
“Desarrollo de Habilidades y Educación del Talento desde la Filosofía Suzuki”

Hugo Ricardo García y García
UPAEP
México

Hugo Ricardo García y García

Soy Coordinador del área de Música del departamento de Bellas Artes UPAEP, profesor de violín especializándome en el Método Suzuki. He sido docente por 30 años en el nivel preescolar en S.E.P., me he dedicado de forma personal al rescate, interpretación y difusión de los manuscritos musicales de la época novohispana, en especial del siglo XVII. He escrito artículos sobre esta música para la revista latinoamericana “*Momentos*” de Berlín, Alemania. He realizado giras de concierto por Alemania, el sur de Estados Unidos e Italia. Hasta el momento he grabado 5 discos con música de los archivos catedralicios de Puebla, México y Oaxaca.

Correspondencia: hugoricardo.ygarcia@upaep.mx

“Desarrollo de Habilidades y Educación del Talento desde la Filosofía Suzuki”

Resumen: “Desarrollo de Habilidades y Educación del Talento desde La Filosofía Suzuki”

Palabras Claves: Desarrollo de Habilidades, Educación Artística, Filosofía Suzuki, Lengua Materna, Método Suzuki, Shinichi Suzuki.

El Método Suzuki es un método de enseñanza que se inspira en el aprendizaje de la lengua materna. Desarrollado por el japonés Shinichi Suzuki con el sueño de formar buenos seres humanos a través de la música. Respeto la evolución individual de cada persona, crea y fomenta la capacidad de comunicación, incrementa la inteligencia emocional, la capacidad de establecer metas y objetivos, la capacidad de planeación, responsabilidad y trabajo en equipo creando comunidad desde la conciencia de que “todos juntos podemos hacer un mundo mejor”. Este método de enseñanza refuerza el sentido de comunidad, de fraternidad, la importancia de la alegría, la empatía, valores que sintonizan plenamente con los valores UPAEP.

Este método favorece a que los alumnos adquieran la visión necesaria para desarrollar las habilidades artísticas desde la conciencia de que aprendiendo el arte adquieren también una formación humanista. De esta manera, el alumno podrá aprender a tocar un instrumento con un enfoque humanista que le permita ver el desarrollo de su talento no sólo como medio de autorrealización personal sino como un recurso valioso para potenciar proyectos de transformación social.

El aprendizaje se desarrolla por prioridades:

- Aprendizaje de la Filosofía Suzuki
- Postura equilibrada del cuerpo
- Producción equilibrada del sonido
- Afinación
- Musicalidad en la interpretación
- Educación auditiva

Este método propone seguir el proceso natural de aprendizaje de la lengua materna aplicado a la enseñanza de la música.

Palabras Claves: Desarrollo de Habilidades, Educación Artística, Filosofía Suzuki, Lengua Materna, Método Suzuki, Shinichi Suzuki.

Presentación:

“El talento no es innato. (Suzuki 2004. Prologo). Todos los niños japoneses hablan japonés”
(Suzuki 2004. Introducción).

Pero claro que todos los niños japoneses hablan japonés, eso no me parece relevante, pensé cuando empecé a estudiar la filosofía Suzuki, sin embargo, tras adentrarme en ella, empecé a comprender que cualquier niño habla muy bien el idioma natal. El Método Suzuki me hizo reflexionar en algo aparentemente básico: nosotros hablamos muy bien nuestra lengua porque desde que nacemos estamos rodeados de ella, nuestros padres nos enseñan las primeras palabras, vemos los objetos cotidianos y aprendemos como se llaman, interactuamos con nuestros pares y por medio del juego conocemos nuevas palabras y creamos oraciones complejas hasta que, llegando a la escuela, estudiamos como hacerlo de una forma ordenada, con sus reglas, y así, desarrollamos un lenguaje cotidiano sencillo como forma de comunicación o elaborado para acciones de más envergadura.

Es por ello que al método Suzuki lo llamamos también el método de la lengua materna, porque de la misma forma que el habla, aprendemos a tocar un instrumento musical, nos

acercamos a él y de forma lúdica, sin darnos cuenta, experimentamos aspectos técnicos del instrumento que de la forma tradicional nos llevarían años.

Si bien este método fue pensado para aplicarse desde temprana edad y en primera instancia para el violín me he dado cuenta que es tan noble que puede aplicarse en cualquier edad y se aplica en la mayoría de los instrumentos.

Antes de conocer el método enseñaba el violín de la forma tradicional como lo había aprendido en el conservatorio, si bien había visto los libros Suzuki, no los ocupaba porque el repertorio me parecía muy sencillos y sentía que no aportaban nada nuevo. Sin embargo, al conocer la filosofía, al entenderla y estudiar también con una excelente maestra de violín que me enseñó la forma adecuada de abordar las lecciones un mundo diferente se me presentó, debo añadir que me siento afortunado porque la filosofía Suzuki la aprendí de la maestra Caroline Fraser (Irlanda) y el violín lo sigo estudiando con la maestra Marilyn O'Boyle (Nuevo México U.S.A.), y digo afortunado porque ambas se formaron y recibieron el conocimiento del propio creador del método Shinichi Suzuki. Como dije antes, este método fue concebido para niños, sin embargo, en las siguientes líneas me referiré a él desde el punto de vista de mi experiencia en su aplicación con universitarios en el departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP.

Contexto

¿Qué es el método Suzuki? A comienzos de la década de 1930 el Dr. Shinichi Suzuki, en la búsqueda de una forma adecuada de enseñar a niños pequeños a tocar violín, observó que la enseñanza de la lengua materna tiene, invariablemente, un éxito total, todos los niños aprenden a hablar su lengua materna. La educación a través del enfoque de la lengua materna, aplicado a la enseñanza de cualquier instrumento musical o área educativa, es a lo que el Dr. Suzuki denominó el Método de la Educación del Talento.

El Método Suzuki es conocido principalmente como un método de educación musical-instrumental infantil. Sin embargo, esta propuesta pedagógica, también llamada educación del talento, ha demostrado, a través de los cinco continentes, que sus alcances y aplicaciones son tan vastos como la educación misma.

Es importante destacar que este método no es excluyente de otros sistemas educativos. Por el contrario, toda metodología o sistema pedagógico, de cualquier área del conocimiento, puede vivir en concordancia y ser ennoblecido con los principios del Método Suzuki. Y esto es posible porque dichos principios están basados en la manera en que los niños aprenden su lengua materna, en un ambiente de amor y respeto a todo ser humano.

Entre los escritos del fundador de este método para aprender a tocar el violín, que sigue en vigor en todo el mundo, se encuentran sus ideales que expresan cuál era su principal objetivo: La enseñanza de la música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si una persona oye buena música desde el día de su nacimiento y aprende a tocarla él mismo, desarrolla su sensibilidad, disciplina y paciencia. Adquiere un corazón hermoso.

Todas las personas pueden aprender a tocar un instrumento igual de bien que como hablan su lengua materna. La Filosofía Suzuki tiene sus raíces en una fe profunda en la fuerza de la vida positiva y en un gran respeto hacia todos los seres humanos. *Una semilla necesita tiempo y estímulo.* (Suzuki 2004. P. 5).

Fundamentos

De acuerdo a su filosofía, el método Suzuki considera los siguientes fundamentos:

Creación del ambiente

Tiene gran relevancia este punto pues es la principal base para el desarrollo del talento. Desde pequeños imitamos nuestro entorno, modismos, acentos, inflexiones, intereses, pasatiempos de nuestros padres, etc., por tanto, se debe crear el ambiente propicio para el estudio del instrumento, rodearnos de un ambiente musical, asistir a conciertos, asistir como observador a clases de otros estudiantes del instrumento, escuchar lo más posible grabaciones, en audio y video de conciertos particularmente los sugeridos por el profesor quien dará la guía adecuada para que se observe una buena técnica y escuche una buena interpretación. Suzuki decía: “*Las capacidades se desarrollan con la práctica. Por eso una persona perezosa no desarrollará capacidad alguna*” (Suzuki. 2004., p19).

El escuchar música diariamente desarrolla el oído

Dado que el oído es el sentido que primero se desarrolla, la creación del ambiente musical lo beneficia inmediatamente. El estar expuesto a la escucha no solo de música para violín sino de las grabaciones propias del repertorio que acompañan a cada uno de los libros del método, donde en su interior, hay un apartado llamado sonidización en que se trabaja la correcta afinación de cada una de las notas de las obras que se estudian lo que facilita el desarrollo auditivo, además de ejercicios de discriminación de sonidos y otros que la enseñanza tradicional aporta.

Pensar siempre en positivo

Por más errores que puedan apreciarse en clase y en las prácticas de las tareas designadas es importante pensar siempre positivamente y que esto lo considere el alumno, él debe sentirse acompañado, apoyado y darse cuenta de que los errores son inevitables y necesarios en el proceso del aprendizaje. Por esto es importante la motivación en todo momento.

El aprendizaje es paso a paso

Cada persona, como ser individual, tiene su propio ritmo y velocidad de aprendizaje, por eso es importante acompañar al alumno motivándolo a que siga su ritmo y que son mejores los

pequeños pasos bien cimentados que ir deprisa ocasionando vicios en la técnica. Por esta razón tengo en cuenta tanto la edad del alumno como el nivel que tiene. El repertorio está diseñado para el desarrollo de las habilidades. Cada habilidad necesita mucha repetición para lograr la maestría. Es importante seguir la secuencia de lecciones sin saltar ninguna, porque cada una de ellas es una preparación para la siguiente, en muchas ocasiones hay que repasar alguna de las anteriores para reafirmar el conocimiento o corregir una parte técnica que cause dificultad.

Primero aprender a tocar el instrumento, luego aprender a leer la música

Los estudiantes no empiezan a leer música hasta que hayan desarrollado bien el oído y se sientan cómodos con el instrumento. Esto suele variar de acuerdo a la edad a avance del estudiante. Es normal que los niños hablen durante varios años antes de empezar a leer, de la misma manera es normal que los alumnos toquen su instrumento por algún tiempo antes de empezar a leer música. El leer música es una destreza que necesita enseñarse y el maestro Suzuki ha desarrollado la manera de hacerlo en el momento apropiado para cada alumno en particular. Sin embargo, la constancia es indispensable.

Suzuki no buscaba hacer músicos profesionales.

El método Suzuki no fue concebido para formar músicos profesionales sino hombres de bien y de esta forma crear y fomentar la capacidad de comunicación en ellos, incrementando la inteligencia emocional, la capacidad de establecer objetivos y metas, la capacidad de planeación, responsabilidad y trabajo en equipo creando comunidad desde la conciencia de que todos juntos podemos hacer un mundo mejor.

Etapas

El método se compone, en el caso del violín, de diez periodos divididos por etapas que son las lecciones de cada uno de los diez libros donde cada una de ellas representa un nuevo reto técnico que aprender, desarrollar y superar.

El primer libro es fundamental y en él, como maestro, debo guiar con mucho cuidado al alumno. Está integrado por diez y siete lecciones, la primera se titula Estrellita y se compone de un Tema con Variaciones, en esta lección se aprenden cinco tipos de golpes de arco diferentes que son básicos y se aplican en todo momento en las subsecuentes lecciones. A pesar de la simplicidad de la pieza es de suma importancia su correcto estudio y no por esta sencillez pasarla de largo. Hay profesores que no tienen la preparación en el método y solo abordan algunas piezas del repertorio no logrando el objetivo que de ellas se espera.

Estrategias

Enfoque en la clase

En el método Suzuki es una norma que la clase inicie y termine con una reverencia al estilo oriental que denota el respeto mutuo maestro-estudiante-maestro, así debe ser en cada clase. Después entramos en materia. Doy instrucciones claras al alumno tanto en la clase como en la designación de los trabajos en casa. Para el trabajo en casa me valgo de una hoja con un formato diseñado para facilitar el estudio donde el alumno anota paso a paso los ejercicios a realizar, anotar el tiempo diario que designa para la actividad, así como el tiempo que destina para escuchar la grabación de la pieza que se está trabajando, además debe incluir si está escuchando a algún violinista o compositor en particular. Utilizo un lenguaje apropiado que esté al nivel de entendimiento y necesidades del alumno, también procuro paulatinamente familiarizarlo con el vocabulario, particularmente italiano, que se ocupa en las partituras y en el que intervienen la agógica (todo lo referente al movimiento rítmico) como la dinámica (todo lo referente a las diferencias de matices de intensidad sonora) de la obra estudiada.

Focalización

A partir de que se empieza la segunda mitad del primer libro comienzo a enfatizar en la calidad del sonido y realizo los ejercicios de sonidización que sugiere Suzuki y enfoco la atención del alumno en los puntos principales que vemos cuando analizamos la obra abordada.

Actividades en clase

En la clase individual se realiza la demostración de la pieza, yo la ejecuto de la forma en la que debe ser tocada con sus agógicas y dinámicas, luego muestro los diferentes golpes de arco¹ en especial los nuevos, incorporo actividades lúdicas que facilitan la memorización de la pieza y promueven un mejor ritmo. También reviso el material previo a fin de reforzar habilidades. Cada semana hay una clase grupal donde los alumnos interactúan desarrollando así la musicalidad, la afinación, el trabajo en equipo, etc.

Evaluación del profesor cada clase

Se realiza siempre una evaluación por sesión identificando los aspectos técnicos de la interpretación que lo ameriten y se proponen las soluciones haciendo un feedback correctivo enfocado a tareas específicas en vez de hacer apreciaciones generalizadas del alumno. En el Primer Libro, se hace un Concierto Examen al finalizar la primera mitad, este puede ser frente a sus compañeros y familiares. Hay otro Concierto Examen que se realizará siempre al finalizar cada libro mismo debe ser interpretado de memoria y acompañado por un pianista. Esta presentación es más formal y a él asisten sus compañeros de clase, familiares y todas aquellas personas con quien desee compartir sus logros.

Entusiasmo e independencia del alumno

Es interesante como se desarrolla la habilidad de observación del alumno, para ello, se le propone describir su propia interpretación, se le orienta a enfocar su atención en puntos críticos

---

¹ Un golpe de arco es la forma en la que debe deslizarse el arco sobre la cuerda. Existen diferentes tipos de golpes de arco: legato, detaché, staccato, spiccato, martelé, etc.

de la interpretación, se le desarrolla la habilidad de solución de problemas al crearle oportunidades para que formule soluciones motivándolo a hacer elecciones propias.

Ambiente en clase

Este punto es importante porque el estudio de cualquier instrumento en sí es difícil y sin el correcto estímulo al alumno, este podría llegar al grado de frustración por aburrimiento por eso procuro que el espacio se encuentre ambientado, siempre limpio, bien iluminado, tranquilo, libre de distracciones y con los implementos necesarios para un desarrollo eficaz de la clase.

Logros y aprendizaje

Desde el momento en que me adentré en el Método Suzuki cambié mi forma de impartir la clase de violín, a los alumnos que tenía en ese momento les expliqué los motivos por los que íbamos a reestudiar el material, empecé a poner marcas en el brazo del violín y a corregir todos los golpes de arco. Después de platicar con ellos sobre la filosofía y la nueva forma de estudiar lo tomaron positivamente y con mucho gusto, les agradaron las nuevas dinámicas que se veían en clase, la forma de trabajar de forma grupal. He logrado presentar en un Festival Internacional Suzuki en Monterrey videos de dos alumnas en particular, una de Nutrición y otra de Contaduría y Alta Dirección donde se aprecian sus avances en el instrumento. Lamentablemente al no ser una escuela formal de música estoy supeditado a los cambios de horarios de los alumnos, especialmente de los de medicina, que en muchas ocasiones sus horarios chocan con el de las clases además de que para fines de semestre se les complica el horario por exámenes y entregas de trabajo lo que repercute enormemente en su avance por no poder no solo asistir a clase sino seguir el mismo ritmo de estudio en casa con el que veníamos trabajando. Sin embargo, creo que uno de los grandes logros ha sido el poder sembrar esa semillita en cada uno de ellos y que en un futuro puedan seguir con sus clases con otro maestro, y continuando con la ideología del Dr. Suzuki, no quiero formar músicos profesionales sino hombres de bien. Cabe señalar que muchos

de los alumnos que se forman a nivel mundial con este método han seguido el camino y han llegado a ser músicos profesionales.

Referencias

Fraser, C. (2016). *Introducción a la Filosofía Suzuki*, Puebla, Puebla. Departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP.

O'Boyle, M. (2016). *Suzuki Libro 1 Violín*, Monterrey, Nuevo León. Suzuki Festival Internacional de la Música 1ª Edición.

Bibliografía

Suzuki, S. (2004). *Educados con amor*. **U.S.A**

Kreitan, E. (1999). *Enseñar desde el punto de equilibrio*. **Illinois, E.U.A**

Suzuki, S. (2007). *Desarrollo de las habilidades desde la edad cero*. **México**

Sugerencia

Maddalena, M. (productor) y Craven, W. (director). (1999). *Music of the heart* [Película]. EU.: Craven-Maddalena Films y Miramax Films