

El diapasón dorado, ópera cómica en tres actos. Experiencia educativa con estudiantes de Pedagogía en Música de la Universidad de Los Lagos, Puerto Montt

Entre los meses de marzo y diciembre de 2024 se llevó a cabo la preparación y montaje de la ópera *El diapasón dorado*, obra compuesta especialmente para ser interpretada por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, por compositores docentes de la carrera. La propuesta fue realizar un trabajo colaborativo con estudiantes de segundo y tercer año que cursaban, en ese entonces, las asignaturas de Lectura Musical II y IV (el primer semestre) y III y V (el segundo semestre). Se buscó generar un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una metodología didáctica activa y atractiva para los estudiantes, con la que se lograra tanto introducir los saberes conceptuales propios del lenguaje musical como también parte de la historia de la música occidental, potenciando en el estudiantado los elementos expresivos y el desplante escénico inherentes a cualquier acto de interpretación musical.

La idea de realizar un trabajo como el descrito surge tras evaluar los resultados obtenidos en años anteriores, considerando las dificultades que generalmente enfrentan los docentes de las asignaturas mencionadas al introducir el lenguaje musical, los elementos expresivos y la historia de la música occidental. El estudiantado de la Universidad de Los Lagos proviene de contextos socioculturales y territoriales muy diversos, con un índice de vulnerabilidad que, según datos institucionales, asciende al 75%. Por lo que hemos podido observar, la gran mayoría proviene de un sistema escolar en el que la enseñanza musical y la educación artística, en general, no cuentan con las condiciones necesarias para sentar las bases requeridas para quienes quieren continuar con estudios superiores en la disciplina. En este contexto, nació la idea por parte de los docentes Jorge Luis Pacheco Estefan y María Elisa Reyes Le Roy de realizar un trabajo que evidenciara la vinculación entre el estudio del lenguaje musical y la práctica de la música, que ayudara a los docentes en formación a expresarse musicalmente, y que les permitiera fortalecer su autoestima y mejorar la expresión oral y corporal necesaria tanto para el ámbito musical formativo como para su posterior desempeño como docentes de la disciplina.

Tomando como base los contenidos declarados en los programas de las asignaturas de la Línea de Teoría Musical, que van desde Conceptos Básicos de la Lectura Musical en el semestre 1 hasta Lectura Musical V del semestre 6, se buscaron articulaciones con los contenidos consignados en los programas de las asignaturas de Historia de la Música I-II, e Instrumentos Funcionales I-IV. Lo anterior se integró con base en un guion que plasmaba los contenidos musicales que debía incluir cada escena, así como en una serie de *leitmotiv* que, si bien variaban en altura y ritmo según el argumento y el periodo histórico narrado, debían permanecer reconocibles para mantener la conexión y coherencia entre las escenas. La construcción inicial de la obra definió nueve escenas en total, cada una vinculada con alguna de las asignaturas de esta línea. Luego se agregaron dos apéndices que contribuyeron a enriquecer la obra con intervenciones de los personajes solistas. El argumento de la obra, por su parte, propone un viaje en el tiempo que permite descubrir distintos estilos desde el Renacimiento hasta nuestros días, desde Italia hasta Chile. Esta estructura puede verse en detalle en la Tabla 1 (ver Tabla 1).

Acto	Escena	Asignatura trabajada	Contenidos abordados
Acto I	Escena 1. Sala de clases en Puerto Montt 2025.	Conceptos Básicos de la Lectura Musical	Intervalos hasta la quinta justa; derivados de la cuarta.
	Escena 2. Sala de clases. La Maestra Misteriosa los envía en búsqueda del Diapasón Dorado. Viaje al pasado a través del Portal Mágico que los conduce a Roma en 1593.	Conceptos Básicos de la Lectura Musical, Lectura Musical I	Intervalos hasta la sexta incluyendo el tritono; síncopa.
	Escena 3. Roma 1593. Monjes cantando melodías modales.	Lectura Musical I y V	Modos antiguos; intervalos hasta la sexta incluyendo el tritono.
	Apéndice Acto I Escena 3	Historia de la Música I, Análisis I, Composición I.	Aria da capo; coloratura.
Acto II	Escena 1. Venecia. Encuentro con Barbara Strozzi. Melodía acompañada.	Lectura Musical I	Tonalidad; melodía acompañada.
	Escena 2. Alemania 1750. Encuentro con Joseph Haydn, quien les cuenta de Bach y de los nuevos rumbos que está tomando la música.	Lectura Musical II	Tonalidades con hasta tres alteraciones; intervalos de sexta y séptima; fuga; estilo clásico; ostinato.
	Escena 3. Viena 1804. Encuentro con Beethoven.	Lectura Musical III y IV	Tonalidades con más de cuatro alteraciones; quintillo y seisillo; estilo Romántico; música revolucionaria; forma sonata.
	Apéndice Escena 3	Historia de la Música II, Composición I	El dúo de amor como género.
Acto III	Escena 1. Francia 1950. Se encuentran con N. Boulanger y O. Messiaen.	Lectura Musical V	Música del siglo XX; dodecafonismo; modalidad, micro ritmos.
	Escena 2. Santiago de Chile 1960. Violeta Parra.	Lectura Musical II	Compás compuesto; hemiola; música latinoamericana.
	Escena 3. Sala de clases en Puerto Montt 2025. Se descubre quién es la Maestra Misteriosa, quien les explica que el Diapasón Dorado se encuentra en sus corazones.	Todas las asignaturas declaradas anteriormente	Todos los contenidos declarados anteriormente.

Tabla 1. Asociación entre cada escena con una o varias asignaturas y sus contenidos. Elaboración propia

La obra narra parte de la historia de la música occidental a través del viaje de un grupo de estudiantes de pedagogía musical a lo largo de distintas épocas, desde el Renacimiento hasta nuestros días, mencionando a algunos de los compositores que marcaron cambios importantes en las formas de componer, así como en el carácter de la música. El viaje comienza con un encuentro con Giovanni Pierluigi da Palestrina en el Renacimiento italiano; luego los estudiantes se encuentran con Barbara Strozzi, Haydn, Beethoven, Nadia Boulanger, Olivier Messiaen y

Violeta Parra. Cada una de las escenas incluye referencias musicales al estilo de la época que se pretende representar.

Liderando el proyecto como director general y principal creador, estuvo Jorge Luis Pacheco Estefan, quien es compositor, director de orquesta, contrabajista y docente de varias asignaturas de la Línea de Teoría Musical. Para la composición de la obra, se convocó a los docentes compositores que trabajan en la carrera y quisieron participar. Se sumaron así Emilia Díaz, especialista en música latinoamericana; Camilo Silva, exestudiante y actual docente de la carrera, compositor creador de numerosas cantatas con contenido propio del territorio sur austral; Cristian Galarce, especialista en música electrónica; el exestudiante de la carrera Mateo Igor; y el estudiante Rubén Machado. Cada uno tuvo la oportunidad de escoger qué escenas quería componer, logrando así generar coherencia con las áreas de la disciplina que desarrollan habitualmente y con las cátedras que imparten.

Al tratarse de una ópera, la obra requirió escenografía e iluminación, vestuario, maquillaje y actuación, por lo que se invitó a otros artistas, estudiantes y docentes, tanto de Pedagogía en Música como de Pedagogía en Artes Visuales de la misma universidad, y así se complementó el trabajo colaborativo e interdisciplinario. A cargo de la escenografía estuvo el docente de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales, Carlos Ulloa, que, junto con un grupo de estudiantes de la asignatura de Pintura II, realizó ilustraciones que representaban los diferentes lugares y épocas donde transcurría la obra, las que fueron proyectadas como fondo de escenario. La iluminación estuvo a cargo de Alonso Escobar, quien aportó a la construcción de diversas atmósferas acordes con el viaje que se desarrollaba y ayudó al público a transitarse con fluidez entre los diferentes momentos y planos de la obra. En vestuario y maquillaje se contó con la participación de la artista visual Neda Godoy. La dirección escénica estuvo a cargo de la docente Evelyn Hernández, que diseñó los movimientos y la gestualidad propia a la interpretación de los personajes.

El elenco estuvo conformado principalmente por estudiantes, la parte instrumental estuvo a cargo de la Camerata ULAGOS, el coro por estudiantes de Lectura Musical III y V con refuerzo del Coro de Pedagogía en Música dirigido por la profesora Myriam Núñez. Para los roles solistas se contó con la participación de Luis Mansilla (el Profesor); Gabriela Bossi, exestudiante de la carrera (Maestra Misteriosa); Alicia Santana (Bárbara Strozzi y Nadia Boulanger); José Alvarado, estudiante de segundo año (Joseph Haydn y G. P. da Palestrina); Felipe Gutiérrez Mardónez, estudiante de cuarto año (Ludwig van Beethoven); Mateo Igor, exestudiante (Olivier Messiaen); Constanza Vargas, estudiante de segundo año (Violeta Parra); Jorge Ferrada, académico de Artes Visuales (Narrador) y Alejandra Silva (Reguetoncio).

Aunque la mayor parte del trabajo se realizó de agosto a diciembre de 2024, las actividades partieron en marzo con el estudio de las primeras escenas que se compusieron, a modo de ejercicios de trabajo autónomo del estudiantado, y se destinó una hora de clase semanal para resolver dudas. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se destinaron tres de las cinco horas semanales de clase de las asignaturas de Lectura Musical III y V a trabajar en el aprendizaje de las partituras, así como a visualizar las posibilidades de actuación. En noviembre se utilizaron las cinco horas semanales de clase para profundizar en el estudio y realizar el montaje escénico. A fines de noviembre y comienzos de diciembre fue necesario destinar tiempo extra de ensayo para reunir al coro de estudiantes con la orquesta.

La metodología utilizada para el aprendizaje de la ópera en las clases fue el Aprendizaje Basado en Proyectos, trabajo cooperativo y clases tipo taller. En todo momento, los estudiantes participaron activamente, aplicando conceptos trabajados tanto en la asignatura de Lectura Musical como en otras, tales como Educación Vocal Cantada e Instrumentos Funcionales, y reforzando contenidos de Historia de la Música, Análisis y Composición. El docente cumplió, sobre todo, una función de guía y facilitador. El trabajo comenzó con el estudio de las partituras, resolviendo posibles dificultades de lectura musical, como figuraciones rítmicas complejas, saltos interválicos y el estudio del texto, entre otras. Luego, el argumento de la obra se fue relacionando con la asignatura de Historia de la Música y con el acontecer sociocultural de la época correspondiente a cada escena, para contextualizarla.

Una vez que el aspecto técnico y vocal (emisión de la voz, afinación, precisión rítmica) quedó resuelto, se comenzó la preparación de la actuación. En esta parte, el trabajo se llevó a cabo mediante una dinámica interactiva, en la que todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de colaborar y aportar ideas, y fue necesario argumentar y resolver problemas. Todas estas cuestiones contribuyeron al trabajo en equipo y al aprendizaje. Para finalizar el proceso de estudio de la obra, un mes antes del estreno, se programaron cuatro ensayos adicionales, uno por semana, en los que se reunió el elenco completo. Estos ensayos se llevaron a cabo en el auditorio de la universidad y en el gimnasio de la Escuela Española de Puerto Montt, con el fin de contar con el espacio necesario para la presencia del elenco, la orquesta y la escenografía.

Se realizaron cuatro presentaciones de la obra en las ciudades de Osorno, Puerto Montt, Ancud y Frutillar; es importante señalar que esta itinerancia fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Subdirección de Arte y Cultura de la Universidad, particularmente a las labores del gestor Cristián Soto por medio del proyecto ESR ULA2295 del Ministerio de Educación de Chile. Las cuatro funciones se llevaron a cabo con gran asistencia de público, se estima un total cercano a las mil doscientas personas. La acogida del público fue muy satisfactoria, cálida y efusiva. Con el fin de llegar a un público en general no habituado al género de la ópera, resultó muy importante el trabajo de los intérpretes y del coro de estudiantes, quienes, con su actuación, expresión corporal y gestual, lograron mantener atento al auditorio en todo momento. Además, en este aspecto resultó fundamental la presencia de un narrador entre las distintas escenas, personaje que si bien no es algo habitual en una ópera, cumplió la función, con un lenguaje asequible para todos, de acercar la trama y la temática al público, y ayudarlo a comprender algunas situaciones y elementos del lenguaje netamente musical que aparecen en la obra.

Una vez finalizado el trabajo y analizados los resultados obtenidos, podemos concluir que el fin didáctico de la obra fue logrado a cabalidad tanto en lo musical como en el aporte al desarrollo personal del estudiantado. Para nosotros como docentes, este proyecto resultó motivante y satisfactorio, pues mantuvo a los estudiantes involucrados y con ánimo de participar. Además, el proceso de preparación de la obra contribuyó al fortalecimiento de vínculos tanto musicales como interpersonales dentro de la carrera y con el medio, enriqueció las formas de enseñanza que se utilizan en la carrera, representó una oportunidad de atender de manera más cercana a la diversidad y dio lugar a una revisión de las formas habituales de trabajo de parte del equipo docente, que muchas veces generan pasividad y apatía en el estudiantado. Las metodologías activas, como la desarrollada, fomentan habilidades creativas, colaborativas y de resolución de problemas, trascendentales para el desempeño de los futuros profesores.

En ese sentido, este proyecto representó un proceso de innovación pedagógica que plantea nuevos desafíos. Considerando el positivo balance de lo ya realizado y el impacto que este tipo de metodologías de enseñanza-aprendizaje tiene en el estudiantado, tanto a nivel académico como emocional, a largo plazo buscamos instalar esta actividad como una tradición en nuestra carrera. Con tal propósito, como Línea de Lectura Musical y con el apoyo del director docente Javier Silva Zurita, nos hemos planteado el desafío de continuar este trabajo a través de la composición, preparación y estreno bienal de una obra escénica (ópera, musical, u cualquier género similar), asegurando que todas las cohortes tengan la posibilidad de participar.

*Maria Elisa Reyes Le Roy
Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
mariaelisa.reyes@ulagos.cl*

*Jorge Luis Pacheco Estefan
Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
jorge.pacheco@ulagos.cl*