

GUÍA PROFESOR

LAS BODAS DE FÍGARRO

W.A.Mozart

FUNCIÓN PARTICIPATIVA

Ópera para todos los públicos en 60m.

By Aquiles Machado

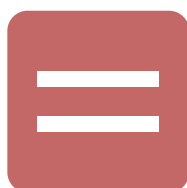
La Ópera como recurso didáctico en la enseñanza de la asignatura de música

La ópera puede ser un recurso importante para trabajar la materia de música, contiene todos los elementos que configuran el lenguaje musical (melódicos, armónicos, formales, texturales, tímbricos y rítmicos) y los procedimientos más variados en los distintos periodos históricos. Además, utiliza la voz como instrumento, la cual forma parte del ser humano, de modo que todos nos podemos sentir identificados y reconocernos en ella.

Igualmente, cuenta con un argumento que centra la atención en un contexto y “la información se aprende mejor cuando se presenta en un contexto” (Gardner).

La ópera presenta una clara y fuerte unión de los sentidos de la vista y el oído, de modo que la experiencia recibida por parte del espectador tiene un claro carácter sinestésico. La combinación de la imagen con el sonido contribuyen a un tipo de percepción multisensorial que facilita el aprendizaje. Esta interacción de música con la imagen se traduce principalmente en emociones. El sonido aporta emoción a la imagen, la cual no deja de ser en sí misma una información más, una información emocional que ayuda al espectador a comprender mejor.

Partir de la emoción como forma de acercamiento al género operístico crea gusto por el género, les aficiona y les motiva a aproximarse a ella. Como la música es una expresión cultural compartida, mediante la emoción que siente, el niño tiene la posibilidad de comunicarse. Tratar las emociones a través de la ópera va a favorecer el goce estético, el desarrollo de los sentimientos, la autoconsciencia, la creatividad, la liberación emocional, la concentración, la comunicación, la autoexpresión, la integración, la aceptación, etc.

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

- Comprender las posibilidades que ofrecen el género operístico de forma visual y musical para comunicar y expresar ideas, sentimientos y vivencias, contribuyendo al desarrollo de la capacidad de comunicación, de reflexión crítica.
- Incorporar las posibilidades que ofrecen las tecnologías en el lenguaje musical, para utilizarlos en sus creaciones y en la elaboración de sus propias respuestas.
- Reconocer y valorar técnicas, recursos y convenciones del género operístico para facilitar una mayor comprensión y disfrute del mismo, posibilitando el desarrollo de nuevos referentes estéticos.
- Participar en actividades artísticas colectivas, asumiendo responsabilidades y valorando las iniciativas y contribuciones ajenas, para desarrollar habilidades de cooperación y trabajo en equipo dirigidas al logro de un resultado artístico satisfactorio.
- Participar de la experiencia junto al resto de sus compañeros, compartiendo vivencias musicales que le permitan enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento y la audición.
- Incentivar el pensamiento crítico sobre el género, gracias a la calidad artística del proyecto, que proporciona artistas de altísimo nivel y producciones adecuadas para el público más exigente.
- Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, hasta considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como actividad fundamental.
- Realizar experiencias corales que están en la base del pensamiento musical consciente, partiendo de la práctica auditiva vocal e instrumental.
- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las emociones de los demás.

Interpretación y creación

- La voz, la palabra y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
- Controlar la respiración tanto al hablar como al cantar, manteniendo las inflexiones y articulaciones necesarias.
- Interpretación de un repertorio de piezas vocales operísticas al unísono y a 2 voces de diferentes épocas y compositores e idiomas.
- Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos como un auditorio o un teatro de ópera.
- Identificación y descripción de los ámbitos profesionales relacionados con la ópera: músicos y cantantes profesionales, profesiones técnicas, producción, regiduría...

Escucha

- Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas.
- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
- La música en directo: el género operístico como manifestación musical, primordialmente en directo.
- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de fragmentos de la ópera a realizar en el proyecto.
- Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y estilos.

Contextos musicales y culturales.

- Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y estilos. El caso concreto del Clasicismo y Mozart, como uno de los más compositores más relevantes de la música operística del siglo XVIII.

Música y tecnologías

- Conocimiento y comprensión de la ópera a través de las nuevas tecnologías.
- Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales
- Las redes sociales y la música. Aplicaciones de la página web de masqueopera.com para el entrenamiento auditivo, escucha e interpretación de la ópera

Teatro y dramatización

- Exposición de forma crítica la opinión personal respecto a la función de las artes escénicas y su importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones.
- Análisis del espectáculo de ópera al que se ha asistido, relacionándolo con los contenidos estudiados
- Integración en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos.

ELEMENTOS CLAVE

Metodologías activas: como el trabajo por proyectos, las inteligencias múltiples o las rutinas y destrezas de pensamiento que fomenten el aprendizaje significativo y el trabajo cooperativo

Educación emocional: presentamos situaciones que atienden al crecimiento personal y social de los participantes, para que sean conscientes de sus emociones y de las de los demás, pueda comprenderlas, controlarlas y modificarlas.

TIC: Integra el uso de las TIC como recurso, fomentando su uso saludable de las mismas, el aprendizaje mediante ellas y el espíritu crítico a la hora de utilizarlas.

Aprendizaje competencial: el proyecto se basa en la transversalidad y el dinamismo de los conocimientos, lo que implica un proceso de desarrollo en el uso de dichas competencias básicas.

Objetivos de Desarrollo sostenible (Agenda 20/30): utilizamos la ópera como vehículo para tratar diferentes temas sociales presentes en la Agenda 20/30 como la igualdad, la identidad de género, el reciclaje o la educación para la salud.

FASE 1. ENTREGA DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Dentro del material a utilizar se le presentará a los profesores una guía didáctica que les ayudará durante todas las sesiones. Esta acompaña a los estudiantes a descubrir el mundo de la ópera, sus características y los elementos de que la componen.

También hay actividades que preparan a los estudiantes para la asistencia activa en el espectáculo operístico, tales como la escucha activa de las principales piezas de la ópera, la dramatización de los personajes, etc. Otorgamos protagonismo a la interacción con las redes sociales proponiendo varias actividades utilizando estas como herramienta. Además, a través de los personajes de la ópera *Las Bodas de Fígaro* se trabajarán aspectos sobre la identidad de género.

CONTENIDOS GUÍA

- Definición de la ópera
- Clasificación de las voces
- Ejercicios de dramatización a través de la expresión corporal y vocal
- Argumento de la ópera *Las Bodas de Fígaro* y descripción sus personajes
- Biografía del compositor de *Las Bodas de Fígaro*
- Audición, análisis y trabajo de las emociones de fragmentos operísticos
- Lectura y entonación a una voz o a varias voces de fragmentos corales de la ópera

TEMPORALIZACIÓN y METODOLOGÍA

El profesor podrá utilizar la guía didáctica como paso previo al taller para trabajar diferentes aspectos de la ópera. Esta guía está diseñada para utilizarla en 3 módulos, 2 antes del taller y 1 posterior a él. En ella se propondrán diversas actividades que les permita conocer el género operístico y más detalladamente *Las Bodas de Fígaro*.

Las actividades trabajarán los diferentes bloques que aparecen en el currículum musical: interpretación, escucha, contextos musicales y culturales, música y tecnología; pero también desarrolla otras competencias básicas

Las actividades aparecen secuenciadas de modo que en el primer módulo se trabajan aspectos más generales de la ópera, las voces, las diferentes profesiones que la componen, etc.

En el segundo módulo se tratarán aspectos particulares de la ópera *Las Bodas de Fígaro*, leyendo y analizando el argumento de la ópera y sus personajes. Entre las actividades que se proponen se encuentran audiciones que desarrollen la escucha activa, dramatización de varias escenas o karaoke para que puedan interpretar un fragmento de la ópera y participar junto al cantante.

La guía proporciona, además, otras actividades que sirven como complementos al taller que generen otros contextos de aprendizaje y que se podrán trabajar en sesiones posteriores o autónomamente por parte del alumnado. Así pues, proponemos varias actividades en las que el alumnado aprende buscando información, haciendo ejercicios, interactuando con otras personas del mundo de la ópera y compartiendo dicha experiencia.

FASE 2. TALLER EN LA CLASE

Un cantante profesional en activo realizará una charla-concierto donde explicará las características más importantes del mundo de la ópera. La conferencia contará con apoyo de material audiovisual y su duración será de una hora.

CONTENIDOS

- Técnica vocal: respiración, vocalizaciones, ejercicios de diafragma
- Conocer aspectos del mundo operístico a través de la experiencia de un cantante profesional
- Comprender el argumento y personajes de la ópera *Las Bodas de Fígaro*
- Aprender y practicar un fragmento de la ópera *Las Bodas de Fígaro*
- Trabajar aspectos interpretativos de la música, dinámicas, escucha activa y entender el sentido de cantar y hacer música juntos

METODOLOGÍA

La metodología empleada en este taller es el aprendizaje por descubrimiento, resultado de la experimentación. Gracias a esa vivencia, los temas trabajados se convierten en aprendizajes más duraderos e interesantes para los alumnos. El propio conocimiento va organizando esas experiencias y las va asimilando para ir utilizándolas en posteriores aprendizajes. Toda esa información se irá acumulando y construyendo para el desarrollo de los estudiantes.

Al comienzo de la sesión utilizaremos el diálogo; el cantante preguntará a los alumnos sobre el género operístico para determinar cuáles son sus conocimientos previos y posibles prejuicios que tengas sobre el género. Apoyado con material audiovisual, les enseñará diferentes aspectos de una ópera. Después, comentarán qué profesiones son necesarias para la realización de un espectáculo operístico.

Tras esto, el cantante les explicará conceptos básicos de la técnica vocal, realizando con ellos ejercicios prácticos de calentamiento vocal. Esta experiencia hará que se produzca un aprendizaje más significativo, ya que son los protagonistas de actividades.

Una vez realizado esta actividad de "calentamiento" hablaremos sobre el argumento y los personajes de *Las Bodas de Fígaro* visionando y explicando alguno de sus momentos más importantes, lo cual les ayudará a disfrutar de la música y relacionar lo que ven y oyen con sus propias vivencias y emociones. Además, interpretarán todos juntos un fragmento (trabajado previamente en las sesiones con el profesor) de esta ópera. Los alumnos aprenden de manera cooperativa cantando todos juntos un fragmento para conseguir un resultado final.

Una de las partes más importantes de este taller es la escucha activa y en el aula de un cantante de ópera. Este cantará un aria para que los participantes tengan su primer contacto con la voz lírica. Esta experiencia en el aula es muy motivadora y fomenta su curiosidad e implicación en el proyecto.

Por último, se abrirá un espacio de participación donde los alumnos pueden preguntar al cantante sobre aspectos del mundo operístico, fomentando la comprensión de este.

FASE 3: ASISTENCIA A LA ÓPERA *LAS BODAS DE FÍGARO* DE W. A. MOZART

Después de saber todo sobre la ópera, los participantes asistirán a una adaptación de la obra en un teatro, donde la disfrutarán al máximo, sin tener que descifrar lenguajes, escenas, personajes y otras situaciones que suelen preocupar al público novel. Además, la experiencia de una obra en vivo en un teatro es única.

Durante la función se crea el ambiente y clima perfecto para que el alumno se sienta identificado y aprenda divirtiéndose. En esta ocasión, la obra será *Las Bodas de Fígaro*, una ópera cómica de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta secuela de *El barbero de Sevilla* narra las aventuras de muchos personajes en diferentes etapas del amor, abordando incluso la identidad de género. La duración será aproximadamente de 60 minutos. Creemos que en su primer contacto con el género es mejor hacer un acercamiento suave, pero, donde a su vez, se podrán escuchar las partes más populares. Todo esto será narrado por una actriz que unirá toda la obra y formará parte del espectáculo. Para nosotros, la calidad es algo muy importante a la hora de iniciarse en este mundo, ya que es una de las condiciones que nos asegura el disfrute de una obra. Nuestro proyecto cuenta con una puesta en escena con una calidad digna de grandes teatros. En esta ocasión, nuestra escenografía a medida es de **Miguel Massip** (catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y escenógrafo de ópera) y la dirección de escena de **Aquiles Machado** (tenor internacional, director artístico de la temporada lírica de A Coruña y doctor Honoris Causa de las artes escénicas). El conjunto musical o ensamble será de alta calidad, al igual que sus solistas, cantantes de primeras filas o jóvenes emergentes, trabajando codo a codo para proporcionar una experiencia inolvidable.

