

Curso de enseñanza del violín 101

Ashley Rescot

[Grupo de Facebook Violin Studio 101](#)

Lección 1: Lo básico

Parte 1: Conéctate

Tras casi una década dirigiendo mi propio estudio, decidí reexaminar su configuración y sus métodos, analizando bien qué técnicas me han dado buenos resultados y qué áreas pueden mejorarse.

En lugar de reinventar la rueda, quiero compartir los recursos que más me han beneficiado a lo largo de los años. Espero que mis propias experiencias y las de mis colegas beneficien a los nuevos profesores cuando desarrollen sus propios estudios musicales.

En un mundo de personas con "trabajos de oficina" tradicionales, la profesión de "profesor particular de música" suena exótica. Inusual. Esotérica. Confusa. Surgen preguntas. ¿Es un trabajo de verdad? Sí. ¿Puedes ganarte la vida haciéndolo? Sí, si lo montas bien.

Las ventajas: Elegimos nuestro propio horario, decidimos nuestras tarifas, tomamos nuestras propias decisiones empresariales, etc. Suena muy bien, ¿verdad? Por supuesto. Y la mayoría de las veces lo es.

Sin embargo, como cualquier trabajo, hay algunos contras. La variabilidad financiera es uno de ellos. Si no configuras bien tu enseñanza, los alumnos pueden aprovecharse de ti al no pagar las clases con regularidad.

Los horarios inusuales pueden ser otro timo. Para muchos de nosotros, profesores de música, cuando todo el mundo termina su jornada laboral, la nuestra acaba de empezar. A menudo trabajamos en horario extraescolar y en turnos de fin de semana. Mientras todos los demás terminan su jornada, nosotros la terminamos.

Otro obstáculo es la falta de compañeros en nuestro lugar de trabajo físico. Aunque, gracias a la cuarentena, este problema se ha generalizado en todos los ámbitos. Cuando surgen preguntas sobre el estudio, no podemos limitarnos a gritar a la persona del cubículo de al lado. Tener nuestro propio negocio es gratificante, pero puede ser aislante. Seguimos necesitando una comunidad de personas que hagan un trabajo similar y con las que podamos compartir ideas.

En este aspecto, soy muy afortunado. Crecí en una familia de músicos. Mi madre es profesora de violín. Mis hermanas son profesoras de violín. Varias de mis tías son profesoras de violín. Mi

abuela nonagenaria es profesora de piano. Mi suegra era profesora de piano. Ya me entiendes. Vivo en un mundo en el que la enseñanza de la música no es una anomalía. Es la norma.

Siempre que tengo preguntas sobre mi estudio, cojo el teléfono y llamo a mamá o envío un mensaje a mis hermanas. He dado por sentado que gran parte de la profesión me ha sido transmitida por generaciones anteriores. Me ha costado un tiempo descubrir que este modo de vida que considero "normal" no lo es necesariamente para la mayoría de la población.

Por ello, quiero compartir algunos de estos recursos que me han resultado más valiosos a lo largo de los años para ayudar a mis lectores a formar parte de nuestra gran familia musical.

Para aquellos que no pueden "llamar a mamá" con cada pregunta sobre la enseñanza, les recomiendo lo siguiente:

Formación: Lo mejor que puedes hacer para mejorar tu enseñanza es asistir a la formación de profesores. Uno de los lugares más acreditados para ello es la [Asociación Suzuki de las Américas](#). Tienen formadores de profesores en todo el mundo en una variedad de instrumentos y ofrecen un enfoque cuidadoso y sistematizado de la pedagogía que involucra a todo el estudiante. También proporcionan un maravilloso grupo de colegas y mentores que te apoyan y te guían a lo largo de tu viaje musical.

Grupos de Facebook: Especialmente en esta época de aislamiento, me ha encantado conectar con colegas en línea. Es maravilloso recoger la sabiduría de los veteranos en el campo, así como aprender ideas innovadoras de los nuevos profesores apasionados.

Podcasts: Encuentra tu podcast musical favorito para estar al día de las tendencias actuales

Parte 2: Filosofía de la música

Dato curioso: me especialicé en interpretación de violín, pero obtuve un máster en literatura francesa. Un poco de cambio en las áreas de especialización, lo sé, pero ambas disciplinas han dado forma a lo que soy hoy.

Los franceses son un grupo filosófico. Existencialistas como Camus y Sartre dedicaron mucho tiempo a examinar el sentido de la vida. Como profesor de música, puede que no quieras escribir el próximo tratado filosófico, pero *deberías* escribir tu propia filosofía musical que puedas compartir con tus futuros alumnos.

Aquí está la mía:

¿Se ha fijado alguna vez en las cuerdas de su película favorita, ha golpeado con el pie la parte del violín de una canción country o ha escuchado el melodioso sonido del violín en un café local? El violín impregna las partituras de las películas, las obras orquestales, la música de iglesia y las bandas de música country. Los compositores más famosos de todos los tiempos,

como Bach, Beethoven y Mozart, por nombrar algunos, escribieron conciertos para violín atemporales que aún hoy sorprenden al público.

Habiendo sido músico toda mi vida, creo que la música es una de las habilidades más bellas y beneficiosas que una persona puede desarrollar. Comencé mi carrera utilizando el [Método Suzuki](#), que enfatiza la importancia del entrenamiento auditivo y el desarrollo del oído. Para los jugadores más jóvenes incorpora muchos juegos que tienen un propósito musical, lo que lo hace atractivo para las mentes pequeñas. Creo que es un método excelente para enseñar violín a los niños pequeños. Es la base de gran parte de mi enseñanza, aunque no lo uso exclusivamente. Combino el Método Suzuki con mi propio enfoque de "comida equilibrada".

Al igual que debemos comer verduras para tener buena salud, los alumnos aprenden una buena técnica a una edad temprana para tener hábitos musicales saludables. Tanto si tienen cinco como dieciocho años, los alumnos comienzan sus clases con escalas y arpeggios o estudios. Éstos constituyen los cimientos de una buena forma de tocar. A continuación, pasan a sus canciones principales (normalmente piezas Suzuki), o el "plato fuerte". Estas son las piezas fundamentales que les ayudan a crecer como músicos. Cada pieza Suzuki es un bloque de construcción que permite a los alumnos crecer musicalmente. Por último, cuando el tiempo lo permite, les doy a los alumnos una pieza de exhibición llamativa, o pieza de "postre". Estas pueden ser de una variedad de géneros, que van desde el violín, al pop, al jazz. Los alumnos se animan con estas canciones pegadizas y se sienten motivados para tocar su pieza de "postre". También les permite conocer diferentes estilos musicales, una habilidad que considero importante en la industria musical actual.

¿Por qué aprender a tocar el violín?

El violín hace intervenir tanto el lado izquierdo como el derecho del cerebro. Los violinistas son analíticos y meticulosos para ejecutar con precisión las notas en la página. También utilizan el lado derecho creativo del cerebro para poder transmitir la narrativa y la emoción de la música, añadiendo al mismo tiempo su propio toque artístico.

Tocar bien el violín requiere una práctica diaria, lo que inculca una disciplina que puede aplicarse a otros ámbitos de la vida, como el académico y el físico. Los alumnos de violín también aprenden a actuar delante de los demás, una habilidad que se traduce bien en la oratoria y las presentaciones.

Aprender a tocar el violín es una habilidad desafiante pero gratificante, y cuando se estudia en un ambiente divertido y alentador, los estudiantes pueden disfrutar de la música y encontrar una sensación de logro cuando alcanzan sus objetivos musicales.

Cómo empezar

Si el violín te ha llamado la atención, ponte en contacto conmigo para concertar una consulta. Durante esta sesión, los alumnos y los padres pueden hacerme preguntas sobre mi estudio y les doy una pequeña clase. Si nunca han tocado antes, les enseño los fundamentos de la interpretación del violín, como la forma de sujetar el violín y el arco y cómo tocar las palmas.

Los alumnos pueden empezar desde los 4 o 5 años, y empezar con un violín de caja pequeña para aprender la forma correcta de sujetarlo. Si los alumnos ya han tocado el violín antes, pueden traer sus libros y tocar parte de una canción antigua para mí.

****Ahora mismo no tengo plazas disponibles para clases particulares.***

Tanto usted como los nuevos padres/profesores de música pueden querer leer lo siguiente:

El elemento básico para los profesores Suzuki: El libro del Dr. Suzuki (1969) [Nurtured by Love](#).

También leí un gran recurso de seguimiento del clásico. (Al estilo de los niños Suzuki, cuando digo "leer", quiero decir "escuchar el audiolibro"). [Más allá de la lección de música](#), de Christine Goodner, lleva los principios de Suzuki al siglo XXI. Enfatiza la importancia de la participación de los padres en las clases de música y ofrece consejos prácticos a los padres y profesores que quieran hacer del aprendizaje musical una experiencia más agradable para los alumnos. Ahora también disponible en español!

Lección 2: Las tuercas y los tornillos: Quién, qué, dónde, cuándo y cuánto

Tanto si eres un profesor de música veterano como si acabas de poner en marcha tu estudio, es importante tener en cuenta los aspectos prácticos de tu negocio. Estas son las preguntas de "quién, qué, dónde, cuándo y cómo" de tu estudio. Los que llevamos un tiempo en el negocio conocemos varias de las trampas en las que cae la gente, así que es mejor abordar estas cuestiones antes de empezar.

Quién: nivel de los estudiantes/edad

Cuando empiezas a dar clases, es posible que no sepas qué edad/nivel de alumnos prefieres. La mayoría de los profesores empiezan con principiantes, y luego los niveles de los alumnos van progresando con el tiempo.

Andrea Miller, en su blog/podcast *Music Studio Startup*, entrevista a [Tim Topham](#) sobre su experiencia especializada en la enseñanza a adolescentes. Sin duda, merece la pena escucharlo.

También me ha gustado la reciente entrevista de Andrea con [Natalie Doughty](#), en la que animan a los profesores de los estudios a idear una sola palabra para describir su estudio. Ejemplo: Natalie dijo que era el "Estudio de la Recuperación", porque toma a varios estudiantes que han tenido experiencias negativas previas con las lecciones y trata de convertir sus nuevas lecciones en algo positivo.

En esta etapa de mi vida, llamaría a mi estudio "Estudio de la vida en común" porque yo misma soy madre de dos jóvenes estudiantes de música. A menudo utilizo las citas para jugar como

recompensa tanto para mis alumnos como para mi hija. Además, esto nos da a los otros padres y a mí la oportunidad de hablar sobre la crianza de los hijos mientras éstos juegan. Como resultado, algunos de nuestros mejores amigos son mis alumnos y sus familias. Sin embargo, esta mezcla de relaciones profesionales y personales puede no ser adecuada para todos los profesores/estudios. Cada persona debe decidir qué estilo de estudio le conviene más.

Empecé a tomar clases de violín con mi madre, una veterana profesora de violín. Al cabo de unos años, me envió a estudiar con mis tías para tener una perspectiva "externa", mientras ella seguía trabajando conmigo entre clase y clase. Una de mis tías se especializaba en enseñar a alumnos más jóvenes, desde el nivel inicial hasta el intermedio. Cuando los alumnos llegaban al final de la escuela secundaria o al instituto, los enviaba a otra tía, profesora de violín en una de las universidades locales. Esta profesora sólo aceptaba alumnos avanzados, ya que prefería dar clases de una hora (o más) para centrarse en los conciertos de violín.

Mi madre disfruta enseñando a una amplia gama de niveles de estudiantes, desde principiantes hasta estudiantes de último año de secundaria. Siempre se ha dedicado a sus alumnos mayores y disfruta preparándolos para audiciones y concursos de solistas. Sin embargo, tiene una habilidad natural con los niños pequeños, por lo que se esfuerza por tener al menos un par de principiantes en su estudio. El entusiasmo de los principiantes, combinado con la destreza técnica de sus alumnos mayores, crea una gran atmósfera en la que todos los alumnos aprenden de los demás.

Qué: Políticas de estudio

Las políticas del estudio son esenciales para que usted y su futuro estudiante estén en la misma página con respecto a las lecciones, la práctica, las actuaciones, los horarios de pago, las compensaciones, etc. Debido a que mis propias necesidades personales cambian, así como las necesidades de mi estudio, reevalúo mis políticas cada año.

Aquí están los míos:

Lecciones

Me encanta trabajar con los estudiantes en un entorno individual junto con los padres de apoyo! Para los alumnos más jóvenes (preescolar y primaria), utilizo el [triángulo Suzuki](#), formado por el alumno, los padres y el profesor. En este nivel, pido que el padre/tutor esté presente en todas las lecciones, ya que es el profesor principal para el estudiante el resto de la semana. En el caso de los alumnos de la escuela media, los padres deben dar a su hijo un poco más de independencia y animarle a que empiece a responsabilizarse de las sesiones de práctica, sin dejar de ayudarlo a guiarlo cuando lo necesite.

En la escuela secundaria, los estudiantes deberían ser capaces de practicar por sí mismos, sin que los padres sigan desempeñando un papel de apoyo. Al igual que faltar a clase hace que los estudiantes se retrasen en la escuela, faltar a las clases hace que los estudiantes se retrasen en su desarrollo musical. Durante el año escolar pido a los estudiantes que asistan a clases semanales, con tiempo libre para las vacaciones y los descansos, incluyendo Acción de

Gracias, Navidad/Año Nuevo y las vacaciones de primavera. Si mi estudio lo permite, ofrezco 2 clases grupales a estudiantes principiantes e intermedios por semestre para que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer y tocar con otros violinistas.

La práctica perfecta hace la perfección!

Para tocar bien el violín, los alumnos aprenden la disciplina de la práctica diaria de calidad. Para los alumnos más jóvenes, utilizo juegos divertidos para ayudar a que estas sesiones sean una parte emocionante de su día. Practicar es el equivalente a hacer los deberes de una clase en el colegio. Los alumnos que sólo asisten a las clases una vez a la semana pero no hacen de la práctica diaria una prioridad no alcanzan un alto nivel de éxito, y a menudo se sienten frustrados por su falta de progreso. Por ello, pido a los alumnos que practiquen 5 días a la semana, dejándoles un día libre para rejuvenecer. Es mejor practicar bien durante unos minutos todos los días que tener prácticas largas y agotadoras de vez en cuando. También hago que los alumnos jóvenes participen periódicamente en divertidos concursos de práctica que ayudan a fomentar la buena práctica de una manera divertida y atractiva. Trabajo conjuntamente con los padres para encontrar un "premio" que motive a cada alumno.

Realizando

Para mí, actuar es la parte más divertida de tocar el violín. La emoción de subirse al escenario y compartir la música con los demás es una alegría que es mejor experimentar de primera mano. También creo que la interpretación de música es un medio que los músicos podemos utilizar para servir a los demás. Por ello, intento ofrecer muchas oportunidades de actuación, incluyendo recitales en el estudio y actuaciones en residencias de ancianos, para dar a los estudiantes la oportunidad de compartir su música. En 2013, mi estudio de Chicago realizó una excursión juntos para escuchar un concierto de la Sinfónica Infantil de Chicago, y luego realizó un recital propio en PianoForte, en Michigan Avenue. Fue una experiencia maravillosa!

Interpretar música ante un público también se traduce en otros ámbitos de la vida, como hablar en público. Los alumnos de mi estudio están obligados a participar en al menos un recital cada semestre. También les animo a participar en el programa de la Sinfónica Juvenil cuando estén preparados, tanto en madurez como musicalmente, ya que la interpretación grupal/orquestal es una habilidad vital a desarrollar.

Verano: Escuela de Música de Vacaciones y clases de verano

En verano, los alumnos tienen la oportunidad de asistir a la Escuela de Música de Vacaciones. Para muchos de mis alumnos este es el punto culminante de su año musical, ya que tienen la oportunidad de tocar con otros estudiantes y aprender sobre diferentes aspectos de la música, incluyendo la teoría musical y la historia de la música. También tenemos días de disfraces, manualidades y juegos relacionados con el tema especial del año. Pido a todos los estudiantes que deseen continuar en el semestre de otoño que se inscriban en un paquete de la Sesión de Verano, que incluye la asistencia a la Escuela de Música de Vacaciones para estudiantes principiantes e intermedios. (El campamento sólo puede funcionar correctamente con la

asistencia de todos para proporcionar la experiencia de grupo). Esto sustituye a las clases semanales, ya que sólo requiero 6 clases adicionales en el transcurso del verano. Planifico el campamento musical con mucha antelación para que la gente pueda planificar sus horarios de verano. Si las fechas simplemente no funcionan para ti, todavía te pido que pagues la matrícula del campamento, y ofrezco una sesión de una hora para discutir lo que te perdiste, ¡pero lo mejor es participar en esta emocionante semana!

Mis sesiones de verano permiten un amplio tiempo libre para las vacaciones familiares, otros campamentos y el descanso, al tiempo que se fomenta el desarrollo musical. Los violinistas pierden la forma si no tocan nada durante el verano, por lo que sigue siendo importante tomar algunas clases y seguir practicando. Los estudiantes pueden elegir tomar más clases, según la disponibilidad del estudiante y la mía.

Pago

La matrícula se debe pagar SIEMPRE la primera semana del mes o del semestre.

Funciono con un horario semestral, habiendo dividido el año en 3 semestres: Otoño, Primavera y Verano. Mantengo el horario de cada estudiante específicamente para él. Los estudiantes pagan **mensualmente**, y la matrícula siempre se debe pagar la primera semana del mes.

Los estudiantes pueden optar por interrumpir las clases al final del semestre.

A los alumnos de nivel intermedio y avanzado se les pedirá que paguen un acompañante de piano para sus actuaciones, ya que es crucial que aprendan a tocar sus piezas con acompañamiento. Por lo general, trataré de encontrar un acompañante disponible, pero si un estudiante ya tiene un miembro de la familia o un amigo competente, entonces él / ella es bienvenida a usarlos en su lugar!

Lecciones perdidas

A pesar de las buenas intenciones, me doy cuenta de que a veces es necesario que los estudiantes pierdan una lección, y a veces me veo obligado a cancelar una lección. Por favor, trabaje conmigo individualmente para programar la cantidad de lecciones necesarias para el semestre.

Horario general:

Primavera: Enero - Mayo (16 lecciones más 2 lecciones en grupo)

Verano: Junio, julio y primera parte de agosto (6 clases más Escuela de Música de Vacaciones)

Semestre de otoño: Finales de agosto - mediados de diciembre (12 lecciones más 2 lecciones en grupo)

Dónde: Ubicación

¿Quieres dar clases en casa? ¿Alquilar un estudio? ¿Enseñar en línea? ¿Afuera? Como he mencionado antes, mi estudio es más bien un "estudio para hacer vida", así que prefiero enseñar fuera de mi casa. Me gusta tener mis propios recursos a mano, y disfruto del ambiente "hogareño".

Sin embargo, debido a que la cuarentena hizo que las clases en línea fueran una necesidad, me he acostumbrado a ellas. Aunque no quiero enseñar únicamente en línea, lo incluyo como una opción viable cuando mi alumno o yo mismo nos sentimos mal.

Durante el verano de Covid, abrí mi porche trasero para los alumnos que preferían aprender en persona. Fue un cambio de ritmo divertido y también preparó a mis alumnos para las actuaciones al aire libre. Aprendieron a manejar el plexiglás, los bichos y el calor. La inversión en un ventilador a pilas ha merecido la pena.

Me doy cuenta de que muchos profesores prefieren alquilar un espacio de estudio, lo cual es una excelente opción si quieres separar tu casa y tu trabajo. Esto también le permite mantener su espacio de trabajo más libre de desorden. Si el espacio en el que vives no es propicio para los clientes (es decir, es demasiado pequeño, está en un lugar incómodo, está desordenado, etc.), esta sería una excelente opción. Sin embargo, tendrá que tener en cuenta el coste de un espacio de alquiler en su precio.

En casa o en cualquier otro lugar, es importante tener en cuenta los problemas de seguridad para ti y tus posibles alumnos. No invites a la gente a tu espacio personal sin comprobar primero si es seguro. Considera la posibilidad de programar una primera reunión en un espacio público para tu comodidad y la de tu futuro estudiante. Investiga.

Cuándo: Programación de los estudiantes

Esta puede ser una de las partes más complicadas de llevar un estudio. Yo recomendaría programar a los estudiantes en racimos para que todo el día no se vea interrumpido por las clases. Sin embargo, también debes tener en cuenta tu resistencia a la hora de determinar cuántas lecciones debes programar de forma consecutiva. Para algunos profesores esto puede ser cinco lecciones, mientras que otros pueden ser capaces de soportar diez. Si, además de ser profesor de música, es padre a tiempo completo, su límite puede ser sólo tres. Además, la duración de las clases puede afectar a cuántas puedes impartir en una sola sesión.

También puede determinar si quiere tener unos minutos entre cada lección, o si quiere programar a los estudiantes exactamente a la hora o a la media hora. Personalmente, me gusta tener unos minutos entre cada lección para poder charlar con los padres, tomar un tentempié, etc. Por ello, programo clases de media hora cada 45 minutos. Sin embargo, esto significa que tengo menos horas totales disponibles, lo que se traduce en menos alumnos de pago. Esta preferencia puede variar definitivamente de un profesor a otro.

Otro aspecto esencial que hay que tener en cuenta es la recuperación de las clases. Inevitablemente, habrá lecciones que tú o tu estudiante perderán, y necesitas tener un plan para manejarlas. He explorado algunas opciones:

1. Los estudiantes pagan por un número total de lecciones por semestre. Se debe prever una o dos semanas más para las lecciones perdidas. Si faltan a más clases, simplemente pierden ese dinero. Esta opción proporciona la mayor seguridad financiera para el profesor, pero también es la que más dinero supone para el estudiante, que debe pagar por adelantado. Sin embargo, a muchas familias de estudiantes les gusta esta opción porque sólo tienen que acordarse de pagar 2-3 veces al año.
2. Los estudiantes pagan mensualmente. Si faltan a una lección, se trabaja con ellos para reprogramar la lección. Si faltan a la recuperación, pierden la lección. Es un buen compromiso para el alumno y el profesor.
3. Los alumnos pagan semanalmente. Sólo pagan por el número de lecciones que toman. Esta opción suele ser popular entre los alumnos/padres, pero no proporciona seguridad financiera al profesor.

Es importante que los estudiantes entiendan que se han apuntado a una hora concreta. Si están programados para venir a una clase a las 4:30 del martes y piden venir a las 4:30 del jueves, es probable que otro estudiante ya esté programado para esa hora, lo que hace que la reprogramación sea muy difícil para los profesores, especialmente si tienen estudios grandes.

Cuánto: Precios

No pretendo ser un experto en este tema ni mucho menos. Para un análisis más profundo de esta parte del negocio, vuelvo a recomendar el [blog/podcast Music Studio Startup](#) de Andrea Miller. Sin embargo, aquí hay algunos consejos que he aprendido a lo largo de mis años de enseñanza.

1. No te pongas un precio demasiado bajo. Es tentador ser el precio más bajo de la ciudad. Atraerás a la mayoría de los estudiantes, ¿verdad? Tal vez. Pero te quedarás corto en cuanto a la tarifa por hora. Los músicos son personas muy ocupadas y hay que valorar su tiempo. También debes desarrollar buenas relaciones con tu "competencia", o "colegas", como prefiero llamarlos. Muchas veces he tenido que enviarles alumnos porque mi estudio está lleno y viceversa. Hemos colaborado juntos en recitales y conciertos, así que es importante que establezcas relaciones sanas con ellos.
2. Por otro lado, no te pongas un precio demasiado alto, sobre todo cuando empieces. No dé por sentado que los precios que funcionan en Nueva York se aplicarán en su ciudad. Si aún no has desarrollado una reputación en tu ciudad, no quieras cobrar precios más altos que los de los profesores veteranos que ya están establecidos.
3. Compare su precio con el de sus colegas. Le conviene cobrar una cantidad similar para mantener el valor de su campo y validar su valor en su comunidad.
4. Ten en cuenta tu formación. Deberías poder cobrar más por las clases si tienes un máster en música que si sólo has tocado en el instituto, aunque en última instancia el mercado debería determinar tu precio.

Lección 3: Materiales

Parte 1: Fundamentos de los instrumentos

"¿Dónde puedo comprar un violín?", suelen preguntar los alumnos. Mi respuesta suele ser triple.

Tienda local de cuerdas

[Shar](#)

Por favor, no compre en Amazon para un acústico (no es tan bueno de calidad)

A medida que los alumnos van avanzando, siempre pueden probar también violines de otras tiendas de cuerdas.

No olvides comprobar su [tamaño](#).

Como profesor, afinó el violín de oído con mi piano. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes tendrán que comprar un afinador o utilizar una aplicación de afinación.

También necesitan una buena hombrera.

Parte 2: Libros de método para principiantes

Echa un vistazo a mis libros favoritos de violín para principiantes. Mi método principal es el [Método Suzuki](#), que hace hincapié en el entrenamiento auditivo e imita el aprendizaje de idiomas. En la escuela de posgrado, tomé un par de clases de lingüística sobre la Adquisición de Segundas Lenguas, lo que me recordó aún más el genio de Suzuki para combinar estos principios con la educación musical.

Estoy especialmente entusiasmado con las nuevas grabaciones Suzuki de Hilary Hahn que se han publicado este año. Disponibles en Sharmusic.com: [Violín Suzuki Volumen 1 y CD](#), [Volumen 2](#), [Volumen 3](#)

Además de los libros Suzuki, me gusta la serie Step by Step, que divide las canciones en trozos manejables para los alumnos.

Cuando los alumnos empiezan a trabajar la lectura a primera vista, me gusta utilizar al menos uno de los siguientes elementos:

[Songs for Little Players, de Avsharian](#): una gran lectura a primera vista para los jóvenes intérpretes, e incluye tarjetas de violín para memorizar tanto las notas como el lugar donde se tocan en el violín. Disponible en Sharmusic.com.

Las dos series siguientes también son populares en los programas de orquesta para principiantes:

Innovaciones de sonido

Elementos esenciales para las cuerdas

Después de asistir a la clase de Chenoa Alamu sobre la historia de los compositores negros, compré [Music by Black Composers: Violín Vol. 1](#), arreglado por Rachel Barton Pine en Sharmusic.com.

Parte 3: Artesanía del violín de caja

Construye tu propio violín. Esta manualidad es ideal tanto para los profesores como para los padres de los alumnos más pequeños. También puede ser una divertida introducción a los instrumentos musicales.

Los futuros alumnos suelen estar ansiosos por empezar a tocar el violín de verdad, pero a menudo no están preparados. Si los alumnos están en la escuela media o son mayores, les permito empezar con "el verdadero". Sin embargo, si son más jóvenes, especialmente mis alumnos de preescolar y primeros cursos de primaria, la mayoría de los profesores recomiendan empezar con el violín de caja. ¿Dónde lo compras? Mejor aún, ¿por qué no lo haces tú?

Los profesores pueden prepararlo ellos mismos, o pueden hacerlo con sus alumnos como manualidad en su primera clase. Si no, los padres pueden hacerla con su propio hijo para divertirse.

Materiales para violín:

Caja de bocadillos de fruta (el tamaño puede variar, dependiendo de la edad del alumno.)

cinta adhesiva, pegamento, purpurina, rotuladores, regla, papel craft marrón

Proa: (Me gusta utilizar la analogía del "barco" para demostrar cómo sujetar la proa).

[Amigo del arco](#)

Palos cortados a la medida (el tamaño puede variar, dependiendo de la edad del alumno), cojines de maíz, cinta eléctrica, caramelos/pegatinas,

Lección 4: ¿Cómo puedo motivar a mi hijo/alumno para que practique?

Considere los [Clubes de Libros de Música](#) de Ashley para ayudar a la motivación. Echa un vistazo a *The Chronicles of Music Majors* para tus estudiantes jóvenes.

Mientras que a la mayoría de la gente le resulta desalentador motivar a un solo hijo para que practique con regularidad, mi madre Allison consiguió motivarnos a mis cuatro hermanas y a mí para que practicáramos casi todos los días desde los 3 años hasta que fuimos a la universidad, todas con becas de violín en la mano. Como madre de una estudiante de música en ciernes, quise conocer sus trucos, no sólo como profesora de violín profesional, sino también como madre ocupada, con toda la responsabilidad que eso conlleva. Descubre los consejos de una profesora y madre veterana.

¿Cuáles son algunas de las técnicas que utiliza para motivar a sus alumnos a practicar?

Intento que sea tan divertido que los niños quieran practicar. Con los niños de preescolar y de los primeros años de primaria estructuro las lecciones y la práctica como si se tratara de un juego, y trato de mantener esto durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, siendo realistas, la mayoría de los niños siguen prefiriendo jugar fuera, (o ahora con sus teléfonos y tabletas, etc.), así que también necesitan una motivación externa. Los alumnos necesitan objetivos tanto a corto como a largo plazo. Los objetivos a corto plazo implican pequeños premios, como un caramelo del profesor si sacan un sobresaliente en la clase, o quizás podrían construir una pieza de un puzzle por cada vez que perforen un pasaje difícil.

También hago tablas de pegatinas para llevar la cuenta de la práctica diaria de los alumnos, que se traducen en premios a largo plazo. Los objetivos a largo plazo y los premios deben establecerse con los padres. Por ejemplo, si el alumno tiene un mes de clases de sobresaliente, puede tener una noche especial de diversión con mamá o papá. Lo mejor es que los padres tengan algo que ofrecer, porque saben qué es lo que mejor motivaría a su hijo.

Los alumnos de secundaria y preparatoria deben entender que deben practicar con regularidad, sin necesidad de recompensas externas. En este punto, la recompensa debe ser la alegría de tocar. Tocar en grupo, incluidas las clases colectivas, los campamentos de música y la interpretación orquestal, también ayuda a motivar a los alumnos porque a los niños les gusta el aspecto social de tocar.

¿Qué hiciste para motivar a tus propios hijos (como yo) a practicar? ¿Has tenido que ajustar tu técnica entre los alumnos y tus propios hijos?

Tuve que ser más estricto con mis propios hijos porque yo era el padre. Los padres suelen tener más problemas con las actitudes de los niños que los profesores. Además de las tablas de objetivos a corto y largo plazo, también teníamos tablas de actitud, en las que podías conseguir una pegatina por tener una buena actitud. En nuestra casa, practicar era una norma familiar no negociable que formaba parte de nuestra vida diaria, al igual que recoger la mesa y las habitaciones. El aspecto social motivaba definitivamente a mis hijos. Actuábamos juntos como una familia y nadie quería sentirse excluido, así que los niños se motivaban mutuamente para practicar.

¿Qué consejos puede dar a los padres que no son músicos cuando trabajan con sus hijos en casa?

Los padres deben entender que no tienen que saber de música; tienen que conocer a su hijo. Los padres saben motivar a su hijo mejor que nadie y pueden aprender la música junto con el alumno. En la era de los teléfonos inteligentes, los padres también pueden grabar vídeos de la lección, lo que resulta muy útil.

Una de las grandes cosas del método Suzuki es su énfasis en el [triángulo Padre/Maestro/Estudiante](#). Un buen profesor debería mostrarte los pequeños pasos que debes dar en tus prácticas en casa. Utilizando una analogía deportiva, el profesor es el entrenador, pero los padres son los que entrenan día a día. Otro factor importante para el éxito de las clases de música de tu hijo es el apoyo de ambos padres. A menudo, las madres acuden a las clases (aunque no siempre), por lo que significa mucho para los alumnos que los padres también les pidan que les escuchen tocar. También es necesario que ambos padres ayuden a que la práctica sea una prioridad en casa.

A veces parece que los padres músicos son los que más luchan por ayudar a sus hijos a alcanzar el mismo nivel musical que ellos han logrado. ¿Qué consejos puede darles?

Creo que es importante que el tiempo de práctica de tus hijos forme parte del horario de tu estudio. Siempre que sea posible, organice primero las actividades de sus hijos y luego las clases de sus alumnos. A veces esto requiere un pensamiento creativo por parte de los padres. Por ejemplo, yo tenía a mis hijos practicando a las 6:30 todas las mañanas antes del colegio, debido a las clases y actividades extraescolares.

En cuanto a las actitudes, trata de ver el panorama general, y usa esto como inspiración para perseverar en los días difíciles. Durante los años de la adolescencia, si es posible, haga que sus hijos tomen clases con otro profesor para que tenga el respaldo de alguien que no sea su padre. Viniendo de una perspectiva cristiana, mi objetivo a largo plazo siempre fue ayudar a mis hijos a servir al Señor, ya fuera en la música como yo, en la medicina como mi marido, o en algo totalmente diferente a nosotros. Sin embargo, sabía que si quería que mis hijos tuvieran la oportunidad de hacer una carrera musical, tendrían que practicar mucho para alcanzar el alto nivel de interpretación que se requiere en la universidad. Tenía que pensar a largo plazo para perseverar a través de los obstáculos a corto plazo de las malas actitudes, el repertorio desafiante y las decepciones musicales. Los estudiantes necesitan buenos líderes que les ayuden a perseverar, y a menudo los padres son su mayor inspiración.

Recomiendo encarecidamente [los cursos de Christine Goodner](#), así como [las clases magistrales de la Dra. Renée-Paule Gauthier](#) para profundizar en este tema.

Lección 5: Preparar a los estudiantes avanzados para las audiciones

Hace unos meses, tuve el privilegio de entrevistar a mi propia profesora de violín del instituto, mi tía Valerie Sullivan, sobre este tema.

A lo largo de su carrera, Valerie ha sido profesora de violín, entrenadora de las secciones de cuerda de la sinfónica juvenil, músico de orquesta, solista, músico de cámara y profesora particular de violín. Ha ayudado a decenas de estudiantes a prepararse para las audiciones de cátedra, las audiciones universitarias, los jurados y los concursos de concierto.

Entrevista:

Valerie, ¿cómo empezaste a tocar el violín?

Es interesante porque soy parte de una familia numerosa, la mayor de diez. Empecé a tocar el piano cuando tenía unos cinco años. Como teníamos un viejo violín de un pariente de mi padre, un violinista de campo, mis padres querían que aprendiera. Yo cooperaba bastante, así que acepté. Después, enseñé a tocar a varios de mis hermanos, incluida tu madre.

¿Puede hablarnos de su participación como entrenador de la Sinfónica Juvenil?

Es un programa maravilloso que ha evolucionado con el tiempo. He sido la entrenadora de la sección de primeros violines durante más de cuarenta años. Cuando crecí, participé en el programa de la Sinfónica Juvenil, al igual que mi marido, que tocaba la trompa. En aquella época, no teníamos entrenadores. Yo estaba en la planta baja cuando empezaron el programa de entrenadores, que ha sido una adición maravillosa. Ahora tenemos un entrenador de primer violín, un entrenador de segundo violín, un entrenador de viola, un entrenador de violonchelo, un entrenador de vientos, un entrenador de metales, etc. Los entrenadores ayudamos con los detalles del instrumento porque nosotros mismos lo tocamos.

De las tres horas de ensayo, reservamos una hora para el entrenamiento. Les enseño las digitaciones, los arcos, discuto el estilo y trabajo en los pasajes realmente difíciles que muchos de ellos no pueden resolver por sí mismos. También creo que es importante que nuestros alumnos privados tengan experiencia en tocar en grupo. Aprenden cosas como el trémolo que no necesitan para la mayoría de los solos.

¿Cómo fue la experiencia de dar clases en un estudio universitario además de tu estudio privado?

Era un equilibrio difícil. Sentía una enorme responsabilidad tanto con mis alumnos particulares como con los universitarios. Estos últimos, en teoría, tendrían un nivel más avanzado. Tenía que prepararles para enfrentarse al mundo de la música. También pude reclutar a varios de mis alumnos particulares para la universidad si encajaban bien.

En mi estudio, quiero que todos den lo mejor de sí mismos y alcancen el nivel más alto posible, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de cada alumno. Con mis alumnos avanzados, ofrezco muchas lecciones adicionales y tiempo extra, para aquellos que estén interesados. A menudo no hay suficiente tiempo en una lección de una hora para hacer todo lo que queremos lograr. A menudo necesitamos dos lecciones a la semana para trabajar la técnica, como los estudios y las escalas, así como Bach. Luego, en la siguiente lección, abordamos más técnica

y nos centramos en otra pieza, como un concierto o una sonata. Este sistema funciona muy bien. Al dividir las clases en dos sesiones, los alumnos aprenden mucho más rápido.

Usted se especializa en trabajar con estudiantes avanzados. ¿Cómo los prepara para las audiciones universitarias y los concursos de concierto?

De nuevo, se necesita mucho más tiempo para asegurarse de que estos estudiantes están totalmente preparados. Algunas audiciones son más agotadoras que otras. A menudo toco su parte en el piano para reforzar el entrenamiento del oído y la buena afinación. A continuación, grabo a los alumnos para que escuchen cómo suenan. Dicen cosas como: "No sabía que estaba haciendo eso", "No sabía que me estaba precipitando" o "Estaba desafinado".

El siguiente paso en el proceso consiste en realizar audiciones de prueba y recitales de práctica, especialmente para los concursos de concierto. La mayoría de mis alumnos actúan de 6 a 8 veces con su pianista acompañante en diferentes lugares para preparar la audición final. Esto les ayuda a ver sus puntos fuertes y débiles para que puedan trabajar en estas áreas con antelación. Como resultado, el concurso en sí no es tan angustiante porque han estado interpretando la pieza durante mucho tiempo. Además de las notas, hay que practicar los nervios.

Valerie Sullivan con mis cuatro hermanas y conmigo en la actuación de concierto de mi hermana en el último año. Valerie nos enseñó a todas los conciertos que interpretamos como solistas con la Sinfónica Juvenil.

¿Cómo se prepara para las audiciones, los solos con la orquesta y los recitales?

Al igual que mis alumnos, trabajo mucho en la pieza para asegurarme de que está afinada. También profundizo en el fraseo para no sonar mecánica. Es importante que practique con mi acompañante todo lo posible, porque no me va bien si sólo practicamos una o dos veces. Incluso cuando toco con una orquesta, sigo practicando con mi pianista y toco para residencias de ancianos y otros lugares antes de la actuación con la orquesta para sentirme realmente cómodo con la obra. Así, aunque no sea mi mejor actuación, sigue siendo una buena actuación. Requiere mucho trabajo, pero merece la pena.

¿Tiene algún consejo final para los profesores de violín?

Ser profesor es una profesión muy noble. En lo que respecta a la forma de tocar de los alumnos, definitivamente tienen que trabajar la técnica. Hay que escucharla en la clase, si no, no practicarán. Las escalas y los arpeggios construyen la base de nuestra forma de tocar. Una vez que se han construido los cimientos, se puede hacer cualquier cosa.

Creo que es importante tener recitales y objetivos. Sin metas, ninguno de nosotros se esfuerza tanto. Es más trabajo, pero vale la pena.

Mis alumnos son como una familia. Nos criticamos los unos a los otros para nuestros simulacros de audiciones, pero también se supone que son amables. Aprenden mucho

colaborando y hablando entre ellos. Dicen cosas divertidas como "Sé que yo tampoco hago esto muy bien", pero se dan cuenta cuando ocurre.

Por último, ama a tus alumnos. Recuerda que cada uno es diferente. Con algunos hay que ser más estrictos para que practiquen, mientras que otros se ponen a llorar si no se utiliza un enfoque más suave. Lo que quieres es crear una relación en la que crean en ti, se preocupen por ti y quieran trabajar duro. Influimos en los alumnos de muchas maneras, además de la música. A veces no escuchan a sus padres, pero sí a nosotros. Por eso es importante que construyamos nuestra relación con ellos. Me preocupo mucho por mis alumnos, como si fueran mis propios hijos.

¿Más preguntas? Programe una llamada de coaching individual con Ashley en Zoom! (inglés, francés o híbrido inglés/español).