

**OPINIÓN
MUSICAL**

Año 1 - Número 3 - Enero 2021

Entrenamiento
del músico

Sumario

- 2 Palabras de autor
- 3 Entrenamiento del músico
- 9 Espacio Literario
"Enriqueta" de Ana María Moisés Trujillo

Staff (Equipo editorial)

Idea original y redacción:
Bernardo F. Di Marco

Edición:
María José Boví

Corrección:
Marcos N. Escobar

Diseño & Maquetación:
Álvaro Astudillo

dúplex.
CASA EDITORA

Imágenes: Freepik

Palabras de autor

Existe en el imaginario colectivo cierta tendencia a pensar en el quehacer musical como producto de la inspiración divina, de una iluminación a la que pocos agraciados pueden acceder.

El instrumentista virtuoso, según esta particular visión, sería una especie de personaje mítico. Un héroe con cualidades innatas que fue bendecido por la naturaleza con dones especiales, los cuales fortuitamente pone en práctica en el escenario de concierto deslumbrando a todo el público presente.

Quizá esta tan arraigada imagen proviene de la tradición del Romanticismo donde grandes personajes de la música como Liszt o Paganini dominaron la escena del virtuosismo instrumental. El artista-intérprete dotado de cualidades supraterráneas adquiere en este período categoría de semidiós, un personaje fuera de lo común en relación a los demás mortales.

Lo cierto es que nada está más alejado de la realidad. Detrás de la escena podremos observar que lejos de esta figura mítica del héroe instrumentista existe un historial de trabajo y de estrategias que le permiten llegar al punto incuestionable de la excelencia artística.

Si observamos en el mundo del deporte, los grandes atletas llevan una rutina diaria de ejercicios: el entrenamiento. La tarea tanto del músico profesional como la del estudiante de un instrumento no escapa a ello. Tomando la práctica musical como una suerte de entrenamiento llegamos a la conclusión que el músico es como un deportista: se entrena para los conciertos, concursos, clases. Estos serían en el mundo del deporte un partido, una competencia. Con esta particular lógica el músico instrumentista es deportista de su propio instrumento.

Ahora bien, aquí está el misterio... ¿Cómo deben ser las estrategias de entrenamiento del músico? ¿Cómo logran los grandes intérpretes alcanzar sus objetivos? ¿Bastaría sólo el talento para ser un gran instrumentista?

Lo analizaremos en este artículo...

Entrenamiento del músico

En esta ocasión me encuentro hablando con Jeremias Petruf, primer violín de la Orquesta de Bahía Blanca. Reflexionamos sobre la práctica instrumental diaria del músico instrumentista y cómo plantear estrategias para un resultado efectivo en nuestro espacio de estudio cotidiano.

Bernardo: ¿Cómo es tu entrenamiento instrumental diario?

Jeremias: Varía en consecuencia de los concursos y/o conciertos que tenga a futuro. Generalmente respeto la hora de técnica donde trato de hacer la mayor cantidad de escalas y arpeggios, sean simples o en dobles cuerdas. Creo en la importancia de mantener este hábito debido a que es la mejor forma de limpiar cualquier mala costumbre instrumental.

Estudiar la técnica nos permite ampliar habilidades para trabajar con mayor facilidad las obras. Podemos abordar así repertorios que presenten desafíos. Luego de un precalentamiento con esta fundamental rutina, estudio las obras que estoy trabajando en el momento.

Lo más importante de todo esto es la calidad de la jornada de práctica.

El famoso violinista Itzhak Perlman explica que es mejor estudiar cuatro o cinco horas por el simple hecho que nuestra capacidad de concentración decae una vez que se supera este límite de tiempo. Por eso considero muy importante la organización con respecto al momento que tenemos disponible para practicar antes de una presentación que requiera esfuerzo. Es importante también saber cuándo concluir la jornada para poder descansar y recuperar energías.

Bernardo: Seguir el ejemplo de los grandes maestros que nos indican cómo estudiar es de gran aporte. Interesante lo que exponés del momento de descanso. Es importante saber cuándo poner una pausa. Evitamos así problemas de *burn-out* o problemas físicos que resultan de una mala práctica instrumental como ser tendinitis o contracturas diversas. Como también hacer un equilibrio entre el trabajo y el descanso respetando nuestra rutina diaria de trabajo y de ocio.

PLAN DE ESTUDIO DIARIO

Escalas y arpeggios

Métodos de técnica

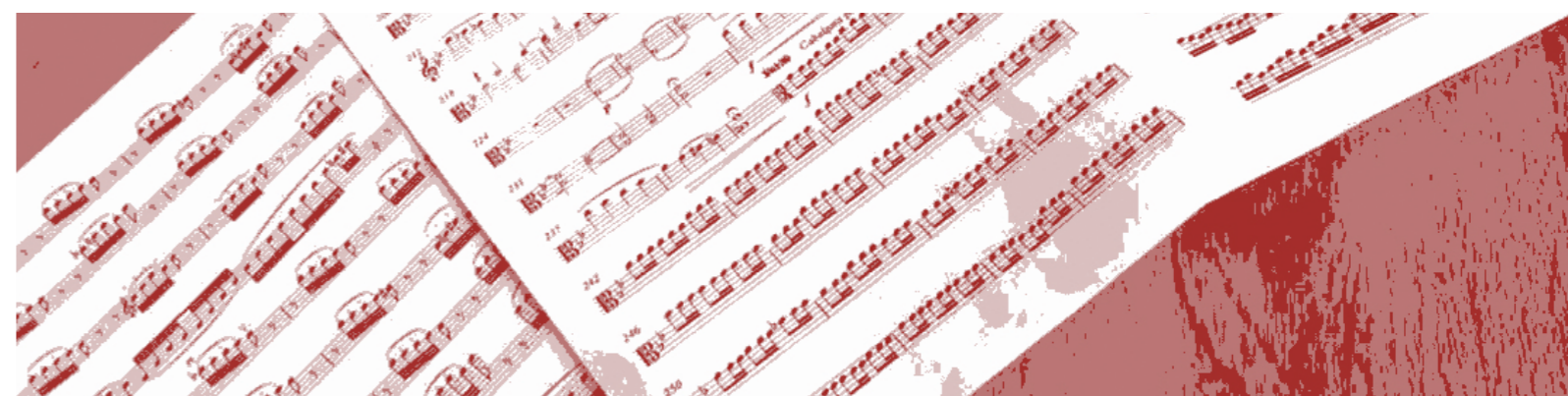
Obras

¿CÓMO ES TU PLAN DE PRÁCTICA DIARIA?

Participá en las redes
#entrenamientodelmúsico

@jeremiaspetruf
@bernardodimarco

Jeremías: ¿Cuáles son tus estrategias como enseñante profesional de música según la experiencia que has adquirido a través de los años?

Bernardo: Estrategias... Son varias. Dependerá del caso. Creo que habrá que observar el "momento instrumental" de cada persona. Hablo de momento instrumental y no de edad o nivel, ya que cada uno es diferente, y por lo tanto las estrategias son diferentes. Lo que me sirve a mí, puede no servir a otro.

Por eso los universales, en este caso, no serían válidos. Es el individuo el que necesita expresarse, el que tiene una particular necesidad a resolver, es el sujeto el que percibe el mundo

desde su cristal. Es allí donde el maestro entrenador debe puntualizar y estar atento. Alguna estrategia que puedo mencionar es el hecho de transmitir la importancia de la práctica diaria. Si observamos deportistas profesionales vemos que hay constancia, entrenamiento, buena salud física y mental, una buena alimentación, un buen descanso.

Luego está el cómo realizar esa práctica diaria. Podemos estar horas practicando y no llegar al resultado que queremos. En ese caso, hay tiempo, pero no estrategia. Creo que, volviendo a tu pregunta, tiempo y estrategias serían la combinación adecuada. El tiempo lo invierte el alumno, las estrategias las imparte el enseñante.

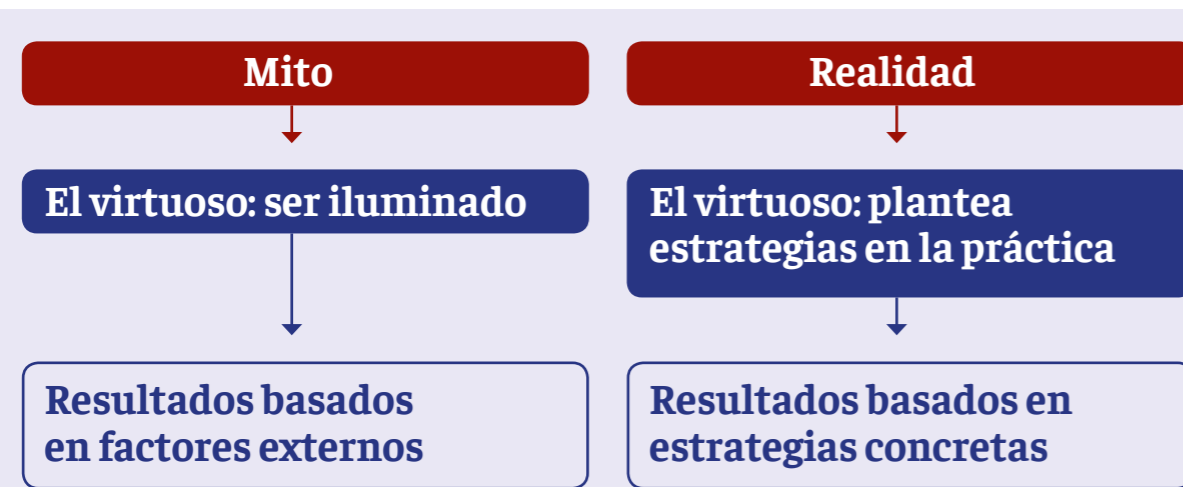
Bernardo: Cantidad o calidad: ¿Qué es mejor en la práctica instrumental?

Jeremías: Mejor es poder cumplir con la calidad y cantidad al mismo tiempo. Hay un importante factor, es "la disponibilidad" que poseemos para con nuestro instrumento, o sea, la cantidad de tiempo que disponemos para estudiar. Este será diferente para cada uno dependiendo de sus obligaciones diarias. La calidad no debe ser afectada por ninguna circunstancia.

Pensar en resultados positivos basándonos en la cantidad de tiempo que estudiemos es algo peligroso. Puede jugar en contra de aquello que hemos logrado con paciencia y dedicación.

Hacer un cambio en la calidad de estudio, nos ayuda a cuidarnos de la frustración de haber estudiado mal durante mucho tiempo. Creo que es importantísimo tener en cuenta, como músico, que la búsqueda de la constante calidad de trabajo nos ayuda a cuidarnos sobre este aspecto tan poco valorado algunas veces.

Bernardo: Interesante lo que exponés sobre el equilibrio entre cantidad y calidad en el estudio. También el hecho de aprovechar al máximo el momento de la práctica con la mayor concentración y dedicación posible. A veces, por las obligaciones diarias, contamos con poco tiempo que es necesario aprovechar al máximo de la mejor manera.

TRADICIÓN

VS.

NUEVOS LINEAMIENTOS

8 horas de práctica para ser buen instrumentista

→

3 a 4 horas de práctica efectiva

?

¿CUÁNTAS HORAS PRACTICÁS AL DÍA?
CANTIDAD O CALIDAD ¿QUÉ CREES QUE ES MEJOR EN LA PRÁCTICA?

Participá en las redes
#entrenamientodelmúsico

f

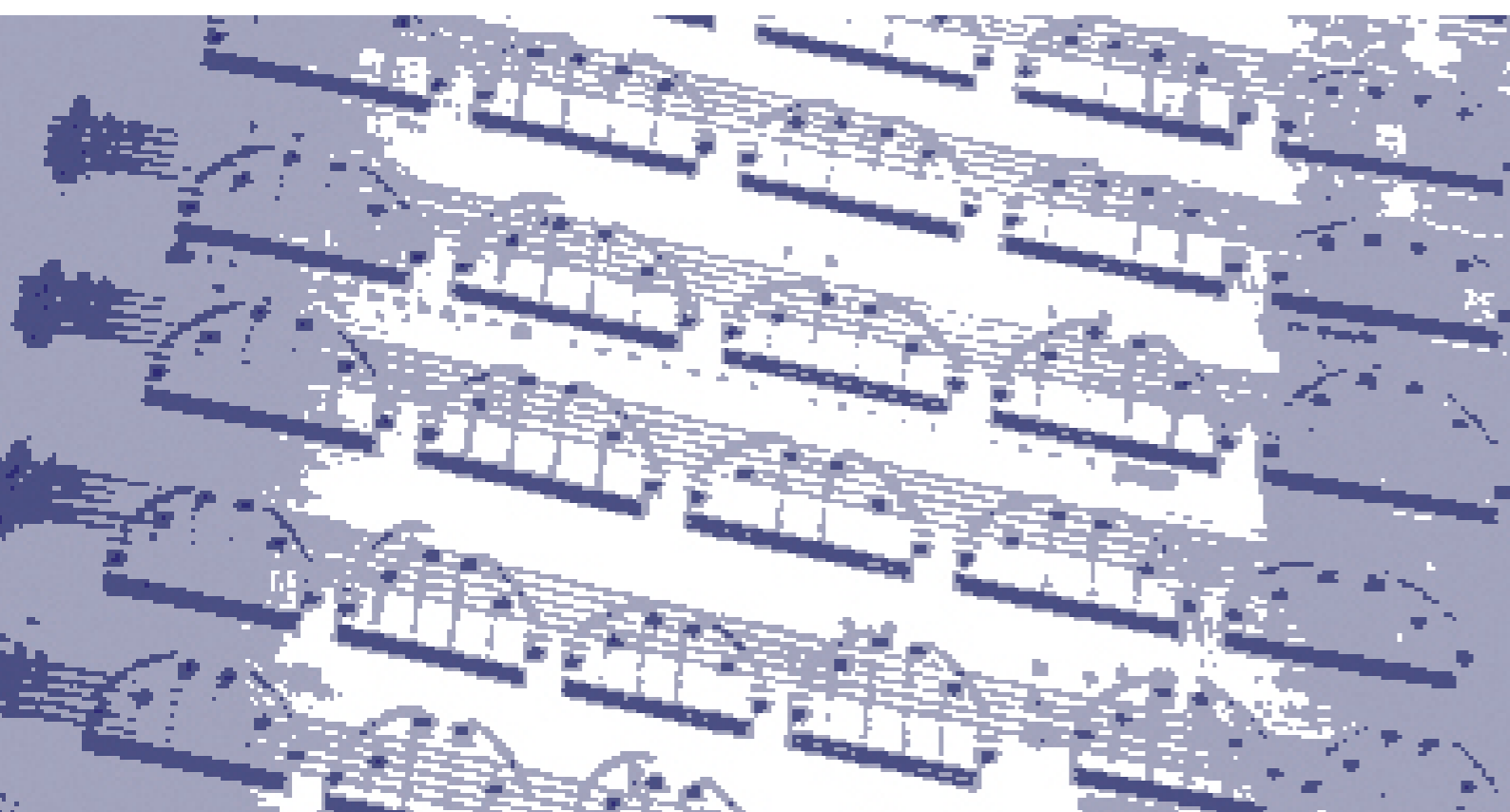
@

@jeremiaspetruf

f

@

@bernardodimarco

Jeremías: ¿Aplicás como complemento conocimientos de teoría musical en tus clases de instrumento?

Bernardo: Sí, ese punto es fundamental. Considero que se debe enseñar el violín, la viola o cualquier instrumento en relación a las materias teóricas del saber musical. Si no tenemos el conocimiento cabal de nuestra disciplina en su conjunto estaremos interpretando sólo notas y realizando destrezas técnicas. Pienso que una enseñanza holística es el mejor de los escenarios. Luego está la visión personal de cada alumno o maestro para dirigir el

entrenamiento instrumental. Ahí nos encontramos con multiplicidad de estrategias que pueden ser todas buenas, mientras tengan fundamento teórico y empírico.

Paul Hindemith en su libro *Adiestramiento elemental para músicos* (1946) expone estrategias de solfeo, cantos, ritmos y lectura musical. Nos dice "Quien no pudiera hacer los dos primeros capítulos de este libro de manera precisa puede no considerarse músico". Quizá extrema la posición de Hindemith para algunos, pero nos da la certeza de que el músico bien entrenado debe tener una base teórica importante.

¿CÓMO CALIFICARÍAS TUS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS EN RELACIÓN A TU NIVEL INSTRUMENTAL?

Participá en las redes
#entrenamientodelmúsico

@jeremiaspetruf
 @bernardodimarco

Bernardo: Estudié, pero tuve una mala performance en la clase, en el concierto o en un concurso: ¿Este planteo es un factor objetivo o subjetivo?

Jeremías: Puede ser objetivo y subjetivo. Los factores subjetivos pueden sin dudas influenciar en la performance. Las emociones momentáneas, la autoexigencia, la expectativa

y, tal vez, muchas otras cosas que influyen en nuestra presentación. Desde el punto de vista objetivo, es importante plantear una buena estrategia de entrenamiento previo al concurso, al concierto, a la clase.

Estoy convencido que no hubo artista que se haya sentido disconforme alguna vez con su performance. Esto los llevó a la superación a través del esfuerzo.

Performance

Factores subjetivos

Emociones

Factores objetivos

Práctica/Entrenamiento

Jeremías: ¿Qué opinas de las escalas y los arpeggios? ¿son fundamentales como algunos dicen?

Bernardo: Sí, concuerdo con esos “algunos”. Si vemos los tratados de violín desde los más antiguos hasta los más modernos todos proponen el estudio de las escalas y arpeggios. Podemos mencionar desde los tratados de Leopold Mozart, Geminiani y los grandes

pedagogos del violín como Sevcik, Schradiek, Flesch. Todos ellos plantean el estudio de escalas y el agregado de las dobles cuerdas, acordes.

Vuelvo al punto de la estrategia. Me pregunto el para qué servirían las escalas y los arpeggios y dialogar con aquellos que opinan que no es necesario. Si la música está formada por escalas y por arpeggios, ¿entonces no sería útil estudiar estos ejercicios técnicos?

Participá en las redes
#entrenamientodelmúsico

@jeremiaspetruf
 @bernardodimarco

Bernardo: Tengo facilidad, para qué practicar... ¿Existe un buen instrumentista sin práctica diaria?

Jeremías: No, todos los músicos que buscan mejorar su nivel y alcanzar grandes metas lo hacen mediante la práctica. El talento es un factor importante, pero solo cuando es bien usado.

Me refiero a esto, aprovechar las facilidades y capacidades para explotarlas. El esfuerzo y el buen estudio no tienen límites, en cambio, el talento sin trabajo sí los tiene. Para mí la facilidad no es un factor condicionante en la performance de un músico, a veces, hasta puede ser contraproducente por aumentar el exceso de confianza que alimenta la desatención durante nuestras jornadas de estudio.

TALENTO O PRÁCTICA DIARIA ¿QUÉ PIENSAS QUE ES MÁS IMPORTANTE?

Participá en las redes
#entrenamientodelmúsico

@jeremiaspetruf
 @bernardodimarco

Bernardo: ¿Qué recomiendas a las nuevas generaciones de músicos sobre la práctica instrumental?

Jeremías: Que sigan a las personas que buscan ver más allá de la cotidianidad y la normalidad, atravesarán así grandes cambios y la aventura musical no se detendrá. Recomiendo esto a las nuevas generaciones que hoy en día atraviesan una etapa histórica difícil donde el arte no está valuado en demasía.

Jeremías: ¿Cuál sería el aporte que puedes hacer para tus alumnos y colegas a partir de tu experiencia tanto en el país como en el exterior?

Bernardo: Sí, la experiencia en Europa y en Suiza en particular fue de enorme valor. Hay una constante que he visto en varios maestros y grandes instrumentistas. Es el día a día de la práctica, horas de estudio y análisis de las obras que interpretan. Creo que la dedicación y la metodología con la que se hacen las cosas nos llevan a buenos resultados.

Si observamos, los grandes personajes de la música trabajaron así. Creo que esto es para imitar e inspirarse.

Jeremías: Es importante seguir el lineamiento de los grandes músicos de la historia y del presente. Esto nos permite estar motivados en el día a día.

Artículo basado en la conferencia abierta “Entrenamiento para instrumentistas” en el marco del ciclo Charlas desde El Calafate tercera edición

ESPACIO LITERARIO

Enriqueta

por Ana María Trujillo

Una mañana salí temprano para el trabajo y cambié de recorrido. La nostalgia quizá me había llevado a pasar por mi antigua academia de piano.

La chapa de bronce brillaba “Academia El Pentagrama” piano teoría y solfeo, todos los niveles.

En ese momento salía mi querida profesora, dueña y directora de la academia, Enriqueta Vermicelli.

Me comentó, que la noche anterior, uno de sus más queridos alumnos, compañero mío de estudios, Aristides, la había emocionado con su llamado telefónico. No había entendido muy bien, pero le pareció que el trabajo era para dirigir un coro.

Se había arreglado con cuidado, blusa de seda blanca con un discreto moño, traje de pollera y saco de franela gris. No era cuestión de hacerlo quedar mal al bueno de Aristides.

Sus cabellos grises, prolijamente peinados y los anteojos de salir, los de marco finito de metal dorado.

Con su cabeza un tanto inclinada hacia un costado, defecto de prestar atención a los alumnos, tal vez...

La vi alejarse con pasos cortos y apresurados. Pasada una semana inconscientemente o con la intención de saber cómo le había resultado el llamado de su alumno preferido pasé por la academia.

En ese momento Enriqueta lustraba la chapa de bronce.

Me comentó que había llegado a la dirección indicada, mirando varias veces el papel, comprobando la dirección, ya que, solamente vio una antigua puerta de madera. Llamó con decisión. Le abrió un chico joven que dijo ser el secretario de Arístides. Recorrieron un largo pasillo. Se sorprendió al llegar y encontrarse con una sala de teatro pequeña pero confortable. Las sorpresas fueron dos, una para el alma y otra más terrenal. Para el alma, un piano de cola en un pequeño escenario. Para el cuerpo, calefacción. Buenísima para su artrosis. Con sorpresa y nerviosismo se dio cuenta que en realidad tenía que seleccionar voces para un probable musical. Era un casting multitudinario y desperejo, había buenos y malos, cantantes, jóvenes y no tan jóvenes, eso sí; todos con deseos de triunfar.

No era el ideal de trabajo, pero... con seguridad Arístides la había llamado por su "oído absoluto". Ese era el sobrenombre con el que la llamaban en la academia: ¡Oído absoluto! Además, con su jubilación mínima, un dinero extra no le venía nada mal. Llevaba más de ocho horas prestando atención y se sentía un tanto cansada, pero al fin había terminado. Mientras recogía las partituras y cerraba cuidadosamente la tapa del piano se le acercó uno de los concursantes. Un señor alto de lindo porte, quien tomándole ambas manos, le dijo: "Por favor, ¿me permite que la acompañe...?" Quién me iba decir querida a mis años y tanto tiempo esperándolo que ese llamado me traería el amor- se dijo así misma. Me alejé pensativa, sería casualidad o una intención del "bueno de Arístides" porque el señor en cuestión era su padre.

Mayo 2015

CV Ana María Moisés Trujillo

Es narradora de historias, cuentacuentos y escritora. Especialista en Literatura Infantil y Juvenil.

Comenzó a los siete años cuando su padre le regaló una colección de libros. Como maestra y asistente social, utilizó el cuento como una forma de acercar a los más jóvenes a la literatura y a la posibilidad de imaginar.

Se formó como narradora en el Instituto Summa teniendo como profesores a Verónica Basualdo y Juan Moreno. Posteriormente continuó la carrera de Narración obteniendo el título de Técnica en Narración Oral.

Realizó la especialización en Literatura Infantil y Juvenil. Paralelamente hizo teatro de humor con Silvia Kanter y Clown con Claudio Martínez Bell. Cursó técnica vocal con María Laura Facal. Trabajó Corporal con Karim Auspitz y Bettina Muraña. Realizó talleres con narradores internacionales, entre ellos: Carlos Genovese (Chile), Estrella Ortiz, Ana Castellanos, Virginia Imaz, Maricuela Molina y José Campanari (España), Roberto

Anglisani y Mateo Belli (Italia). Se perfeccionó en talleres de escritura con Eduardo Abel Giménez Fuentetaja (España). Realizó monólogos con Irina Alonso así como múltiples talleres en el Encuentro de Narradores de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Su formación continua la realizó con distintos maestros extranjeros; y de Argentina, como Ana Padovani y Ana María Bovo entre otros.

Fue creadora del espacio Libros Mágicos y fundadora del Club de los Cuenta Cuentos. Entre sus trabajos se destacan *Remigio y Gumersinda*, *Fabiola Malapastta*, *Isolina y su Patrona*, *De todo te olvidas cabeza de Novia*, *Qué nos cuenta la Milonga*, *Cuestión de Nombre*, *Hacer reír es la clave*.

Participó en presentaciones de prestigio tales como: *El Valor de los cuentos en la Crianza* y *en la Educación* (Mar del Plata, Córdoba, Mendoza) auspiciada por Materna y Editorial Scholastic y la Charla TEDxUCA titulada *La narración de cuentos en la Universidad, una herramienta pedagógica alternativa*.

Contacto: anamamoisestrujillo@hotmail.com

CV de los autores

Jeremías Petruf

Comenzó sus estudios con los Maestros Denis Golovin y Esteban Raspo en Bahía Blanca. Luego continuó sus estudios con el solista y director de fama internacional Massimo Quarta en Lugano, Suiza, donde obtuvo los diplomas de "Bachelor of Arts in Music Performance" y "Master of Arts in Music Performance" con las máximas calificaciones.

Viajó y participó como solista, tocando con agrupaciones de música de cámara y orquesta en salas importantes de países como España, Italia, Suiza, India y Argentina. Se perfeccionó junto a maestros de la talla de Massimo Quarta, Enrico Dindo, Stefano Molardi, Danilo Rossi, Sandro D'onoffrio, entre otros.

Formó parte de la Academia Stauffer recibiendo clases con el famoso Quartetto di Cremona. Es ganador del primer premio del "Concorso Internazionale di Musica Classica Ciro Pinsuti" de la ciudad de Sinalunga, Italia. Semifinalista del "Concurso Internacional Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Montevideo «Nibya Mariño»" y la prestigiosa beca Teresa Grüneisen del Mozarteum argentino. Hoy en día es uno de los violinistas más destacados en Argentina, su amplio dominio del repertorio abarca desde la música barroca hasta la contemporánea. En 2017, ingresó en la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca como solista principal y concertino adjunto. Como solista actuó bajo la batuta de importantes maestros entre ellos: Lucía Zicos y Javier Logioia Orbe (Argentina), Yuan Hung Liao (Taiwán), Stefano Molardi (Italia), José Antonio Cerón Ortega (México).

Bernardo Di Marco

Comenzó a estudiar violín en el Conservatorio de Tucumán. En la Ciudad de Buenos Aires, continuó con la carrera en Composición y Dirección Orquestal. En Suiza, estudió viola bajo la guía de Bruno Giuranna y Yuval Gotlibovitch, en el Conservatorio de Lugano. Allí se recibió de magister en Interpretación. Luego, se formó en Composición y Teoría Musical en la Universidad de Ginebra. También ejerció como investigador especializado en música para proyectos en la Universidad de las Artes de Zúrich.

Bernardo ha trabajado con artistas de talla internacional como Maxim Vengerov, Vladimir Ashkenazy, Massimo Quarta, Renaud Capuçon tocando en salas de envergadura como la Victoria Hall de Ginebra, la Tonhalle de Zürich y el Teatro Colón. Dentro de su actividad internacional es invitado asiduo para los festivales del verano europeo en la Academia Menuhin-Gstaad en Suiza. Sus composiciones son interpretadas regularmente en Argentina y Europa. Entre las obras que escribió se destacan obras para piano, violín y viola, música de cámara, obras corales y para orquesta.

En la actualidad, es profesor de violín, viola y de la práctica orquestal en la Orquesta Juvenil de El Calafate, en la región de la Patagonia argentina.

Charlas desde El Calafate es un espacio independiente de Opinión Musical

23 de agosto de 2020

Lugar: Instagram Live. 17 horas

Cuenta: [bernardodimarco](https://www.instagram.com/bernardodimarco)
Derechos intelectuales reservados. En caso de utilización con fines académicos citar título, autor y editor del artículo.

 Bernardo Di Marco

BERNARDO DI MARCO
SERVICIOS MUSICALES

  /bernardodimarco