

GERMAN HERLEIN

Masterclass

"Las actitudes, las necesidades personales y la profundidad cultural moldean cómo sentimos — y cómo escuchamos."

— GERMAN HERLEIN

"Lovely performance! The atmosphere that the harmonic structure sets up is so deliciously French in its aroma. Very lovely."

— STEVE VAI

Sabía lo que quería explicar, pero necesité veinte años alejado de la enseñanza — y tiempo para estudiar cómo expresarlo con mis propias palabras, de forma simple y comprensible. Aprender la música desde otra perspectiva, tocar sin pensar, fluir como un pez en el agua, sin esperar nada a cambio. Nada. Después de tanto tiempo, aprendí a explicarlo de una manera muy simple — y nunca es demasiado tarde para recibirlo.

LA FORMA DE EXPLICARLO

Tener buena técnica no es lo mismo que hacer música. Me gusta enseñar el dominio de la guitarra de forma simple, partiendo de lo que considero verdaderamente esencial. ¿Cómo llegué a esta manera de explicarlo — para que cuando toques, suenes más fluido?

Lo aprendí de un músico sin técnica y sin teoría — cero teoría. Solo conocía "mayor" y "menor"; no sabía qué eran las quintas o las terceras, y no podía leer un cifrado. Sin embargo, tocaba de oído con una complejidad armónica impresionante. Aprender con él era como aprender con alguien ciego: sin papeles, sin explicaciones. No analizaba nada — simplemente fluía con elegancia, mucha elegancia. Sin quererlo, me estaba mostrando lo esencial, lo verdaderamente necesario, la forma en que la música debe entenderse. La mejor opción que esa persona sentía. No podía explicarlo; simplemente lo hacía. Un verdadero genio.

Había estudiado muchos libros y teoría con buenos maestros, pero nunca había visto esa forma de fluir. Ojalá alguien me hubiera enseñado así desde el principio — pero era imposible, porque incluso esa persona no sabía lo que estaba haciendo.

Hoy puedo explicar cómo mover acordes en cualquier tono como si fueran piezas y hacer melodías mientras acompaño, fluyendo en el momento, como quien camina con naturalidad por una ciudad nueva, pero en la guitarra con los ojos cerrados, literal.

Ese ser humano fue *Jorge Pasquali*, un genio oculto en Buenos Aires. Un músico muy pesado. Rodeado de un respeto profundo y una admiración silenciosa por parte de sus pares. Lleno de anécdotas musicales que sólo los verdaderos genios pueden acumular, desde Art Blakey hasta Vinicius de Morães.

Cuando nos juntábamos no ensayábamos: simplemente tocábamos músicas nuevas, como cuando dos pintores se reúnen para pintar. Muchas veces buscaba la forma de comunicarme con él para entender ciertas cosas, era un desafío, resultaban hasta graciosas. No existen libros de eso.

— *"Si sabías algo, deberías transmitirlo." — Jorge Pasquali*

Su partida me dejó ese compromiso conmigo mismo. El dilema era cómo explicarlo, para que se entienda de forma simple, mezclado con mi conocimiento. Daba clases desde muy joven, pero anulé esa forma de enseñar, y dejé de dar clases. Me enfoqué solo en estudiar "cómo explicar" esto, y eso no está en internet. Llegué a indagar en neurociencia, porque me había interesado el tema.

Por eso mis clases son solo presenciales (no lo puedo explicar a través de una cámara). Aclaración: en mis clases no explico escalas ni teoría, porque todo eso ya está al alcance de todos, aunque a veces se aprenda de forma desordenada. Lo que sí puedo es explicarte cómo usar esas herramientas y qué hacer en distintas situaciones que pueden aparecer a la hora de tocar.

EL ARTE DE TOCAR SOLO

Cuando empecé a tocar con ciertos músicos, aprendí a cerrar los ojos, volcar mi conciencia hacia ellos y simplemente escucharlos y acompañarlos, como si caminara a su lado, sin pensar en el público. Necesitaba enfocarme únicamente en la música. Si bien las miradas y las señales sutiles son útiles para el diálogo, para lo que estoy a punto de explicar, nada de eso es necesario, porque estás solo.

He visto grandes guitarristas y músicos de todo el mundo hacer cosas muy difíciles, pero cuando se trataba de sentarse solos, sin otro músico que los acompañara, a menudo evitaban hacerlo. Algunos guitarristas tienen dificultades para cantar una canción usando solo sus dos manos, como podría hacerlo un pianista. Solemos dudar cuando nos encontramos en una situación que consideramos extrema: interpretar fuera de un repertorio establecido, sin músicos que acompañen, y creando algo nuevo, nunca antes tocado, tanto melódica como armónicamente. Sin trucos, sin rudimentos, algo simple, sin vacilaciones, dejando espacio para que florezca una melodía auténtica: una canción que nace en ese preciso momento.

Aprendí a hacerlo de manera natural, y este gran músico comenzó a dejarme solo, entendiendo que fluía sin esfuerzo. Empecé a estudiarlo, impulsado por la necesidad de explicarlo a ciertos alumnos, y observando a grandes músicos que, pese a tener una técnica limitada y rudimentaria, podían lograrlo gracias a su fuerte capacidad cognitiva musical. Pero no todos nacen con ese don. Para algunos, la teoría nubla su capacidad de enfocarse en el flujo de la música; piensan demasiado, y la musicalidad pierde emoción.

Sin pensar visualmente en adónde va la nota, y sin intención de que otros oigan algo en particular.

Personalmente, aprendí que uno debe tocar para sí mismo. Desde el punto de vista del guitarrista, se trata de pensar en la melodía y los acordes en diálogo, no necesariamente en una técnica de chord-melody.

Con el tiempo, logré hacer todo esto sin pensar, simplemente fluyendo. Tomas ese momento de soledad y dejás que la magia ocurra.

Sin subestimar el nivel técnico, creo que la profundidad con la que transmites la música es más sincera cuando, en cierto modo, te olvidas del instrumento que estás utilizando. El instrumento puede limitarnos y encasillarnos físicamente. Pero cuando encuentras la magia en ti mismo, podrías descubrir algo nuevo que no sabías que existía.

No aprendí esto estudiándolo, sino haciéndolo. No descubrí nada, pero me descubrí a mí mismo al lado de un genio.

German Herlein ha compartido escenario con músicos como **Jorge Pasquali**, **Manu Katché** y **Rick Zunigar** — uno de sus maestros, sin saber quién era — con quien también colaboró en giras y en la traducción de masterclasses. Tradujo masterclasses y entrevistas de artistas como John Stowell, Mike Stern, Scott Henderson y John Scofield. En 2007 realiza una gira con Rick Zunigar patrocinada por el **Musicians Institute** (Hollywood, CA). Ese mismo año recibe la guitarra Yamaha de **Mike Stern**, un gesto que siempre recuerda con gratitud y sorpresa. German toca una guitarra **LOUZAO Smallman (Greg)**, construida especialmente para él por el legendario luthier **Ricardo Louzao**, con quien colaboró en su libro *La Guitarra Mágica*.

VER EN YOUTUBE → [YOUTUBE.COM/@GERMANHERLEIN](https://www.youtube.com/@germanherlein)

Lee también: **Manu Katché** presenta su disco *Unstatic* en Santiago de Chile

Lee también: **Rick Zunigar**, el guitarrista de **Stevie Wonder**, en vivo en Argentina