

El Proyecto Opera- Oberta en la Educación Superior Universitaria: El Programa Pedagógico en la URV (2001-2008)

UT. Revista de Ciències de l'Educació

Desembre 2010. Pag. 43-54

ISSN 1135-1438

<http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut>



Enrique Fuentes Goyanes^a

Rebut: 15/11/2010 Acceptat: 10/12/2010

Resumen

En el presente artículo encargado por la Revista, se relata una experiencia única en el campo de la educación superior, fruto de la colaboración entre el Liceu de Barcelona, las universidades del proyecto y la compañía Telefónica suministradora de la red de internet para la recepción en directo de operas en los centros universitarios, uniendo las comunidades culturales, académicas y tecnológicas, con el fin de ampliar el currículo de los universitarios en lo cultural y artístico y en la aplicación de recursos on-line.

English

Palabras clave: Opera-oberta, comunidad académica, educación superior, currículo universitario, programa on-line

Abstract

In this paper commissioned by the magazine, tells a unique experience in the field of higher education, a collaborative effort between the Liceu in Barcelona, the universities of the project and the telephone company supplying the internet for the reception operas live on college campuses, linking cultural communities, academic and technological, in order to expand the curriculum of academics in the cultural and artistic resources in the implementation of on-line.

Keywords: Opera-oberta, academia, higher education, university curriculum, on-line program

^a Universitat Rovira i Virgili - Tarragona

1.-La opera y la universidad¹

La historia de la Opera ha sido una asignatura en algunas licenciaturas pero el proyecto Opera-Oberta que el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y la participación del Teatro Real de Madrid han conseguido implantar dentro de los currículos universitarios, por mediación de la alta tecnología de internet servida por Telefónica es innovador, ha marcado un antecedente sobre otros proyectos de difundir las representaciones líricas del teatro a las salas de cine llevado a cabo por el Metropolitan Opera de New York.

Tiene como objetivo motivar a los estudiantes universitarios en el conocimiento y disfrute de un arte multimedia y de gran complejidad cultural como son las actuales grandes producciones operísticas, financiadas con fondos privados y públicos y consideradas de interés general.

En este artículo haremos un análisis de la categoría artística de la opera y su importancia social en la educación superior. La Universidad no solo forma profesionales de las distintas ramas del saber, de la técnica y de la economía, sino que da forma al estilo de vida y las relaciones sociales de los titulados cualificados, como Woody Alen nos narra en su paradógica película Match Point (2005).

Las producciones operísticas son de ámbito europeo y coproducidas por instituciones de varios países para un intercambio cooperativo e intercultural, participando en ellas el valor literario de las diferentes culturas y el genio de los mejores compositores, músicos y cantantes, coordinados por las más innovadores directores de escena.

Pero la ópera era percibida por el público joven y los universitarios en particular como un arte clasicista y decadente, actitud que se ha cuestionado al ser presentada la ópera como una actividad elitista y plena de interpretaciones, por medio de la integración de este programa en los créditos de libre elección de los estudiantes de casi todas las universidades del Estado y algunas extranjeras.

Se han utilizado dos recursos inexcusables para esta actualización del género:

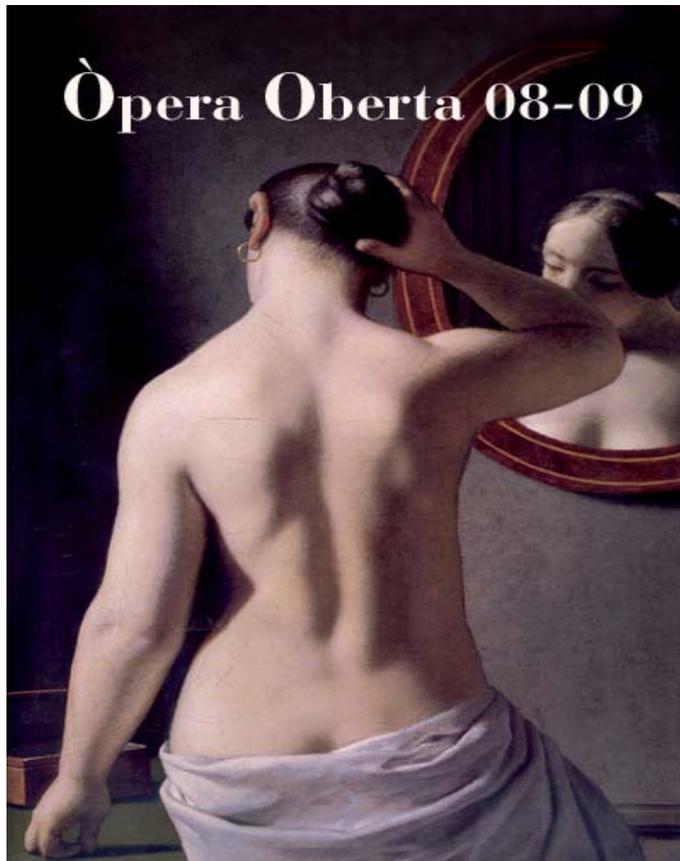
El punto de vista vanguardista e integrador de las nuevas corrientes estéticas de la postmodernidad o del minimalismo, a veces en un arriesgado oximoron, utilizadas con maestría y no exentas de radicalismo transgresor por parte de los directores de escena. También por la trasmisión y difusión por los canales de internet, con los que están habituados los estudiantes en sus técnicas de estudio, por medio de los cuales reciben en directo la representación programada y en diferido o almacenada en una web específica los contenidos informativos o ilustrativos que complementan la retransmisión y comprensión de dicha obra de arte.

El proyecto Opera-Oberta es la forma, que en casi diez años de ser programada, podemos considerar exitosa para acercar a los estudiantes universitarios a un fenómeno cultural que dejará de ser minoritario y se salvará por los valores intrínsecos que atesora. Los incorpora a ciertos rituales sociales de su vida profesional

y personal y se sintoniza con la forma en que hoy día se adquieren conocimientos y experiencias con el uso público y privado de las redes de la comunicación.

Nos hemos sumergido en un nuevo modelo de acción cultural que busca proyectarse y rejuvenecer con la incorporación de un público universitario, que servirá de trasmisor de valores europeos y universales, muy en la línea de los objetivos de Bolonia, una nueva forma de educar, una universidad abierta.

Estos nuevos universitarios entran en contacto con instituciones culturales y equipos técnicos avanzados que proponen nuevas estrategias en la transmisión de la cultura y el conocimiento. Donde se integra la dimensión privada empresarial y la participación de las instituciones públicas que conjuntamente contribuyen al desarrollo en nuestro ámbito de las mejores iniciativas del mundo, una mejor cultura europea y una mejor cooperación internacional.



2.-La retransmisión Òpera Oberta²

La singularidad de Opera Oberta, que lo hace un programa único en el mundo, es la asistencia en directo, en el mismo momento, en el mismo instante, de forma simultánea, de unos 2000 alumnos universitarios repartidos por 50 universidades de todo el mundo, como si estuviesen ocupando una de las butacas del teatro. Sin embargo, a pesar de la sencillez que percibe un alumno, la retransmisión de una Òpera Oberta sólo es posible gracias al trabajo y la colaboración conjunta de muchas personas. Fruto de ello se han creado dos grandes comunidades entorno al programa, la académica y la técnica, y que son, junto a los alumnos, el gran valor del programa.

La retransmisión de una Òpera Oberta sigue un largo trayecto desde su concepción hasta su recepción, un arduo trabajo artístico y técnico. Por un lado la realización audiovisual de la Clase Previa y la ópera, y por el otro, la conversión del resultado de esas realizaciones en una señal apta para ser recibida y reproducida por cada universidad.

Veamos el proceso desde el principio. Mientras los cantantes, el director de escena y el director musical ensayan la ópera, también se va preparando la Òpera Oberta.

Un profesor escribe el guión de la clase previa que se traduce al catalán, castellano, francés y portugués y es narrado por los locutores en cada lengua.

El realizador comienza la recopilación de las imágenes que van a ilustrar la Clase Previa: fotos de archivo, gráficos, partituras, ensayos, cantantes, imágenes históricas y un resumen de la ópera.

Finalmente se compagina tras un exhaustivo trabajo de postproducción.

Simultáneamente se ha ido preparando la realización de la ópera. El realizador decide los planos en una fase previa al rodaje, las posiciones de las 7 u 8 cámaras, los encuadres, los movimientos, las angulaciones, durante varios días de ensayos junto a su asistente y un asesor musical, que estará en todo momento siguiendo la partitura, avanzándose a las intervenciones de los cantantes.

El director de fotografía deberá adaptar la iluminación a las exigencias técnicas de las cámaras de vídeo, y los técnicos de audio también adaptan su trabajo a las necesidades de cada producción.

Otro asesor musical preparará la subtitulación multilingüe, elemento fundamental que requiere especial dedicación en un complejo sistema.

A lo largo de todo este proceso creativo y técnico se realizan pruebas de transmisión. Para cada retransmisión de Òpera Oberta se programan un mínimo de cuatro pruebas además de un ensayo general. Son tantos los

elementos que intervienen, sometidos además a un constante cambio, que hace este paso imprescindible aún después de muchas retransmisiones realizadas de forma exitosa. En cada prueba, ensayo general o retransmisión, participa un técnico de cada universidad conectado por Chat para realizar el seguimiento del evento.

De forma sencilla: para que la señal realizada llegue a cada una de las universidades, se utilizan las más novedosas técnicas de compresión y codificación, obteniendo un único programa que contiene el video, los audios y los subtítulos generados simultáneamente en los distintos idiomas.

Posteriormente, toda la información es encapsulada para adaptarse al canal de transmisión: las Redes Académicas.

L'Anella Científica (CESCA) distribuye los contenidos por las universidades catalanas y conecta con REDIRIS, que tras hacer lo mismo con las universidades españolas da paso a GEANT, que lo distribuye por el resto de redes académicas del mundo.

Finalmente, el día de la retransmisión, el margen de error debe ser reducido al mínimo. Por eso, teniendo en cuenta que se trata de un proceso tan delicado y con tantas aristas técnicas, el resultado es altamente positivo.

Se emite la Clase Previa, en 4 idiomas simultáneos, y la ópera en directo, subtitulada en cinco idiomas, dando la oportunidad a más de 5000 alumnos de asistir a un espectáculo que llega mucho más allá de las butacas del teatro.

Òpera Oberta es un curso universitario de iniciación a la ópera, cuya originalidad reside en tres elementos básicos de programación: la transmisión en directo de cinco títulos de la temporada del Liceu, y uno desde el Teatro Real de Madrid, complementándose con una presentación previa de unos 10-15 minutos y con un portal en Internet con informaciones complementarias sobre la ópera que se transmite.

Estas retransmisiones son proyectadas en salas de actos de las universidades participantes, preparadas con pantallas de 3x5 metros aproximadamente y equipos de sonido estéreo a Dolby Digital 5.1.

Los títulos en la temporada 2010-2011 han sido seleccionados para configurar el curso son:

- Miércoles, 13 de octubre de 2010:

Carmen de Georges Bizet

- Martes, 16 de noviembre de 2010:

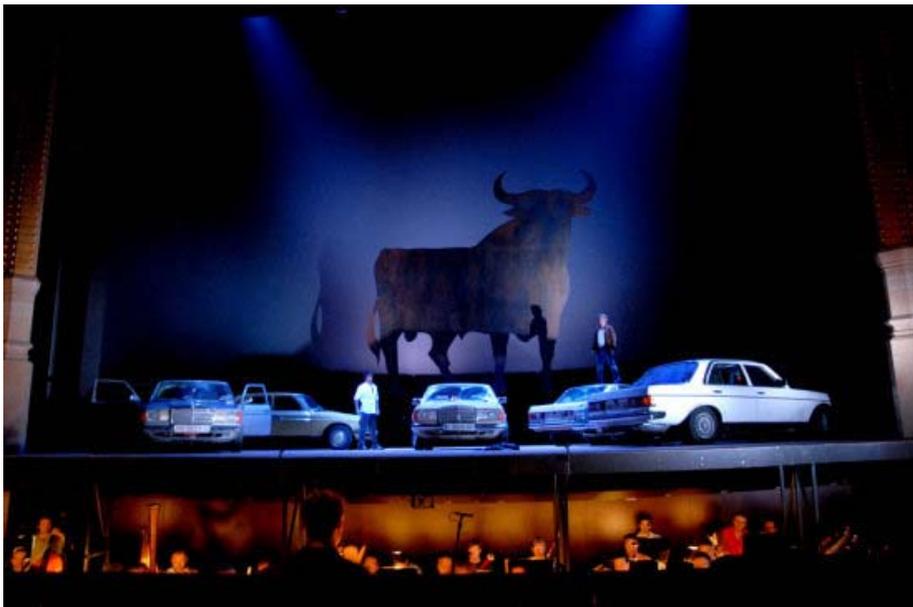
Lulu de Alban Berg

- Miércoles, 2 de febrero de 2011:
Iphigénie en Tauride de Christoph Willibald Gluck (Teatro Real)
- Martes, 8 de marzo de 2011:
Parsifal de Richard Wagner
- Miércoles, 13 de abril de 2011:
Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni
- Miércoles, 13 de abril de 2011:
Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

OTRAS TEMPORADAS CONSULTAR

http://www.opera-oberta.org/cas/home_cas.html

Casi 50 universidades participan actualmente en el programa, para más de 60 campus donde una media de 5.000 alumnos asistirán a las representaciones.



3.- La experiencia pedagógica en la URV.

Años antes al proyecto Opera-Oberta en la asignatura Antropología de la Educación de los planes de estudios de Pedagogía y Educación Social, ya había incluido una actividad para analizar la polisemia de una representación teatral-operística en sus aspectos literarios, históricos, sociales, musicales, artísticos y en la revisión y adaptación a las nuevas corrientes y gustos actuales. Para ello contamos con la

colaboración del Liceu de Barcelona y su director Sr. Caminal, que nos donó para la biblioteca toda la colección de los excelentes y bien ilustrados programas de mano de las últimas temporadas.

Teniendo conocimiento el Rector de mi dedicación al estudio de los temas culturales y de la ópera en particular, que había sido aceptada con gran interés por los alumnos de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, me nombró coordinador del proyecto una vez que la URV firmó el convenio de colaboración con el Liceu como universidad pionera.

El primer curso constaba de dos programaciones, por una parte la retransmisión de cinco óperas y sus correspondientes trabajos de ampliación y estudio polisémico como habíamos realizado en la asignatura de Antropología, con una valoración de 3 créditos de libre elección, y por otra parte el extinguido programa de Opera Learning, que constaba de cuatro videoconferencias de expertos en estos temas retransmitidas en catalá para la red de universidades próximas, y la asistencia personal a un ensayo general en el Liceu, de la ópera estudiada en el curso, con la valoración de 1,5 créditos.

El experimento se difundió por todos los medios de comunicación interna vía e-mails y por los canales de prensa y radio locales, de tal forma que en el segundo curso la solicitud de matrícula por todo tipo de alumnos incluidos los de ingenierías y de ciencias, que en principio suponíamos ajenos a estos intereses, fue tan alta que tuvimos que solicitar al rectorado que las próximas convocatorias tuvieran un máximo de 100 alumnos, ante el trabajo extenso que supone el control, seguimiento, incentivación y evaluación del curso y los trabajos finales correspondientes.

El objetivo fundamental del proyecto se centra en la asistencia activa a cada una de las representaciones, cuyo valor cultural a priori se considera digno de lo que Umberto Eco en su obra Apocalípticos e Integrados denomina High Cult. Por lo tanto era indispensable que los alumnos presenciaran cada una de las representaciones en su totalidad, algunas de ellas incluida la lección previa duraban cinco horas, y para ello tuvimos que ir precisando los mecanismos de control.

Dado que conocíamos con antelación en las reuniones de coordinadores y expertos, cual sería el programa de cada curso antes de empezar las matrículas en el mes de septiembre, y con acuerdo con la Biblioteca de la Universidad, teníamos una versión en video o en DVD de cada una de las óperas programadas, de tal forma que si algún alumno por motivos justificados no podía asistir a una sesión, tendría que realizar el visionado y comentario correspondiente a la ópera correspondiente.

En búsqueda de esa excelencia cultural, el Liceo ofrecía en alguno de los cursos una temática unitaria como en el 2003-2004 que se centró en varias óperas basadas en las obras universales de W. Shakespeare.

Wintermarchen. Cuento de invierno, de Philippe Boesmans. Dirección escena Lue Bondy. Una producción de las óperas de Bruselas y Lyon.
Hamlet de Ch. Luis Ambroise Thomas. Director de escena Moise Leiser i Patrice Caurier.

Producida por la O. De Geneve. Natalie Dessay hizo una dramática muerte de Ofelia. Macbeth. Giuseppe Verdi. Dirigida por Phyllida Lloyd. Producida por la Opera Nacional de Paris y el Coven Garden. Con Maria Guleguina y Carlos Alvarez que representaron la perversidad del regicidio.

Como se indica son producciones de los Teatros de Opera Europeos más reputados, y con artistas y directores internacionales que sirven a una causa común que es la consolidación y difusión de las obras más representativas del patrimonio cultural de EUROPA, imprescindible para formar una conciencia común también en los intercambios universitarios, tan importante como el programa Erasmus o la puesta en marcha del currículo europeo potenciado en el Plan Bolonia.

Otro de los incentivos para potenciar la participación de los jóvenes universitarios en esta iniciación al fenómeno operístico era la gratuidad de los créditos, es necesario invertir en el fomento de las actividades culturales, pues es un sector de la economía que genera beneficios tanto intelectuales como sociales y materiales y financieros.

También, dentro de la nueva cultura universitaria dependiente del uso de las tecnologías informatizadas, era un aliciente ser partícipes de un programa que funciona con una red de servicios informáticos de alta gama, y que potencia la bidireccionalidad y la participación individualizada, por una parte con un servicio de tutoría on-line, por otra parte el acceso libre a los materiales que se recogen en la pagina web de Opera-Oberta.

Teniendo en cuenta todas estas características fundamentales, el curso 2008-2009 se puede considerar el paradigma de esta progresiva iniciación a la cultura operística desde la universidad.

Condiciones generales para alumnos de todas las facultades de la URV:

- 1.- Matricula on-line para 100 plazas.
- 2.- Registro en la web www.opera-oberta.org para acceder a los materiales complementarios.
- 3.- Asistencia obligatoria a todas las representaciones. En caso de no poder asistir a una de ellas por motivos justificados, se visionará una versión de dicha opera del DVD del fondo documental de la biblioteca universitaria.
- 4.- Consultar la documentación informativa sobre cada opera, antes de la retransmisión, en la pagina web del programa.
- 5.- Las lecciones previas que se transmiten 30 minutos antes que la función en directo de la opera se pueden revisar para la realización de los trabajos complementarios en la web.
- 6.- Los alumnos presentarán un trabajo resumen crítico sobre cada una de las operas, en él se harán referencias a los aspectos literarios más relevantes del libreto, sobre las características musicales, estilo, género, interpretes, voces, coros, orquestación y

también una valoración subjetiva de la puesta en escena, teniendo en cuenta las características estilísticas seguidas por el director³.

7.- Cada alumno/a puede intercambiar opiniones via e-mail con el coordinador.

8.- Al finalizar el curso se contestará una encuesta valorativa en la web.

10.- Evaluación:

Asistencia 100% o compensar una ausencia con trabajo específico.

Presentación de las actividades complementarias a cada retransmisión.

Contestar a la encuesta del Liceu.

Las operas propuestas en este curso no tienen una temática unitaria pero sí una muestra de estilos y géneros operísticos muy diferentes a lo largo de la historia.

Tiene interés especial la opera TIEFLAND de Albert por versionar la obra universal de Guimera Terra Baixa, en un contexto histórico del Tercer Reich.

Las Bodas de Fígaro de Mozart representa el clasicismo y una crítica velada a la sociedad durante el absolutismo monárquico.

A Verdi y su estilo romántico se le representan dos magníficos dramas que también son una reflexión sobre el poder, Simón Bocanegra, y desde el teatro Real de Madrid una lujosísima producción de Un Ballo in Masquera.

La Coronación de Poppea de Monteverdi libremente actualizada representa el género primigenio.

El curso culmina con la exclusiva opera de Bethoven Fidelio, en una polémica producción del Metropolitan Opera de New York.

El conjunto del curso entre representaciones y actividades se estima en unas 30 horas correspondientes a los 3 créditos a los que aspiran los alumnos matriculados.

En el periodo de 2001-2008, ha sido muy significativa la asistencia progresiva de alumnos y alumnas, tiene especial interés resaltar que casi el 50% eran alumnos de ingenierías y carreras científicas, aunque por motivos relacionados con mi docencia esta asignatura estaba relacionada con los contenidos propios de la Antropología Pedagógica.

Epilogo

Avaluació de la direcció del Liceu de la participació i organització de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona en el projecte "Òpera Oberta" del Gran Teatre del Liceu Període 2003-2009

Les dades que es mostren a continuació són un recull dels informes de participació tècnica i la documentació històrica a les bases de dades que analitzem cada any des de la temporada 2003-2004 fins a data d'avui.

Des de l'organització del Liceu podem donar constància de la bona participació i implicació de la Universitat Rovira i Virgili en el projecte Òpera Oberta des de fa 7 anys consecutius, anteriorment Òpera Learning. Durant aquesta fase sempre s'ha mostrat total participació a les sessions tècniques i correcta comunicació en l'àmbit acadèmic.

Per fer una valoració respecte els aspectes organitzatius i al rànquing de participació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona s'ha fet un anàlisi el qual s'explica a continuació:

- Total alumnes universitat per temporada: mostra el total d'alumnes de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona registrats a la web del projecte per cada temporada. Veiem que la participació ha estat en augment.

- Puntuació mitja del alumnes per temporada: un cop ha finalitzat el curs, es publica una enquesta a la web del projecte que analitza les opinions dels alumnes i mostra una puntuació mitja de la seva valoració sobre el curs. Aquestes dades les tenim només de les últimes quatre temporades perquè la idea de l'enquesta va sorgir l'any 2004.

- Alumnes que han participat a l'enquesta sobre el curs: mostra la participació dels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona a l'enquesta de final de curs. Veiem que la seva participació ha estat en augment.

- Espectadors que han assistit a les retransmissions: mostra en cada temporada i cada òpera els espectadors que han assistit a les retransmissions.

Anàlisi de consultes efectuades sobre la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona:

Total alumnes universitat per temporada:

Universitat	Temporada	Alumnes
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2003-2004	66
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2004-2005	90
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2005-2006	92
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2006-2007	107
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2007-2008	136
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2008-2009	104

Puntuació mitja dels alumnes per temporada:

Universitat	Temporada	Puntuació mitja
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2004-2005	7.53
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2005-2006	7.39
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2006-2007	7.68
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona	2007-2008	7.82

El dato de valoración media incluye tanto el proceso de recepción, como el interés por los argumentos elegidos en cada periodo y la organización y tutorización en la universidad.

Después de siete años de dedicación a la difusión de la opera en el ámbito universitario, y de fundamentar la aplicación de Opera-Oberta a los planes de estudios de la URV, como en tantas ocasiones pasa en el ámbito institucional no obtuve una mejor valoración en esta tarea, dejé el programa bajo la responsabilidad de los que en su momento confiaron en mis méritos para coordinar una materia, tan específica, llena de dificultades para motivar a los jóvenes universitarios en la adquisición de estas virtudes tan raras como la estética en el estilo de vida y el aprecio por lo sutil.

El proyecto continúa desarrollándose y se está adecuando a los nuevos planes de estudios de integración universitaria del Plan Bolonia.

Notas

¹ Fuentes, E. I Solé, J.(2007). Opera i Educació Superior.*Temps d'Educació*, 33. pp 257-266. Universitat de Barcelona

² Texto difundido en la web oficial: www.opera-oberta.org

³ A propósito del exitoso montaje de Carmen por Bieito retomo el comentario de Maricel Chavarria en LAVANGUARDIA, 28/09/2010, pg 32:

“La visión actual que Bieito defiende cuando se trata de actualizar el repertorio operístico, le permite poner al descubierto aspectos miserables de la sociedad actual y le convierte en un solicitado director de escena.

Traslada la acción de la cigarrera y los soldados de Marimée de una Andalucía llena de tópicos a un cuartel de disciplina cruel y primitiva virilidad de la España de los 70. Lo complementa con un escenario con garra que descubrió viajando con su equipo artístico en busca de una idea de SUR : un descampado fronterizo de Ceuta, en el que gentes de uno y otro lado aparcan coches y hacen contrabando... Once años después

de su reestreno Carmen se convierte en manos de Bieito no sólo en una denuncia del maté porque era mía, sino en una alegoría de la inmigración ilegal, la marginación y el racismo. El toro de Osborne que preside el acto final, revive la pugna entre taurinos y no taurinos , así como el despelleje de la bandera”

Nota biográfica

Enrique Fuentes Goyanes. Doctorado en la Universidad de Barcelona (1976). Profesor de Pedagogía en la Universidad (1976-2011). Campos de conocimiento. Educación Diferencial. Sociología y Antropología de la Educación. Especialista en Retórica de la imagen. Coordinador del programa Opera-oberta.

Profesor Erasmus en Copenague y Oporto. Experto en temas islámicos y africanos. Trabajos académicos y publicaciones diversas en revistas universitarias y textos de la UOC.