

Interrelación entre el aprendizaje formal e informal del músico de jazz

Rodríguez Alarcón, Jesús
Universidad Veracruzana, México
jesusrodriguez@uv.mx

Resumen – El presente trabajo aborda la interrelación que se genera entre el aprendizaje formal dentro del proceso de formación del músico de jazz y el aprendizaje informal, el cual es adquirido por la experiencia de tocar con músicos con mayor trayectoria. Incluye testimonios de músicos profesionales de jazz de varias generaciones y constituye una reflexión acerca de la importancia que tiene comprender que el aprendizaje formal y el informal convergen en la formación de un músico de jazz en la actualidad.

Palabras Clave: Jazz; Aprendizaje Formal; Aprendizaje Informal;

Abstract – The present work approaches the interrelation that is generated between the formal learning within the process of formation of the jazz musician and the informal learning, which is acquired by the experience of playing with musicians with greater trajectory. It includes testimonies of professional jazz musicians of several generations and constitutes a reflection on the importance of understanding that formal and informal learning

converge in the formation of a jazz musician today.

Keywords: Jazz; Formal Learning; Informal Learning;

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda la interrelación que se genera entre el aprendizaje formal o académico dentro del proceso de formación del músico de jazz y el aprendizaje informal, adquirido por la experiencia de tocar con músicos con mayor trayectoria. Se basa parcialmente, en la tesis que el autor presentó para obtener el título de Licenciado en Educación Musical en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y en la experiencia docente en el Centro de Estudios de Jazz, la cual ha permitido escuchar percepciones tanto de estudiantes y compañeros profesores.

Interrelación entre el aprendizaje formal e informal del músico de jazz, se realizó bajo el enfoque de investigación cualitativa que ya de acuerdo con Gloria Pérez Serrano. (2002, p.7) “la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: aborda las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.

Con base en lo anterior, este trabajo incluye testimonios de músicos profesionales de jazz de varias generaciones y constituye una reflexión acerca de la importancia que tiene comprender que el aprendizaje formal y el aprendizaje no formal, convergen en la formación de un músico de jazz en la actualidad.

LA INTERRELACIÓN ENTRE EL APRENDIZAJE FORMAL E INFORMAL EN UN MÚSICO DE JAZZ

A fin de observar lo que el aprendizaje formal aporta al proceso de formación del músico de jazz, se realizó un análisis comparativo de las asignaturas que se ofertan comúnmente en varias licenciaturas

o programas de jazz. Lo anterior refiere a los conocimientos que se consideran necesarios para un músico profesional de esta música desde el entorno académico, es decir, son la base para determinar el perfil de egreso de los estudiantes. Sobre el perfil profesional Frida Díaz-Barriga (1990, p.85) afirma:

La elaboración del perfil permitirá capacitar al profesionista en aquellas actividades que lo conducirán a solucionar los problemas, además de reafirmar los conocimientos que se le proporcionen. El perfil profesional permitirá, asimismo, formar a un profesionista vinculado con las necesidades y problemas que deberá atender, pues es elaborado con base en la fundamentación de la carrera.

A partir de esta idea, podemos decir que el criterio para determinar el perfil de egreso de un estudiante de licenciatura de jazz está relativamente unificado. El estudiante, al concluir los programas mencionados debe ser capaz de alcanzar cierto dominio técnico y teórico de un instrumento para improvisar en él, ser capaz de reconocer auditivamente y entender los elementos

que conforman el lenguaje del jazz, poder tocar en diferentes formatos de ensamble, tener conocimientos acerca del arreglo y la composición, y conocer la historia del estilo.

Lo anterior es muy importante ya que se requiere que los discursos musicales que se establezcan estén conectados con la tradición de la música que se quiere tocar. Al respecto, el gran saxofonista Miguel Zenón refiere lo siguiente sobre su etapa como estudiante: “(...) para poder tocar esta música algún día, necesitaba conectarme con su tradición, historia y desarrollo. Necesitaba sumergirme en este idioma para poder entenderlo y, finalmente, asimilarlo”.

Se puede establecer que el entorno académico presenta de manera sistematizada el conocimiento de los aspectos teóricos y técnicos necesarios para la formación de un músico de jazz. Otro aspecto relevante acerca de que un estudiante de jazz tenga la oportunidad de pasar por el periodo de formación en un entorno académico, es que este le ofrece la posibilidad de estable-

cer las relaciones necesarias para comenzar a tocar con sus compañeros, con sus maestros y recibir retroalimentación; organizar “jam sessions” entre clases, etc.

Este último punto, es quizá uno de los más relevantes, debido a que constituye parte de la preparación que el estudiante recibirá para las situaciones reales de la vida profesional de un músico, dicha preparación la obtendrá al recibir la invitación de sus compañeros y/o maestros para tocar, tal cual acontece en una situación profesional. Y para que esto suceda, el estudiante deberá mostrar disciplina, constancia en el trabajo, buen nivel en el instrumento, etc.

Se puede decir que desde un enfoque educativo basado en Competencias (modelo en el que operan los programas educativos de la Universidad Veracruzana, incluida la Licenciatura en Estudios de Jazz), hablaríamos de los Saberes Axiológicos o Actitudinales y desde el Diseño Curricular se abordaría el llamado Curriculum Oculto.

Una vez establecidos algunos de los beneficios que aporta la formación académica para un músico de jazz, es necesario comprender que por aprendizaje informal nos referimos, de acuerdo con el departamento de pedagogía de la Universidad de Valencia "(...) a un proceso no sistematizado, que dura toda la vida, en que las personas adquieren y acumulan conocimientos, capacidades y actitudes, de las experiencias diarias y el contacto con su medio".

Es importante considerar qué a la luz de la historia del jazz, su enseñanza está claramente dividida en dos etapas: una etapa pre académica, en la cual los músicos aprendían por transmisión oral; tal como sucede en las músicas tradicionales del mundo, y la etapa de academización de su enseñanza.

Se puede decir qué en la etapa pre académica, el proceso de aprendizaje de los músicos se daba a través de: la imitación, clases/consejos de un mentor, tocar en orquestas, estudio autodidacta, asistir a "jam sessions", etc; debe-

mos considerar que los elementos del aprendizaje informal del jazz son identificables en esta etapa.

Por otro lado, la enseñanza formal o académica del jazz tiene ya una tradición de por lo menos 60 años según declaró Ted Gioia (2015) "En los 50's aparecen los primeros libros de jazz. Alrededor de 30 universidades ofrecen cursos de jazz. Pero la mayoría de los músicos eran autodidactas o estudiaban con maestros de manera privada".

Por tal motivo, vale la pena preguntarnos ¿cómo han valorado los músicos de jazz su trayecto académico?

Podemos decir que algunos músicos tenían ya acceso a programas académicos de música, que, aunque no especializados en jazz, los cuales ofrecían un entorno para el aprendizaje formal; al respecto el celebre Miles Davis (1998, p.32) mencionó lo siguiente:

En un principio iba allí (Juilliard) para ver qué pasaba, pero cuando descubrí que no pasaba nada le dije a mi padre que se

guardara el dinero (...). Me di cuenta de que no iba a entrar a ninguna orquesta sinfónica. Y tenía que ir a la calle 52 por las noches para tocar con Bird o Coleman Hawkins, así que decidí seguir ese camino hasta el final.

Evidentemente con el paso de los años, han ido evolucionando los programas educativos y la valoración que los músicos hacen sobre la etapa en que les toca estar en entornos académicos. Tal es el caso del guitarrista John Scofield, quien en 1970 ingresa al Berklee College of Music. El propio Scofield habla acerca de la influencia que tuvo en su proceso de aprendizaje la etapa en la que fue estudiante en Berklee:

No creo que haya diferencia de mi etapa de estudiante en Berklee y ahora que toco profesionalmente, hasta la fecha me sigo sintiendo como estudiante. Algo importante en la música es siempre estar intentado aprender algo nuevo, pero sí creo que es muy importante intentar estar en la escena, cuando estaba en Boston tocaba en todos los trabajos a los que me llamaban para conocer ahí a los músicos más experimentados, si me iba bien ellos me recomendaban para otros trabajos.

Muchos de ellos conocían gente en Nueva York y así fue como comencé a tocar en la gran ciudad. (Scofield, J., 2014)

En este comentario se observa que John Scofield afirma que el aprendizaje de la música no termina con la etapa académica y que considera muy importante tocar con músicos más experimentados; es decir, de esta manera se encuentra la interrelación del aprendizaje formal e informal del músico de jazz.

Asimismo, el baterista mexicano Antonio Sánchez, quien es uno de los músicos de jazz más exitosos de su generación a nivel mundial; afirma en Sánchez, A. (2013) "Tam-Tam DrumFest Sevilla 2013 – Antonio Sánchez entrevista"

Me fui a estudiar a Berklee con 21 años, tuve la fortuna de estar inmerso en la música las 24 horas del día durante años y después me fui a Nueva York, ahí fue cuando comenzó la verdadera escuela, la real. Berklee me preparó, me dio las herramientas, pero después de que me gradué, empecé a tocar con Paquito D'Rivera, después con Danilo Pérez, David Sánchez y de ahí empecé a tocar con Pat Metheny,

Michael Brecker, Chick Corea, Gary Burton, Charlie Haden y todas estas grandes personalidades de jazz y pues esa fue la escuela realmente. (Sánchez, A. (2013)

Enumerar las habilidades que son requeridas para un músico en situaciones reales resulta complejo ya que cada situación es diferente. Sin embargo, podemos decir que para un director o “líder de banda” cualidades como: conocer el repertorio del estilo que se toca, disciplina en ensayos y presentaciones, buena convivencia, interacción a la hora tocar, entre otras; son las esperadas de un músico profesional de jazz.

Sin embargo, también existen otras valoraciones al respecto de las habilidades que un músico de jazz necesita tener, según lo afirma el gran Chick Corea: Corea, C. (n.d.) “Chick Corea PT2”

La primera es la comunicación, porque no hay ningún arte que pueda sobrevivir si su artista no tiene la capacidad de que sus pensamientos, emociones o sentimientos lleguen en verdad al espectador, eso un arte; es una habilidad y un arte. He visto mú-

sicos que se pierden intentado hacer arte o intentando tocar; no porque sean malos técnicamente o porque no tengan buen oído, esa es una dificultad mecánica; sino porque su capacidad de comunicarse con la gente todavía no está desarrollada. Para mí eso representa el 98% de las herramientas que un músico necesita, el otro 2% son las respuestas que encuentras en la escuela, en los videos, internet, escuchando discos, mirando a los artistas, todo eso es mecánico, técnico. Eso también es divertido, pero mucha gente comienza teniendo el 98% de esas herramientas y 2% de herramientas de comunicación, hay que invertir el proceso.

En las opiniones de algunos de los músicos que se incluyen en esta investigación (Corea, C., n.d.), se encuentran comentarios que podrían parecer ponen en el segundo plano la etapa académica en el proceso de aprendizaje del músico de jazz; lo cual no podemos afirmar, sin embargo, aunque esa hubiera sido la intención de los artistas mencionados, ello no logra denostar la importancia del aprendizaje académico debido a que se requiere poseer algo para ponerlo en

segundo plano; es decir, el proceso de aprendizaje del músico de jazz hoy en día es un binomio que incluye el aprendizaje formal y el aprendizaje informal.

Lo anterior se puede sustentar a partir de lo que menciona Sara Barrera (2015, pag. 198) "(...) reconciliar dualismos y superar dicotomías: una reconciliación muy necesaria en la fragmentada educación de hoy en día". Asimismo, sobre el fenómeno educativo Paulo Freire (1994, p.139) afirma: "Es preciso ahuyentar la idea de que existen disciplinas diferentes y separadas: una intelectual y otra del cuerpo".

En relación con lo anterior, el baterista y compositor Victor Lewis narra que en el periodo en que trabajó con el trompetista Woody Shaw, recibió lo que él mismo refiere como "una de las más grandes enseñanzas de mi vida" en Lewis, V. (2010) "Victor Lewis on Spirit vs. Intellect"

En la universidad obtuve ciertas facilidades, aprendí sobre armonía, todas las cosas intelectuales de la música; pero Woody me enseñó sobre el balan-

ce. Recuerdo una ocasión en que tuve un día pesado y llegué a un ensayo con él en un teatro; me miró y me dijo: "Yo sé que estudiaste y todo, sé que fuiste a la universidad, que sabes armonía, que compones; pero no llegues aquí desconectado, usa el balance entre intelecto y la emoción". Yo pensaba que podría superar la situación solo con mi intelecto y el dijo: "sí, está bien; fuiste a la universidad y eso qué?". Ello me hizo pensar que ir a la universidad es parte de todo el espectro. Ya tenía la parte intelectual pero me hizo ver que los músicos que logran dejar un legado, tocan desde su espíritu junto con el intelecto; Woody me enseñó a siempre tener esas dos partes unidas.

En este testimonio (Lewis, V., 2010) vemos ejemplificada la interrelación entre el aprendizaje formal y el informal de un músico de jazz, los cuales convergen en forma equilibrada al tratarse de un binomio. A partir de esa idea, se puede decir que el perfil del músico profesional de jazz es una combinación de todas las habilidades y/o conocimientos teórico-prácticos adquiridos en un entorno académico más las cualidades requeridas en situaciones reales.

CONCLUSIONES

Con base en todo lo mencionado, se puede decir que considerar la interrelación entre el aprendizaje formal y no formal del músico de jazz puede incidir favorablemente en la labor docente y en el propio proceso académico del estudiante.

En la labor docente es necesario considerar que se debe evaluar el desempeño académico de los estudiantes en términos académicos, y que las habilidades que adquirirá con la experiencia de tocar con músicos más experimentados se aprenden con la propia experiencia, es decir, el aprendizaje formal no puede valorarse desde la mirada del aprendizaje informal y viceversa.

En este sentido, la exigencia para el docente radica en poder entender el contexto de cada estudiante y propiciar que pueda transitar entre el aprendizaje formal y el informal. Lo anterior es congruente con lo que afirma Carl Rogers (1994, p.67) citando al filósofo alemán Martin Heidegger: “Enseñar es más difícil que aprender porque lo que el enseñar exige es esto: permitir que se aprenda”.

Por otro lado, para un estudiante es necesario tener conciencia de que el proceso de aprendizaje del músico de jazz incluye varios elementos que trascienden el entorno académico. Esto le permitirá aprovechar de manera óptima la etapa que pase por ese entorno, ya que podrá concentrarse en realizar las actividades inherentes al programa de estudio, de la manera que se le requieran y podrá entender que concluir un trayecto escolar no significa que terminó todo su aprendizaje.

En un entorno como el nuestro, en el que la academización de la enseñanza del jazz es algo que está en proceso de consolidación, es común escuchar afirmaciones o valoraciones de algunos músicos, incluidos profesores refiriéndose a estudiantes como: “ya es licenciado pero no toca” o “es buen estudiante pero a la hora de tocar con gente no tanto”; y de estudiantes refiriéndose al entorno académico: “¿dos semestres de arreglo? ¿eso es lo que la escuela dice que debo de saber sobre arreglo?”

La respuesta es no, una música como el jazz, que tiene una tradición en su enseñanza, la cual, como se mencionó anteriormente; alberga en su estructura académica los contenidos referentes a los saberes técnicos y teóricos. Estos constituyen el fundamento, el punto de partida para desarrollar, en conjunto con las habilidades y actitudes que corresponden al aprendizaje informal, el discurso personal que todo músico que se acerca al jazz desea alcanzar.

Pareciera que estamos ante dos realidades contrapuestas entre sí, aprender desde la perspectiva formal e informal, pero como ya se mencionó, esa dicotomía para nuestro tiempo debería estar cancelada. Porque el músico de jazz en formación debe ser capaz, desde mi punto de vista, de construir su carrera, desde ambas perspectivas; sin ello, es difícil que pueda tener un equilibrio en su visión de esta música.

BIBLIOGRAFÍA

- Barrena S. (2015). *Pragmatismo y Educación, Charles S. Peirce y John Dewey en las aulas*. Madrid. Machado Libros
- Carr I. (1998). *Miles Davis: The definitive Biography*. New York. Touchstone
- Corea, C. (n.d.). *Chick Corea PT2* de <https://www.youtube.com/watch?v=ECuyTySKWRc&feature=youtu.be> consultado el 11/05/16
- Freire P. (1994). *Cartas a quien pretende enseñar*. México. Siglo XXI
- Giogia T. (2015). *El futuro del Jazz* conferencia realizada el 15 de julio de 2015 a las 4:00 pm en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz durante el Primer Encuentro de Jazz de Xalapa.
- Lewis, V. (2010). *Victor Lewis on Spirit vs. Intellect* de https://www.youtube.com/results?search_query=victor+lewis+intellect consultado el 15/10/18
- Pérez Serrano G. (2002). *Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes*. Madrid. La Muralla S.A.
- Rogers, Freinberg. (1994). *Libertad y Creatividad en la Educación*. Barcelona. Paidós Educador.
- Sánchez, A. (2013). *TamTam DrumFest Sevilla 2013 – Antonio Sánchez entrevista* de <https://www.youtube.com/watch?v=yRcXf6vRwg> consultado el 10/05/16
- Scofield, J (2014). *Conversations with John Scofield* de <https://www.youtube.com/watch?v=55n6W3OBb7A> consultado el 8/05/16
- Zenón M. (2017). *Jazz tradition, innovation and the generational divide*. Boston. Uffpost