

El Legado de Arnold Jacobs

Una entrevista con Michael Grose.

Publicado originalmente en octubre–noviembre de 2014 en el “Brass Herald, issue 55”.

Arnold Jacobs (1915 – 1998) tuvo reputación como ambos, una maestría en la interpretación y también como profesor.

Enseñó Tuba en la Universidad de Northwestern de Chicago y a todos los instrumentos de viento en su estudio privado.

El fue uno de los profesores más buscados en el mundo, especializándose en la respiración y en las aplicaciones de motivación para los instrumentos de metal, de viento-madera y la voz. Entre sus alumnos se encuentran muchos en orquestas y en universidades alrededor del mundo. Jacobs nunca publicó ningún libro sobre sus enseñanzas, pero algunos de sus alumnos han escrito libros.

Dee Stewart compiló *Arnold Jacobs the Legacy of a Master* con homenajes de alumnos. En 1996, un libro escrito por el asistente de Jacobs, Brian Frederiksen, titulado *Arnold Jacobs: Song and Wind*, llegó al mercado. Más tarde otros tres de sus alumnos de Jacobs publicaron libros: Louis Loubriel (*Brass singers: The Teaching of Arnold Jacobs and Lasting Change for Trumpeters: The Pedagogical Approach of Arnold Jacobs*), Bruce Nelson (*Also Spach Arnold Jacobs*) y Kristian Steenstrup (*Teaching Brass*).

Michael Grose también ha contribuido al legado de Arnold Jacobs. El ha realizado más de 50 entrevistas con colegas o alumnos formales de Jacobs. Estas entrevistas las encontrarán en un canal de YouTube llamado TUBAPEOPLETV.

Bienvenido a The Brass Herald, Michael!

Muchas gracias por invitarme. Es un gran honor y un placer.

Antes de comenzar a hablar sobre Arnold Jacobs, puedes contarnos respecto a tus propios antecedentes?

Comencé a estudiar con el señor Jacobs en 1981 casi por accidente. Ante la insistencia de un amigo, decidí aplicar para la Universidad de Northwestern para una carrera, en Chicago. No fue hasta que me aceptaran y me preparara para mudarme a Chicago que otro amigo me hablara de Arnold Jacobs. Hasta ese momento, no sabía nada respecto a él. Solo sabía que Northwestern tenía una excelente escuela de música y yo quería irme de mi ciudad natal – Portland, Oregon (una ciudad en la costa de los Estados Unidos). Mi primera “clase” con Jacobs fue en mi primera audición de Tuba para la Orquesta Cívica de Chicago. Debido a mis pocas habilidades, el tramo de la audición duró como un minuto y fue seguida de una mini-clase de 10 minutos. Fui capaz de continuar mis estudios con él durante mi carrera universitaria en Northwestern la cual abarcó ambos estudios de licenciatura y de graduación, eventualmente convirtiéndome su asistente de enseñanzas (un título de enseñanzas, pero mayormente una posición funcional de logística) durante mi programa de Maestría.

Por qué comenzaste con el canal de YouTube TUBAPEOPLETV?

Comencé TUBAPEOPLETV solamente en orden de postear las entrevistas que había realizado con los tantos alumnos formales de Jacobs que había visto.

Quizás pueda preguntar la misma pregunta que tú haces en TUBAPEOPLETV. “Puedes recordar la primera clase con el señor Jacobs?”

Bueno, lo relaciono con mi primera mini-clase, la cual fue dentro de sí y en sí, de mucha ayuda, pero mi primera clase larga y completa, unas semanas más tarde, fue una experiencia increíble. Jacobs hizo la usual recopilación de datos para su proyecto de investigación midiendo mi capacidad vital. Él me dijo que la primera clase fue tanto para él como lo fue para mí. Me pidió que no grabara la clase. Él habló conmigo, así evaluar mi estilo de comunicación. Él me escuchó tocar un poco reuniendo información respecto a como yo tocaba y también aprendiendo respecto a que cosa me motivaba como músico. En un momento de la clase, me dijo que no tenía que trabajar tan duro y que podía usar pensamientos de comando mucho más simples para alcanzar mis metas musicales. Me lo dijo de una manera tal que una lamparita figurativa iluminó por encima de mi cabeza. Pensé, “Esto es increíble. Realmente no tiene que ser tan complejo; verdaderamente puede ser simple”. Fue uno de esos momentos cuando continuó hablándome, pero yo estaba perdido en mis propios pensamientos respecto a cuan simple verdaderamente podía ser. De repente, una gran mueca vino a mi cara. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Él lo notó y se

pensó que me estaba burlando de él. Se volvió bastante severo conmigo diciendo algo al efecto de que "tú te crees que estoy haciendo una broma, pero no". Le aseguré que no me estaba burlando en absoluto. En ese momento, mi vida había cambiado para siempre. Absolutamente tuve que adquirir la mayor cantidad de información posible que pude, y estuve en ella desde entonces.

Como fueron tus estudios con Jacobs?

Mis estudios con Jacobs fueron increíbles. Fueron sustantivamente diferentes a cualquier otro profesor que tuve. En cada una de las clases él era capaz de afectar de manera positiva en mi forma de tocar. Cada clase la dejaba sonando significativamente mejor, pero en el transcurso de la semana esa mejoría se desvanecía de alguna manera. Entonces la misma cosa pasaba durante la próxima clase. Era un proceso de dos pasos hacia adelante en la clase y un paso hacia atrás durante el intervalo antes de la clase siguiente. A través del paso del tiempo, la trayectoria era hacia adelante. Él fue el hombre más destacado, músico y profesor. Era capaz de estimular asombrosamente en cambios positivos en el nivel del toque desde la mayor cantidad de aquellas personas que lo buscaron.

Mis clases no fueron sistemáticas por naturaleza. En otras palabras, no había un esquema definido claramente desde una semana a la otra. Era más sobre su reacción de lo que yo estaba haciendo con mi forma de tocar en ese momento. Con el transcurso del tiempo, creo, él abarcó la mayor parte de lo que se necesitaba ser cubierto, pero fue hecho de una manera que fue más natural. Él me encontraba donde yo estuviera y me llevaba hacia el siguiente estado, como opuesto a poner un esquema artificial, modelándome y forzándome a través de eso.

Había muchísimo ánimo hacia cantar, zumbiar respirar más eficientemente y en ser un narrador de historias con sonido. Conmigo, tempranamente, él a menudo hablaba de como yo necesitaba ser un músico de nervio motor como opuesto a un músico de nervio sensorial. Esto es donde él usaba el término "parálisis por el análisis" que aparecía al tocar. Él equiparaba nervios motores con signos de exclamación, mientras que los nervios sensoriales eran para él como signos de interrogación. Él estaba mucho a favor en enfocar los pensamientos en el producto final.

Conceptualizando el sonido, las frases, etc., era una parte gigantesca de sus enseñanzas. La razón de ello, era que él sabía que cuando un concepto es desarrollado en la mente es mucho más fácil el ser exitoso con el instrumento solo imitando ese concepto. Él a menudo decía, "Debes tener dos Tubas: una en tus pensamientos y una en tus manos. La Tuba en tus manos debe ser un espejo de la Tuba en tus pensamientos. La Tuba en tus pensamientos, esa es la más importante". Él me dijo que no se preocupaba si yo cometía un error mientras

tocaba la Tuba, pero que si se preocupaba mucho respecto a lo que yo estaba pensando cuando tal error ocurría. “Descubrir lo que estás pensando cuando cometes un error, es importante”. De cualquier manera, son los nervios motores los que afectan nuestro entorno. Cuando estoy hablando, estoy usando la actividad de los nervios motores, pero cuando estoy leyendo, estoy usando los nervios sensoriales en orden de recolectar información. El dijo que los nervios son (en general), calles de un solo sentido. Uno no puede recoger y dispensar de información simultáneamente de ninguna manera principalmente exitosa, lo cual es por qué las personas se vuelven paralizadas mientras están analizando.

En TUBAPEOPLETV, tú dices, “Hablamos de todas las cosas de Arnold Jacobs, todo el tiempo”- pero a veces tú hablas respecto a sus colegas, como Bud Herseth, Vince Cichowicz y Edward Kleinhammer?

Es claro que para el señor Jacobs tuvo una intensa y activa admiración por Bud Herseth. El, a menudo, hablaba de Herseth o lo usaba como modelo durante sus clases y clases magistrales. Igualmente, Cichowicz no solamente fue ex alumno de Jacobs, un colega en la Sinfónica de Chicago, sino también una alta consideración como pedagogo de los metales que Jacobs a veces mencionaba cuando enseñaba. Ellos dos, hablaban respecto a la pedagogía durante los descansos en el trabajo o en las giras de la orquesta.

Si la persona que estoy entrevistando tiene alguna información en particular o alguna perspectiva interesante respecto a otro de los “miembros estrellas” de la CSO, creo que es importante documentar sus observaciones. No solamente porque por la inclusión con los tópicos de Jacobs sino también para futuras generaciones sepan algo respecto al número de otros grandes contribuidores del sonido famoso de los Metales de la Sinfónica de Chicago.

Un colega de Jacobs, el Cornista solista de la CSO, Philip Farkas, escribió cuatro libros respecto a la manera de tocar los metales. Por que Jacobs no escribió nada respecto a su método de enseñanza?

Esta es una pregunta interesante; creo que hay dos razones de por que él no escribió un libro. Primeramente, me parece que él estaba demasiado ocupado. Enseñaba de 10 a 30 horas semanales, tocó en la CSO (hasta 1998), y constantemente leía libros médicos y revistas (él estaba impulsado a estar en presencia de la literatura médica tanto como lo permitiera el tiempo). Simplemente, no había tiempo para dedicárselo a un libro. Segundo, y quizás la razón más profunda, él en realidad era consciente de que lo que le había dicho a un alumno, no necesariamente era aplicable en otro. El currículo de las enseñanzas de Jacobs, era personalizado para el alumno que estaba en su estudio con él, en ese momento. Él sabía todo bastante bien respecto a que, si él tenía que escribir un libro referido a “los métodos de Arnold Jacobs”, sería a menudo mal entendido. El hecho es que, en términos

estrictos, no hay un “Método Jacobs” actual. En otras palabras, lo que Jacobs haya podido decir a un alumno no necesariamente se necesita ser mencionado a otra. Él le decía a un alumno una cosa y a otro alumno le decía algo diferente, porque cada uno de ellos tenían temas diferentes. Durante las clases, era su práctica de evaluar al alumno. Él calibraba la habilidad del alumno para comunicarse, si el alumno era analítico o no, cuáles eran los intereses del alumno, cuáles eran los atributos físicos del alumno (ej: tamaño de la lengua, capacidad pulmonar, somatización del cuerpo, etc.). Entonces, él evaluaba la forma de tocar de ese alumno considerando las áreas que necesitaban de su atención, etc. Luego él combinaba toda la información disponible para él y procedía a trabajar con esa persona. Este enfoque personalizado es una de las razones para el proyecto TPTV. Puddles (el pato) y yo, hemos entrevistado a unas cuantas docenas de ex alumnos, y es verdad que hay temas consistentes (como tener una melodía en tu cabeza y viento en los labios) desde un alumno a otro, he notado que cada persona tiene una historia diferente que contar respecto a Jacobs. Cada alumno representa una tajada de la torta de la pedagogía de Jacobs. Por esto, creo que es valioso recolectar la mayor cantidad de estas tajadas como pueda en orden de contar con una imagen más completa de las enseñanzas de Jacobs. Jacobs sabía que le estaba dando a cada alumno solamente una porción de su enseñanza, y que ninguno estaba recibiendo la imagen completa. Para el alumno, Jacobs era “un enfoque de la necesidad de saber cómo enseñar”. El les decía a los alumnos solamente lo que él pensaba que el alumno necesitaba saber en ese momento. Algunos alumnos necesitan mucha información mientras que otros necesitan solamente un poco.

Un libro, en mi opinión, solamente no encajaba en su imagen mental de sus altamente individualizados conceptos orientados de sus enseñanzas. Desde otro punto, el señor Farkas, bien conocido por su enfoque de orientación física elevada, el cual era muy metódico. No me sorprende que fuera el señor Farkas quien haya escrito múltiples libros mientras que el señor Jacobs no. (Habiendo dicho esto, es valioso mencionar que en los años 60, Jacobs escribió una serie breve de ejercicios con comentarios para tubistas, publicado por el Hal Leonard Corporation. Creo que aún sigue impreso. Está también el artículo de la Asociación Internacional de Tuba y Eufonios (ITEA), que tiene su nombre en la línea de “escrito por”. No lo sé, pienso si él en realidad lo escribió. Brian Frederiksen debe saberlo.

Has encontrado, de todas las entrevistas, cosas específicas respecto a sus enseñanzas?

En cada entrevista hay en realidad, por lo menos una pepita de información individual que Jacobs le dio a esa persona, y a menudo más que eso. Si puedo ayudar a descubrir por lo menos una pepita personal, entonces considero que la entrevista ha sido un éxito.

Por ejemplo: ha cambiado él su enfoque con el transcurso de los años?

Mi opinión personal es que sí; su enfoque respecto a lo pedagógico cambió con el transcurso de los años. Creo que esto se puede ver en intercambio de su eslogan famoso, desde “wind and song” a “song and wind”. Fue durante la última parte de 1980, cuando realizó el cambio. Se volvió más simple en su enfoque para la comunicación más tarde en su carrera, contrastado por la conexión con las terminologías médicas en años y décadas previas. Esta pregunta relacionada a la evolución de su pedagogía, es la respuesta de porque yo trabajé duro para entrevistar a tantos alumnos desde las tantas diferentes décadas como pude. El trombonista Robert Rada, de los años 1940, es el alumno al que he entrevistado en primer lugar y sus observaciones son muy diferentes de aquellos de las generaciones posteriores. Por supuesto, hay una pregunta, las pedagogías del señor Jacobs cambiaron o cambiaron los alumnos? No descarto la validez de esto último, pero basándome en la información que he recolectado, tiendo a pensar que es lo primero. Creo que sus enseñanzas cambiaron.

En la transmisión que has hecho respecto al zumbido de la boquilla, te vi demostrar un zumbido muy bueno. Me recuerda a algunos videos que he enviado donde el señor Jacobs zumbaba. Tienes un sonido muy similar. Cuéntanos respecto a cómo usas el zumbido de la boquilla!

Tocar con la boquilla es algo que el señor Jacobs le dio a la pedagogía tradicional de los metales. Le pasó durante una hospitalización extensa cuando era joven. Estuvo convaleciente por unas cuantas semanas y estaba aburrido, así que pidió tener acceso a su boquilla de trompeta a modo de entretenimiento. El descubrió luego de su liberación del hospital que su manera de tocar la trompeta había mejorado inclusive pensando que el solamente había estado tocando la boquilla mientras había estado en el hospital. Desde ese momento, Jacobs fue un partidario del zumbido. Durante el inicio de mis estudios con Jacobs, resistí sus extorciones para tocar con la boquilla. Era difícil de hacer para mí y no sonaba muy bien mientras lo hacía así que me escude de hacerlo. Puedo decir que creo que una vez que acepté el zumbido, mi forma de tocar la tuba mejoró gratamente.

Uso el zumbido de la boquilla por varios motivos. Primeramente, lo uso de ayuda para desarrollar mi tono con la tuba, lo cual es simplemente un amplificador acústico del sonido que hacen mis labios cuando vibran dentro de la boquilla. He notado que mientras que mi calidad de sonido mejoraba con la boquilla, también lo hacía con la tuba. Como resultado, traté de volverme un experto el tono del zumbido de la boquilla.

Segundo, lo uso para ayudar a mi entrenamiento auditivo (seguridad de la afinación). Si no puedo tocar un pasaje con la tuba, entonces trato con el zumbido. A menudo, luego de zumar el pasaje, suena mejor con la tuba. Es importante enviar dentro del instrumento tonos precisos. El zumbido ayuda mucho.

Finalmente, toco con la boquilla con un objetivo artístico en mi mente. No hago zumbido de boquilla solo para aflojar o calentar mi embocadura, pero en vez de eso, voy por el mensaje. Trato de comunicar algo musicalmente. Entonces al hacerlo, estoy trabajando mi lado

artístico como también mi sonido y afinación. Tocar con la boquilla es una cosa increíble para hacer diariamente. Soy consciente de que sigue siendo controversial en ciertos círculos, pero no veo el por qué. Se ha probado que es de tanta ayuda con tantos instrumentistas de metal que parece que no hay ningún problema. La cosa más importante es enfocarlo como un músico. Ser musicalmente comprometido.

Usas los tan llamados productos de vientos en tus propias enseñanzas?

Yo uso una variedad de “aparatos” de viento incentivadores. Lo hago en orden de efectuar cambios en los alumnos que podrían, de otra manera, estar cerrados con sus respiraciones. Jacobs a menudo decía, “Lo extraño es tu amigo; la igualdad es tu enemiga”. Cuando introduces algo extraño, como un espirómetro incentivador en la clase, a menudo desarma los pensamientos del alumno y de ese modo, permitirle al alumno que le afecten los cambios positivamente. Esta ha sido mi experiencia que Jacobs raramente fuera a resolver el tema de la interpretación claramente. A menudo él encontraba maneras dentro de la puerta trasera de la mente del alumno. Con el correr del tiempo, estos aparatos de respiración pueden ayudar a desarrollar mejoras en el alumno simplemente desde el factor de “rareza”. El principal foco de mis enseñanzas es que el alumno sea un artista eficiente. Uso los productos del viento como adjunto para el objetivo final. No creo que deben ser usados como el principal foco. Al público no le interesa mucho respecto a espirómetros, pero si ellos disfrutan escuchando una gran frase, creo.

Algún proyecto que venga para el próximo año 2015, el centenario de Arnold Jacobs?

Creo que mi amigo Brian Frederiksen ha hecho grandes planes para el año del centenario. Lo que sea que pueda hacer para ayudarlo, estaré feliz de hacerlo. Pasando el 2015, estoy viendo sí o no compilar un libro acompañante para acompañar las entrevistas de TPTV que traerá claridad de la información encontradas en las entrevistas en sí mismas. Un colega mío en la Universidad de la Facultad de Educación de Oregon recientemente me señaló que no todos leen libros, no todos miran videos, y eso lo debería considerar seriamente escribiendo algunos de los libros esperados que ayudarían a iluminar la información encontrada en los videos. Estoy también continuando dirigiendo entrevistas adicionales. Estoy tratando de montar tantas piezas de la pedagogía de Jacobs como sea posible.

