

Educação Musical na visão de uma Especialista

por Valéria Forte e Vanessa Coelho

Violeta Hemsy de Gainza é uma unanimidade no meio educacional. Há quase 50 anos a musicista argentina contribui para o aprimoramento do ensino de Música em toda a América Latina, priorizando o estímulo à criatividade e atenção especial às particularidades de cada estudante. Seus estudos de Pedagogia contribuíram para a transformação das relações dentro das salas de aula através da ênfase na interação entre professor e aprendiz, ocupando o espaço do modelo tradicional no qual o docente se limitava a passar o conteúdo sistematicamente e o estudo prático era limitado à repetição exaustiva de obras clássicas. Sua obra inclui mais de 40 títulos dedicados ao estudo de Música em geral, prática de instrumentos como piano e violão, e improvisação e já foi traduzida para idiomas como inglês, alemão e francês. É membro honorário do ISME (International Society for Music Education) e edita o anuário dessa instituição. Já foi presidente e atualmente é membro consultor da Associação Argentina de Musicoterapia e também é presidente honorária do FLADEM (Fórum Latino Americano de Educação Musical).

A **Revista No Tom** conversou com Violeta, que tem ministrado cursos, seminários e conferências em seu país e ao redor do mundo e em agosto será uma das palestrantes do **5º Encontro Nacional de Escolas de Música**, a ser realizado em São Paulo. Confiram o resultado!

Violeta Gainza

A senhora é formada em Química também, como aconteceu seu envolvimento com a Educação Musical?

Tive uma formação universitária paralela em Química e Música. Iniciei meus estudos musicais aos seis anos no Conservatório de Música de Tucumán, Argentina, e depois prossegui no Instituto Superior de Artes da Universidade Nacional de Tucumán, com excelentes professores europeus exilados da Primeira Guerra Mundial. A Música sempre fez parte da minha vida, mas nunca havia pensando em me dedicar profissionalmente a ela. Quando terminei o ensino médio, meus testes vocacionais invariavelmente

apontavam para ciências como a Matemática, mas logo optei pela Química por acreditar que essa opção me ofereceria melhores possibilidades de trabalho para ajudar minha família, imigrantes chegados ao país após a Primeira Guerra Mundial, em plena crise dos anos 30. Finalizei, quase ao mesmo tempo, o estudo superior de Música e Química e comecei a trabalhar como professora e assistente em uma e outra área, respectivamente. Só pude decidir pela dedicação exclusiva à Música após me formar pelo Instituto de Educación Internacional (IIE), para me especializar em Educação Musical durante um ano na Universidade de Columbia, nos EUA.

Em seu livro “Estudos de Psicopedagogia Musical”, há um capítulo inteiro sobre Educação Musical Especial, citando a importância do trabalho conjunto de músicos com educadores, terapeutas ocupacionais etc. No Brasil, muitos projetos sociais envolvendo músicos começam da forma mais precária possível. Qual seria o melhor caminho para que essas pessoas oferecessem uma boa estrutura a alunos carentes ou portadores de necessidades especiais diante da falta de recursos financeiros?

Hoje em dia a Educação Musical Especial e a Musicoterapia constituem opções concretas para a formação de especialistas nas áreas de Educação e Saúde. À margem das opções acadêmicas, tanto o trabalho pedagógico como as obras de caráter social, começam em nossos países de maneiras precárias, artesanais, a partir de necessidades concretas que aparecem no meio cultural e social e estimulam a vocação musical e de trabalho de muitos professores. É um assunto complexo que pede, em primeiro plano, uma dose básica de informação à respeito dos recursos disponíveis que existem atualmente em nossos países. De qualquer maneira, a questão financeira não é significativa nas etapas iniciais e sim nas um pouco mais avançadas em qualquer projeto deste tipo.

A Música voltará ao currículo da educação básica brasileira dentro de dois anos. Não será exigida a formação superior ou técnica dos professores. O que você acha dessa medida?

Especificamente no Brasil, dado o longo tempo em que a Música desapareceu do currículo e se pretendeu que ela fosse ensinada “globalmente” por professores de artes, se formou, entre os professores de Música, maior consciência à respeito da necessidade de uma formação especializada, mesmo que esta seja de caráter básico, para que tenham sob sua responsabilidade o ensino da Música em nível escolar. Estamos certos de que essa nova oportunidade que chega à escola brasileira deve afastar as eventuais “improvisações” em um campo que requer não apenas a sensibilidade dos professores, mas também lucidez e inteligência. O desafio da volta da Música no currículo escolar é muito estimulante não apenas para os profissionais que exercem esta função, mas para seus beneficiários diretos, aqueles que estão estudando. Pela relevância cultural da Música

como linguagem e criação humana e, ao mesmo tempo, por seu caráter universal como elemento formador do ser humano, as crianças e jovens de todo mundo têm o direito de receber uma Educação Musical de acordo com suas necessidades e expectativas. Para isso, é imprescindível dar aos docentes de Música, que protagonizarão esta esperada reforma, uma preparação musical e pedagógica atualizada e de qualidade.

Como é a Educação Musical na Argentina? Qual papel a Música desempenha para a sociedade do país?

A Argentina é um país com uma tradição pedagógica importante. Isso significa que ao longo do século XX aconteceram importantes avanços no campo educacional e também na área musical. A Música foi tradicionalmente, e continua sendo, matéria obrigatória no currículo das escolas primárias. Por várias décadas, na segunda metade do século, mesmo durante as conhecidas circunstâncias sócio-políticas, o sistema educacional, seguramente por “negligência”, se mostrou permeável às importantes influências de novas pedagogias musicais (Willems, Martenot, Orff, Kodaly, Suzuki, Schafer, etc) que chegaram aqui a partir da década de 50. O panorama pedagógico atual reflete a crise generalizada do modelo neoliberal vigente desde os anos 90. Na educação popular, assim como na saúde, alimentação e trabalho, cresceu nitidamente o espaço entre os altos e baixos que se observam em nossa sociedade. Nossa educação, no momento, é desnivelada, sem continuidade e em termos gerais, desatualizada principalmente no nível superior e de profissionalização.

Nas Escolas Livres, que compõem a maior parte de nossos leitores, os professores não costumam ter formação acadêmica em Música. Isso atrapalha na hora de ensinar?

Uma educação acadêmica só é válida e imprescindível quando é boa. Caso contrário, o "academicismo" pode até ser inconveniente. Contudo, não quero dizer de forma alguma que o fato de os professores não possuírem uma formação é uma coisa positiva. Ter uma formação sólida, para toda a vida, que integre a prática musical com um conhecimento profundo da linguagem sonora deveria ser um requisito básico tanto para os professores como para os alunos em todos os níveis de ensino.

Ainda falando de Escolas Livres, a maior parte delas tem muito enfoque na parte prática, oferecendo quase ou nenhuma teoria aos alunos. Qual sua opinião sobre isso? Seria possível equilibrar as partes teóricas e práticas em Escolas Livres, onde a pressão pelos resultados rápidos é maior?

Insisto na integração entre teoria e prática em qualquer tipo de aprendizagem musical. No século XIX, devido ao precário conhecimento sobre o comportamento humano, o Ensino Musical era predominantemente teórico. Como consequência do impressionante progresso ocorrido no campo da Psicologia e suas diferentes especializações (psicologia profunda, evolutiva, da aprendizagem, social), houve uma revolução do ponto de vista educacional. A ênfase que anteriormente era dada ao objeto de estudo (a teoria musical, no caso) e o aluno, suas características e necessidades, era desprezada. As novas Pedagogias do século XX privilegiaram a prática, talvez por ter sido eminentemente pragmático, e não adentraram no território da Educação Musical superior, como era desejável (de maneira geral, as universidades e conservatórios mantiveram-se à margem dessas importantes reformas).

Hoje em dia existe um consenso sobre a necessidade de que prática e teoria, estreitamente integradas, se complementem mutuamente. Aliás, devemos considerar que esta é a característica fundamental da Pedagogia que almejamos conquistar. Como em qualquer atividade, a arte se aprende fazendo e tendo plena consciência do

que se está fazendo. A interação que cada estudante deveria ter em seu próprio processo de formação não somente remete às ações físicas que se realizam durante um determinado processo de aprendizado (sensomotricidade), como também à consciência mental, à cognição, que acompanha todas essas ações. A participação consciente do estudante (não necessariamente o acadêmico) no contexto que ele mesmo faz ou produz lhe permite, natural e gradualmente, reforçar os conceitos e aprofundar os aspectos "teóricos" (generalização, abstração etc) de sua atividade.

Essa participação da consciência mental não retarda os processos de aprendizagem, pelo contrário, os acelera e potencializa. Ao longo de sua formação profissional o docente, de todos os níveis, deveria especializar-se em técnicas existentes para permitir a sua integração e a de seus alunos.

Há algum tipo de fator que um bom instrumentista teria na hora de ensinar em relação a quem tem formação acadêmica?

Na era da informática, seria lógico pretender que os processos de aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento fossem acessíveis e diretas. Se o instrumentista tem consciência do que ele mesmo faz com seu instrumento, como proceder para produzir os sons, para escutar, para ler ou projetar sua música aos eventuais ouvintes, ao encontrar-se frente a alunos que chegam com uma formação acadêmica mais ou menos sólida poderiam ocorrer diferentes possibilidades: se a formação dos estudantes é apenas de caráter teórico poderão enriquecer-se com uma prática inteligente; se na troca os estudantes possuem conhecimentos adequadamente estruturados e integrados às práticas musicais que realizam, seria o professor o beneficiado pelo intercâmbio... Entretanto, não é demais dizer que não é nada positivo que um professor se encontre nesta difícil e lamentável situação.

Como um professor pode buscar capacitação para tornar-se mais atento às dificuldades dos alunos?

Nas diferentes áreas da Educação Musical oferecidas por instituições de ensino dos nossos países, um dos aspectos mais importantes da grade curricular é justamente a capacitação dos futuros profissionais, não apenas do ponto de vista pedagógico como também musical. Este último implica na revisão dos processos de musicalização pelos quais os estudantes passam, com o objetivo de completar e aprofundar seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, estreitar sua relação com a Música.

Atualmente, temos visto artificialmente aprofundada a polarização entre a prática e a teoria, entre o popular e o erudito, o músico amador e profissional. A globalização educativa-musical tem colocado o destaque, durante as últimas décadas, no critério de eficiência da preparação profissional, que estereotipadamente desembocou num crescente academicismo, cujos enfoques teóricos, de caráter mecânico e quantitativo, alejam perigosamente professores e estudantes de uma reflexão verdadeira e profunda sobre a realidade e a prática musical.

A modo de síntesis

por Violeta Hemsy de Gainza

Quando a teoria não está unida ou relacionada com a prática é uma falsa teoria. Um critério básico, essencial, para determinar se alguém é ou não um músico deveria ser a habilidade de “fazer Música” (tocar, cantar, compor, escutar com entendimento, reger...), do mesmo modo que se considera alguém fluente em uma língua alguém que fala e se comunica através dela.

Os idiomas, as profissões, as artes, se aprendem ou se adquirem através da prática, que deve sempre ser associada a um conjunto de técnicas, exercícios e conhecimentos que asseguram sentido.

A capacidade de ler e escrever, seja na Música ou num idioma, não é necessária ou determinante em relação à mesma atividade que não remete ao essencial ou específico e sim aos seus atributos, ao grau de qualidade e profundidade do trato da mesma. Quem fala ou escreve o idioma, além de “falante” é alfabetizado, o que sabe ler e escrever Música é um músico culto ou erudito.

O próximo passo que nossa Educação Musical necessita e espera tem a ver com a urgente reintegração do fazer com o pensar, da prática com a teoria, para promover e assegurar processos de ensino-aprendizagem verdadeiramente participativos, quero dizer de caráter criativo e ao mesmo tempo consciente.