

ÓPERA ABIERTA. EL ARTE DE ESCUCHAR MÚSICA: OTRA MANERA DE ACERCARSE A LA ÓPERA

Dra. Pilar Lago Castro. UNED. España.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del trabajo que presentamos en este Congreso Nova Educ@2006 , consiste en compartir con colegas de otras partes del mundo el diseño y desarrollo de la asignatura de libre configuración “**Ópera abierta: el arte de escuchar música**”, una de las últimas ofertas académicas realizadas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, sobre un tema tan innovador e interdisciplinar como el de acercar la Música, y más concretamente la Ópera al mundo universitario.

Hoy más que nunca, este lenguaje universal que es la Música ha demostrado su enorme protagonismo en cada uno de los campos de conocimiento en los que se ha hecho presente. Ya nadie discute su poder social, educativo, terapéutico, creativo, investigador, etc. Por esta razón entre otras, nos parece de justicia señalar que, esta propuesta surge desde un proyecto de colaboración con el Teatro del Liceo de Barcelona, que desde el año 2001 viene realizando convenios y experiencias parecidas con diferentes Universidades españolas.

Es evidente, que desde hace ya algunos años los responsables del Teatro del Liceo barcelonés habían tomado conciencia del indiscutible “envejecimiento” de la población que asiste a los espectáculos operísticos, no solo de su Teatro, sino del mundo entero. Esta realidad innegable les hizo pensar en posibles soluciones, y una de ellas fue el acercar la Ópera a los jóvenes universitarios de nuestras Facultades españolas.

2. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA PARA EL HOMBRE

Antes de entrar a presentar la concreción del desarrollo de nuestra nueva oferta educativa sobre el mundo de la Ópera y todo el amplio espectro que la acompaña, nos parece importante destacar algunas de las razones que nos permiten considerar a la Música como uno de los acontecimientos más importantes en la vida del hombre desde antes de su nacimiento (Ribeiro 2003), y explicaremos esta afirmación.

No existe un hecho más unido a la vida y el acontecer del hombre que el acto sonoro o el producto más sofisticado y elaborado que hoy conocemos como **Música**. A través de ella, se nos ha ido mostrando el desarrollo de los pueblos y sus diferentes civilizaciones a lo largo de siglos y culturas muy distintas. La Música se hace presencia constante en los sonidos de la naturaleza, en los ritos que acompañan la alegría del nacimiento de un nuevo ser, o la despedida de aquellos otros que nos dejan; también en los sonidos de las fanfarrias anunciadoras de guerras, grandes acontecimientos sociales, o en los cantos y melodías propias de lo que conocemos como ciclos vitales del hombre. De tal modo se hace presente la Música en la vida del hombre, que se podría afirmar que la historia personal de cualquiera de nosotros podría

narrarse o conocerse a través de los sonidos y canciones aparecidas a lo largo de ella (Lago, P 1997)

Han pasado ya bastantes años desde que los expertos en Educación, y más concretamente en Educación Musical, comenzaron a presentarnos los importantes beneficios de esta enseñanza en el desarrollo integral del hombre, tanto en su rendimiento y conocimiento académico como en aspectos más profundos de su personalidad (Fridman, R 1988). Son muchas las investigaciones que avalan y reconocen en la Música una ciencia que ayuda a potenciar el desarrollo de capacidades intelectuales y creativas de enorme importancia para los hombres de la sociedad del futuro mejor que todos deseamos. Por ejemplo, existen investigaciones y literatura científica que demuestra la importancia de la Música en el campo de las matemáticas, de la física acústica, en el desarrollo del lenguaje, la coordinación motriz y el dominio espacio-temporal, el proceso necesario de una sensibilidad auditiva que le ayude a disfrutar del paisaje sonoro que le rodea, y que le permita conocer y avanzar en el gusto por la historia y su interrelación con épocas, fechas y autores importantes, la literatura y la estética de las artes, el paralelismo con algunas de ellas como el caso de la plástica, etc. Por todas estas cuestiones y muchas más que no podemos presentar aquí por falta de tiempo y espacio, consideramos que educar musicalmente a nuestros ciudadanos desde edades muy tempranas, y ahora a nuestros universitarios nos parece muy importante, ya que les ayudará a convertirse en unos ciudadanos más sensibles y capaces de desarrollar alguna de sus importantes potencialidades intelectuales y sociales (Lago, P 2004)

3. QUÉ ES ÓPERA ABIERTA: EL ARTE DE ESCUCHAR MÚSICA

El Programa **Ópera Oberta** título original en catalán del Proyecto iniciado desde el Teatro del Liceo de Barcelona en España, es un Curso dirigido a Universidades de todo el mundo y basado en la retransmisión en directo por **INTERNET** de una serie de Óperas acompañadas de unas sesiones previas y unos materiales complementarios “colgados” en la WEB del propio Proyecto del Teatro. Esta es en pocas palabras la sencilla descripción, que la UNED firmó el pasado año en convenio con el Teatro del Liceo de Barcelona, que como ya hemos comentado anteriormente había comprobado por experiencia propia el enorme envejecimiento de su público.

En el Curso Académico 2004-05 la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) proponía por primera vez en su Programa de Asignaturas de Libre Configuración una nueva materia cuyo tema principal era la Ópera. El nombre con el que se conoce nuestra innovadora propuesta educativa es "**Ópera Abierta: El arte de escuchar Música**", intentando con ello darle una identidad más propia y cercana a nuestra Universidad. Como es habitual en ella, la asignatura se planteó con un material de apoyo didáctico multimedia, diseñado y elaborado por la profesora responsable de la misma.

Ahora hemos de explicar en **qué** se ha convertido esta iniciativa y **cómo** se estructura dentro de nuestra Universidad, tratando de conservar la identidad propia de la metodología de enseñanza-aprendizaje que nos caracteriza.

Antes de nada, queremos agradecer a nuestra Universidad el que haya apoyado esta iniciativa. Con ello, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha demostrado una vez más su especial sensibilidad hacia

los temas centrados en la Música, materia que no ha dejado de atender de forma expresa tanto en el campo de la educación, la salud y ahora la cultura, sin olvidar la metodología a distancia que nos identifica.

4. OBJETIVOS QUE PERSIGUE

La asignatura de libre configuración "**Ópera Abierta: El arte de escuchar Música**" persigue los siguientes objetivos:

- Sensibilizar al alumno universitario de la UNED en el amplio y variado mundo de la Ópera.
- Renovar el perfil del futuro oyente de los Teatros de Ópera de nuestro país.
- Acercar la Ópera a los alumnos de esta Universidad facilitándoles su comprensión.
- Practicar de forma activa y consciente la escucha atenta y participativa de un espectáculo operístico.
- Favorecer el desarrollo de la sensibilidad auditiva de los universitarios.
- Actualizar los conocimientos musicales de los alumnos, y en particular su conocimiento sobre la Ópera.
- Respetar y compartir con otros sus diferentes gustos musicales.
- Activar y desarrollar la expresión de las emociones y sentimientos a través de un espectáculo tan extraordinario como el de la Ópera.
- Ayudar al alumno a desarrollar su gusto y sentido crítico.
- Familiarizar a los alumnos con la música operística y con los mejores autores del género
- Valorar la calidad musical de los intérpretes y la caracterización de los personajes.
- Desarrollar la creatividad de los participantes de forma activa y participativa sin olvidar los aspectos teóricos.
- Aprender a ver y valorar la adecuación dramática de los textos operísticos.
- Conocer de forma directa la puesta en escena de muchas de las Óperas que hicieron historia dentro del género, etc.

5. LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Existen pocos espectáculos más maravillosos y completos que el que se nos ofrece desde la representación de una Ópera. Aunque muchas personas afirmen con ciertos visos de convicción lo bonita que les parece una Ópera, no son tantos los que **de verdad** son capaces de comprender de forma fundamentada lo que significa musicalmente y teatralmente hablando tan extraordinario espectáculo, ya que para que esto se produzca de manera autorizada, se requiere una formación musical y una información muy específica. Precisamente, la posibilidad de realizar esta enseñanza-aprendizaje a través de nuestra asignatura ha sido una de las ideas principales de nuestra propuesta, y también una de las que más nos han ayudado a estructurar los

CONTENIDOS que hemos considerado imprescindibles para su mejor comprensión y desarrollo. Los contenidos teóricos y algunas propuestas prácticas de esta asignatura se estudian y desarrollan a través de un Material Multimedia específicamente diseñado y elaborado de forma expresa del que hablaremos más adelante.

Como es preceptivo en un soporte escrito, la Unidad Didáctica comienza con un capítulo de introducción desde el que se presentan los contenidos más importantes del documento. Para aprender a apreciar la Ópera desde su comienzo, podríamos decir que, la **INTRODUCCIÓN** de nuestra Unidad Didáctica es como la **OBERTURA** de una Ópera. Desde las primeras notas o compases se nos presentan los momentos “estelares de la totalidad de la obra”, aspecto muy generalizado en todo el pensamiento sonoro de un autor del género. Pues bien, las primeras líneas de la Introducción de nuestra Unidad Didáctica también quieren cumplir esta función, y desde las primeras líneas se abren y sugieren los caminos por los que irán transcurriendo sus páginas y buena parte del soporte sonoro que lo acompaña.

Los Contenidos de esta material se centran en aspectos tan importantes como:

- El gusto y compromiso por hacer una escucha atenta.
- La Ópera en la Historia de la Música. Proceso, evolución y cambio.
- La Ópera en algunos países de Europa: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y España.
- La Ópera como forma musical y estructura.
- La Ópera como fenómeno social.
- Los más relevantes autores de Ópera y sus obras más conocidas.
- La voz: clasificación y repertorio vocal más conocido en la Ópera.
- Los teatros de Ópera.
- La Orquesta.
- El director de orquesta.
- El Coro y el Cuerpo de Baile.
- Aspectos didácticos de la Ópera: el arte de ver y escuchar.
- La tecnología al servicio de la Música: **Ópera**.
- Y unas páginas prácticas sobre **el acto real** de asistir a una Ópera, que hemos titulado **¡Vamos a la Ópera!**
- Finalmente, un glosario que con toda seguridad aportará mayor riqueza e información a los alumnos y/o lectores de la Unidad Didáctica que se acerquen a ella.

La Bibliografía recomendada en sus últimas páginas, no pretende ser un listado frío y lejano de autores y títulos sin coherencia, bien al contrario, nuestra selección de autores y títulos en todo momento ha buscado el que los alumnos puedan encontrar en ellos la mayor ayuda e información posible sobre la música en general y la cultura operística en particular. Esperamos haberlo conseguido.

En cuanto al soporte sonoro, en todo momento se ha tratado como un material de apoyo y “divertimento”, que contiene propuestas de actividades didácticas sobre la **atención auditiva, anécdotas de autores, intérpretes y**

artistas de siempre, y la invitación de **aprender a analizar** y **valorar** una audición en su justa medida a través de gloriosas páginas musicales del mundo de la Ópera, presentando la selección de una serie de títulos de oberturas, árias, dúos, etc. de Óperas con interpretaciones y versiones de mayor o menor calidad. Con ello pretendemos, que el oyente pueda desarrollar su propio análisis y gusto musical.

6. METODOLOGÍA UTILIZADA

En esta asignatura en todo momento se ha utilizado una metodología propia de nuestra Universidad, intentando ser lo más activa y participativa posible, sin olvidar la importancia de fundamentar los contenidos desde una buena base teórica. El equilibrio buscado entre todos los elementos que configuran su estructura, nos ha permitido lograr los objetivos previamente planteados en ella. Hacerlo de este modo nos ha garantizado un modelo de enseñanza-aprendizaje especialmente significativo. La manera de llevarlo a buen término se ha desarrollado a través de:

- La asistencia presencial activa a la representación de las cinco Óperas programadas por el Liceo de Barcelona para esta temporadas/curso, y que son retransmitidas en tiempo real en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la Sede Central de la UNED, y en los Salones de Actos de aquellos Centros Asociados de la red nacional previamente comprometidos con este proyecto.
- Contestando adecuadamente a la pregunta formulada por el Teatro del Liceo después de cada retransmisión.
- Siguiendo los Programas de Radio y TV-Educativa realizados de manera especial para los alumnos.
- Realizando la Prueba de Evaluación Final o Examen individualizado, relacionada con los contenidos teóricos y prácticos de la **Unidad Didáctica** (libro de texto y CD) de la asignatura.
- Utilizando la Tutoría, desde la que se ha mantenido un debate vivo y directo con aquellos alumnos que lo han demandado, y desde la que se les ha prestado el apoyo y las orientaciones didácticas necesarias para seguir aprendiendo, etc.

7. MATERIALES DIDÁCTICOS DE LOS QUE DISPONE

Uno de los aspectos más importantes de esta asignatura de libre configuración, se centra en los Materiales Didácticos de los que dispone. Los diseños y elaboración de Materiales Multimedia son complementarios y se han elaborado desde ambas instituciones. En el caso del material Multimedia diseñado y elaborado para esta asignatura por la UNED, ha tenido muy en cuenta la adaptación de los contenidos que quería transmitir, adecuándolos y ajustándolos a las peculiaridades y características propias de nuestra Universidad y de la disciplina musical.

a) Desde el Teatro del Liceo de Barcelona (España)

Todos los alumnos matriculados en esta materia han recibido desde el Teatro del Liceo de Barcelona (España), una información específica que consiste en lo siguiente:

- Un Folleto Didáctico de cada representación, que los alumnos pueden “bajar” a su ordenador dos días antes de cada retransmisión.
- Ficha técnica y artística de la Ópera, etc.

b) Desde la UNED

Para el estudio y desarrollo de esta asignatura los alumnos de nuestra Universidad cuentan con el siguiente material de apoyo:

- Una Unidad Didáctica (libro de texto) acompañado de un soporte sonoro (CD) que ya hemos comentado anteriormente.
- Una Guía Didáctica con toda la información relativa al **cómo** seguir y estudiar la materia, las fuentes documentales que debe consultar, el horario de Tutoría, etc.
- Una Evaluación o trabajo final que también forma parte del Paquete Multimedia de la asignatura, y que como también hemos indicado, conocen desde el principio.
- Materiales complementarios sobre el trabajo de “Atención y sensibilización auditiva”.
- Material complementario de las conferencias, etc.

8. LA TUTORÍA DE LA ASIGNATURA

Uno de los aspectos educativos que mejor caracteriza a nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje, se centra en el servicio de TUTORÍA y atención que tenemos con nuestros alumnos. Como no podía ser menos, en esta asignatura hemos seguido los mismos criterios que en otros casos. Además, hemos tenido muy en cuenta las “peculiaridades” propias de la disciplina y la originalidad del planteamiento didácticos de su desarrollo específico y puntual. Por esta razón, entre otras, la autorización desarrollada con los alumnos de esta asignatura se ha hecho de manera constante a través de:

- Las previas (los Encuentros desarrollados antes de la retransmisión, etc.)
- Entrevistas personales entre el alumno y el profesor
- Correo Electrónico.
- El Correo Ordinario.
- Teléfono Directo.
- Servicio Telefónico.
- Página Web de la UNED.
- Videoconferencia, etc.

9. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La Música y más concretamente la Ópera como espectáculo vivo y por lo tanto cambiante, nos abre un sin fin de posibilidades que no podemos ni queremos descartar sino todo lo contrario. Por esta razón nuestros proyectos y expectativas futuras ya están plagadas de nuevas e innovadoras actividades que esperamos hacer realidad en convocatorias futuras. Como avance podemos señalar:

- Encuentros y Seminarios Presenciales sobre el desarrollo de la Educación Auditiva.
- Conferencias sobre la Ópera, con invitados especializados en diferentes temas. Por ejemplo un compositor, un director de orquesta, un cantante de Ópera, etc.
- Videoconferencias con personalidades del mundo de la Ópera y el espectáculo musical (autores, directores, intérpretes, críticos, etc.)
- Programas de Radio y TV-Educativa sobre temas relacionados con la Ópera y su amplio mundo.
- Asistencia a ensayos generales en instituciones de prestigio como el Teatro Real, el propio Liceo de Barcelona, la Fundación Juan March, etc.

10. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN

Como ya le hemos venido comentando a lo largo de páginas, en esta asignatura hay dos tipos de pruebas de evaluación, que nos permiten conocer los avances de nuestros alumnos. Ambas son de carácter obligatorio.

- La primera de ellas es la **Pregunta** que preparamos desde la Universidad, y que se les ofrece a los alumnos una vez terminada la retransmisión de la Ópera. Lógicamente, la pregunta tiene relación con cada una de las representaciones que se efectúan cada año. Los alumnos tienen que responder en el plazo de **10 días hábiles** después de la representación, y enviársela al profesor responsable de la asignatura, con el fin de que realice su corrección.
- La segunda y última Evaluación es el Examen o **Prueba de Evaluación Final**, que en este caso es diseñada por el profesor responsable de la asignatura en la Universidad, y sirve como cierre final para valorar la enseñanza-aprendizaje de esta materia. En ambos casos, la corrección y calificación de las diferentes pruebas dependen exclusivamente del profesorado designado por cada Universidad. En el caso de la UNED, de la misma profesora responsable de la asignatura.

Consideramos importante señalar que, el alumno de esta asignatura, conoce desde el primer día cuales son los **Criterios de Evaluación** que se establecen para poderla aprobar. Nos parece muy importante que sea capaz de aceptar estos criterios, y a su vez se comprometa a tenerlos en cuenta a lo largo de todo el Curso. En el caso concreto de la asignatura que nos ocupa, los criterios son los siguientes:

- Es **obligatorio** asistir a las seis representaciones de las Óperas programadas desde el Teatro del Liceo de Barcelona, y que son retransmitidas en los Centros Asociados destinados por la UNED.
- Deben responder **correctamente** a la pregunta formulada por el profesor después de cada una de las representaciones.
- En el caso de la Prueba de Evaluación Final diseñada por la UNED, también deben responder correctamente a las dos partes de las que consta. La primera parte de ellas consiste en una **Prueba Objetiva** a la que solo tendrán que responder con VERDADERO o FALSO. En la segunda parte de la Evaluación, los alumnos pueden demostrar su conocimiento teórico y práctico analizando los aspectos formales del contenido operístico de una de las Óperas a las que haya asistido, y podrá realizar un análisis descriptivo y valorativo de la misma. El interés y gusto personal adquirido por el alumno a lo largo del año le permitirá hacerlo de manera original y creativa, y le ayudará a conseguir una mejor calificación final.
- Se valorará especialmente la concreción y creatividad del trabajo personal realizado por el alumno.
- También la utilización del Servicio de Tutoría de la UNED, la Página Web de la Universidad y la del Teatro del Liceo de Barcelona, etc. Todos estos aspectos serán considerados como una demostración de interés por parte del alumno.

La calificación final otorgada en esta asignatura es la de: Sobresaliente, Notable, y/o Aprobado. En el caso supuesto y no deseable de que algún alumno no llegase a realizar la Prueba satisfactoriamente en su totalidad o en alguna de sus partes, recibiría la calificación de Suspenso, y tendría que repetir la Prueba o Examen en el mes de Septiembre, siempre que hubiese asistido al menos al 80% de las retransmisiones operísticas. Finalmente, la calificación de No Presentado únicamente se utilizará con aquellos alumnos que a lo largo del Curso “decidan abandonar” la materia sin haber dado ningún tipo de explicación o aviso previo para su abandono.

11. CODA.....

Como ya se ha dicho aquí y todos sabemos por nuestra experiencia personal, La Música es sin duda alguna “un lenguaje universal al que todos tenemos derecho, ya que forma parte importante de nuestra propia realidad vital, cultural, social, etc. Conocerla y hablarla cada día un poco mejor podría suponer uno de los compromisos más importantes de nuestra formación personal y académica, ya que nos facilitará la comunicación con pueblos y culturas muy diferentes consiguiendo el respeto de todos. Este es al menos uno de nuestros objetivos prioritarios” (P. Lago 2005) Muchas gracias.

12. BIBLIOGRAFÍA

AJURIAGUERRA, J (1978): Primera infancia. Madrid. Instituto de Ciencias del Hombre.
FRIDMAN, R (1988): El nacimiento de la inteligencia musical. Buenos Aires. Guadalupe.

KODÁLY, Z (1974): The writing of Zoltan Kodály. London. Schott.
LAGO CASTRO, P (1993): Expresión Musical en el Marco del Currículo Infantil. En Educación Infantil: Comunicación y Representación. Diseño Curricular. Lebrero, P y otros. Madrid. Escuela Española.
LAGO CASTRO, P (1997): Didáctica de la Educación Musical-Lo que sea sonará. Madrid. UNED (Col. Cuadernos de la UNED).
LAGO CASTRO, P (2004): Guía y Unidad Didáctica de Ópera Abierta: El arte de escuchar música. Madrid. Sanz y Torres.
RIBEIRO, (2003): Inteligencia Aplicada. Madrid. Planeta.