RESEÑA DE LA PRESENTACION DEL LIBRO *EL MÚSICO CONSCIENTE*

DE PAULINA DERBEZ

"*El músico consciente* es un libro deslumbrante, destinado a cambiar por completo la percepción de la educación musical que poseen padres, maestros y alumnos".

(Jorge Volpi, prólogo de *El Músico consciente*)

El músico consciente es un libro que ofrece herramientas para el estudio cotidiano instrumental basadas en una visión de la música como un fenómeno natural que resuena dentro de nuestro ser en los niveles mental, emocional y corporal. Se ofrecen técnicas y ejercicios sobre cómo utilizar nuestra mente, emociones y cuerpo en pro de un estudio efectivo y disfrutable.

En la presentación se expondrá el contenido principal de *El músico consciente*, el cual está dividido en dos secciones: en la primera se plantea la teoría del método y en la segunda los ejercicios para llevarlo a cabo de una forma clara y sencilla. El libro aborda la cuestión del estudio cotidiano a través de las tres dimensiones de mente, emociones y cuerpo, por lo que en la presentación se hablara de lo siguiente:

1. La importancia de explorar nuestro campo mental y cómo utilizarlo de forma positiva y eficaz en la creación artística;
2. El desarrollo de nuestro campo emocional, elemento clave para una actuación cautivante;
3. Nuestro cuerpo y su importancia como la base para una técnica sólida, pues el bienestar corporal es lo que determinará la calidad de la técnica instrumental más que las horas excesivas de estudio.

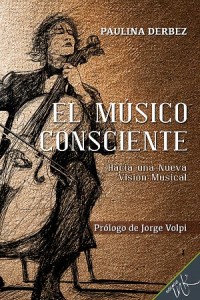
La premisa y base de *El músico consciente* es la idea de que “todo se resuelve en primer instancia a nivel mental”, la cual surgió de la experiencia propia de la autora:

“Entendí que todos mis problemas técnicos y musicales tenían lugar en mi casa mental. Y era precisamente ahí donde debía resolverlos. Me di cuenta del gran potencial que tenemos en nuestra mente y de su beneficio magnífico en el estudio cotidiano. También descubrí mi campo emocional y la importancia de saber y sentir exactamente la emoción que uno como artista quiere transmitir al público. Ambos descubrimientos me llevaron a transformar mi estado corporal de manera muy positiva por lo que comencé a sentirme libre de tensiones al tocar el violín y sobretodo… me empecé a “acercar” nuevamente a la música de una manera más sana y creativa”.

(Paulina Derbez, www.paulinaderbez.com/acerca-de/)

El objetivo de *El músico consciente* es contribuir a una renovación de la educación musical y de nuestro concepto de la música. El libro plantea nuevas perspectivas sobre el papel del músico, considerándolo como un atleta, ya que toca con todo su cuerpo; como un actor, ya que interpreta un personaje en el escenario a través del cual expresa las emociones latentes en la música, y como co-creador del mundo sonoro, ya que su ejecución musical es una creación propia que surge de las reflexiones de su mente.

Reseñas de *El músico consciente*

 “El músico consciente es un libro iluminador para los intérpretes y maestros de un instrumento musical. Es un libro importante en el cuál se analizan las relaciones entre mente, cuerpo y espíritu en torno al acto musical. Se proveen herramientas prácticas para lograr un balance que permita al intérprete acceder a un nivel superior de ejecución así como potenciar su discurso musical y el disfrute de la ejecución misma. ¡Sumamente recomendable!”

-Arón Bitrán, Cuarteto Latinoamericano

“El músico consciente ofrece una visión muy renovadora de una tradición educativa que en muchas escuelas y conservatorios no ha cambiado en siglos; la tradición de enseñar el violín a través de una visión mecánica. En este estupendo libro, Derbez va más allá de este marco cerrado y ofrece un análisis sintético y práctico de los elementos en los cuales gravita la interpretación musical: el cuerpo y la mente. Pero lo más valioso que aporta este texto es que está sustentado en la experiencia auténtica de su autora, con todo el fundamento empírico de 15 años de labor pedagógica”

- Gabriel Pliego, Presidente de la Asociación Suzuki de México

“El pánico escénico, la ansiedad y los bloqueos mentales son unos de los sentimientos que experimenta el intérprete musical en distintos momentos de su carrera. Los ejercicios planteados en este libro llevan al ejecutante a encontrar un equilibrio entre mente y cuerpo para así expresar la música en su dimensión verdadera. Como director y violinista disfruté cada capítulo de este libro. Recomiendo esta obra admirable a estudiantes, profesionales y al público en general”

-Marco Parisotto, Director de la Ontario Philharmonic

Paulina Derbez

“Paulina Derbez ¡es una verdadera rompedora de paradigmas!”
- Ricardo Archer, Festival de la imagen y la palabra

“¡Shika: del silencio nace el sonido es un *tour de force* artístico!”
- Lawrence Surtees, IDC Canadá

Paulina Derbez, de origen mexicano, realizó sus estudios de perfeccionamiento de violín en Lugano, Suiza, en el Conservatorio de la Suiza Italiana con Carlo Chiarappa y en la Academia D’Archi Vivaldi con Susane Holm. Ha sido en tres ocasiones becaria del FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes). Ha realizado conciertos y eventos interdisciplinarios en México, Colombia, Canadá, Japón, Suiza, Italia, Alemania, Francia entre otros. Ha impartido cursos a nivel internacional en países tales como Suiza, Canadá y México. En la actualidad radica en Toronto donde es miembro de la Ontario Philharmonic, es directora de Conscious Musician Productions, miembro del grupo de vanguardia Altri Suoni e imparte cursos y clases de violín. Acaba de lanzar su disco *Altri Suoni* junto con Bárbara Croall y su solo performance *Shika: del silencio nace el sonido*. Su música ha sido trasmitida por la CBC y RCI, RSI, Radio UNAM, TV Azteca y Telefórmula. Es la autora del libro *El Músico Consciente* publicado en noviembre 2012 por la Editorial Ink. Presentó su libro en la Feria Internacional del libro de Guadalajara y lanzó en esta misma el libro interactivo con música suya y el arte de Jaime Luján *Depictions of a Concert*. En 2013 fue galardonada por la revista *Quién* como una de las “50 personalidades que transforman a México” junto a personalidades como Alfonso Cuarón y Plácido Domingo. Para mayor información visite www.paulinaderbez.com

Medios

“En el ámbito musical no hay aún mucha conciencia del poder de la mente y el cuerpo. De cómo usar técnicas como el ensayo motriz visual (visualización) al que recurren por ejemplo, los atletas para mejorar su rendimiento en una práctica y en una competición de gran importancia. El principio que pongo a consideración es que todo problema técnico-musical se resuelve, en primera instancia, a nivel mental. Es decir, si yo tengo dificultad con algo como un cambio de posición, en vez de repetir y repetir y con ello hacer que el cuerpo se tense, lo que se hace es visualizar que lo haces bien y que, además el cuerpo está bien haciendo también ese cambio. El resultado es que la ejecución se mejora y el resultado para el oído también, pues se le indicó qué y cómo se quería escuchar la melodía, pieza o sección”.

Music Life, México Abril 2013

“***El músico consciente* es un libro que ofrece herramientas para el estudio cotidiano instrumental**, usando justamente emociones y cuerpo para hacer que el estudio no sea un tiempo de obligación, que pasa tanto a estudiantes como profesionales, sino que sea una obra de arte”, contó su autora.

Al Filo, La Jornada Jalisco Diciembre 2013

<http://www.prncloud.com/multimedia/video/67/831467.wmv>

Entrevista TV Azteca, marzo 2013