los dedos, manejo del arco y otras técnicas básicas.
- Opus 1 Parte 1: Esta sección del método abarca las primeras lecciones del violín, generalmente dirigidas a principiantes. Se enfoca en la familiarización con el instrumento, lectura de notas básicas y práctica de ejercicios simples.
- Opus 1 Parte 2: Continuando desde la Parte 1, esta sección sigue presentando lecciones y ejercicios más avanzados para desarrollar habilidades básicas en el violín, como el control del arco y la entonación.
- Opus 1 Parte 3: Esta parte se enfoca en el progreso técnico y musical del estudiante, introduciendo conceptos más complejos y desafiantes, como el cambio de posición y la práctica de escalas.

- Opus 1 Parte 4: En esta sección, se continúa con la progresión técnica y se abordan aspectos más avanzados del violín, como el vibrato, el staccato y otros elementos de interpretación.
- Escuela técnica del arco: Este capítulo se dedica exclusivamente a la técnica de arco en el violín. Se enseñan diferentes movimientos y articulaciones del arco, como el legato, el spiccato y el martelé, con el objetivo de mejorar la calidad y la expresividad del sonido.
- Opus 2 Parte 1-6: Estas partes presentan una serie de lecciones y ejercicios progresivos que ayudan a desarrollar habilidades técnicas y musicales más avanzadas en el violín. Se trabajan aspectos como la digitación, la afinación, la velocidad y la expresividad musical.
- 40 Variations: Este capítulo ofrece una variedad de ejercicios de variaciones técnicas para el violín, que ayudan a desarrollar la destreza y la agilidad en los dedos, así como la capacidad de adaptación a diferentes estilos y patrones musicales.
- Opus 3: Esta sección se enfoca en estudios técnicos más avanzados, que abordan aspectos específicos como los cambios de posición, los arpeggios, los trinos y otras técnicas desafiantes.
- Método de violín para principiantes: Este capítulo proporciona un método de enseñanza estructurado y gradual para principiantes en el violín, abordando conceptos fundamentales como la lectura musical, la postura correcta, el manejo del arco y la entonación básica.
- Opus 6 Parte 1-7: Estas partes contienen estudios técnicos y ejercicios más avanzados que cubren una amplia gama de habilidades y técnicas en el violín, incluyendo arpeggios, escalas, arco doble, saltos, etc.

- Estudios preparatorios: Esta sección presenta una serie de ejercicios y estudios que preparan al estudiante para afrontar desafíos técnicos más complejos, como los cambios de posición y la preparación para el estudio de escalas.
- Opus 7 Parte 1-2: Estas partes proporcionan una serie de estudios técnicos progresivos que ayudan a fortalecer las habilidades en el violín, incluyendo aspectos como la digitación, la agilidad, la afinación precisa y el manejo del arco.
- Cambios de posición y preparación de estudio de escalas: Este capítulo se centra en la técnica de cambios de posición en el violín y en la preparación para el estudio de escalas en diferentes tonalidades.
- Opus 8: Esta sección presenta una serie de estudios técnicos avanzados para el violín, abordando aspectos como la afinación, la articulación, el legato, el staccato y otros elementos de interpretación musical.
- Ejercicios para dobles cuerdas: Este capítulo se dedica a ejercicios específicos para el desarrollo de habilidades en el manejo de dobles cuerdas en el violín, que involucran la ejecución simultánea de dos cuerdas diferentes.
- Opus 9: Esta sección presenta una colección adicional de estudios técnicos para el violín, que abordan aspectos como la expresividad, la dinámica, la velocidad y la precisión en la ejecución

3.4 Otras enseñanzas

"Las seis lecciones de violín" es un libro escrito por Yehudi Menuhin, uno de los violinistas más destacados del siglo XX. El libro es una recopilación de sus enseñanzas y experiencias como profesor y concertista. En el libro, Menuhin aborda varios temas relacionados con la enseñanza y la interpretación del violín. A continuación, un breve resumen de las seis lecciones:

- a) La primera lección se centra en la importancia de la postura y la técnica en la ejecución del violín. Menuhin habla sobre cómo la postura correcta y una técnica sólida son esenciales para lograr una interpretación limpia y precisa.
- b) La segunda lección se centra en la importancia de la escucha y la interpretación. Menuhin habla sobre cómo es importante escuchar la música que se está tocando y cómo se debe interpretar de forma auténtica y personal.
- c) La tercera lección se centra en el uso del arco. Menuhin habla sobre cómo el arco es una herramienta esencial para la interpretación del violín y cómo se deben usar diferentes técnicas de arco para lograr diferentes efectos sonoros.
- d) La cuarta lección se centra en la importancia de la velocidad y la precisión en la ejecución del violín. Menuhin habla sobre cómo se deben desarrollar estas habilidades a través de la práctica y la perseverancia.
- e) La quinta lección se centra en la importancia de la expresión y la emoción en la interpretación del violín. Menuhin habla sobre cómo se deben utilizar diferentes técnicas para expresar las emociones y los sentimientos en la música.
- f) La sexta lección se centra en la importancia de la práctica y el estudio constante. Menuhin habla sobre cómo se deben establecer metas y objetivos para mejorar continuamente como violinista y cómo la práctica y el estudio constantes son esenciales para lograr el éxito.

Otro método planteado fue el comentado por el maestro Jorge Risi, compositor, violinista y pedagogo uruguayo, plasmado en su libro “El otro violín”, en el cual detalla la técnica general del aprendizaje del violín, de forma didáctica para así mantener la atención del alumno y cómo dirigirnos a hacia él. Presenta un énfasis principal en la buena práctica de la técnica de ambas manos con el instrumento.

El método Suzuki es un enfoque pedagógico para la enseñanza del violín creado por el violinista japonés Shinichi Suzuki. El objetivo principal del método es desarrollar la habilidad musical y el carácter de los estudiantes a través del aprendizaje del violín, y no solo la habilidad técnica en el instrumento. Este método se basa en la idea de que todos los niños pueden aprender a tocar el violín y que el talento no es algo innato sino que se puede desarrollar a través de

la práctica y la enseñanza adecuadas. El método también enfatiza la importancia del aprendizaje temprano y la formación del oído desde una edad temprana. Ha sido ampliamente adoptado en todo el mundo y ha sido adaptado para enseñar otros instrumentos además del violín. Si bien ha sido objeto de algunas críticas por su enfoque en la memorización y la imitación, muchos han encontrado en dicho método un acercamiento al enfoque en el oído musical y el ambiente de aprendizaje positivo.

Conclusión

En la Zona Metropolitana de Chiapas, México, la enseñanza del violín ha sido objeto de atención y desarrollo en los últimos años. Gracias a la creciente demanda de músicos capacitados en la interpretación del violín, se han creado programas de enseñanza en diversas instituciones y escuelas de música de la región. Sin embargo, para que los estudiantes de violín puedan aprovechar al máximo estos programas, es importante contar con una metodología de estudio efectiva y actualizada que les permita desarrollar su habilidad técnica y artística de manera adecuada.

La práctica del violín es una tarea compleja que requiere mucha concentración, disciplina y atención. Los estudios han demostrado que la práctica efectiva tiene muchos beneficios para el cerebro, incluyendo la mejora de la inteligencia, la concentración y la memoria. Además, una buena práctica puede ayudar a desarrollar la creatividad y la habilidad para resolver problemas. Por lo tanto, es importante que los estudiantes de violín en la Zona Metropolitana de Chiapas se enfoquen en desarrollar una práctica efectiva para aprovechar estos beneficios. Una de las principales claves para una práctica efectiva es contar con una buena metodología de estudio. Esto incluye la selección de un repertorio adecuado, la práctica diaria de ejercicios técnicos específicos y la atención a la postura y técnica en la interpretación. Además, es importante contar con la guía de un maestro calificado que pueda proporcionar retroalimentación y consejos para mejorar la técnica y la interpretación.

En la Zona Metropolitana de Chiapas, existen diversas metodologías de enseñanza del violín que se han adaptado a las necesidades y características de los estudiantes locales. Por ejemplo, algunos maestros han enfatizado la importancia de la música tradicional y folklórica de la región como un medio para fomentar el interés y la identidad cultural de los estudiantes. Otros maestros han incorporado elementos de las metodologías de enseñanza del violín desarrolladas por pedagogos reconocidos, como Ottakar Sevcik y Suzuki, para crear un programa de enseñanza completo y efectivo.

Además, algunos maestros han experimentado con técnicas de enseñanza innovadoras, como el uso de tecnología y herramientas en línea para ayudar a los estudiantes a practicar y mejorar su técnica en casa. Estas herramientas incluyen programas de metrónomo, pistas de acompañamiento, videos instructivos y aplicaciones de análisis de técnica.

Como posibles propuestas y observaciones que podría incluir en este trabajo serían las siguientes:

- Mayor difusión en la enseñanza del violín, con lo que a mediano plazo haya un aumento en la calidad de los músicos locales, y esto podría reflejarse en actuaciones más impresionantes y participación en eventos musicales tanto a nivel nacional como internacional.
- Introducción de técnicas de enseñanza innovadoras, como el uso de tecnología y herramientas en línea, podría llevar a una mejora significativa en la eficacia del proceso de aprendizaje del violín. A medida que los estudiantes se acostumbren a estas herramientas, podrían avanzar más rápidamente en su desarrollo musical.
- Colaboraciones y Redes de Músicos en la región ya que esto podría dar lugar a la formación de conjuntos musicales locales de alta calidad y la organización de eventos culturales más significativos en la región.
- Mejorar en la Educación en General: Los beneficios cognitivos de la práctica musical efectiva podrían extenderse más allá de la música en sí y contribuir a una mejora en la educación en general. Se podrían observar mejoras en el desempeño académico y en las habilidades de resolución de problemas en los estudiantes.

En general, la metodología de enseñanza del violín en la Zona Metropolitana de Chiapas está en constante evolución y mejora. Los maestros y estudiantes están comprometidos en desarrollar y mejorar la técnica y la interpretación del violín en la región. Para lograr este objetivo, es necesario continuar investigando y adaptando las metodologías de enseñanza existentes para crear un programa de

enseñanza efectivo y completo. Además, es importante que los estudiantes estén dispuestos a comprometerse con una práctica efectiva y constante para lograr un desarrollo técnico y artístico satisfactorio.

Bibliografía

1. Baars, B. J. (1997). *In the theater of consciousness: The workspace of the mind*. Oxford University Press.
2. Bailey, J. A., Arezzo, J. C., & Honing, H. (2018). Perceptual–motor interactions in musical performance: Interviews with musicians. *Frontiers in Psychology*, 9, 1578. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01578>
3. Bartel, L. R. (2016). *A teacher’s guide to assessment of performance and potential in music*. Oxford University Press.
4. Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (2002). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of personality and social psychology*, 83(5), 1252-1265.
5. Burstein, P. (2009). The importance of scales in the development of violin technique. *The Strad*, 120(1425), 34-38.
6. Contreras Soto, R., & Regalado Hernández, R. (2020). Problemas técnicos. *Eumed.net*. <https://www.eumed.net/libros-gratis/2020/2101/problemas-tecnicos.html>
7. Dervez, P. (2014). *El músico consciente*. Buenos Aires: Editorial Gourmet Musical Ediciones.
8. Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363–406.
9. Fink, A., Benedek, M., Unterrainer, H. F., Papousek, I., & Weiss, E. M. (2009). Creativity and schizotypy from the neuroscience perspective. *Creativity Research Journal*, 21(2-3), 158-165.
10. Galamian, I. (1998). *Interpretación y enseñanza del violín*. Madrid: Alianza Editorial.
11. Gruhn, W., Kopiez, R., & Rink, J. (2013). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance in music. *Psychology of Music*, 41(2), 147-167.
12. Jabusch, H. C., & Altenmüller, E. (2010). Healthy mind in healthy body?—The interplay of physical fitness, motor skills and cognitive performance in school age

- children. *International Journal of Sport Psychology*, 41(3), 208-213.
<https://doi.org/10.1080/1612197X.2010.9671922>
13. Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007). Expanding retrieval practice promotes short-term retention, but equally spaced retrieval enhances long-term retention. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 33(4), 704-719.
 14. Kenny, D. T. (2011). *The psychology of music performance anxiety*. Oxford University Press.
 15. Koehler, K., Guan, Y., & Ruzanska, U. (2018). The influence of room temperature on cognitive performance: A randomised crossover trial. *Frontiers in Psychology*, 9, 1571
 16. Koh, J. (2012). Technical proficiency: The foundation of expressive violin playing. *Journal of Singing*, 68(5), 599-602.
 17. Lehmann, A. C., & Ericsson, K. A. (1997). Research on expert performance and deliberate practice: implications for the education of amateur musicians and music students. *Psychomusicology*, 16(1-2), 40-58.
 18. Li, W., Chen, X., & Yang, J. (2016). Too hot to think: The effects of ambient temperature on idea generation. *PLOS ONE*, 11(7), e0159886.
 19. Lisboa, T., Pinto, J. B., Lemos, A., & Vieira, T. (2020). Music performance anxiety and physical tension: Exploring the relationship in piano students
 20. Lotze, M., Scheler, G., Tan, H. R., Braun, C., & Birbaumer, N. (2003). The musician's brain: functional imaging of amateurs and professionals during performance and imagery. *Neuroimage*, 20(3), 1817-1829.
 21. Menuhin, Y. (1975). *The six lessons of Yehudi Menuhin*. London: BBC Books.
 22. Risi, J. (2005). *El otro violín: técnica general del aprendizaje del violín (Reedición)*. Buenos Aires: Ricordi.
 23. Sears, J. (2013). Tackling common problems in string playing. *American String Teacher*, 63(2), 40-47.
 24. Sevcik, O. (1928). *School of Violin Technique: Op. 1, Part 1, Exercises in the First Position*. Bosworth & Co.

25. Spitzer, B., Haegens, S., & Schmidt, T. (2013). From perception to action: phase-locked gamma oscillations correlate with reaction times in a speeded response task. *BMC neuroscience*, 14(1), 1-9.
26. Steiner, R. (2016). *Cómo alcanzar la verdadera unión con el mundo*. Buenos Aires: Editorial Antroposófica.
27. Stowell, R. (2009). Technique and musicality: The inseparable link. *American String Teacher*, 59(4), 12-17.
28. Suzuki, S. (1978). *Método de violín*. Summy-Birchard, Inc.
29. Williamon, A., & Valentine, E. (2002). Quantity and quality of musical practice as predictors of performance quality. *British Journal of Psychology*, 93(2), 291-309.

Fuentes de interés:

(S.F) “OFERTA EDUCATIVA PREUNIVERSITARIO”

[HTTPS://WWW.FAMUNICACH.COM/PREUNIVERSITARIO](https://www.famunicach.com/preuniversitario)

(S.F) “OFERTA EDUCATIVA LICENCIATURA”

[HTTPS://WWW.FAMUNICACH.COM/LICENCIATURA-EN-MUSICA](https://www.famunicach.com/licenciatura-en-musica)

(S.F) “OFERTA EDUCATIVA MAESTRÍA”

[HTTPS://WWW.MAESTRIAENMUSICAUNICACH.COM/](https://www.maestriaenmusicaunicach.com/)

(S.F) [HTTPS://WWW.FAMUNICACH.COM/HISTORIA](https://www.famunicach.com/historia)

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHIAPAS

[HTTPS://WWW.FACEBOOK/AMIGOSDELAORQUESTASINFONICADECHIAPAS.COM.MX](https://www.facebook.com/amigosdelorquestasinfonicadechiapas.com.mx)