

El Legado de Arnold Jacobs: Consejo de Sonido para el Desarrollo de los Instrumentistas de Metal - por Gregory B. Irvine

Artículo Revisado por Sarah Li

22 de septiembre de 2020

Gregory B. Irvine presenta un resumen comprensivo del legado de Arnold Jacobs y sus métodos únicos de enseñanzas de los metales en *Legado de Arnold Jacobs: Consejo de Sonido para el Desarrollo de los Instrumentistas de Metal*.

Este libro examina las técnicas fundamentales de tocar los instrumentos de metal tanto como la embocadura, respiración, postura y articulación en el marco de las filosofías de las enseñanzas distintivas de Jacobs y el estilo, el cual puede ser resumido hacia el concepto de *Canción y Viento (Song and Wind)*.

Mientras que Arnold Jacobs (1915-1998) fue un músico virtuoso y tubista, también se volvió altamente conocido por sus enseñanzas, las cuales fueron únicas a diferencia de otros métodos convencionales presentados durante mediados del siglo 20. Las enseñanzas de Jacobs fueron conformadas por muchas influencias musicales incluyendo a su madre, Marcel Tabuteau, Philip Donatelli, Fritz Reiner y su profesor de voz. Principalmente, las enseñanzas de Tabuteau influenciaron a Jacobs respecto a adoptar la idea de tartar a cada estudiante de manera individual y comparando el instrumento con la voz.

Tabuteau enseñaba a los músicos instrumentales a pensar vocalmente en vez de mecánicamente. Si el músico podía pensar de manera hermosa, el cuerpo naturalmente produciría la visualización saliendo a través del instrumento. Jacobs había formalizado esta idea a través del estudio de la psicología y del sistema nervioso y encontró que el cerebro actúa en con mensajes para producir resultados en vez de conceptualizar los mecanismos individuales en el cuerpo. Como resultado, Jacobs enfatizaba a los instrumentistas a imaginar el sonido de uno antes de tocar. Por lo tanto, esto direcciona a la primera parte de Canción (Song) en los principios de Jacobs de Canción y Viento (Song and Wind). En el último concepto, el profesor de voz de Jacobs motivaba su preocupación con la respiración y el hacer música luego de

encontrarlo mucho más difícil que tocar la tuba. Jacobs comenzó a investigar la fisiología humana y entendió la aplicación del sistema respiratorio en los instrumentos de viento. Esto solidificó el concepto de *Viento en la Canción y Viento (Wind in Song and Wind)*

Los principios de Jacobs, *Canción y Viento (Song and Wind)*, sirve como marco de las técnicas fundamentales en los métodos de los metales. Especialmente, esto es evidente en las ideas superpuestas de Jacobs de Técnicas de Metales MUS 351A con fundamentos que hemos aprendido tanto como de embocadura, respiración, postura y articulación. Primero, Jacobs describe que “Siempre tienes que enfocarte en las propiedades de la producción del sonido de tu instrumento. Tu quieres una embocadura que quiera vibrar”. En clase, nos dimos cuenta de este concepto cuando observamos a varios instrumentistas de metal con embocaduras atípicas que producían sonidos hermosos. Como resultado, cuando el estudiante tenga la Canción (Song) en el cerebro (la imaginación de un buen tono), la embocadura querrá vibrar (zumbido/buzz) tanto como el viento (wind) pase a través de los labios. Segundo, en clase aprendimos que las técnicas de metales virtualmente dependen del soporte de las respiraciones. Especialmente, *Las Enseñanzas de los Metales: Una Guía para Estudiantes y Profesores*, explica que demostrar un gran tono anima a una respiración apropiada y esto nuevamente, refuerza la idea de Jacobs de *Canción (Song)*. Adicionalmente, ambos Jacobs y el libro de métodos de metales reconocen que los pulmones son rodeados por las costillas y que estas deben moverse para que los pulmones se llenen de aire. Tercero, los artículos y los libros de métodos describen que una respiración eficiente y una buena postura coincide entre sí. Consecuentemente, ambas fuentes concuerdan que uno debe evitar cosas tales como encorvarse, lo cual causa que las costillas colapsen en los pulmones y prevengan las respiraciones de capacidad total.

El artículo también describe que uno debe imaginarse siendo suspendido por cuerdas desde el cielo raso para que el esqueleto “cuelgue” de la columna. Al hacerlo, los libros de métodos de metales explican los balances internos que son logrados y la estructura del esqueleto puede dar el peso desde el tope de la cabeza hasta el piso. Por último, en articulación Jacobs sostiene la creencia de que “el estudiante debe estar más consciente de como suena la articulación en vez de en como se debe sentir”. Relativo a ese modelo, el libro *Enseñanzas de los Metales (Teaching Brass)* indica muchos procedimientos tales como el uso de ciertas sílabas y el movimientos de la lengua.

En conclusion, Jacobs formuló una alta y efectiva metodología de la enseñanza desde combinar su entendimiento del estudiante individual, la voz y el cuerpo. Adicionalmente, la acentuación en simplificar el proceso de tocar enfatiza el arte en las interpretaciones de los estudiantes en vez de enfocarse en los mecanismos. Esto es trasladado dentro de una manera eficiente para que los estudiantes persigan un producto musical deseado que le permita al cuerpo naturalmente, realizar los métodos para alcanzar ese resultado.

Consecuentemente, los principios de Jacobs de Canción y Viento (Song and Wind), continúan moldeando las pedagogías de los metales y estos principios sirven como el marco de las técnicas fundamentales en los métodos de los metales.