GUÍA GRATIS · VIOLÍN Y CUALQUIER MÚSICO

5 FÓRMULAS DE TENSIÓN Y ALIVIO

Haz que el oyente sienta que falta algo
... y decide tú cuándo se lo das.

Pedro Alfonso
Violinista · Compositor · Productor | PedroAlfonso.com

NO ES INSPIRACIÓN. ES FÍSICA.

Antes de empezar

Toda fórmula de esta guía hace lo mismo: **crea una expectativa y tú decides cuándo cumplirla.** El oyente no necesita saber teoría; su cuerpo reconoce cuando algo queda abierto y pide cerrarlo. Tu trabajo es controlar el **cuándo**.

Todos los ejemplos están en **Re mayor** (la tonalidad del reel) y en primera posición. Una vez que los sientes, los transportas a cualquier tonalidad.

Los 3 multiplicadores

Funcionan con las 5 fórmulas. Si solo recuerdas esto, ya mejoraste.

1	**El silencio** Una pausa de medio segundo a un segundo justo antes de resolver. Más pausa, más recompensa. Si pasas de ~2 segundos, el oyente suele pensar que te equivocaste: pruébalo y calibra.
2	**El crecimiento** En la nota tensa, ensancha el vibrato y presiona un poco más el arco. En la nota de alivio, relaja: arco más ligero, vibrato más lento.
3	**El retraso** Frena apenas antes de resolver y llega un pelo tarde. Esa fracción de segundo es la que el oyente siente como “casi, casi…”.

Un truco de violinista para todas

Resuelve en cuerda al aire cuando puedas. El Re al aire y el La al aire hacen vibrar las demás cuerdas por simpatía; el alivio suena más grande y más “a casa” que con el dedo puesto.

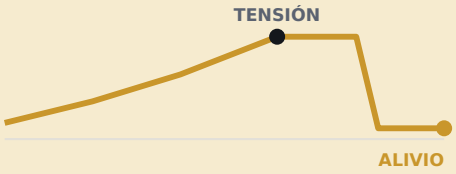
Cómo leer cada ficha

Qué es · Cómo se hace · En el violín · Regla de oro · Ejercicio de 60 segundos. Haz el ejercicio de cada ficha antes de pasar a la siguiente: son 5 minutos en total.

Las 5 fórmulas

1 La Sensible Frenada

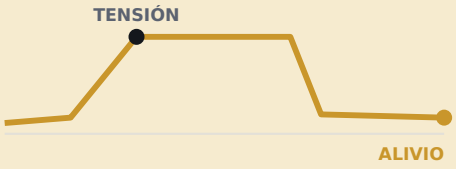
Do♯ → Re · la fórmula del reel

QUÉ ES	La nota justo debajo de la tónica (Do♯ en Re mayor) tiene un “imán” hacia Re. Subes hasta ahí, te detienes y no sueltas.
CÓMO SE HACE	Sube la escala Re–Mi–Fa♯–Sol–La–Si–Do♯ y frena en el Do♯. Sostenlo con vibrato que crece. Silencio. Resuelve en Re.
EN EL VIOLÍN	Do♯ en cuerda La con el 2.º dedo; tócalo un pelín alto (pegado al 3.º): la sensible alta tira más. Resuelve en el Re al aire de la cuerda Re o en el Re con el 3.º dedo de la cuerda La.
REGLA DE ORO	**Cuanto más tiempo sostienes la sensible, más dulce el Re. Pero siempre cierra: nunca dejes la frase colgada del todo.**
EJERCICIO 60 s	Toca la escala y frena en el Do♯ con silencios de 0,5 / 1 / 1,5 / 2 segundos antes de resolver. Quédate con el que más “pica”.

2 La Suspensión

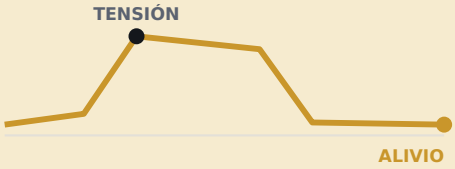
Sol sobre Re → Fa♯

QUÉ ES	Mantienes una nota mientras el acorde ya cambió. Choca durante un instante y luego baja un paso, suave, hasta la nota que encaja.
CÓMO SE HACE	Sobre un acorde de Re (piano, guitarra, loop o pedal), mantén el Sol. Déjalo vivir un tiempo completo. Baja al Fa♯.
EN EL VIOLÍN	Sol en cuerda Re con el 3.º dedo; baja al Fa♯ con el 2.º. Haz el descenso con el arco sin cortar: una sola nota que se “derrite”.
REGLA DE ORO	**La nota tensa va en tiempo fuerte; la resolución, en el débil. Y siempre baja por grado, nunca por salto.**
EJERCICIO 60 s	Loop de acorde de Re, 4 compases. En cada compás haz una suspensión con otra duración: 1 tiempo, 2, 3, y la última con silencio antes de bajar.

3 El Suspiro (apoyatura)

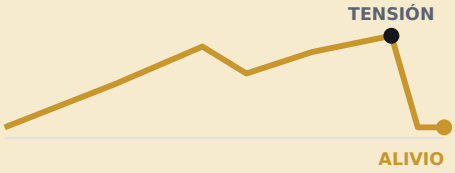
Fa♯ → Si → La

QUÉ ES	Saltas a una nota que no pertenece al acorde, en tiempo fuerte, y caes un paso a la que sí. Suena a suspiro humano.
CÓMO SE HACE	Sobre un Re mayor, salta del Fa♯ al Si, apóyate en él (nota larga) y cae al La (nota corta).
EN EL VIOLÍN	Fa♯ en cuerda Re (2.º dedo) → Si en cuerda La (1.er dedo) → La al aire. Carga peso en el Si y suelta en el La.
REGLA DE ORO	**La nota tensa es larga y pesada; la de alivio, corta y ligera. Invertido no suspira.**
EJERCICIO 60 s	Toca la figura de las dos maneras: tensa larga / alivio corto, y al revés. Grábate y escucha cuál suspira.

4 La Cadencia Engañosa

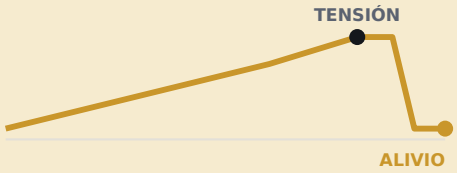
La7 → Si menor (en vez de Re)

QUÉ ES	El La7 le promete Re al oído. Tú le das Si menor. No es resolución falsa: es resolución aplazada.
CÓMO SE HACE	Progresión Re – Sol – La7 – Si menor. Cierra la primera frase con la engañosa y la segunda con La7 → Re de verdad.
EN EL VIOLÍN	Arpegia La7 (La–Do♯–Mi–Sol) y sube a Si menor (Si–Re–Fa♯) en lugar de caer en Re. Deja sonar el último Fa♯ sin cerrar.
REGLA DE ORO	**La primera frase frustra; la segunda paga. El alivio vale el doble si lo hiciste esperar.**
EJERCICIO 60 s	Toma cualquier melodía tuya en Re y cambia el último Re de la primera estrofa por Si menor. Escucha cómo pide la segunda.

5 El Pedal de Dominante

La al aire sostenido → Re

QUÉ ES	Una nota larga y constante debajo (el La) mientras todo lo demás se mueve arriba. La tensión se acumula hasta que sueltas el pedal.
CÓMO SE HACE	Mantén la cuerda La al aire y sube una melodía en la cuerda Mi, de Mi hasta Si. Mientras más sube, más aprieta. Suelta y cae en Re.
EN EL VIOLÍN	Doble cuerda: La al aire + melodía en la Mi. Cuando llegue la resolución, suelta el La y baja al Re al aire de la cuerda Re.
REGLA DE ORO	**Haz crecer el volumen mientras sube la melodía y resuelve con menos, no con más: el alivio es suave.**
EJERCICIO 60 s	Pedal de La durante 8 tiempos con una melodía ascendente en la cuerda Mi. Resuelve en Re al aire con silencio previo.

La receta final: 4 compases

Las 5 fórmulas juntas en una sola frase. Grábate y mide en qué compás se te pone la piel.

COMPÁS	FÓRMULA	QUÉ HACES
1	5 · Pedal de La	Estableces la tensión de fondo con el La al aire.
2	2 · Suspensión	Sol sostenido sobre el acorde de Re; baja a Fa♯.
3	4 · Cadencia engañosa	La7 → Si menor. Frustras la expectativa.
4	1 · Sensible frenada	Sube hasta Do♯, silencio, y resuelve en Re al aire. Aquí cobras.

¿No tocas violín? Funciona igual

PIANO	Sensible frenada con la mano derecha (Do♯ → Re). Pedal de La repetido en la izquierda.
GUITARRA	Suspensión clásica: Dsus4 → D. Cadencia engañosa: A7 → Bm.
VOZ	Sostén la sensible (Do♯), respira, y entonces canta la tónica.
PRODUCCIÓN	El silencio antes del drop es la Fórmula 1: quita el bajo, deja un segundo de aire y entra con todo.

“Componer es saber cuánto hacer esperar al oyente.”

Pedro Alfonso · PedroAlfonso.com