

"College Bound for Music"

Autor: **Matt Tropman** (traducción: Ignacio Fernández Rodríguez)

Este artículo fue publicado en el ITEA Journal Vol. 38, n° 4, Summer 2011.

Para la mayoría de los miembros de ITEA, leer la edición veraniega de ITEA Journal suele significar que el comienzo de un nuevo año escolar está a las puertas. Para algunos, esto significa el inicio de una vida musical y universitaria totalmente nueva. Si has llegado tan lejos como para hacer la prueba de acceso, ser aceptado y te has inscrito en un centro de en la universidad¹ como un estudiante de música con la tuba o el bombardino como instrumento principal, entonces probablemente ya has recibido una gran cantidad de consejos y habrás seguido una buena parte de ellos. Bien puedes estar cansado de escucharlos. Cuando empecé la universidad había un montón de gente dispuesta a decirme todo lo que tenía que estudiar, lo difícil que sería, lo complicado que sería que yo tuviera éxito y lo mal que me iban a pagar si me las arreglaba para encontrar un trabajo . Supongo que ya habrás oído todo esto antes. En lugar de otra versión de "esos consejos", me gustaría ofrecer algunas impresiones generales de la vida musical universitaria. Temas generales que he observado, las cosas que pienso tienden a hacer que los estudiantes tengan o no éxito, la manera de convertirte en el mejor intérprete posible así como mejor músico y algunas formas de conseguir la oportunidad cobrar por lo bueno que vas a ser. En lugar de decirte cuantas horas al día debes estudiar o lo rápido que debería ser tu doble-picado en el segundo semestre yo voy a hablar más sobre lo que es importante en la música, el motivo por el cuál es difícil y cómo vas a llegar al éxito.

Pasión + Vocación =?

Quizás la mayor diferencia entre tus estudios de música en el grado profesional y entrar en el conservatorio superior o en la universidad como estudiante de música es que tú tomas tu pasión y tratas de convertirla en una vocación. Es decir, tu pasión por la música y el disfrute que te trajo desde el grado profesional ahora tiene que enfrentarse al problema práctico de cómo conseguir un trabajo algún día. Convertir tu pasión en tu vocación es muy difícil. Mi experiencia me dice que surgen principalmente dos problemas. En primer lugar, si te esfuerzas demasiado en "vocacionalizar" tu manera de entender la música, eso puede apagar tu pasión. O segundo (y muy relacionado), seguir tu pasión hasta tal grado que la practicidad no juegue ningún papel te convertirá en el mejor de los músicos sin trabajo. ¿Solución? Conocerte. Comienza tratando de identificar simplemente cual de las dos descripciones encaja mejor en ti. A pesar de que la pasión y la vocación pueden parecer estar en conflicto, los músicos más exitosos encuentran la manera de hacer que ambas se complementen en sus propias carreras. Buscando oportunidades que enriquezcan tanto la pasión como la vocación, tú también puedes hacerlo. Aquí están, espero, algunas maneras de hacer precisamente esto.

Sé audaz

¹ El autor habla de universidad, en España dada la actual estructura de los estudios de música deberíamos pensar en Conservatorio Superior.

Una de las áreas en las que creo que lucha el estudiante de primer año es convivir con el carácter de la música. A modo de ejemplo, toma cualquier estudio del Libro I de Bordogni / Rochut. En el grado profesional, te han corregido notas cambiadas, el ritmo, defectos de afinación, etc. En la universidad, podrás tocar el estudio entero para tu profesor con pocos errores técnicos y tu profesor podría decirte algo como: "¿y qué pasa en esa obra?" (Pista: No se trata del mi bemol del compás 13). En el grado profesional, probablemente eras el mejor intérprete de tu conservatorio o escuela. Eras elogiado de forma rutinaria por el director de la banda y recibías una alta calificación en los concursos. Pero ahora casi todo el mundo que estudia contigo puede tocar el libro I de Rochut. Escucha con atención mientras que la gente está estudiando. La gente no recita una sucesión de notas sin más. Ellos están hablando sobre lo que piensan que la música significa y si están o no expresando eso. No puedes expresar lo que no sientes. En tus primeras clases, podrás sentirte un poco remiso a acercarte emocionalmente a la creación musical. Pero vas a tener que hacerlo si realmente quieres ser un gran músico. Los grandes tubistas y bombardinistas siempre están tratando de expresar algo con su forma de tocar. Así que no seas tímido.

Crear una estructura

Una parte importante a la hora de empezar a convertirse en un intérprete profesional consiste en buscar la parte más artística de la música en vez de la técnica. La paradoja aquí es que para hacer esto tienes que tener una gran técnica. Y no me refiero sólo a la velocidad de digitación, me refiero a tu maestría técnica general con el instrumento. Cuando empieces en la universidad, estarás más ocupado que nunca, pero encontrar el tiempo para estudiar dependerá de ti. Planificar el estudio es esencial para todos nosotros. Dentro de ese tiempo total de estudio priorizar es de sabios. Los mejores intérpretes saben en qué trabajar y evitar la trampa de practicar sólo lo que les gusta y lo que ya están bien. Para desarrollar la técnica que te permita ser un gran artista, necesitas hacer frente a tus puntos débiles además de continuar desarrollando tus puntos fuertes. Es probable que no puedas practicar todo en una sola sesión. Así que debes considerar realizar diferentes tipos de sesiones de estudio; puedes tener sesiones para trabajar flexibilidad, notas largas y escalas, otra podría ser para trabajar los estudios que tengas asignados y música de conjunto y otra para trabajar música de solista. No hay una fórmula que funcione para todos, pero estructurando tus sesiones de estudio irás en la dirección correcta. Aprende sobre la marcha. Cuanto más honesto seas contigo y cuanto más consciente seas de tus puntos fuertes y débiles más fácil será. Para hacer frente a una carrera profesional, llevar a cabo buenas sesiones de estudio podrá serte de gran ayuda en un futuro.

Colaborar

Intenta acostumbrarse a decir "sí" muchas veces. Si un cuarteto de cuerdas te pide que vayas a ensayar un día e improvisar con ellos, di sí. Si el director de la banda te busca para tocar el trombón en una banda de pop, di sí. Si el Glee Club necesita a alguien para cantar el si natural grave en "Salvation is Created" y puedes hacerlo, di sí. Decir "sí" a todo esto podría sacarte un poco de tiempo de tu estudio de Prokofiev V o de *Festive Overture*, pero tú serás un músico mucho más interesante por esto. Además, encontrar el tiempo necesario para estudiar los extractos ahora depende de ti. Podría pasar que un compositor escuchara tu ensayo con el cuarteto de cuerdas y que quiera escribir una pieza para ti. Durante la actuación con la banda pop la cámara podría

enfocarte y lanzar una carrera presentando un programa de deportes. Puedes irte de gira por Asia con el Glee Club simplemente porque puedes cantar un *si* natural grave. Y después de que todo esto suceda, tu interpretación de Prokofiev V podría ser mucho más interesante que lo que la mera práctica podría haber hecho. A medida que creas tu carrera intenta no dejar nada fuera de la lista. Mientras ingresas en la universidad con la especialidad de pedagogía, interpretación o terapia tu carrera posterior podría estar en otra distinta a la que has empezado. La colaboración frecuente mantiene tu mente abierta a nuevas posibilidades.

Crear

¿Compones? ¿Haces arreglos? ¿Puedes improvisar? Si no, empieza. Esto podría ser tan simple como hacer un arreglo a cuatro voces para ensemble de tubas y bombardinos. Si le preguntas a tu profesor, es casi seguro que él o ella va a leer tu arreglo durante un ensayo, si no lo pone en un concierto. Podrías ofrecerte incluso para dirigirlo. Obtendrás habilidades valiosas de hacer este tipo de cosas. Por un lado, puede ser difícil promover tu trabajo. Al tener el coraje de preguntarle a tu maestro para programar un arreglo, esto hará que sea más fácil cuando tengas que preguntarle al director de la banda para programar un concierto de tuba en tu último año. También podrás adquirir experiencia en el uso de software de notación y hacer cualquier tipo de arreglo o composición por lo general tiene efectos secundarios positivos en las clases de teoría.

Enseñar

Si eres un estudiante de nivel superior de interpretación o de pedagogía, necesitas tener estudiantes a tu cargo. Si todas las plazas de profesor para lecciones privadas en tu área están ocupadas, puedes ser voluntario en las escuelas locales. Todos los músicos son maestros. Tener en cuenta que lo que sabes es una parte de la música; esto te obliga a pensar constantemente sobre lo fundamental y lo más simple, lo más eficaz para lograr las metas musicales. Y es posible que te paguen un poco.

Devorar

Asiste a todos los conciertos que puedas. Sigue tocando música constantemente. Hazte amigo de músicos de cuerda, vocalistas y de los músicos históricos. Ojea libros de extractos de contrabajo. Asiste a un seminario de realización de cañas para oboístas. Únete al grupo de gamelan. Todo esto está disponible para ti y todo esto te enriquecerá. No te limites a eventos relacionados con la tuba y el bombardino. Cuanto más diversas sean las experiencias que vivas más interesante serás. No puede existir un músico aburrido. Tú eres lo que consumes así que devora tanto como te sea posible.

Gestionar

Estás en tu primer año de universidad y ciertas personas en tu centro son las “personas bolo”. Estos estudiantes han puesto en marcha su quinteto de metales, con el que ahora trabajan todos los fines de semana. Otros son conocidos por ser los mejores diseñadores de páginas web del centro. Otros tienen nociones de técnicas de grabación y tienen un rentable servicio de grabación de conciertos. Estas personas te

muestran un ejemplo de un lado vocacional de la música. Mira, aprende y participa si puedes. Piensa como tú puedes aplicar estos principios de gestión a tu propia carrera. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer?

Zonas de confort son para perdedores

Por lo tanto, ¡sal y permanece fuera! Los seres humanos, naturalmente, buscan el equilibrio, la homeostasis y el balance. El equilibrio está sobrevalorado y no suele crear grandes obras de arte. Si tienes una opción entre ocupar el primer puesto en la segunda banda o el último puesto en la banda superior, vete a la banda superior. Si el profesor necesita intérpretes adicionales para una clase de estudio en el último minuto, ofrécete voluntario. Si el decano envía un correo electrónico a los profesores pidiendo estudiantes voluntarios para el almuerzo, ofrécete voluntario. Al final de tu carrera, habrás pasado la mayor parte de tu tiempo como músico estudiando solo en una sala de ensayo. Al aventurarte fuera de tu zona de confort y buscar nuevas oportunidades, tu maestría musical se desarrollará mucho más rápido.

Escuchar

Por último, pero no menos importante, escucha. Escucha a tus maestros, busca su orientación y confía en ellos. Probablemente has considerado muchos centros de estudios diferentes antes de decidirte por uno en particular y, con suerte, tienes una buena relación con tu tutor y con otros profesores de tu centro. Ellos quieren ayudarte. Ellos desean escribir una carta de recomendación o con buenas referencias cuando tú solicites un trabajo y escuchar luego que lo has conseguido. Pero lograr esa relación depende en gran parte de ti. Tus profesores son probablemente tu mejor recurso. Cualquiera que sean los retos a los que te enfrentes, tus profesores probablemente también se habrán enfrentado a ellos. Si te enfadas cuando ellos te sugieren algo y si empiezas a tocar inmediatamente la sonata de Hindemith cuando el ensayo de la banda es suspendido, no vas a poder desarrollar el tipo de relación que realmente te ayude a crecer. Como reflexión final, mi frase favorita del negocio de la música es de Wynton Marsalis: "El humilde mejora".

Matt Tropman