

EDUCACION

Discurso del Sr. Wilfred C. Bain

Hemos considerado de interés dar a conocer párrafos del discurso pronunciado por Mr. Wilfred C. Bain, Decano de la Escuela de Música de la Universidad de Indiana en Bloomington, con motivo de la iniciación del año académico, en el que enfoca el problema de la cultura en la formación del músico.

A continuación transcribimos párrafos de este discurso:

"Las disciplinas tradicionales de Medicina y Jurisprudencia desde hace mucho tiempo gozan del sistema Universitario con Escuelas profesionales y Colegios Superiores propios, en cambio, la Música sólo entró en la Universidad últimamente. Ha sido norma tradicional de las Universidades impartir instrucción en Historia de la Música, Musicología, Teoría de la Música, Acústica, Composición, Crítica Musical, etc., pero dejándole a las Escuelas Especializadas, Conservatorios e Institutos el estudio instrumental, es decir la formación de instrumentistas de teclado, cuerdas, vientos, bronce, percusión, arpa, etc.

"Durante los últimos cincuenta años se ha creado una unión entre el estudio de la Teoría e Historia de la música y su ejecución. Esta unión dio categoría a la música. *Harvard College* fue fundado para educar al individuo para el servicio eclesiástico, y como tal seguía el esquema medieval del trivium, en vez del cuadrivium. La filosofía educacional de otras Instituciones americanas antiguas de Educación Superior se rigió por moldes europeos. Si tenemos ancestros educacionales, la Universidad Alemana sería ciertamente uno de ellos. Esto quiere decir que la historia educacional norteamericana estuvo dominada por las materias tradicionales y las disciplinas denominadas artes liberales. Hasta hace poco toda la educación técnica era considerada indigna del Colegio Superior o la Universidad. Se aceptaban los estudios Teóricos, como la Historia de la Música, pero la aplicación de la teoría a la práctica y el desarrollo de las dotes musicales no podía merecer el respeto académico.

"La música, como disciplina superior, profita de su asociación con las materias tradicionales, pues en los últimos cincuenta años la posición de los administradores de la enseñanza ha cambiado con respecto a la música. El advenimiento de la era tecnológica ha contribuido a romper las barreras de los currículum y a abrir rutas a las nuevas ideas educacionales. La música ha ganado mucho con

este cambio. Los conceptos filosóficos, de la enseñanza a través de la experiencia, propugnados por John Dewey, impulsó el estudio de la música dentro del plan de estudios, a todos los niveles de la educación. No obstante, todavía existe confusión con respecto a los objetivos de la educación aquí en Norteamérica. La reciente competencia tecnológica entre el Este y el Oeste ha contribuido a ello.

"Nuestro mundo está dividido entre el materialismo y el mundo espiritual. Nosotros los norteamericanos hemos examinado recientemente nuestras metas educacionales; aquellos que tienen la responsabilidad de la defensa del país contra un ataque foráneo, sólo ven la importancia de un tipo de educación para todos. Los científicos, que en algunas ocasiones han sido los mejores amigos de las artes, han tratado de buscar soluciones prácticas y materialistas, sin visualizar el hecho de que similares soluciones sólo lograrán sacrificar el espíritu del hombre. La ciencia debe ser un móvil importante en nuestro sistema educacional universitario, pero esto no quiere decir, sin embargo, que debemos reorganizar nuestros Colegios Superiores y Universidades en instituciones científicas y tecnológicas. Para que el hombre se pueda realizar íntegramente debe tener recursos espirituales y culturales íntimos, y para poder desarrollar estos recursos, es necesario proporcionarle a todos los estudiantes una rica experiencia artística.

"Sabemos que existe confusión con respecto a los objetivos e intenciones de la educación, veamos ahora que podemos hacer para aclarar estas intenciones y objetivos en la educación del músico. La capacidad intelectual se revela por su habilidad para relacionar hechos con ideas dentro de una relación u orden admisible. Por lo general se asocia a las facultades con una digresión de la realidad. Se presume que existen intelectuales y no intelectuales, los poseedores de hechos e ideas y los que no los tienen. Muchos de los que laboramos en el campo artístico sabemos que es posible captar los hechos y las ideas, y no estar capacitados para pensar con claridad o lograr respuestas satisfactorias. Por tradición se supone que el científico es racionalmente objetivo, que posee la habilidad para pensar en forma abstracta y reducirlo todo a fórmulas sistemáticas. A la inversa, el artista, por tradición se ha preocupado de la expresión de las emociones, y se le considera irracionalmente subjetivo y temperamental. Sin embargo, todos nosotros podríamos citar casos a la inversa, el muy conocido científico irracional

y temperamental y el artista frío, abstracto y calculador.

"La Escuela de Música, el conservatorio anexo a la Universidad, dentro de su currículum, debe tomar algunos de los cursos del plan general de estudios. Esta educación general ha sido difícil de definir y algunos educadores consideran que existe una diferencia entre la educación liberal y la general. La educación general es una adaptación de la educación clásica. Los objetivos de la educación general han cambiado recientemente y los educadores también han cambiado de parecer con respecto a cuál es el mínimo razonable de estudios generales para todo el alumnado. Esto se evidencia en las instituciones norteamericanas a través del cambio en la enseñanza de las lenguas extranjeras, quitándole énfasis a la enseñanza de las lenguas muertas por la de las lenguas modernas.

"Existe una gran controversia sobre la ubicación de la educación general en el plan de estudios pre-Universitarios. ¿Debe ésta ser paralela a la educación profesional durante los cuatro años o debe concentrarse en los dos primeros? Alguien señaló que la educación general es una compilación de las ideas más valiosas de la humanidad. Otros la consideran la resultante del pensamiento crítico. La educación general en cualquier circunstancia no está necesariamente organizada para exponer hechos, sino que primordialmente para generar un sistema o técnica del pensamiento. Las disciplinas derivadas de la formación general deben producir conceptos y metas, además de información. La educación general, por lo tanto, se hace general cuando la disciplina forma el raciocinio del estudiante.

"Existen educadores que consideran que la educación general es lo que acontece fuera de la sala de clases. El objetivo fundamental de la educación general es la evaluación del material, la formación para juzgar, el estímulo al poder creador de la mente. El estudiante debe ser una persona informada para convertirse en un valor social y físico de su medio ambiente; debe comprender cuales son los cambios que afectan a la sociedad para poder contribuir a ellos de vez en cuando. La educación general desarrolla la destreza intelectual, y algunos de los resultados de esta formación debieran ser el desarrollo de la curiosidad básica, del poder intelectual y de la adaptabilidad. Ese tipo de estudiante no necesita necesariamente estar interesado en los hechos sino que en las ideas que los impulsan. La educación general es la educación corriente que debiera proporcionar una identidad con toda la humanidad.

"En el arte musical existen hechos e ideas altamente organizados al igual que en otros campos del saber y no es el contenido musical el que ha relegado a la música al papel de hijastro dentro de los estudios académicos tradicionales, es más bien el punto de vista que los educadores tradicionales imponen al público.

"Estos educadores por lo general sostienen que las disciplinas tradicionales deben ser la base del desarrollo intelectual. Los hechos e ideas del conocimiento humano tradicional se han organizado de manera que su metodología es la que desarrolla el proceso de métodos de pensamiento abstracto, sistemático y lógico. La tradición enseña que aprender a pensar es aprender a reconocer, comprender y controlar estos conceptos.

"Se sostiene que el plan de estudios de las artes liberales debe basarse en estas premisas y los cambios que se introducen en él, para mejorar la educación, exigen al alumno absorber más y más información en un mayor número de materias. El objetivo de la instrucción sistemática a nivel superior debiera ser el desarrollo del intelecto, de procesos sistemáticos de raciocinio y el hábito de enfrentarse a los problemas y no el estudio de un conjunto organizado de hechos. Memorizar no es aprender a pensar o a razonar. La obtención de datos o hechos sólo obliga a aceptar lo que se proporciona, pero no enseña a pensar.

"El problema de la enseñanza a cualquier nivel, es exigirle al alumno que piense por sí mismo. El estudiante aprende a pensar cuando se confronta a la necesidad de encontrar respuesta a preguntas que no tenían respuestas previas. Por ejemplo, el curso común de historia sólo exigirá al alumno memorizar hechos históricos, pero no se le pedirá que descubra las implicaciones.

"La absorción de un conglomerado de hechos no enseña a pensar. El alumno puede no pensar en absoluto, pero sí convertirse en un buen memorizador. Este tipo de alumno acepta lo que se le entrega, pero no se independiza para organizar sus propios pensamientos. El proceso de pensar se inicia cuando al estudiante se le obliga a aislar ciertas preguntas que demandan una respuesta personal.

"Es posible obtener durante los cuatro años de estudios pre universitarios o universitarios los objetivos tradicionales de una educación liberal y al mismo tiempo garantizar la adecuada preparación y competencia necesaria de músico profesional, pero no es posible almacenar en su mente todos los hechos de los que puede hacer uso durante

su vida. Si no puede obtenerlo todo, ¿qué debiera aprender y cuál sería el mínimo razonable en cualquier materia?

"El artista ejecutante requiere una gran especialización y esta especialización demanda bloques de horas tiempo y de estudio. El instrumentista norteamericano que estudia música a nivel universitario no tiene por qué convertirse en un ejecutante inepto, en un atleta musical, en un artífice o en un loro. La educación necesita al joven artista; el músico y el educador musical no se diferencian en nada del químico, el matemático o el lingüista.

"Las Bellas Artes pueden ser enseñadas de manera que el estudiante adquiera la técnica de pensar que aplica el científico, tanto en el campo de la deducción como en la del proceso intelectual. Impulsar a la penetración profunda en cualquier disciplina puede ser un plan piloto adecuado de autoeducación en cualquier campo. Tradicionalmente se ha creído que el estudio sistemático de determinada materia iniciaría e impulsaría automáticamente el proceso de maduración mental. En los últimos cincuenta años lo mucho que se ha aprendido a hecho cambiar este punto de vista. El principio psicológico de transferencia de la enseñanza ha demostrado que la erudición en un campo determinado no se traslada automáticamente a otro. Este principio básico ha desarrollado el concepto de que una materia no es superior a otra en el proceso de maduración mental.

"Siendo esta la premisa, la música es tan importante en el desarrollo de la madurez como cualquiera otra disciplina tradicional.

"¿Qué tipo de ser humano es el estudiante medio que ha obtenido un título en el nivel pre universitario diez años después de su graduación? ¿Cuáles son sus intereses al margen de su trabajo? ¿Piensa? ¿Es intelectualmente independiente? ¿Demuestra interés y participa en las actividades cívicas y sociales de su medio y en los de la comunidad? ¿Ha adquirido conocimientos en otro campo de estudio? ¿Soluciona sus problemas desde un punto de vista científico o actúa por impulsos? ¿Qué ha retenido de los conocimientos y experiencias adquiridos durante su época de estudiante?

"Se estima que aproximadamente el 80% de los conocimientos adquiridos han sido olvidados, no han sido bien enfocados o no le son de uso fácil. ¿Qué queda entonces de los conocimientos adquiridos? Un buen estudiante sólo obtuvo las herramientas necesarias;

entiende lo que lee, puede trasladar sus pensamientos al papel y evidencia capacidad para expresarse con claridad.

"El estudiante aventajado ha desarrollado intereses en diversas materias y ha encontrado un guía para dar amplitud e individualidad a su vida. Ha desarrollado su curiosidad intelectual y el saber le entusiasma. Ha sabido desarrollar su criterio en busca de la excelencia.

"El joven artista, músico y actor, puede encontrar en el nivel pre universitario una fusión entre la experiencia tradicional académica y las artes interpretativas. El músico debe tener un conocimiento profundo de su arte. Esta experiencia es indispensable para el dominio y comprensión de su arte. Para obtenerlo se requiere una dedicación absoluta. La dedicación a una materia no garantiza una similar en todas las demás, sin embargo, el hábito adquirido puede conducir al estudiante a una búsqueda permanente del saber. Es necesario tener un conocimiento profundo de su arte si se desea vivir como músico. *La garantía de una especialización profunda se encuentra en el sistema de aprendizaje y en el método de enseñanza de cualquier materia.* Este sistema requiere que *dentro de cualquier experiencia se haga uso de todas las técnicas para resolver los problemas.* La música debe ser enseñada de tal manera que su finalidad última sea el planteamiento de un problema. El joven músico debe desarrollar su habilidad para pensar con claridad y aplicar los principios fundamentales a los problemas que surjan, organizando sus ideas lógicamente. El proceso lógico debe transformarse en un hábito.

"El estudiante formado de esta manera no aceptará adoctrinamientos, pensará con independencia y se bastará a sí mismo en sus juicios y en su cultura. Pero este sistema de enseñar requiere que el estudiante piense con lógica y que no se limite a ser un memorizador; cualquier materia puede ser aprendida, memorizada y no comprendida. Es una verdad trillada que la mayoría de la gente sabe más de lo que entiende. El período de educación formal es en el mejor de los casos una plataforma para una vida de exploración de todos los aspectos creativos. Al estudiante se le puede interesar por el estudio hasta que su entusiasmo lo impulse a muchas otras disciplinas, ampliando sus horizontes intelectuales. Explorarán campos de estudios tanto análogos como divergentes y así lograrán descubrir toda la experiencia humana".