

www.leonardoguzman.co

LG

LEONARDO GUZMAN
— GUITARRIST • EDUCATOR —

LOS 3 PILARES DEL ESTUDIO

www.leonardoguzman.co

LOS 3 PILARES DEL ESTUDIO

Hoy quiero compartirles una idea que me ha servido para liberarme de varias preocupaciones y afanes comunes a la hora de estudiar música y mi instrumento, la guitarra.

Exceso de Información

No es noticia que el internet nos transportó a una nueva era, una era en la que todos los libros y métodos de lo que uno quiera aprender, están prácticamente a un clic de distancia; yo soy un firme creyente que esto ha creado una nueva generación de súper músicos y a la vez una de músicos frustrados, acumuladores de información, que muchas veces no saben por dónde empezar.

Una de las preguntas que más se hacen los guitarristas y músicos en general, es “¿Que estudiar?” la mayoría tiene una gran cantidad de libros (comprados o descargados), han visto un sin número de video-tutoriales y tratan de repartir su tiempo de manera irrealista para poder hacer “malabares” y aprender a tocar Jazz como *Joe Pass* mientras buscan tener la técnica de *Guthrie Govan* y componer como *Hans Zimmer* antes de mitad de año. :P

Durante mucho tiempo yo fui este personaje, aun poseo mucha información que dudo que pueda absorber en lo que me queda de vida. Durante años invertí tiempo en diseñar y seguir rutinas irrealistas en donde repartía mi tiempo en cada una de las técnicas (*legato, tapping, alternate picking, sweep picking, etc*) cada uno de los estilos que me llamaban la atención (jazz, country, metal, rock, latin, etc) mientras a la vez, trataba de aplicar conceptos armónicos, componer y mantenerme productivo... realmente era todo lo contrario, terminaba haciendo rutinas donde hacia 30 min de esto.. 30 de aquello sin dedicarme a una sola cosa, y si lo hacía sentía que estaba perdiendo las demás habilidades: que perdería mi técnica más “rockera” si estudiaba mucho jazz por ejemplo, o al revés, que perdería la habilidad de tocar sobre cambios si estudiaba mucha técnica, como dice el dicho “lo que no se usa, se pierde”.

Memoria, Curiosidad y Producto.

Entonces ¿que hacer? parece que hay tanto por aprender y tan poco tiempo...

¿En qué dirección ir? ¿Centrarse en una sola cosa o aprender varias al tiempo? Yo Creo que esto va con cada quien, con su capacidad de planeación, paciencia, concentración y ambición.

Gracias a la autoobservación descubrí que en mi rutina de estudio había 3 necesidades básicas que debía suplir: **Trabajar mi memoria, saciar mi curiosidad y sentirme productivo.**

Los 3 Pilares del estudio

Gracias a la enseñanza pude descifrar un poco más ese laberinto que es estudiar un instrumento, y más aún la guitarra que es un monstruo de 6 cuerdas (o más). Llegue a la conclusión que para sentirme “bien” y que avanzo en una misma dirección tengo que realizar básicamente 3 actividades, que engloban dentro de sí muchas formas de estudio, material y variaciones que dejo a su criterio: **Repasar, Aprender y Crear.**

Basado en este principio una rutina productiva pueden ser 3 horas destinadas a cada una de estas necesidades:

1. REPASAR – MEMORIA

Tocar un instrumento es una actividad tan quinesésica como visual, es decir, dependemos de la memoria, tanto muscular como visual para ejecutar más fluidamente. Las cosas que estudiamos hace una semana, si no las repasamos, pueden borrarse de raíz de la memoria si no se cultiva el hábito del repaso. Aquí es donde yo repaso el vocabulario general de la música (Escala, Arpeggios, Acordes, Frases, Solos) o simplemente repasar todo lo que he aprendido. Debido al extenso vocabulario de la música, aquí es precisamente donde la planeación del tiempo es vital, es importante ser realista y emplear una rutina más tipo “gimnasio” en donde cada día de la semana repaso algo diferente, que intentar hacer TODO, TODOS los días. EJ: Lunes – Escala Mayor, Martes – Arpeggios, Miércoles – Melodías de standards. Etc.

Tiempo Sugerido: 50 minutos – Variar contenido cada día.

Material Sugerido: Triadas Mayores, menores, Escalas (Pentatónica, Mayor, m. Armonica, m. Melódica). Algún Solo de cada estilo. Acordes Drop 2 y Drop 3 En todas las cuerdas.

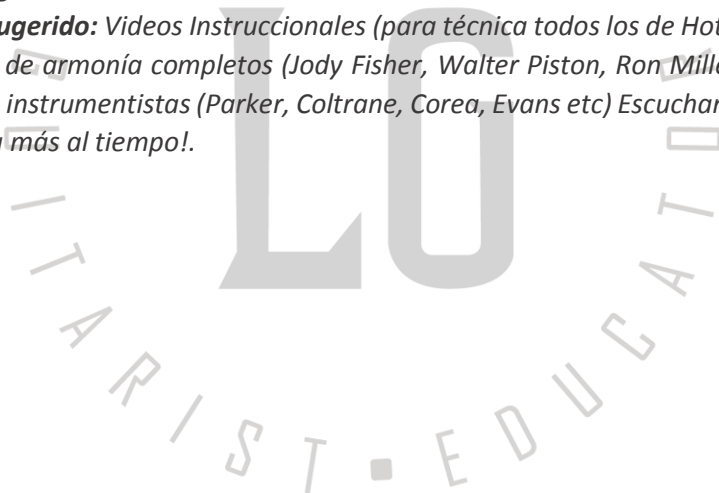
2. APRENDER – CURIOSIDAD

La curiosidad, la capacidad de asombro, el saber que siempre hay algo por aprender (cualidades que se relacionan con la humildad), son estímulos necesarios para crecer como músico (y como artistas), al principio mencionábamos la sensación de que “hay mucho por aprender” esta sensación es VITAL conservarla SIEMPRE, el mismo Pat Metheny decía que a pesar de haber ganado premios y menciones, de haber grabado discos y dvds, siempre tenía la sensación de que había algo que tenía que ir a estudiar, yo creo que es una sensación con la que hay que aprender a convivir, mas allá de intentar saciarla.

Yo aconsejo elegir un método o un libro y apegarse a el hasta el final, también el habito de TRANSCRIBIR cuenta como aprender, siempre y cuando se haga conscientemente y se use el análisis. También puede ser simplemente ESCUCHAR MUSICA, es curioso pero los músicos por lo general, son los que menos dedicamos tiempo a simplemente escuchar música.

Tiempo Sugerido: 50 minutos

Material Sugerido: Videos Instruccionales (para técnica todos los de Hot Licks y REH), Libros o métodos de armonía completos (Jody Fisher, Walter Piston, Ron Miller) Transcribir Solos de grandes instrumentistas (Parker, Coltrane, Corea, Evans etc) Escuchar un CD completo sin hacer nada más al tiempo!.

3. CREAR – PRODUCTO

Wayne Dyers afirma que el hecho de “crear” es una necesidad del ser humano, y yo concuerdo, crear es hacer “algo” con lo que estamos “repasando” y “aprendiendo”, es como una forma de mostrarle a nuestro subconsciente que el tiempo que estamos invirtiendo en “Repasar” y “Aprender” si tiene una utilidad, esto tiene un impacto fuerte en nuestra motivación. Crear puede ser desde Improvisar aplicando los conceptos que estamos aprendiendo, hasta componer y hacer música de la nada.

El solo acto de enseñar también es crear, incluso siento que esas tres actividades están presentes a la hora de transmitir conocimiento. Enseñando repasamos los temas, aprendemos nuevas formas de darnos a entender o a veces incluso los mismos alumnos te dan ideas nuevas, y por ultimo le estamos dando una UTILIDAD a ese conocimiento al compartirlo con alguien que también lo encuentre útil.

Tiempo Sugerido: 50 minutos

Actividad Sugerida: Improvisar – Componer - Enseñar

Keep it Simple!

En conclusión ya no me complico ahora pienso y enseño basado en esos 3 principios: **Repasar, Aprender y Crear.**

Creo que son vitales para mantener las cosas frescas (repasar), estimular la curiosidad y mantenerse humilde (aprender) y darle un uso o aplicación a esa información para expresarme y sentirme productivo (crear)

Espero les sea de tanta utilidad como lo ha sido para mí hasta el momento!

Leonardo

