

Por lo general, los estudiantes de la clase SP1000 visitan AGYU, la galería de arte de la universidad, dentro de las actividades del curso académico. En el año 2012 vieron los trabajos de un grupo de ocho jóvenes artistas colombianos que participaron en la exposición *Imaginary Homelands*. En el 2018 vieron los trabajos de la artista mexicana Betsabeé Romero en su exposición *Braided Roots / Trenzando Raíces*. Este año no pudimos visitar la galería de arte, pero a cambio una artista visitó nuestra clase para hablarnos de su trabajo.

Itzel Ávila es una lutier en Toronto, y su especialidad es la fabricación y reparación de violines. Ella nació en Morelia, México y fue allí en donde comenzó su interés en la música y su formación con los violines. Ella tocaba los violines antes de empezar a fabricarlos y en realidad, hizo su primer violín porque los que vendían en la tienda de instrumentos musicales eran demasiado caros. Le tomó más de un año elaborar su primer violín. Su educación la llevó por todo el mundo. Ella estudió en México, Canadá, en Italia y en Estados Unidos. Itzel nos explicó que ella visitó Cremona en Italia para trabajar con su mentor, Francis Kuttner.

Itzel trajo a nuestra clase muchas herramientas y piezas diferentes para ayudar a explicar el proceso de fabricación de un violín. Trajo pedazos de madera para palpar, las cabezas talladas, las cuerdas y hasta una herramienta que mide el grosor de la madera. Empezó hablándonos de los tipos de madera. Ella usa pino, ébano y arce, y cada madera tiene un efecto diferente en el sonido del violín. Por ejemplo, el pino es una madera más ligera pero el arce es más pesado y se utiliza en diferentes partes. Ella compra la madera de muchos lugares diferentes, incluyendo la provincia de Columbia Británica. Algo muy interesante de la madera es que se puede ver su edad basada del número de anillos que tiene el tronco. Más anillos significa que el árbol es más viejo. A

la hora de elegir el pino, es importante buscar un árbol que está bien protegido del viento, porque el viento y otros cambios climáticos pueden causar deformaciones en los anillos de la madera.

Itzel nos mostró exactamente cómo se fabrica cada pieza del violín paso por paso. Intentamos adivinar cuántas piezas hay en un violín, pero nos equivocamos mucho. ¡Tiene 78 piezas! La tapa del violín es más gruesa en el centro para soportar toda la presión que hay de las vibraciones de las cuerdas. La barra armónica también se utiliza para reforzar el fondo de las vibraciones. Itzel nos dijo que “las efes son la boca del violín”. Aquí es donde sale el sonido cuando se toca el instrumento. Ella cubrió una de las efes de su violín para demostrar que cuando las cubres sale mucho menos sonido. Las efes se pueden tallar de diferentes formas y pueden afectar al volumen del sonido que sale, y nos mostró diferentes ejemplos de formas. Cada pieza del violín debe tener la forma y el grosor exacto, por lo que Itzel talla todo a mano. Cuando termina, aplica barniz a la madera para pintarla, ¡y el violín está listo! Itzel también nos mostró el arco y nos habló de las cuerdas. El arco está hecho de pelo de caballo y cada hebra de pelo es muy gruesa. La textura del pelo afecta al sonido que se produce. Ella también nos dejó sentir el pelo y ver la textura diferente de cada mechón. Por último, Itzel nos contó que nombra a cada uno de los violines que fabrica basándose en algo que tiene un significado especial para ella mientras los hace. Para su presentación ella nos trajo *Azul* – un violín que ella hizo en el 2019.

El taller de Itzel está en su casa en el barrio de “The Beaches” en Toronto. Nos explicó que la pandemia de COVID19 afectó mucho a su trabajo porque nadie compraba violines. Para terminar su presentación, tocó “La Meditación de Thaïs” de Massenet en su violín llamado, *Azul*. Todos quedamos muy impresionados al ver cómo se unen las piezas del violín y al ver el producto final. Al final, nos dio la oportunidad de hacer preguntas. La clase hizo las preguntas

sobre el costo de un violín, los estudios que Itzel adelantó par ser luthier y el tiempo que necesita para hacer un instrumento.

En nuestra clase de español usamos la música para ayudarnos a demostrar los conceptos que aprendimos. Escuchamos la música de Soda Estéreo, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Pablo Milanés, El Gran Combo, Orishas, Café Tacuba, Selena y otros. Fue una forma muy eficaz de aplicar la gramática española y también de aprender sobre la cultura hispanoamericana. Me encanta escuchar música. Mis cantantes favoritos son Elton John y Billy Joel. Aunque no escucho música clásica a menudo, solía ser una bailarina de ballet cuando tenía diecisiete años; por eso los violines y la música clásica eran una parte importante de mi vida. No sé tocar un instrumento, pero puedo apreciar la música. De hecho, ninguno de mis compañeros de clase sabe tocar un instrumento, así que la presentación de Itzel fue especialmente interesante porque algunos estudiantes escucharon a una artista interpretar el violín en vivo por primera vez. En general, la visita de Itzel a nuestra clase fue muy especial y fue realmente genial aprender sobre su trabajo como luthier, su experiencia durante la pandemia y su viaje desde México a Canadá. ¡Gracias Itzel por visitarnos y por traer tu talento a nuestra clase!

Referencia

Itzel, A. (2022). Guest Speaker Presentation [In-Class Presentation]. AP/SP1000 Elementary Spanish, York University, Toronto, ON, Canada