

Aprendizaje Musical

Chifladura

Sergio Nuñez González

Doctorado en Educación con énfasis en mediación Pedagógica

Universidad de la Salle

Decima Generación

Costa Rica - 2014

Agradezco a:

Juan Carlos Madrigal: Lector de esta tesis e investigador en el nuevo paradigma musical

Rubén Darío Monsalve: Ilustraciones de este trabajo y compañero de aventuras artísticas.

Mi esposa Margit: compañera y amiga en esta vida

Al doctorado en Educación: Transformador incansable

Concierto para un aprendizaje musical

Introducción

I Movimiento (Teórico -científico)

- Vibrando en el cosmos
- Un retorno relativo y cuántico
- Que es el vacío cuántico sonoro?
- Campos akásicos y mórficos en el aprendizaje musical.
- El Campo Akásico en la Educación actual
- Resonancia mórfica
- La mente debe estar consciente de la conexión con estos campos

- Un aprendizaje complejo y transformador

II Movimiento (Aprendizaje Complejo musical)

- El proceso caos –autoorganización = música
- Mediación musical en la educación
- Bioaprendizaje Musical
- Otros procesos que se conectaron con el Bioaprendizaje
- Los principios davincianos en el aprendizaje musical

III Movimiento (Experiencias y propuestas de aprendizaje)

- La conexión cósmica debe activarse desde el inicio del aprendizaje musical”

- La retroalimentación músico-público a través de un ejercicio autógeno.
- Sincronizar la actividad vibratoria de mi cerebro con las demás.
- Ejercicio basado en la repetición de una frase
- Experiencia del proceso de aprendizaje de un estudiante de mi clase

IV Movimiento (Otros procesos biomusicales)

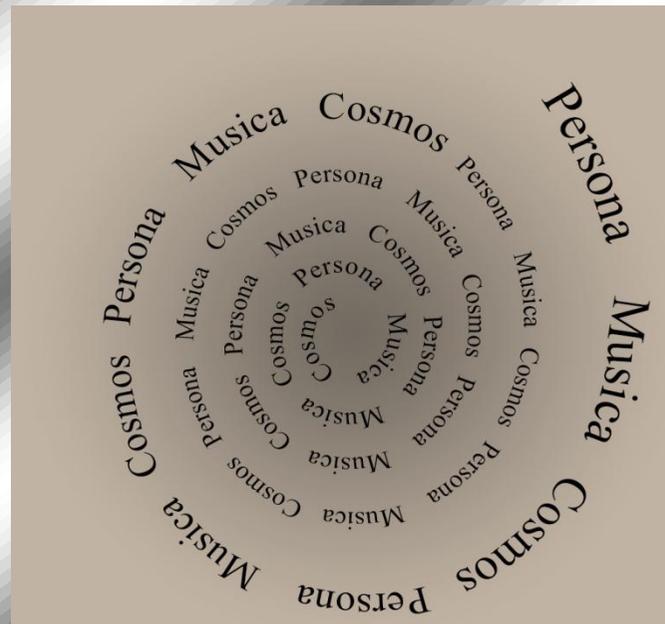
- Una pieza descriptiva
- Interacciones recurrentes y plasticidad del cerebro

Bis (Reflexión)

Bibliografía

Aprendizaje Musical

La música es un todo y somos parte de ella y ella de nuestra existencia, al escucharla, interpretarla y sentirla vibramos por causa de la conexión dentro del campo akásmico.

1. Introducción

La educación musical tradicional al ser víctima de una enseñanza lineal, ha equivocado sus propósitos dejando gran cantidad de personas sensibles y talentosas en el camino.

El propósito de esta chifladura es promover un aprendizaje vivo, integral y placentero, un aprendizaje conectado con el cosmos, donde las personas disfruten de la música sintiéndola como parte de ellas.

Un proceso de aprendizaje creativo, autoorganizado, complejo y gratificante, que consecuentemente quienes la practican se sientan con más libertad y seguridad y con esto ir venciendo uno de los fenómenos más negativos con que convivimos durante nuestra vida artística: "el miedo" generador de energías bajas.

I Movimiento (Teórico -científico)

Vibrando en el cosmos

Vibramos con la música y nos proyectamos hacia el cosmos expandiéndonos dentro del campo akáshico.

La materia se transforma mediante un proceso de autoorganización en energía y la energía en materia.

“La materia se transforma en ondas y la energía en partículas”

“Un campo de fuerza, se convertía en materia cuando la energía cósmica actuaba sobre él y cuando esta acción cesaba, la materia se desvanecía y volvía al Akasha”

Nicolás Tesla

Si trasladamos este pensamiento a una ilustración: persona- música -cosmos, vemos como la persona vibra con la música expandiendo ondas que se diluyen en energía en un universo de constante movimiento de información. Cuando las ondas sonoras retornan se integran a la persona haciéndolas parte de esta nuevamente pero con una riqueza informativa nueva y adicional. Estas vibraciones musicales retornan retroalimentando el proceso, dotándolo de más confianza e inspiración.

“La música es una sustancia informada que vive y viaja por el universo infinitamente”

La música es un todo en la vida y cuando la expandimos en el entorno nos movemos en una danza cuántica y proyectamos sonidos que se transforman en ondas vibratorias que fluyen caóticamente en forma de bucles que también nos retroalimentan, y son vibraciones que la persona autoorganiza y proyecta nuevamente.

“La emisión de un sonido trasciende de las leyes físicas a las metafísicas y este trasciende su proyección en el universo hacia el metaverso ”

Un retorno relativo y cuántico

En este retorno o retroalimentación entre la persona (P) y la música (M), no es completo el proceso si no hay una proyección de ambos elementos hacia el cosmos (C) y hacia lo interno.

El paradigma clásico se ha quedado estacando en la relatividad entre P y M, ignorando C.

El paradigma emergente de la música relaciona los tres elementos entre sí, y los ubica en un universo cuántico, donde se mueven y danzan los tres sin perder la relación "einsteniana". Ver (Figura 1)

Fig. 1

Que es el vacío cuántico sonoro?

Todas las partículas que tienen una propiedad cuántica conocida como *spin* tienen un efecto magnético o más bien un momento específico magnético, este impulso está registrado en el mar de energía virtual del vacío en forma de mininos vórtices

Estos vórtices llevan información de manera parecida a los impulsos magnéticos grabados en un disco compacto. Estas diminutas estructuras que giran viajan a través del vacío e interaccionan. De igual forma los vórtices están vinculados por ondas que cuando se juntan forman figuras de interferencia llamadas ondas de torsión que son las que enlazan al universo

El vacío cuántico musical está formado por estos vórtices, los cuales graban la información sonora magnéticamente y que a través de las ondas de torsión enlazan la información de otros vórtices.

“Un sonido instrumental es procesado en el caos de un vórtice autoorganizándolo y luego proyectándolo”

De esta forma el vacío cuántico graba, transporta y enlaza la energía sonora.

Campos akásicos y mórficos en el aprendizaje musical.

“La evidencia de que existe un campo informativo cósmico no es directa sino que debe ser reconstruida a través del razonamiento.

El campo Akásico es percibido” (Laszlo)

El Campo Akásico en la Educación actual

El campo akásico es la información interconectada que fluye sin parar desde siempre y para siempre por el universo. Este campo A proyecta la información a través de hologramas que se sintonizan con todas las cosas dando coherencia a un todo.

El mundo actual no lo percibe y lo ignora y no se da cuenta de la importancia de este campo en nuestras vidas.

En realidad, las unidades de información como ideas, conceptos, pensamientos son las que crean la realidad y no las unidades de materia y energía.

Nuestros sentimientos, pensamientos, deseos etc., en un orden implicado, ósea hacia lo interno son limitados, pero si estos los desarrollamos hacia el exterior en el orden explicado se ampliaran sin límites hacia la totalidad.

El aprendizaje musical debe estar resonando en la totalidad colectiva. La estrategia es aprender desde el orden implicado hacia el explicado vibrando y resonando con todos en un mar de infinitas posibilidades.

No solo aprendemos con la vista y el oído y los otros sentidos. La educación musical actual debe promover otras opciones como activar los neurotransmisores en el cerebro mediante el recuerdo y la intuición. También con una visión

de que la información que recibimos se procesa en el orden implicado y filtramos solo lo que nos interesa pero que al proyectarlo al exterior se podrá transformar en un infinito de posibilidades

Resonancia mórfica

La memoria colectiva en los humanos se debe a lo que llamamos resonancia mórfica, un principio de memoria colectiva en todas las especies en otras palabras los pensamientos humanos están enlazados con la naturaleza con conexiones no locales, por ejemplo lo que en este momento hacemos afectaría inmediatamente en otro lugar del universo.

Lazlo nos explica como los hologramas isomorficos en el campo A se llegan a conjugar y pasarse información. *Dos sonidos de dos violines diferentes producidos al mismo tiempo se conjugan y pasan a ser un solo sonido con información en niveles de afinación y de timbre*

La teoría de la resonancia mórfica, es una posible explicación científica a la interconexión que muchas personas perciben entre sí, a distancia. Esto no es sólo una teoría para explicar la resonancia, sino para explicar la evolución conjunta de una especie influida por campos colectivos de información independientemente de su genética: ideas, pensamientos y acciones que se convierten en hábitos y que van in-formando la memoria que comparte una especie y de esta forma interviniendo en su desarrollo.

Jung tenía el problema de cómo explicar la manera en que una persona en Suiza puede heredar los mitos de una tribu africana sin un vínculo genético", dice Sheldrake. Y añade que la resonancia mórfica aplica a todas las especies y todos los animales se alimentan de una memoria colectiva y contribuyen a ella. Esta memoria colectiva no se ubica en el cuerpo, sino en la naturaleza misma, difundida como un campo y es sintonizada a través de lo que llama resonancia mórfica.

La mente debe estar consciente de la conexión con estos campos

El hecho es que el pensamiento influye y puede transformar las moléculas de la realidad. Tenemos entonces un poder en la mente que en la educación actual debería ser parte de sus principios. Me parece que la sociedad actual aún no reafirma esto, porque es un tema polémico como otros en esta transición de cambio de paradigma.

La educación de este siglo tiene que desarrollar este nivel mental.

Un ejemplo tan simple como que a quien se le recomiende que con el poder de su pensamiento aprenda mejor y se convierta en profesional, contrario a la educación pasada quienes lo lograron por iniciativa propia y no por la recomendación o motivación de un sistema educativo

Solo el deseo, la imaginación, el sueño, la fantasía, del querer hacer algo extraordinario en la vida, y tener la fe, la disciplina y la pasión para lograrlo, es como el proceso de este pensamiento generador en un mundo de posibilidades al que llamamos realidad pero que en sí solo son posibilidades.

Un aprendizaje complejo, y transformador

La educación de este siglo debe generar una mediación muy efectiva y adaptable, la cual debe despertar siempre el interés en la gente para que esta abra su mente y que el deseo por aprender y ampliar su conocimiento sea constante y motivador.

La mediación debe generarles un salto cuántico y a la vez una transformación donde el aprendizaje sea deleitable, fluido, atrayente y trascendental.

Esta transformación es un salto cuántico en el cerebro global, en un punto donde activamos un poder mental positivo para lograr todos los propósitos en la vida.

El cerebro global funciona como un pensamiento sistémico coherente que debe introducir la educación de este siglo para facilitar el proceso de aprendizaje. (*Estamos conectados en las funciones cerebrales aunque no tengamos una relación genética*) Lazlo

Es un pensamiento contagiante y motivador, es un salto cuántico, es dejar el pensamiento vertical y pasar a un modelo horizontal, donde aparece la intuición como una manifestación de capacidades extrasensoriales como la telepatía y la autosugestión.

La propuesta es ir transformando una cultura racional a una cultura intuitiva, la cual siempre ha estado presente en nosotros pero las sociedades occidentales la han reprimido por el interés de controlar el conocimiento para sus objetivos los cuales han demostrado una estrategia equivocada.

La cultura de la intuición es lo que nos hará ver de nuevo con otros ojos el mundo y sentirlo nuevamente parte de nosotros, es despertar los instintos básicos de armonía y amor por el medio ambiente, el gusto y la estética por la belleza universal.

Hemos visto y sentido en nosotros mismos y en las otras personas como la intuición es más efectiva para la toma de decisiones que un proceso racional que en vez de darnos una respuesta o decisión nos puede confundir o dejar insatisfechos. Hay muchas formas de abrir o activar la intuición, las cuales ya están en práctica por muchas personas en este mundo a niveles individuales, y grupales, como la meditación, la yoga, la concentración, la creatividad y algunas otras que estimulan estas áreas de la mente y el cerebro. (*Equilibrio de los dos hemisferios del cerebro*). *Lazlo*

Proponer una estrategia institucional de elaborar algún proyecto, donde participe toda la población dirigiendo sus pensamientos colectivos convirtiéndolos en una fuerza mayor en donde el proyecto genere un bienestar para la institución.

II Movimiento (Aprendizaje Complejo musical)

La auténtica comprensión de la música reside en:

Entender una sola nota

Un solo sonido

Una sola red de vibraciones

Escuche ese sonido con atención

Ese sonido es usted

Siendo Sonido

Carlos Fregtman

La mente como flujo de energía es la fuente del procesamiento de la información, es un océano de conocimiento de sentimientos de emociones conectados con el universo, y esta información que entra y sale constantemente, es la que nos hace ser mejores humanos,

“Somos lo que aprendemos”

Es aquí donde el aprendizaje musical integral entra en la complejidad. Este proceso es caos, es creatividad y autoorganización

La mente fluye en un todo y el todo en la mente y se unen gracias a estos flujos manifestados a través de los sentimientos y pensamientos, los cuales los percibimos en sus destrezas su creatividad, sensibilidad y talento para las artes.

En el aprendizaje integral de la música, estos dos elementos: sentimiento y pensamiento son una asociación fundamental en este proceso de aprendizaje. El factor inspiración es el momento de penetración (insight) que está más allá de la materia y la mente y se da en momentos de sincronidad, creando un flujo de creatividad por encima de los patrones y reglas previas a la obra de arte o pieza musical, (activamos una conexión cósmica).

Cuando tocamos un instrumento, la cognición tiene en su procesamiento no solo la manipulación de símbolos, sino también un procesamiento de estímulos corporales y mentales recurrentes. La sincronía materia-mente presente en la actividad interpretativa es un desprendimiento de lo cognitivo entrando en otra dimensión cósmica (una energía emocional e inspirativa).

La información que los/as intérpretes musicales tienen en su mente es como códigos aprendidos a través de las partituras (visión) o los sonidos (oído), esta información la pueden transformar de acuerdo a su gusto, estética, creatividad e inspiración

Este contacto de la mente con el arte es un todo, es como un océano de sensaciones el cual está conectado en su totalidad y nunca se separa. La música es materia que fluye en el tiempo y el espacio, los momentos de más plenitud para el intérprete o quien escucha son los momentos de Sincronicidad y en estos momentos es cuando estamos lejos del ego y todo patrón de consciencia. Es una enacción, porque en ellos hay una sincronía mente - materia que enaltece su espíritu en un proceso de poder creativo, imaginativo y transformativo.

El proceso caos –autoorganización = música

En el nuevo marco conceptual de cognición, la música es un claro ejemplo de percepción, emoción y acción. Al interpretar el instrumento vivimos los tres sistémicamente, por ejemplo en la percepción musical como proceso psicológico integrado se dan procesos de memoria, motivación, emoción y en donde la acción unifica e impulsa estos para dar un resultado estéticamente bello. En otras palabras y según la teoría de Santiago, *nos acomodamos no solo a nuestro entorno sino también alumbramos nuestro mundo interior que está íntimamente vinculado con el pensamiento y la consciencia.*

Todas estas etapas mencionadas, las debemos poner en práctica en conjunto para que este flujo constante de información o energía se auto organice durante el proceso.

Generalmente en esta autoorganización pueden aparecer nuevos elementos enriquecedores como: sonidos, colores, pensamientos, ideas. Estas relaciones entre estos elementos podrían verse como una **autopoiesis**, por ser un patrón de organización donde se le da "vida" a la música.

Mediación musical en la educación

No se puede educar deteniendo la dinámica de la vida y de los sistemas. La educación tiene que ser un proceso de elaboración de sentidos, en donde de forma inteligente y comprometida logramos crear y recrear sentidos

La transformación en la convivencia es básica, el aprendizaje musical es un compartir diario donde se fortalecen las experiencias recurrentes manteniendo una conexión informativa pasada con el presente donde se desprenden hologramas musicales y extra musicales significativos en el aprendizaje integral de la música.

El aprendizaje de un instrumento musical está muy relacionado con la observación y la comunicación, el mediador ilustrando sus ideas en vivo con el instrumento y verbalmente, logrará mejores resultados en su interlocución.

En el aprendizaje musical la mediación debe concentrar inicialmente todos sus esfuerzos en la seducción de los temas como acción generadora de la pasión por el instrumento musical.

Experimentar creativamente en el aprendizaje del instrumento musical con diferentes opciones según cada individuo, es como abrir diferentes puertas y ventanas en todas direcciones para que el proceso de aprendizaje sea un laboratorio de

descubrimientos diario en los diferentes aspectos físicos, técnicos, anatómicos, artísticos y emocionales (Bioaprendizaje).

Cada estudiante es un mundo y la variedad de metodologías y escuelas a aplicar dependen de una mediación efectiva que como resultado ellos y ellas sientan el placer de querer aprender más y que la música se convierta en un vehículo de felicidad.

Disfrutar y apasionarse de los temas ilustrativos compartidos a la interlocución tendrán mejores resultados y la mediación será más creativa y divertida.

No debemos saturar de técnica desde el inicio a quien aprende un instrumento musical y más bien con la poca técnica asimilada recomiendo ponerla en práctica y a la vez desarrollar bases aprovechando algunos talleres de interpretación como: música de cámara, y práctica orquestal y de esta manera comenzar a sentir el placer de hacer música por básico que sea el texto musical.

La mediación debe promover el sentir de esa magia artística que brota en cada momento que nos conectamos con el mundo musical.

Cuando se le da lugar a lo lúdico y a la alegría en este proceso se dan mejores resultados y experiencias. Son estrategias basadas para fomentar la armonía entre el ambiente y estudiantes produciendo un nivel más profundo en las actividades. De igual forma el aprendizaje de la música siempre debe enfocarse desde el inicio en las clases, ensayos y prácticas como una diversión natural, incluida en el proceso creativo artístico.

Bioaprendizaje Musical

El Bioaprendizaje debe estar está presente en este modelo integral de aprendizaje de la música el cual genera una transformación progresivamente a quienes la practican.

La institución debe ofrecer un ambiente agradable de actividades que estimulen el deseo por aprender el instrumento musical, rodeado de otros elementos interactuantes, y que en un todo, la persona sienta que aprende, que

participa y que es parte de una gran familia, visualizando que a futuro, seguirá siendo parte del sistema institucional desde otros ángulos retroalimentativos.

El Bioaprendizaje y la música tienen campos compartidos en procesos biológicos y cognitivos.

Sincronizar estados mentales a través de sonidos ayuda a desarrollar procesos de aprendizaje y terapéuticos.

En diferentes pueblos y culturas han utilizado escalas, notas, modos para desarrollar y transformar varios estados de consciencia.

Por ejemplo, la escala dórica que inicia en la nota mi, activa el plexo cardíaco y se utiliza para educar la parte emocional del ser humano.

La serie frigia que inicia en re, activa la glándula hipófisis utilizada para educar e desarrollar la parte mental.

De igual forma, la escala lidia que parte del do y activa la glándula pineal es utilizada para desarrollar la intuición superior.

Estas son técnicas que en el aprendizaje musical podemos aplicar paralelamente y lograr a través del sonido de estas notas iniciales, estados integrales de la personalidad del individuo.

En china se utiliza la música dentro de la parte integral del sistema como un medio para proveer la disciplina necesaria y corrección moral.

“La creatividad es un flujo y un desborde de talento sin límites”

Otros procesos que se conectaron con el Bioaprendizaje

Ser espontáneo y natural, esto significa que entre el estímulo y el acto no hay pensamiento, pero si una respuesta espontánea.

Tener mucha quietud porque aquí deriva la lucidez. “La mente del sabio en reposo es el espejo del universo” (Carlos Freeman).

La resonancia y la Sincronicidad, en este proceso, lo que el artista crea se retroalimenta con la empatía del receptor.

Escuchar el silencio interno, como si hubiera un desierto dentro de nuestro cuerpo o sentir nuestra mente vacía tan extensa como el infinito, son estados mentales de relajación y espirituales, es preparar nuestra mente para aprender en la fluidez del proceso cognitivo.

Fundir nuestra mente dentro de los sonidos que generamos o escuchamos, nos conecta vibratoriamente con las ondas del universo y nos hace sentir parte de él, como si viajáramos a altas velocidades distancias infinitas sin movernos del punto donde nos llenamos de sonidos variados, no solo musicales, como también de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones, incluyendo el silencio del cosmos.

Los principios davincianos en el aprendizaje musical

El desarrollo de la inteligencia siguiendo estos principios será activada de una forma integral, y natural.

El aprendizaje en la música se facilitaría ampliamente poniendo en práctica cada principio sistémicamente

El principio de la curiosidad que es el motor de la **pasión** por aprender, es una base en el proceso de la pedagogía del aprendizaje, con pasión nos entregamos a las tareas diarias más complejas sintiendo una energía vitalizadora.

La demostración en la música es inseparable en el proceso de aprendizaje, Todo lo que deseamos aprender lo demostraremos con **dedicación** en la práctica y la experiencia, esto significa que si deseamos arduamente aprender una pieza musical entonces la **práctica** debe ser mucho más que el deseo.

Agudizar los sentidos en este proceso **sensibiliza** ampliamente el proceso de aprendizaje. El oído se desarrollará con ejercicios diarios especiales como el diferenciar voces separadas, dictados armónicos entre otros.

En el aprendizaje integral de la música el principio de esfumarse es muy positivo en situaciones tensas así como el de mantener la **mente abierta, flexible y serena** ante la complejidad de partituras musicales de obras extensas.

Los músicos/as desarrollan el lado derecho del cerebro a través de **la imaginación, la creatividad** y las formas no verbales en ese sentido el principio de arte y ciencia funciona sinérgicamente en el proceso pedagógico.

La cinestesia que corporalmente representa aspectos como el peso, la posición y el movimiento es fundamental en el **contacto** de la persona con el instrumento musical.

La conexión de un todo y el pensamiento sistémico son principios que fluyen en todos los procesos, la música como parte de un todo, hará sentido si nos sentimos en este todo.

4. Experiencias y propuestas de aprendizaje

Estimular la pasión por la música para sentir la necesidad de practicarla con un deseo biológico y mental. Es la sensación más reconfortante y natural, alcanzar este momento es llenarse de placer y afecto.

El Deseo por la práctica musical está relacionado con el proceso cognitivo, entre más deseo tengamos, más creativos seremos y el proceso biológico de nuestro aprendizaje integral recibirá una serie de estímulos emocionales y sensoriales, al punto de sentir una necesidad del contacto físico con el instrumento. (Maturana)

El vivir la música y sus experiencias diarias a través de actividades como conciertos, ensayos, clase, encuentros, entre otros. Es un proceso integral que vitaliza el aprendizaje. Es un complemento de espacios donde se ejecuta la práctica, ofreciéndole al artista la oportunidad de crecer profesionalmente. Paralelamente estas vivencias le permiten desarrollar su talento, creatividad y sus sueños.

"Interpretar la música con libertad sin temores, sin nervios, sin vanidad"

Me refiero a estas experiencias y quiero compartirlas porque con algunas de ellas basadas en este proceso doctoral y en la cuales experimenté sensaciones muy agradables al revivir esos momentos, y cuando se habla de estas situaciones tan sublimes en la música es cuando realmente nos sentimos lejos del ego. De igual forma puedo mencionar todo lo contrario, lo que se siente cuando uno hace o interpreta la música por una obligación, en este punto no se llega a ninguna sensación de conexión.

La frase "alimentar el alma con la música" o "la música es un alimento para el alma" refleja mucho el párrafo anterior, las sensaciones de placer espiritual implícitas en la música solamente se pueden sentir cuando uno se desprende y despoja de todo elemento material y ego centrista.

Estas prácticas deberían ser aprendidas desde un inicio para que sean parte fundamental en el desarrollo de un aprendizaje integral.

Ejercicios y experiencias

“La conexión cósmica debe activarse desde el inicio del aprendizaje musical”

1. Un ejercicio que por experiencia conozco y he practicado para adquirir concentración y conexión con el cosmos el cual tiene una dinámica muy estimulante es el siguiente:

Con el violoncello iniciamos pasando el arco lentamente por alguna cuerda, de preferencia la más grave sin colocar la mano izquierda, lo que llamamos cuerdas sueltas, después de algunos minutos cuando el sonido es parte o resuena en el cuerpo del individuo y viceversa se transforma en un solo cuerpo, en este punto sentimos y dibujamos una energía que va subiendo desde los dedos de los pies gradualmente y va llenando muy lentamente de energía nuestro cuerpo. Aquí la sensación es muy gratificante porque sentimos que llenamos de energía sonora el universo y entramos en una conexión total con este. Posterior a esta dinámica el performance tendrá más sentido y disfrute.

2. La retroalimentación músico-público a través de un ejercicio autógeno.

Es un ejercicio que es importante practicarlo unas cuatro semanas antes de un concierto o recital como solista y en donde se tiene a un público observando y escuchando el performance.

Este ejercicio se practica diariamente en un lugar cómodo acostado colocando brazos y piernas en forma de dos circunferencias hasta dibujarlas bien mentalmente, las imaginamos pesadas y nos concentramos primero en un brazo por separado, luego una pierna y así sucesivamente. También podemos imaginarlos que están calientes. Después de varios minutos de practicar estas sensaciones hacemos algunas respiraciones y volvemos nuestra atención hacia el rostro donde lo relajamos al máximo y sentimos como que se nos derrite.

En forma muy tranquila y relajada y con los ojos cerrados imaginamos el momento del concierto, nos transportamos a lugar de la actividad, e iniciamos una representación mental de lo que deseamos en este día.

Pensamos en cómo nos vemos y visualizamos exactamente la sala o auditorio del concierto con quienes se participa. Nos vemos ya interpretando el repertorio, e imaginamos que personas estarán es ese día sobre todo enfatizar un control sobre un público donde puedas sentir presión y exigencia, a su vez detectar el momento cuando sientas que este público entra en conexión con la interpretación y en general cuando todo el auditorio está concentrado y disfrutando, ya que es el momento de la retroalimentación Músico – Público. La cual nos hará transportarnos y proyectarnos con nuestra música hacia el cosmos.

Este ejercicio es muy efectivo y te reduce en casi la totalidad el temor al tocar en público, dándote confianza, seguridad y tranquilidad para que logres hacer fluir la música en estos momentos de presión. Lógicamente esto es un complemento de una

Sincronizar la actividad vibratoria de mi cerebro con las demás.

Esta sincronía es un despertar que depende de nuestro entendimiento, de la relación con lo natural, del alejamiento de posiciones egocéntricas y limitadas encerradas en una mente confinada por el cerebro, para lograr extender esta a nuevos campos abiertos, flexibles, sin límites, que cosechan la apertura a una conciencia colectiva. Donde sentimos los campos morfo-genéticos y akásicos, base para acceder a la información desde lo transpersonal y nos conectan con un todo al ser campos invisibles vibratorios que nos envuelven

Estos flujos energéticos vibratorios expandidos y conectados hacen que una situación afecte a todas las demás, por ello es común que cuando a una le sucede algo, las demás lo sientan. Además, están dispuestas a seguir convergiendo y así descubrir juntas, nuevas formas de transformarse, sin destruir su medio.

Cuando surge la conciencia de nuestra profunda conexión con el todo, percibimos una interacción de lo individual con lo colectivo.

3. Ejercicio basado en la repetición de una frase

Una experiencia propia como violoncellista muy enriquecedora es tomar una pequeña frase de la pieza que se va a interpretar y repetirla durante unos 30 minutos antes del concierto.

El ejercicio inicia meditando para lograr una mente relajada después practicamos este tipo de calentamiento que a la vez funciona como ejercicio pre-concierto. Los resultados son extraordinarios porque te abren espacios de concentración y penetración durante el performance. Es como una mantra melódica.

Esta especie de mantra melódica me encanta tenerla siempre presente en las clases, ensayos y conciertos ya que es una puerta a una dimensión que nos permite estar más cerca de la creatividad y el disfrute gracias una conexión P+M+C.

Fig.2

Experiencia del proceso de aprendizaje de un estudiante de mi clase

Un día se presentó un estudiante a mi clase de cello, el chico era muy educado, serio, y un poco extraño, venía con ropa negra, anillos y cadenas con temas diabólicos. De inmediato pensé que su interés era la música de apocalíptica o metálica, ya que en estos tiempos era la moda en un sector del mundo celloístico. Sin preguntarle imagine que una buena estrategia de aprendizaje era estimularlo con este estilo de música y así desarrollarle indirectamente la técnica y otros factores musicales.

Sin embargo mi plan no funcionó y más bien se le desarrolló un bloqueo en el aprendizaje.

Un día ya cansado de la situación se me ocurrió preguntarle que si yo lo estaba motivando con este tipo de música porque había tampoco interés en aprender. Y él me respondió, sorprendentemente para mí lo siguiente: profesor mi interés en estudiar el cello es llegar a tocar clásicos, como Bach y otros.

Gran lección para mí, de inmediato cambiamos todo el sistema y en cuestión de menos de un mes el proceso era todo lo contrario, su libertad y fluidez. A la vez descubrí el grado de pasión del chico por esta música y sobre todo escucharlo practicar solito en la escuela de música era para mí una fue sorpresa muy agradable de la cual aprendí y reforcé mi pensamiento de que cada aprendiz es un universo complejo

El proceso de aprendizaje primeramente en este chico comenzó a fluir cuando se le apoya en sus intereses y pasiones, y dentro del mundo de la música existen muchas posibilidades de estilos los cuales alguno o algunos despierten un gusto especial en cada persona en la cual se genera una sintonía con su espíritu, elevando las buenas energías.

Este proceso es tan maravilloso que este estudiante venía prácticamente todos los días varias horas a practicar y estudiar a la institución en cualquier lugar disponible cubículo, salón, pasillo, jardín o donde fuera, demostrando un gran interés y un deseo por hacer sonar aquel cello de la mejor forma. Se convirtió en un investigador, en un alumno con sed de aprender, inclusive dentro de su mundo solitario, inicia una linda integración con su alrededor y ahora musical y personalmente es un chico más seguro y más libre.

En los siguiente links podemos ver al chico en varias actuaciones

- Con una orquesta de cellos compartiendo en un concierto: Quinto de Izquierda a derecha
<https://www.youtube.com/watch?v=osULvBSoS1o> (Bachiana Brasileira N1. Cantilena)
- Con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Mora (Tan linda Mi Costa Rica)
<https://www.facebook.com/photo.php?v=816183761726965&set=vb.100000060465040&type=2&theater>
- Él Solo con técnica y extractos : <https://www.youtube.com/watch?v=q7fOBFwxmU4>

IV Movimiento (Otros procesos biomusicales)

Dentro de la **música** hay procesos de aprendizaje basados en el Tao de la misma música, estos procesos de Bioaprendizaje pueden ser tan importantes como estimulantes, entre ellos puedo mencionar la imaginación del sonido del agua. Los modelos de la fluidez del agua siempre inspiraron los caminos del arte humano.

“El sonido del agua dice lo que pienso” Chuang- Tzu

Algunas interpretaciones musicales han sido basadas en estos modelos, por ejemplo el famoso preludio de la suite en sol mayor para cello solo de Bach representa el fluir de un Río.

De igual forma, la obra el Moldau de Smetana, en donde la música nos evoca el trayecto del gran río Checo, y así otras obras de Debussy, Bach, Satie, tienen características de la fluidez del agua. De igual forma podemos evocar y describir al aire, al viento, una tempestad con efectos y sonidos de diferentes instrumentos musicales, por ejemplo hay instrumentos de percusión que fueron hechos especialmente para producir estas imitaciones

Una pieza descriptiva

EL sound track de la película August Rush es un ejemplo de imitaciones de sonidos a través de la instrumentación de la pieza. Es una obra inspirada en los sonidos diarios en sus más mínimos detalles percibidos por un niño con un oído privilegiado, cuya percepción va más allá de lo normal lo que le permite hacer una obra majestuosa sinfónica la cual al interpretarse lo hace sentir un campo morfogenético transportándolo en el tiempo y el espacio y encontrando por este medio akásmico y telepático sus mayores deseos los cuales estaban siempre conectados a él y que sin perder nunca

esta conexión, confió profundamente en la música como campo cósmico que liga todas las cosas del universo. Y como dice el niño al final de la película.

“La música es un todo, solamente tienes que escucharla y sentirla ”

<https://www.youtube.com/watch?v=Rbaf1bcO7m8>

Interacciones recurrentes y plasticidad del cerebro

Otro aspecto muy importante en los buenos resultados del proceso del aprendizaje de la música de las piezas y las obras musicales, es aprender a tocarlas sin llegar a ver las partituras o escrituras musicales, esto con el fin de ir trabajando cada compás, pero no fragmentado, sino ir relacionándolo en interacciones recurrentes e ir procesando nuevamente lo aprendido enriqueciendo lo anterior, ósea que si una frase musical la practicamos 30 veces, esta será cada vez más fluida y rica. Un profesor de contrabajo en Rio de Janeiro dijo “cuando un músico ha tocado un concierto por quinta vez como solista de orquesta, es cuando se comienza a sentir bien y cómodo”.

El proceso de alimentar con elementos recurrentes lo aprendido debe generar continuamente una plasticidad a nuestro cerebro.

Comparto la siguiente anécdota: "Al terminar un concierto un violoncellista fue visitado en el camerino por otro violoncellista amigo, y el solista al ser felicitado le dice al amigo: esa última sonata estaba muy difícil, y su amigo le dice: será que la dificultad estaba en usted".

El placer, la simplicidad, la complejidad y la felicidad en el proceso del aprendizaje son principios y valores que deben estar presentes en nuestra vida.

Fig. 3

Reflexión

La conexión cósmica es la conexión que hay entre la mente y el cosmos. Es cuando nos sentimos parte de un todo y disfrutamos del presente en un alto nivel de motivación e intensidad

Esta conexión musicalmente hablando nos hace sentir con más amplitud, plenitud, libertad, sensibilidad, seguridad y felices.

Aprender música en este nivel es vivir la música en todo momento fluyendo con ella por el cosmo, es alimentar el alma.

La conexión cósmica es la conexión de nosotros con DIOS

Bibliografía

- Assmann, H. (2002). Placer y ternura en la Educación. Narcea, S.A de Ediciones, Madrid.
- Bateson, G. (1998). Pasos hacia una ecología de la mente. Editorial Lohle-Lumen.
- Boff, L y Muraro. R. (2004). Femenino y Masculino. Editorial Trotta.
- Bohm, D. (2001). Sobre el Dialogo. Editorial Kairós, Barcelona.
- _____ (2008). La totalidad y el orden Implicado. Editorial Kairós, Barcelona
- Briggs, J y Peat, D. (1999). Las siete leyes del Caos. Grijalbo.
- Capra, F. (1996). La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Editorial Anagrama, Barcelona
- _____ (1992). El Punto Crucial. Editorial Estaciones.
- Eisler, R. (2006). El cáliz y la espada: Nuestra historia, nuestro futuro. Editorial cuatro Vientos, Santiago.
- Fregtman, C. (1985) El Tao de la música. Editorial estaciones Bolívar 1721.

- Gutiérrez Francisco (2006). Doctorado de la tercera cultura. Nuestra Tierra S.A.
- _____ (2002). Mediación Pedagógica. EDUSAC.
- Kosco, B. (1999). El Futuro borroso: de una sociedad y ciencia al cielo en un chip.
- Lazlo, E. (2009) El Cambio Cuántico. Editorial Cairós
- _____ (2004) La ciencia y el campo Akásico. Ediciones Nowtilus
- Margulis L y Sagan, D. (2005). Que es la Vida? Tusquets Editores
- Maturana, H. y Varela, F. (1998) De máquina y seres vivos. Editorial Universitaria
- _____ (2002) Transformación en la convivencia. Dolmex Ediciones
- _____ (2002) Biología de la cognición y epistemología. Ediciones Universidad de la Frontera.
- .
- Morín, Edgar. (1996). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
- Novo, M. (2007). Mujer y Medio ambiente: los caminos de la visibilidad. Utopías, Educación y Nuevos Paradigmas.
- Peat, D. (1987), Sincronicidad. Puente entre mente y materia. Barcelona España: Editorial Kairós.

- _____ (1987) Sincronicidad. Puente entre mente y materia. Editorial Kairós
- Stewart R.J. (1987) Música e Psique .Editora Cultrix
- Tolle.E (2003) El poder del ahora. Gaia Ediciones.
- Varela, F (2000). El Fenómeno de la vida. Ediciones Dolmex
- Wagensberg, J. (1985). Ideas sobre la complejidad del mundo. Tusquets Editores.
- _____ (2004). La rebelión de las formas o como perseverar cuando la incertidumbre aprieta. Tusquets Editores.
- Wilber, K; Bohm, D; Pribram, K; Capra, F; Ferguson, M; Weber, R y otros (2005). El Paradigma Holográfico. Barcelona: Editorial Kairós.