

Patricia Rey Romero

Fotografías:
Clemencia Báez Agudelo

“Toda obra de arte
es hija de su tiempo,
muchas veces es madre de
nuestros sentimientos”.

Vasili Kandinsky

La preocupación por cualificar la educación, especialmente aquella que se da a los pedagogos infantiles en formación, es una constante en el Programa de Licenciatura en Básica Primaria de la Universidad Abierta; atendiendo este propósito, la Coordinación de Arte de la carrera, ha querido ampliar y enriquecer sus criterios, gracias a los valiosísimos aportes de uno de los músicos más apreciados entre el público bogotano. Poseedor de una sólida formación musical y humanística, ha trabajado en nuestro país en diversas ocasiones, lo cual le permite tener una visión amplia de la situación artística y educativa de Colombia.

DEL ARTE EN LA EDUCACION

Una entrevista con Dimitar Manolov

Dimitar Manolov nació en Bulgaria, realizó sus estudios en el Conservatorio Estatal de Sofía y en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú donde terminó su formación en 1966. De inmediato fue llamado a dirigir la Orquesta Filarmónica de Pleven, en Bulgaria, trabajo que desempeñó durante tres años. En 1972 se hizo cargo de la más importante agrupación musical de su país: La Orquesta Filarmónica Estatal de Sofía, dirigiéndola hasta 1980, año en que le fue otorgado el título de Artista Emérito. En 1981 fue contratado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá para la Dirección Titular; durante dos años y medio estuvo al frente de la agrupación capitalina. En 1983 regresó a Bulgaria para dirigir la Opera Nacional de su país. Actualmente, es Director de la Orquesta Sinfónica de Plovdiv y atiende compromisos internacionales. Ha realizado giras operáticas por varios países europeos y cuenta con varias grabaciones, entre ellas "El Gallo de Oro" de Rimsky-Korsakov, con elogiosos comentarios de la crítica internacional.

P.R.R.: *Maestro, el arte tiene unos valores implícitos, ¿cuáles cree que son los más determinantes?*

D.M.: El arte es un medio de expresión y comunicación en el cual convergen la sensibilidad, la ética, el sentido de lo bueno y lo malo, la categoría estética, la búsqueda de una armonía con la naturaleza. Como elemento educativo puede transmitir los valores nacionales de un pueblo, internacionales como los de toda una

civilización, determinar sentimientos de profundidad en el hombre; ya que él siempre busca una trascendencia, un sentido más amplio de sí mismo. Este deseo humano puede tomar dos direcciones: aumentar sus bienes materiales o desarrollar el alma; y en este sentido, el arte es el primero que lo hace.

P.R.R.: *El criterio del PLEBAP es el de educar por medio del arte, no solamente para el arte, ¿qué opina usted al respecto?*

D.M.: Ha habido muchas maneras de enfocar este criterio. Por ejemplo se ha buscado enseñar matemáticas con canciones y otras materias también; esto tiene sus usos, pero no es lo más

importante. La forma más artística de comunicarse con el niño es por medio del mismo arte. Hubo en Bulgaria un sistema que trató de usar métodos especializados; inclusive se hicieron películas donde se enseñaba astronomía o matemáticas, historia, a través de cuentos, cantos y poemas. Partiendo de un nivel muy elemental, para los chiquiticos hay canciones que enseñan a contar en la mano, etc. Pero considero, que es más importante y determina una mejor for-

mación, por ejemplo, enseñar la historia a través de la literatura y la música de una determinada época; ya que hay mucho más contacto con el arte, además resulta mucho más interesante que el libro escolar tradicional que siempre es más aburrido. La geografía se puede comunicar con el arte de los países, tanto a nivel visual como auditivo, dando una concepción más concreta y sólida que en mucho tiempo no olvidará el alumno.

P.R.R.: Usted tiene un conocimiento amplio de la situación musical colombiana, ¿qué aspectos considera serían los más importantes para trabajar aquí con el fin de mejorar el nivel de intérpretes y oyentes?

D.M.: Mi experiencia con el público colombiano es muy buena. Es gente dinámica y abierta; la juventud estudiantil está muy dirigida y muy entusiasmada por el arte. Es una actitud que se localiza dentro de la vida cotidiana, dentro del devenir histórico, dentro de la mente de la gente concreta que asiste a los conciertos. Sería de utilidad que se tuviera esto en cuenta para ampliar las posibilidades de acceso al arte en lugares de aspecto mediano, ni demasiado caros, ni demasiado baratos, ni demasiado lujosos, ni demasiado pobres, buscando tener una sociedad más unida. Esto influiría inclusive en el progreso técnico y el mejoramiento del nivel social.

P.R.R.: *¿Cuáles considera deben ser las bases para la formación musical de un maestro de escuela primaria?*

D.M.: Es muy difícil mostrar un camino, especialmente en este momento histórico, ya que antes no existía esta competencia con la música comercial. Pienso, que la primera condición es que esos maestros amen el arte, si lo hacen por obligación, esto no va a servir. Si no les interesa la música es mejor que no la estudien; pueden tener otro arte como más amable. Antes que pensar en métodos pedagógicos es importante educarlos más a ellos, proporcionarles experiencias musicales, no sólo partiendo de nuestro criterio sino del gusto de ellos también. Haciendo audiciones con comentarios claros a partir de un lenguaje sencillo. Se podría poco a poco introducirlos en el jazz, que es considerado ya como parte de la música culta, puesto que es un arte difícil y tiene un lenguaje musical muy completo. Por esta vía se puede educar a los profesores y ellos a los niños.

P.R.R.: *¿Qué valor educativo se debe dar al arte popular?*

D.M.: Pues se dice, que todo arte empieza en el mundo popular. Se supone que los primeros profesionales de la música fueron los mariachis, los que tocaban en los matrimonios, así como también aquellos que lloraban en los velorios. De ahí la importancia del folclor que se trabaja con un estilo limpio. Si la mayoría de los alumnos pertenecen a áreas rurales y tienen sus propias tradiciones, también es muy útil para ellos conocer otros aires; música también típica de otros países, de Hungría, de Escandinavia, etc., que responda a su nivel, que los llene

de otros lugares. Se pueden realizar programas de radio, así como se hace en Radio Búlgara, que se llenan de música de muchos países, lo cual ha dado un buen resultado. Eso sí, es muy importante que no se pierdan las raíces, que conserven la música que cantan y tocan en sus fiestas.

P.R.R.: *¿Cómo puede el arte ayudar en la formación de individuos más críticos? Determinando una visión de vida más equilibrada?*

D.M.: Podemos tomar por ejemplo, la conducta de un esquimal que quedó muy ofendido y odia mucho a otra persona; en lugar de matarla hace en un árbol algunas figuras dibujadas y

le envía maldiciones. Basándonos en esto, podemos derivar el concepto de que el arte proporciona una mayor capacidad para reflexionar, que no permite la respuesta en agresión física. La educación, la formación artística en las personas, permiten una reacción mejor formada basada en la sensibilidad y la razón, determinando la utilización de formas de respuestas diferentes a la fuerza. Hace individuos menos agresivos.

P.R.R.: *¿Cómo puede influir la música en la formación de ideales de vida?*

D.M.: Antes que nada, considero que una persona no dispuesta a los ideales no se va a enamorar de la música. Esto se hace por un camino emocional, de sensibilidad. Con eso se elige la gente. La música contiene el espíritu de la armonía mundana, del cosmos. Es dialéctica. Una parte de la gente puede asistir a eventos culturales, pero carecer de sensibilidad, lo cual les dará pautas para discutir, para conocer, pero no para la formación de ideales. El arte hace que las personas sean más responsables por los demás. Si pensamos en un futuro, buscando una sociedad bien formada, el arte será parte de esa vida y una manera de formarla.

P.R.R.: *Usted tiene un proceso personal de trabajo, en el cual, como Director de Orquesta, determina criterios estéticos al re-crear las obras. ¿Es su método de creación adaptable al trabajo con niños?*

D.M.: Sí, mi método es jugar como con juguetes cuando estoy solo con la partitura; imaginar que todos esos temas reunidos se pueden organizar de otra manera. Claro que ya tienen un orden, pero su importancia se puede variar, se pueden destacar ciertas partes: de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo; y juego como todo un niño. Esto nos remite, a que además de la información escolar que es tanto necesaria como básica, hay que tener en cuenta las pasiones del niño. Para esto, debe haber maestros que no limiten el proceso de conocimiento ni vivencias del niño; además, el niño va más allá, buscando los contactos de la información con la realidad. El es mucho más sabio.

Bogotá, octubre de 1990