

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

**Artes y humanidades
en el centro de los conocimientos.
Miradas sobre el patrimonio,
la cultura, la historia,
la antropología y la demografía**

Coordinadora
Sandra Olivero Guidobono

Dykinson, S.L.

ARTES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO DE LOS CONOCIMIENTOS.
MIRADAS SOBRE EL PATRIMONIO, LA CULTURA, LA HISTORIA,
LA ANTROPOLOGÍA Y LA DEMOGRAFÍA

ARTES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO
DE LOS CONOCIMIENTOS.
MIRADAS SOBRE EL PATRIMONIO,
LA CULTURA, LA HISTORIA,
LA ANTROPOLOGÍA Y LA DEMOGRAFÍA

Coordinadora

Sandra Olivero Guidobono

Dykinson, S.L.

2022

ARTES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO DE LOS CONOCIMIENTOS.
MIRADAS SOBRE EL PATRIMONIO, LA CULTURA, LA HISTORIA,
LA ANTROPOLOGÍA Y LA DEMOGRAFÍA.

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Dykinson S.L.

Madrid - 2022

N.º 49 de la colección Conocimiento Contemporáneo

1ª edición, 2022

ISBN 978-84-1377-926-3

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de Dykinson S.L ni de los editores o coordinadores de la publicación; asimismo, los autores se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	14
SANDRA OLIVERO GUIDOBONO	

SECCIÓN I PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO 1. ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ECOLOGÍA: UNA NARRATIVA NO LINEAL DE LOS CAMBIOS DE PARADIGMA EN EL PENSAMIENTO, EL CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA ARTÍSTICA.....	18
IDOIA HORMAZA DE PRADA	
CAPÍTULO 2. HACER ARTE SIN SER ARTISTA; ART-FABRICATOR.....	45
PEDRO J. GALVÁN LAMET	
CAPÍTULO 3. CREATIVIDAD E IDEA: ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS INTERNOS DE CONCEPCIÓN	66
ALBERTO NICOLAU-CORBACHO	
M ^a PAZ SÁEZ-PÉREZ	
AMPARO VERDÚ-VÁZQUEZ	
TOMÁS GIL-LÓPEZ	
CAPÍTULO 4. EL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ Y SU DIVULGACIÓN: COBERTURA MEDIÁTICA DEL SARCÓFAGO DE VILLENA.....	89
CARLOS ALBERTO TOQUERO-PÉREZ	
CARLOS SERRANO MARTÍN	
CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN PATRIMONIAL: LA VALORIZACIÓN EDUCATIVA DEL TEMPLO ROMANO DE LA ENCARNACIÓN, CARAVACA DE LA CRUZ, MURCIA	117
ALFONSO ROBLES FERNÁNDEZ	
CAPÍTULO 6. LA ORDEN DOMINICA EN ANDALUCÍA: FE, DOCENCIA Y CONTROL TERRITORIAL, 1236 A 1535.....	136
GERMÁN HERRUZO-DOMÍNGUEZ	
JOSÉ-MANUEL ALADRO-PRIETO	
MARÍA-TERESA PÉREZ-CANO	
CAPÍTULO 7. DE LAS BÓVEDAS TARDOGÓTICAS A LAS BAÍDAS: EL USO DEL GRANITO SILICIFICADO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII EN ÁVILA.....	178
RAIMUNDO MORENO BLANCO	
EDUARDO AZOFRA AGUSTÍN	

CAPÍTULO 8. DOS ARQUITECTOS JESUITAS PARA DOS ANDALUCÍAS: PEDRO SÁNCHEZ S. J. Y GIOVANNI ANDREA BIANCHI S. J.	204
GUSTAVO ADOLFO SABORIDO FORSTER	
EDUARDO MOSQUERA ADELL	
MARÍA MERCEDES PONCE ORTIZ DE INSAGURBE	
CAPÍTULO 9. INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DE LA PRESENTACIÓN DE LA CATEDRAL DE BURGOS	235
TOMÁS GIL-LÓPEZ	
AMPARO VERDÚ-VÁZQUEZ	
M ^a PAZ SÁEZ-PÉREZ	
ALBERTO NICOLAU CORBACHO	
CAPÍTULO 10. LA ARQUITECTURA DESCONOCIDA DE LEONARDO DA VINCI.....	264
DAVID HIDALGO GARCÍA	
CAPÍTULO 11. LA CIUDAD DE SEGOVIA EN EL <i>VIAGE DE ESPAÑA</i> DE ANTONIO PONZ. UNA VISIÓN ILUSTRADA DE LOS PERÍODOS ARTÍSTICOS	296
MARÍA SÁEZ-MARTÍN	
EDUARDO AZOFRA AGUSTÍN	
CAPÍTULO 12. VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y SU GESTIÓN. JEREZ DE LA FRONTERA COMO ESTUDIO DE CASO	323
M ^a CARMEN REIMÓNDEZ BECERRA	
CAPÍTULO 13. PAISAJES Y ARQUITECTURA EN TORNO AL TORO. DISFUNCIÓN SOCIAL Y NUEVOS HORIZONTES DE PATRIMONIALIZACIÓN: EL CASO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.....	355
CLARA MOSQUERA PÉREZ	
EDUARDO MOSQUERA ADELL	
CAPÍTULO 14. IDENTIDADES, DISCURSO Y COLONIA: EL CASO DEL TEATRO IRIJOA DE LA HABANA (1884-1900)	386
MIGUEL DÍAZ-EMPARANZA	
JUAN P. ARREGUI	
CAPÍTULO 15. EDIFICIOS HISTÓRICOS VERSUS CONTENEDORES CULTURALES EL ESPACIO SANTA CLARA DE SEVILLA	410
CLARA MOSQUERA-PÉREZ	
MARÍA TERESA PÉREZ-CANO	
CAPÍTULO 16. LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE DEL VINO DEL CONDADO Y FUENTES DOCUMENTALES PARA SU ESTUDIO	428
ALBA ESPINA BOA	
JOSÉ-MANUEL ALADRO-PRIETO	

CAPÍTULO 17. ESTÉTICAS DE CIUDAD: REPRESENTACIONES SOCIALES Y URBANAS	446
ARLEX DARWIN CUELLAR RODRÍGUEZ	
PEDRO FELIPE DÍAZ ARENAS	
CAPÍTULO 18. PATRIMONIO INDUSTRIAL: SALTOS DEL DUERO, MOLINOS, ACEÑAS, BATANES, PISONES	474
JOSÉ MARÍA MENÉNDEZ JAMBRINA	
CAPÍTULO 19. LA RECOMENDACIÓN DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO, UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA CIUDAD PATRIMONIAL DESDE EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD. EL CASO DE SEVILLA	504
JULIA REY-PÉREZ	
CAPÍTULO 20. EL PAPEL DEL DISEÑO AMBIENTAL EN LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD TURÍSTICA. CASO DE ESTUDIO EN MÁLAGA, ESPAÑA	521
NURIA NEBOT-GÓMEZ DE SALAZAR	
FRANCISCO JOSÉ CHAMIZO-NIETO	
MARTA CORNAX-MARTÍN	
JOSÉ BECERRA-MUÑOZ	
DIEGO JESÚS MALDONADO GUZMÁN	
CAPÍTULO 21. LA TRAZA Y EL GERMEN: DOS PROCESOS DE CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA	541
ALBERTO NICOLAU-CORBACHO	
AMPARO VERDÚ-VÁZQUEZ	
M ^a PAZ SÁEZ-PÉREZ	
TOMÁS GIL-LÓPEZ	
CAPÍTULO 22. CONVERGENCIA ENTRE PATRIMONIO POR ASIGNACIÓN Y PATRIMONIO POR APROPIACIÓN. LAS TIC COMO HERRAMIENTAS DE COHESIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	563
GUIDO CIMADOMO	
CAPÍTULO 23. EXPLORANDO LA MÚSICA DE LA COMPOSITORA VIVIAN FINE (1913-2000): TÉCNICAS COMPOSITIVAS CON SILENCIOS Y PAUSAS.....	590
BOHDAN SYROYID SYROYID	
CAPÍTULO 24. LA CREATIVIDAD MUSICAL Y ARTÍSTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA NEUROCIENCIA	609
ALMUDENA GONZÁLEZ BRITO	
JULIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	

CAPÍTULO 25. ÉTICA PROFESIONAL EN MUSICOTERAPIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MUSICOTERAPEUTA	637
ALESSIA FATTORINI VACA DAVID GAMELLA GONZÁLEZ	
CAPÍTULO 26. LA MÚSICA RELIGIOSA DE VICENTE GOICOECHEA ANTES DE LA REFORMA LITÚRGICA (1903): INFLUENCIAS Y FUNCIONALIDAD.....	671
VICTORIA CAVIA-NAYA ÓSCAR CANDENDO ZABALA	
CAPÍTULO 27. LA CENSURA MUSICAL EN LA UNIÓN SOVIÉTICA: STALIN, SHOSTAKÓVICH Y SU 5ª SINFONÍA	696
BELÉN ATENCIA CONDE-PUMPIDO	
CAPÍTULO 28. PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS Y LA INCORPORACION DE FUENTES AUDIOVISUALES EN INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA: MÚSICA POPULAR GALLEGA, MUJERES MAYORES Y SECCIÓN FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA.....	718
AARÓN PÉREZ-BORRAJO	
CAPÍTULO 29. LA CREACIÓN MUSICAL DE JUAN VARA: MÚSICA DESVELADA DESDE LA OTRA ORILLA	736
CARLOS VILLAR-TABOADA	
CAPÍTULO 30. RECURSOS INTERPRETATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GUITARRA FLAMENCA AL CANTE. UN MODELO PARA ACOMPAÑAR LOS CANTES MINEROS	758
DAVID SANTOS MARINA FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GALLARDO	
CAPÍTULO 31. GLI APPROCCI TRADUTTIVI DELLA <i>SINGABLE</i> <i>TRANSLATION</i> : MACROSTRATEGIE A CONFRONTO NELLE HIT DEI RADIOHEAD E BONNIE TYLER	794
CARMELA SIMMARANO	
CAPÍTULO 32. LA ENCULTURACIÓN MUSICAL: DESDE EL LENGUAJE TONAL A LOS NUEVOS LENGUAJES.....	813
ALMUDENA GONZÁLEZ BRITO JULIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	
CAPÍTULO 33. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CONSERVATORIOS ESPAÑOLES: UN ESTUDIO DE CASO	835
MARÍA RUIZ FERNÁNDEZ	

CAPÍTULO 34. HACIENDO RIZOMA CON LA CANCIÓN DE AUTOR EN EL AULA UNIVERSITARIA DE LENGUA ITALIANA	856
GONZALO LLAMEDO-PANDIELLA	
CAPÍTULO 35. MÚSICA Y HUMOR: REFLEXIONES SOBRE SU USO EN LAS CLASES DE ARMONÍA	879
MANUEL TIZÓN DÍAZ	
CAPÍTULO 36. MÚSICA, INCLUSIÓN Y GESTIÓN EMOCIONAL EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL.....	901
VICENTA GISBERT CAUDELI	
MANUEL TIZÓN DÍAZ	
CAPÍTULO 37. INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN MUSICAL EN LA UNIVERSIDAD	918
JUAN RAFAEL MUÑOZ-MUÑOZ	
JAVIER GONZÁLEZ-MARTÍN	
MACARENA CASTELLARY LÓPEZ	
CAPÍTULO 38. LA ÓPERA EN LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI. EL PROGRAMA FORMATIVO INTERNACIONAL JAÉN ÓPERA JOVEN.....	942
MARÍA DEL CORAL MORALES-VILLAR	
FRANCISCO JOSÉ COMINO-CRESPO	
CAPÍTULO 39. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA DEL LENGUAJE MUSICAL: UNA PROPUESTA CON LA PLATAFORMA MOODLE	960
AMALIA GUERRERO ROCHA	
MANUEL TIZÓN DÍAZ	
CAPÍTULO 40. MÁS ALLÁ DEL TEXTO: LA SONORIDAD DE LA DRAMATURGIA LOPESCA O LA FUNCIÓN FESTIVA	986
ROSA AVILÉS CASTILLO	
CAPÍTULO 41. PARTICULARIDADES DEL DEBUT CINEMATOGRAFICO DE ANA BELÉN EN EL <i>CINE CON NIÑO</i> ESPAÑOL DE LOS SESENTA	996
DIANA DÍAZ GONZÁLEZ	
CAPÍTULO 42. TEATROS COMO MUSEOS, MUSEOS COMO TEATROS. HIBRIDACIÓN, INMERSIVIDAD Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS PARTICIPATIVAS.....	1015
LIUBA GONZÁLEZ CID	
CAPÍTULO 43. ANÁLISIS DE LA TRILOGÍA DE CUENTOS POLÍTICOS DE LA COMPAÑÍA ARDEN.....	1039
DANIEL MOISÉS AMBRONA CARRASCO	

CAPÍTULO 44. EN TORNO A LOS ORÍGENES DE LA PERFORMANCE. UNA APROXIMACIÓN A LA(S) HISTORIA(S) DE LAS PRÁCTICAS PERFORMÁTICAS	1058
ANA MAESO-BRONCANO	

CAPÍTULO 45. EL PROCESO CREATIVO EN LA OBRA DE MAYA DEREN PARA UNA PRÁCTICA FÍLMICA COMO PERFORMATIVIDAD.....	1076
MARÍA MARTÍNEZ MORALES	

CAPÍTULO 46. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE MOVIMIENTO EN ESTUDIANTES DE CIRCO FRENTE A GIMNASIAS DE COMPETICIÓN MEDIANTE LA BATERÍA FMS.....	1094
ALICIA SALAS-MORILLAS	
ANTONIO AZNAR-BALLESTA	
EVA Mª PELÁEZ-BARRIOS	
MERCEDES VERNETTA-SANTANA	

CAPÍTULO 47. ASOCIACIÓN ENTRE ESTREÑIMIENTO Y DOLOR LUMBAR VARIABLES CONFUSORAS: REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA.....	1111
IVÁN SYROYID SYROYID	

SECCIÓN II HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

CAPÍTULO 48. LA ESTRUCTURA POLÍTICO A DMINISTRATIVA DE GALICIA EN EL SIGLO X Y LA GESTACIÓN DEL NUEVO REINO CRISTIANO	1125
RODRIGO POUSA DIÉGUEZ	

CAPÍTULO 49. EL ARQUETIPO DEL VARÓN CON INICIATIVA SEXUAL EN EL DERECHO PENAL CASTELLANO Y LEONÉS DEL SIGLO XIII. UN ESTUDIO DE LOS FUEROS DE BELVER DE LOS MONTES, CUENCA, CORIA, LAS PARTIDAS Y OTROS TEXTOS DE INTERÉS HISTÓRICO.....	1159
PLÁCIDO FERNÁNDEZ-VIAGAS ESCUDERO	

CAPÍTULO 50. LA CONCEPCIÓN URBANÍSTICA DE LEONARDO DA VINCI.....	1179
DR. DAVID HIDALGO GARCÍA	

CAPÍTULO 51. CRUZAMENTO DE TESTEMUNHOS QUINHENTISTAS SOBRE FORMAS DO CORPO SOCIAL GERIR A PRODUÇÃO EM PROVEITO DA <i>RES PUBLICA</i>	1210
MARIA LEONOR GARCÍA DA CRUZ	

CAPÍTULO 52. EL HOMBRE Y EL LOBO EN GALICIA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII	1228
RODRIGO POUSA DIÉGUEZ	
CAPÍTULO 53. JURISDICCIÓN ORDINARIA, SEÑORÍO Y REALENGO EN BURGOS EN EL SIGLO XVIII	1256
RODRIGO POUSA DIÉGUEZ	
CAPÍTULO 54. UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN DIDÁCTICA SOBRE UNA FUENTE HISTÓRICA DOCUMENTAL: EL ARTE DE GRANJERÍAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.....	1281
PATRICIA SUÁREZ ÁLVAREZ	
CAPÍTULO 55. UN GRAN PROPIETARIO EN UN ENTORNO DE MEDIANA PROPIEDAD. EL SUBDELEGADO FERNANDO DE QUINTANILLA Y SU FRUSTRADA SOLICITUD DE TIERRAS EN LAS NUEVAS POBLACIONES DE ANDALUCÍA (1781-1784)	1290
ADOLFO HAMER-FLORES	
CAPÍTULO 56. LA TRAYECTORIA POBLACIONAL DEL CONCEJO DE CARREÑO (ASTURIAS) EN EL SIGLO XVIII A PARTIR DE LOS CENSOS POBLACIONALES	1309
PATRICIA SUÁREZ ÁLVAREZ	
CAPÍTULO 57. CENSOS, LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA NOTARIAL: LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL CRÉDITO HIPOTECARIO MALAGUEÑO DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX	1324
ELIZABETH GARCÍA GIL	
CAPÍTULO 58. UNA AMPLIACIÓN FRUSTRADA. LA SIERRA DEL TARDÓN EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE ANDALUCÍA (1776-1799).....	1345
ADOLFO HAMER-FLORES	
CAPÍTULO 59. ESTUDIO DEL PROCESO SOCIOHISTÓRICO BRASILEÑO A PARTIR DE UNA TRAYECTORIA VITAL: EL CASO DE SEBASTIÃO DOS REIS	1362
LUCAS REIS-SILVA	
CAPÍTULO 60. JULIA MARTÍNEZ DE VELASCO, LA “HIJA” DEL POLÍTICO QUE RECHAZÓ FORMAR GOBIERNO DURANTE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA.....	1385
RAFAEL LAHOZ-BELTRÁ	
CAPÍTULO 61. CARTAS PROVENIENTES DE LA PENÍNSULA DE LA GUAJIRA EN LA ERA DIGITAL.	1400
CARMEN LAURA PAZ REVEROL	

CAPÍTULO 62. CULTURA NACIONAL E IDENTIDAD CULTURAL EN EL ECUADOR.....	1421
YOVANY SALAZAR ESTRADA	
EDUARDO FABIO HENRIQUEZ MENDOZA	
CAPÍTULO 63. DEL ATLÁNTICO EN LAS DOS ORILLAS. VOCES Y MEMORIA DE MUJERES OLVIDADAS.....	1429
ADELAIDA SAGARRA GAMAZO	
M. ISABEL GEJOSANTOS	
CAPÍTULO 64. ANÁLISIS JURÍDICO DESDE LA SOCIOANTROPOLOGÍA SOBRE LA ŞAHİFAT AL-MADİNAH O CONSTITUCIÓN DE MEDINA.....	1448
JAVIER ANTONIO NISA ÁVILA	
CAPÍTULO 65. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO	1464
LUIS XAVIER GARAVITO TORRES	
ANA EDITH CANALES MURILLO	
CAPÍTULO 66. INCLUSIÓN EN LA ALTA FUNCIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. ¿UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA?	1490
JORGE CRESPO GONZÁLEZ	
MARÍA JOSÉ VICENTE VICENTE	
CAPÍTULO 67. MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA: CASO: TV ÉTNICA KANKUAMA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA (COLOMBIA).....	1505
EDUARDO FABIO HENRIQUEZ MENDOZA	
YOVANY SALAZAR ESTRADA	
CAPÍTULO 68. APROXIMACIÓN AL URBANISMO TURÍSTICO RESIDENCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA	1525
EDUARDO JIMÉNEZ-MORALES	
INGRID CAROLINA VARGAS-DÍAZ	
CAPÍTULO 69. MÚSICA Y ESTEREOTIPO NACIONAL: UN ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL A PARTIR DE LA OBRA DE JOSÉ VARELA ORTEGA	1541
JUAN CARLOS MONTOYA RUBIO	
VICENTE GALBIS LÓPEZ	
CAPÍTULO 70. LA CONTINUIDAD DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO CLÁSICO EN LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO DE LA BAYT AL-ĦIKMA A LA CÓRDOBA OMEYA	1562
MARÍA DE LAS MERCEDES DELGADO PÉREZ	

CAPÍTULO 71. EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES A PARTIR DE LA DE LA OBRA DE LA CINEASTA EXPERIMENTAL CHANTAL AKERMAN	1582
MARÍA MARTÍNEZ MORALES	

CAPÍTULO 72. EL PATRIMONIO CULTURAL COMO RECURSO EDUCATIVO: APLICACIONES DE LA NUMISMÁTICA AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	1599
DIEGO MANUEL CALDERÓN PUERTA	

CAPÍTULO 73. UN EJERCICIO PARA ACERCAR LA EPIGRAFÍA AL ALUMNADO: CREAR UNA INSCRIPCIÓN FUNERARIA	1616
ANDONI LLAMAZARES MARTÍN	

CAPÍTULO 74. APROXIMACIÓN DIACRÓNICA A LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DEL CONVENTO DE SAN ESTEBAN DE SALAMANCA DURANTE LA ÉPOCA MODERNA	1623
YASMINA PANISELLO FERRÉ	

CAPÍTULO 75. LA BAUHAUS, UNA PERSPECTIVA SOCIOPOLÍTICA	1642
BELÉN ATENCIA CONDE-PUMPIDO	

CAPÍTULO 76. EL DAOÍSMO CHINO Y SU LEGADO CULTURAL EN CHINA Y JAPÓN	1667
GABRIEL TEROL ROJO	

LA ÓPERA EN LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI. EL PROGRAMA FORMATIVO INTERNACIONAL JAÉN ÓPERA JOVEN

MARÍA DEL CORAL MORALES-VILLAR
Universidad de Granada

FRANCISCO JOSÉ COMINO-CRESPO
Universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN

Son muchos los jóvenes que deciden iniciar los estudios en canto lírico. La mayoría de ellos tienen la intención de dedicarse de forma profesional a la interpretación artística (Schindler, 2014, p. 359). Finalizada la formación oficial (en Universidades y Conservatorios profesionales o superiores) o privada (en academias o bajo la tutela de un determinado maestro o maestra), el desarrollo de las capacidades de los cantantes líricos continúa a través de cursos de especialización relacionados con la técnica vocal, la interpretación del repertorio y la expresión corporal en la escena. De hecho, el aprendizaje del canto es un proceso complejo en el que se emplean medios de evaluación externos, por lo que son esenciales las orientaciones y criterios técnicos de los pedagogos de la voz y de los oyentes expertos (Morales-Villar y Sáez-Zea, 2019, p. 300).

La enseñanza del canto en el siglo XXI se abre al futuro en tres áreas: 1) el papel de la ciencia vocal y la tecnología (aplicación del análisis acústico de la voz en la formación del profesorado y como *biofeedback*/bioretroalimentación en el entrenamiento del cantante); 2) el emergente campo de los especialistas en la salud del canto (también llamados *vocologist*); y 3) programas de entrenamiento especializados en la pedagogía del canto (McCoy, 2014, p. 13).

Como afirma McGinnis (2010) rara vez durante los estudios de canto, ya sea de forma privada o en una institución educativa, se aborda cómo prepararse para una carrera de ópera. Se inicia así un camino complejo en el que la gestión de la actividad profesional depende no solo de agentes externos, sino también de las propias decisiones del joven artista. Su formación musical y desempeño va a estar condicionada por factores que no forman parte de la formación académica. Green y Gallwey (1986) afirman que la fuente principal es la propia experiencia del sujeto. En este sentido, el cantante puede encontrar en el *coaching* y el *mentoring* una herramienta útil para la gestión de su carrera (Comino-Crespo, 2021).

El acceso a la llamada industria de la ópera no es sencillo. Existen dos plataformas principales que ofrecen visibilidad a los nuevos artistas: los concursos de canto y los *Opera Studio*.

Los concursos internacionales o nacionales de canto constituyen un medio importante para la proyección de los cantantes noveles. Las bases de estos eventos competitivos suelen establecer un límite de edad que garantiza que solo puedan participar artistas aún no conocidos en los circuitos líricos profesionales. Además, los tribunales por lo general están constituidos por cantantes de prestigio, maestros de canto, representantes de agencias artísticas y gerentes de teatros de ópera o festivales líricos. De esta forma, los jóvenes intérpretes pueden mostrar sus dotes vocales e interpretativas ante especialistas que les pueden orientar sobre como iniciar su carrera e incluso contar con ellos en futuras temporadas de ópera.

En la actualidad, los *Opera Studio* o programas formativos de perfeccionamiento para jóvenes cantantes son uno de los medios principales para que los artistas inicien su camino hacia la profesionalización en el sector de la ópera. Los *Opera Studio* suelen estar vinculados a teatros líricos y espacios escénicos con temporada musical activa. En ellos se lleva a cabo el montaje de una ópera con el alumnado seleccionado previamente que luego formará parte de la programación del teatro en esa temporada. El proceso de selección de los cantantes que finalmente integrarán el *ensemble* no es sencillo. Deben pasar por varias audiciones

en las que muchos de ellos serán eliminados hasta constituir el elenco definitivo.

Aunque estos Programas artísticos tienen como objetivo final ayudar en la profesionalización de los jóvenes cantantes, el carácter formativo siempre está presente. El alumnado recibe de forma activa clases magistrales de cantantes de relevancia internacional y pueden asistir a los ensayos de las obras que se estén representando en el teatro, lo que propicia la educación informal. En la mayoría de los casos, los *Opera Studio* finalizan con el montaje de una producción operística que forma parte de la programación del teatro. Algunos de los integrantes también serán invitados a participar en las representaciones dando vida a roles secundarios o bien se les asignará la responsabilidad de integrar el segundo reparto o *cast* de algún título de la temporada oficial. Sin duda, es una plataforma idónea para que los artistas jóvenes estén en contacto directo con la industria de la ópera.

International Opera Studio di Pesaro, Opera Studio Santa Cecilia Roma, International Opera Studio IOS Opernhaus Zürich, International Opera Studio of the Staatsoper Berlín, Opera Studio Leipzig, Académie de l'Opéra National de Paris, Lyon Opera Studio, Latin America Opera Studio y Studio Artist Opera Orlando, son algunos de los *Opera Studio* más representativos impulsados por instituciones musicales de referencia en el ámbito lírico internacional.

En España han existido dos importantes *Opera Studio* vinculados a espacios escénicos: el de Ópera de Tenerife, dirigido por Giulio Zappa y el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de les Arts de Valencia, en la actualidad denominado Centre de Perfeccionament del Palau de Les Arts. Este último, aún activo tiene como objetivo principal:

promover una formación profesional de alto nivel dirigida a jóvenes cantantes y músicos procedentes de España, de la Unión Europea y del resto del mundo; preparar orgánica y estructuralmente al cantante lírico y favorecer al máximo su adecuada inserción en el mundo profesional. Para ello, durante el periodo de formación, los integrantes del opera studio viven y conviven con el día a día del Palau de les Arts Reina Sofía, participan en las actividades programadas en cada temporada y están en contacto estrecho con los artistas que en ellas intervienen. Para

ello, sus miembros suelen formar parte de los repartos y producciones programadas en el Palau de les Arts, tanto las promovidas por el propio Centre de Perfeccionament como las que integran la temporada de abono. De este modo, entran en contacto directo con la realidad del teatro, junto a grandes cantantes y directores de orquesta y de escena. Además de encuentros y clases magistrales con los artistas que participan en la programación general de cada temporada del Palau de les Arts (directores de escena, directores musicales, escenógrafos, figurinistas...), este *opera studio* promueve también intercambios con otros centros de perfeccionamiento internacionales.¹⁵⁵

Numerosos jóvenes cantantes de diferentes nacionalidades han participado en estos programas de alto rendimiento, logrando una gran proyección internacional.

Las colaboraciones de las universidades con las temporadas de ópera de su ciudad suelen consistir en charlas, coloquios, encuentros y conferencias ofrecidas por musicólogos y críticos especializados. En ocasiones también se encargan de elaborar las notas críticas al programa de los títulos que integran la temporada.

Especial mención merece el Proyecto Òpera oberta que se planteó como un curso universitario de iniciación al género de la ópera a través de la retransmisión en directo de una selección de obras de la temporada del teatro del Liceu de Barcelona y del Teatro Real de Madrid. A este proyecto se unieron distintas universidades españolas y extranjeras ofreciendo a los estudiantes retransmisiones de ópera de gran calidad en formato online. Los objetivos de este curso eran:

Potenciar la cultura operística como elemento integrador en la formación permanente de las personas. Acercar a los jóvenes universitarios al mundo de la ópera. Aprovechar las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación que permiten difundir la ópera y poder asistir en directo a las retransmisiones realizadas desde el Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid.¹⁵⁶

Sin embargo, mientras que en otros países la Universidad está implicada de forma activa en la formación oficial, perfeccionamiento y gestión de las salidas profesionales de los jóvenes cantantes líricos, en

¹⁵⁵ <https://www.lesarts.com/es/centre-perfeccionament/>

¹⁵⁶ <https://acortar.link/tRKIFk> (acceso 18-11-21).

España se ha mantenido alejada de este ámbito artístico. De ahí el carácter innovador del Opera Studio de la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa formativo internacional Jaén Ópera Joven de la Universidad de Jaén.

2. OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es dar visibilidad al Programa formativo internacional Jaén Ópera Joven de la Universidad de Jaén que se ha desarrollado durante siete ediciones entre los años 2010 y 2018 y que ha permitido acercar el mundo profesional de la ópera a la comunidad universitaria. Además, esta investigación pretende mostrar a la institución universitaria en su faceta como generadora de valor social y cultural, a través de esta iniciativa artística.

3. METODOLOGÍA

Esta investigación, basada en el método descriptivo, se centra en el análisis documental de las ediciones de Jaén Ópera Joven que se han celebrado (2010-2018). En este trabajo se va a tener en cuenta el contenido y diseño de las programaciones de los cursos, las reseñas, entrevistas, críticas en prensa, las grabaciones de los conciertos celebrados al final de cada curso y los testimonios de los artistas participantes (profesorado y alumnado participante).

4. EL PROGRAMA FORMATIVO INTERNACIONAL JAÉN ÓPERA JOVEN

Jaén Ópera Joven (JOJ) se presentó al público en 2010 en la Universidad de Jaén, como producto artístico final de un proyecto cultural competitivo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. De esta forma se daba respuesta a la apuesta permanente de esta institución educativa por la cultura abierta y las nuevas formas culturales de encuentro. Jaén Ópera Joven es un programa internacional artístico y formativo de la Universidad de Jaén para jóvenes cantantes líricos, que incluye clases magistrales de técnica vocal y repertorio impartidas por relevantes

artistas líricos internacionales, propuestas escénicas innovadoras, conferencias sobre interpretación histórica del género operístico y gestión cultural. Además, ha posibilitado la puesta en práctica de metodologías actuales y el desarrollo de investigaciones sobre voz, canto lírico y procesos cognitivos.

Jaén Ópera Joven fue creado por María del Coral Morales Villar, en la actualidad profesora de la Universidad de Granada del área de Didáctica de la Expresión Musical, quien se ha encargado de la dirección académica y artística. Como afirma Morales Villar, la idea surge de una premisa fundamental que es el gusto y la afición por la ópera en el alumnado de la Universidad de Jaén. De ahí la propuesta al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de un proyecto en principio modesto, pero que ha ido creciendo y que generó la primera edición de Jaén Ópera Joven en 2010.¹⁵⁷

A lo largo de siete ediciones celebradas entre 2010 y 2018, Jaén Ópera Joven se ha desarrollado en diferentes formatos. Las dos primeras ediciones partieron de la presentación de Proyectos Culturales en convocatorias competitivas de la Universidad de Jaén que se presentaron al público con los títulos “Tutto è disposto: la UJA a escena” (2010) y “Una furtiva lagrima” (2011). A partir de la segunda edición, este programa formativo además adoptó el formato de Curso de Especialización de la Universidad de Jaén, con el reconocimiento de créditos ECTS de libre configuración. Todas las ediciones han sido subvencionadas en su totalidad por la Universidad de Jaén, siendo la inscripción gratuita para los participantes activos y oyentes.

La siguiente Tabla presenta información sobre las siete ediciones de Jaén Ópera Joven: fecha de celebración, profesorado participante y datos del concierto final de clausura.

¹⁵⁷ <https://www.cacocu.es/evento/programa-tesis-jaen-opera-joven/> (acceso 18-11-21).

TABLA 1. Ediciones de Jaén Ópera Joven (2010-2018). Universidad de Jaén.

EDICIONES	FECHA	PROFESORADO	CONCIERTO DE CLAUSURA
I EDICIÓN	14 al 17 de mayo 2010	Mª del Coral Morales Villar (UJA) Victoria Quirosa García (UJA) Tete Cobo Gonzalo Roldán Herencia	Concierto lírico escenificado y conferencia (17/5/2010)
II EDICIÓN	4 al 8 de abril 2011	Mª del Coral Morales Villar (UJA) Carlos Chausson (bajo-barítono) Francisco García-Rosado (Opera World) Tete Cobo (CMAE, Director de escena) Héctor Eliel Márquez (RCSM Granada) Miguel Ángel López-Fernández (pianista) Guadalupe Soria Tomás (U. Carlos III, Madrid) Victoria Quirosa García (UJA) Gonzalo Roldán Herencia (UMA) Guillermo Montero Carmona (escenografía) Carmen Checa González (escenografía)	Concierto lírico escenificado (8/4/2011)
III EDICIÓN	6 al 11 de mayo 2012	Mª del Coral Morales Villar (UJA) Carlos Chausson (bajo-barítono) Francisco García-Rosado (Opera World) Tete Cobo (CMAE, director de escena) Héctor Eliel Márquez (RCSM de Granada) Guadalupe Soria Tomás (U. Carlos III, Madrid) Gonzalo Roldán Herencia (UMA) Victoria Quirosa García (UJA) Guillermo Montero Carmona (Doctorando UJA)	Concierto lírico escenificado (11/5/2012)
IV EDICIÓN	12 al 15 mayo 2014	Mª del Coral Morales Villar (UJA) Guadalupe Soria Tomás (U. Carlos III, Madrid) Susana Gómez López (escenógrafa) Francisco García-Rosado (Opera World) Miguel Ángel López-Fernández (pianista)	Concierto lírico escenificado (14/5/2014)
V EDICIÓN	25 al 27 marzo 2016	Giulio Zappa (repertorista / Dir. Opera Studio Tenerife) Francisco García-Rosado (Opera World)	Concierto lírico (27/3/2016)
VI EDICIÓN	6 al 10 marzo 2017	Giulio Zappa (repertorista y Dir. Opera Studio Tenerife) Francisco García-Rosado (Ópera World)	Concierto lírico (10/3/2017)
VII EDICIÓN	4 al 8 marzo 2018	Giulio Zappa (repertorista / Dir. Opera Studio Tenerife) Francisco García-Rosado (Opera World) Mª del Coral Morales Villar (UJA) Francisco José Comino Cespo (Logopeda) Carmen Sáez Zea (UJA) Sandra López Fernández (Fisioterapeuta) Francisco José Vergara Pérez (Fisioterapeuta)	Concierto lírico (8/3/2018)

Fuente: elaboración propia

Las siete ediciones de Jaén Ópera Joven se celebraron en el Aula Magna de la Universidad de Jaén. Este espacio multifuncional actual está situado en el edificio C1 del Campus de las Lagunillas (Jaén). Cuenta con patio de butacas (434 personas) y anfiteatro (238 personas) y fue reformado en 2008. Esta sala dispone de un amplio escenario en el que se celebran actos institucionales, conciertos y representaciones escénicas (teatro y ópera).¹⁵⁸ Un aspecto destacable es el libre acceso para el público a los eventos culturales que se celebraban en este espacio de la Universidad de Jaén. En el caso concreto de Jaén Ópera Joven, el público podía asistir de forma gratuita tanto a las clases y sesiones formativas como a los conciertos finales, generando transferencia y la difusión social de este evento cultural.

El diseño gráfico ha sido esencial en todas las ediciones. El punto de partida fue la creación de una marca de este evento cultural a través de un logo (véase Figura 1).

FIGURA 1. Logo de Jaén Ópera Joven (JOJ) diseñado por Juan Parrilla Bogas.

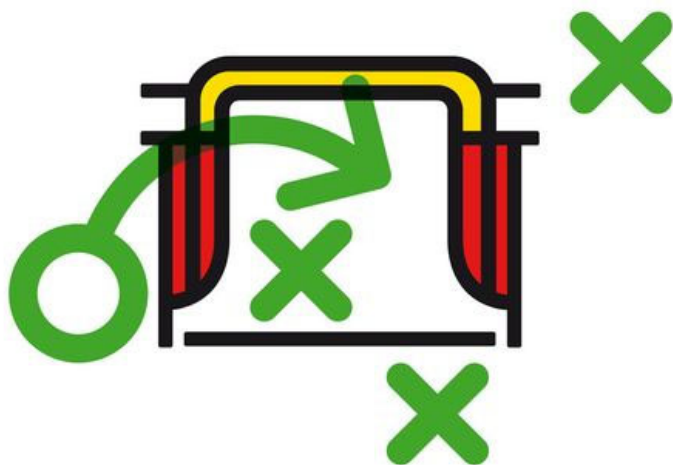
Fuente: Universidad de Jaén

Los carteles de las sucesivas ediciones representan de forma simbólica el carácter conceptual de cada una de ellas, siendo ideados por diseñadores gráficos especializados en eventos culturales (véase Figura 2).

¹⁵⁸ <https://acortar.link/acfLt4> (acceso 18-11-2021).

FIGURA 1. Carteles publicitarios de la II y IV edición de Jaén Ópera Joven.

Curso de Especialización

**Escena y movimiento en la ópera:
Una aproximación didáctica**

Del 12 al 14 de mayo de 2014
Universidad de Jaén

—Profesorado
Susana Gómez
Francisco García-Rosado
Guadalupe Soria Tomás
Mª del Coral Morales-Villar
Miguel Ángel López-Fernández

—Dirección
Mª del Coral Morales-Villar

—Coordinación
Mercedes Castillo Ferreira

—Más información
cmorales@ujaen.es
mcasti@ujaen.es

JAÉN ÓPERA JOVEN

IV Edición

Fuente: Universidad de Jaén

Jaén Ópera Joven, en su formato de curso de especialización universitaria, ha estado dirigido a un amplio colectivo: alumnado universitario de cualquier titulación, estudiantes de canto, artistas y aficionados a la lírica en general, pertenecientes o no a la comunidad universitaria.

La participación del alumnado en Jaén Ópera Joven se ha realizado a través de dos modalidades (activa y oyente) que determinará su intervención práctica en las diferentes sesiones que integran cada edición.

La selección del alumnado de la modalidad activa se lleva a cabo mediante la evaluación de un currículum artístico y formativo y de una audición (grabación audiovisual de un aria de ópera de libre elección) aportada por el candidato. Ambos materiales son valorados por tres jueces expertos constituidos por el profesorado del curso. El alumnado activo recibe clases magistrales de técnica vocal, repertorio e interpretación escénica y actúa en el concierto final ante el público. El proceso de formación es individual, con una duración aproximada de 5 días, en función de cada edición. Las *masterclasses* diarias tienen una duración de 40 minutos y son impartidas por un maestro de canto, artista lírico o un pianista repertorista de ópera de prestigio internacional. Durante esta sesión, el joven cantante interpreta 2 o 3 arias de ópera. El maestro realiza correcciones en el ámbito de la interpretación vocal, pronunciación, proyección de la voz y recursos estilísticos concretos en función del repertorio estudiado. El último día de formación, el docente asigna a cada cantante una de las obras trabajadas durante el curso para ser interpretada en un concierto final con público que forma parte de la programación de la temporada cultural de la Universidad de Jaén.

En la edición VII (2018) también se añadieron otros cuatro talleres: 1) Taller individual sobre aspectos neuropsicológicos del canto, con una duración de 120 minutos por alumno, llevado a cabo por una especialista en neuropsicología; 2) Taller individual sobre el empleo de imágenes mentales en la enseñanza y estudio de la técnica vocal impartido por dos profesores de canto y un logopeda (40 minutos); 3) Taller individual sobre conciencia corporal en el canto lírico (80 minutos) realizado por dos fisioterapeutas expertos en posturología artística; y 4) Taller grupal sobre gestión de la carrera profesional del cantante lírico (120 minutos) impartido por un crítico especialista en ópera.

Por su parte, el alumnado oyente puede asistir de forma libre a las sesiones formativas (clases magistrales, conferencias, coloquios y talleres grupales), realizar consultas al profesorado especialista y conocer de

cerca el proceso de formación, preparación y producción del montaje de un espectáculo escénico, como es una ópera.

El carácter internacional de este proyecto se pone de manifiesto no sólo por el prestigio del profesorado artístico que ha participado, sino también por el alumnado asistente. En sus últimas ediciones, ha ido consolidando esta proyección internacional con la selección y participación de jóvenes cantantes de alto nivel procedentes de Italia, Ucrania, Alemania, Estados Unidos y México, entre otros, atraídos por el carácter del curso y la notoriedad de los docentes.

Los contenidos impartidos en las diferentes ediciones integran aspectos esenciales para perfeccionar la formación de los jóvenes intérpretes y la gestión de su carrera artística: técnica vocal, interpretación del repertorio operístico, escena y movimiento, historia de la enseñanza del canto y de la interpretación, revisión de los diferentes estilos de canto en la ópera, escenografía, artes visuales y ópera, conciencia corporal, neuropsicología del canto, crítica vocal y operística y proyección de la carrera del cantante. Para ello se ha contado con especialistas en la materia, artistas y maestros de referencia internacional en el ámbito de la ópera.

El repertorio de óperas elegidas para ser trabajadas e interpretadas a lo largo de las diferentes ediciones ha considerado diversos estilos y vocalidades del género lírico: el Barroco en las composiciones de G. F. Haendel y C. W. Gluck, el Clasicismo en las óperas de W. A. Mozart, el Belcanto de las obras de G. Rossini, G. Donizetti y V. Bellini, repertorio romántico francés de C. Gounod y G. Bizet y la gran ópera italiana de G. Puccini y G. Verdi, entre otros. En este sentido, el profesorado siempre ha valorado el tipo de voz de cada participante para orientarle en su repertorio idóneo. No en vano, es importante para los cantantes conocer las fortalezas y debilidades naturales de su instrumento cuando eligen las obras que van a interpretar. Deben ser capaces de decidir si pueden aprender e incorporar las técnicas necesarias para un género o estilo determinado dentro de su producción vocal. Desde una perspectiva ideal, el cantante debería ser flexible y capaz de reinventar su voz para adaptarla a cualquier situación, pero esa no es la realidad (Elliot, 2006, p. 2).

Jaén Ópera Joven ha hecho posible la interacción con otras entidades culturales de la propia Universidad, como el Coro y la Orquesta de la Universidad de Jaén. El Coro de esta institución ha participado de forma activa en las producciones de Jaén Ópera Joven, de manera especial en las sesiones formativas, los ensayos y representaciones finales. Esto implica “aún más de forma activa a la comunidad universitaria, ya que para la mayoría de los jóvenes integrantes del coro esta es su primera incursión en el género operístico, que podrán conocer desde dentro” (Europa Press, Jaén, 2012).

El carácter consolidado de Jaén Ópera Joven y el prestigio de sus cantantes motivó la participación de estos jóvenes intérpretes en el evento del “Concierto de presentación de la Orquesta de la Universidad de Jaén”, celebrado el 5 de octubre de 2017 en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.¹⁵⁹

Además, con motivo de la celebración del Aniversario en la Universidad de Jaén *Ovidio: 2000 Años en 10 Días* en mayo de 2017 se representó la ópera *Apollo et Hyacinthus* de W. A. Mozart en el Aula Magna. Se trataba de una producción propia de la Universidad de Jaén que fue escenificada por los solistas de Jaén Ópera Joven y la orquesta de la Universidad de Jaén, bajo la dirección musical de Ignacio Ábalos, dirección escénica de Rafa Simón y dirección artística de M^a del Coral Morales, con enorme éxito de público.¹⁶⁰ Un año después, en marzo de 2018 se volvió a representar en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Esta producción musical se enmarcó en el Proyecto Atalaya (Proyecto de trabajo en red de las Universidades Andaluzas en materia de Extensión Universitaria) y CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla), contribuyendo así a la difusión cultural y generando valor social.

En la clausura de las distintas ediciones se han seguido diferentes formatos: recitales en los que se han interpretado arias, números de conjunto y concertantes y representaciones escénicas de pasajes o actos de ópera. Los jóvenes cantantes han contado siempre con el

¹⁵⁹ <https://acortar.link/jxXw7P> (acceso 21-12-21).

¹⁶⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=xHXuAQWAJmw> (acceso 21-12-21).

acompañamiento musical al piano de los maestros repertoristas que participan como docentes en Ópera Joven. Es sin duda, “una forma de exponer lo que el alumnado ha estado aprendiendo durante el curso y demostrar su talento ante el público”.¹⁶¹

El nivel alcanzado por este programa formativo a lo largo de sus siete temporadas ha ido creciendo, como afirma el pianista italiano Giulio Zappa, repertorista de las grandes figuras internacionales de la ópera actual y profesor en las últimas tres ediciones de Jaén Ópera Joven:

En las ediciones que he participado ha ido mejorando de año en año, con un alto nivel del alumnado, muy internacional. Además, se ha desarrollado el entusiasmo de los chicos y chicas participantes y su amor por el canto y el deseo de convertirlo en un trabajo, porque al final aunque es un proyecto de la universidad su tarea es transformar lo que es un estudio en una profesión. Muchas veces elementos de técnica, de música y también de actitud física y de mentalidad se aprenden solo en cursos como estos, donde el nivel es tal que tenemos que pensar ahora mismo cuales son las necesidades más grandes que pide el mercado.¹⁶²

5. TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS: DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN ARTÍSTICA

La relevancia de este Programa formativo internacional se pone de manifiesto en la amplia repercusión que ha tenido en los medios de comunicación. Desde su creación, además de la prensa local y los canales de comunicación universitarios, revistas especializadas en música y ópera se han hecho eco de Jaén Ópera Joven: *Ritmo*, *Ópera actual*, *Ópera World*.

El Programa TESIS de *Canal Sur Radio y Televisión* emitió un reportaje sobre Jaén Ópera Joven el 27 de mayo de 2011. El objetivo de este Programa divulgativo es acercar a la audiencia el trabajo, las actividades académicas, culturales y de investigación que realizan las universidades andaluzas. En este sentido, Jaén Ópera Joven auna investigación científica y cultura en el contexto académico de la Universidad de Jaén.

¹⁶¹ <https://tv.ujaen.es/video/5f117ffa8f4208096b8b4567> (acceso 21-12-21).

¹⁶² <https://tv.ujaen.es/video/5f117ffa8f4208096b8b4567> (acceso 21-12-21).

La revista científica *El Genio Maligno (Revista de Humanidades y Ciencias de la Educación)* colaboró en la II Edición Jaén Ópera Joven: “Una furtiva lágrima”, curso de especialización en Técnica Vocal y Escénica en la Ópera celebrada en 2011.

La grabación de audiovisuales sobre diferentes ediciones de Jaén Ópera Joven, así como de los conciertos de clausura ponen de manifiesto la difusión este evento cultural. En ellos, encontramos los testimonios de los docentes y artistas invitados y de los jóvenes cantantes que han participado, mostrando su alcance y proyección internacional. Profesorado de la talla del bajo-barítono Carlos Chausson o del pianista repertorista Giulio Zappa convierten a este programa formativo en un curso de alto rendimiento vocal y artístico.

Pero, no cabe duda que los grandes protagonistas son los cantantes jóvenes que han formado parte de las siete ediciones de Jaén Ópera Joven, muchos de ellos convertidos en realidades de la lírica actual como: las sopranos Carmen Buendía (Jaén), María Caballero (México), Xenia Cumento (EE.UU.), Rocío Faus (Granada), Teresa Villena (Granada), Sonia García-Quintero (Málaga), Carmen Mateo (Alicante), Marta Alba (Jaén), las mezzosopranos Anna Gomà (Barcelona) y Carolina Gilabert (Granada), los tenores Román Barceló (Almería), Juan de Dios Mateos (Almería) y Francisco Ariza (Jaén), los barítonos Pablo Gálvez (Granada), Andrés Merino (Málaga) e Ior Voievodin (Ucrania) y el bajo Francisco Crespo (Granada), entre otros.

A todos ellos, la Universidad de Jaén les ha brindado la oportunidad de crecer vocal y artísticamente, impulsando sus actuales carreras profesionales. El contacto directo con grandes artistas en activo les ha permitido ver una realidad, que como afirma el maestro Zappa les ayuda a

saber cómo actuar en un mundo que es al final laboral porque aunque es un arte es también un trabajo. Hay que ser capaces de relacionarse con los demás, con el equipo que al final se convierte en una pequeña familia en cada producción operística. Y por supuesto aquí también en Jaén Ópera Joven.¹⁶³

¹⁶³ <https://tv.ujaen.es/video/5f117ffa8f4208096b8b4567> (acceso 21-12-21)

6. CONCLUSIONES

El carácter innovador de Jaén Ópera Joven radica en esencia en hacer posible que la ópera acceda al contexto universitario y a partir de ahí se proyecte a la sociedad, convirtiendo de nuevo a la Universidad en generadora de valor social y cultural.

La percepción de que el público de la ópera es un contingente pequeño y elitista de la población concentrado en los grandes centros urbanos está siendo cuestionada por el éxito continuado de este género (Coward, 2014). De forma innovadora, Jaén Ópera Joven ha permitido mostrar que la ópera presenta numerosos puntos de coincidencia con los intereses actuales de ocio. Dos mundos que lejos de parecer antagónicos ofrecen ideas, argumentos, estéticas y disciplinas que tienen mucho más que ver con el mundo contemporáneo de lo que se puede imaginar.

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la necesidad en los contextos universitarios de este tipo de iniciativas culturales que cumplen con varias finalidades. Contribuyen a la apertura del género de la ópera a la comunidad universitaria en su totalidad y permiten introducir a los jóvenes el gusto por la música de calidad, las puestas de escena interesantes y actualizadas.

También suponen un importante impulso y respaldo a los jóvenes cantantes líricos, a los que se les ofrece la oportunidad de iniciar un camino hacia la profesionalización. Además las propias experiencias vitales de los artistas invitados aportan nuevas aproximaciones al hecho de cantar en sí. Es esencial que estos artistas que empiezan a dar sus primeros pasos, como dice Carlos Chausson, sientan que necesitan comunicarse con el mundo exterior con su voz cantada y que esto les guste tanto que esa felicidad la puedan transmitir a la gente que les escucha.¹⁶⁴

En programas como Jaén Ópera Joven, la universidad se convierte en un canal de transferencia de conocimientos y experiencias artísticas. Por tanto, queremos resaltar la importancia de la presencia de estas iniciativas culturales en el contexto universitario. La transferencia de estas

¹⁶⁴ “Jaén Ópera Joven” de la Universidad de Jaén. Programa TESIS de Canal Sur Radio y Televisión, emitido el 27 de mayo de 2011 en Canal Sur 2.

actividades se puede valorar, como es en el caso de Jaén Ópera Joven, no solo por su enorme aportación social, sino también porque permite el desarrollo de innovadoras líneas de investigación científica. El interés sobre las nuevas metodologías en la enseñanza del canto y la interpretación hace posible la relación entre áreas y departamentos de diferentes campos universitarios.

Por otra parte, este tipo de programas formativos facilitan un aprendizaje informal en el ámbito de la música lírica. Las vivencias artísticas que proporcionan estas experiencias culturales a los participantes y asistentes no son siempre de fácil acceso. Para el público también resulta interesante conocer todo el trabajo que debe realizar un cantante para alcanzar la madurez artística antes de exponerse como profesional en un escenario de prestigio.

En palabras del director de escena Tete Cobo “se apaga la luz de sala se abre el telón y *Tutto è disposto*. Todo está preparado para empezar la gran ópera de la vida”.¹⁶⁵

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Nuestro agradecimiento a la Universidad de Jaén y al Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte por su apoyo a la iniciativa artística Jaén Ópera Joven durante sus siete ediciones (2010-2018).

8. REFERENCIAS

- Cowart, G. (2014). Audiences. En H. M. Greenwald (Ed.), *The Oxford Handbook of Opera* (pp. 666-684). Oxford University Press.
- Comino-Crespo, F. J. (2021). La higiene vocal: Evolución histórica del concepto. El Coaching como recurso en la terapia de la voz. En *Lenguajes del siglo XXI*. Thomson Reuters-Aranzadi (en prensa).
- Green, B. y Gallwey, T. (1986). *The inner game of music*. Anchor Press / Doubleday.
- Elliot, M. (2006). *Singing in Style*. Yale University.

¹⁶⁵ <https://www.cacocu.es/evento/programa-tesis-jaen-opera-joven/> (acceso 21-12-21).

- McGinnis, P. Y. (2010). *The opera singer's career guide*. The Scarecrow Press.
- Morales-Villar, M. C. Y Sáez-Zea, C. (2019). Utilización de imágenes mentales como recurso educativo en la enseñanza del canto: Implicaciones cognitivas. En J. Rodríguez Moreno, O. Zambrano Valdivieso y S. García Mirón (Eds.), *Nuevos enfoques para la docencia universitaria* (pp. 299-308). Pirámide.
- McCoy, S. (2014). Singing Pedagogy in the Twenty-First Century: A Look Toward the future. En S. D. Harrison y J. O'Bryan (Eds.), *Teaching Singing in the 21st Century* (pp. 13-20). Springer.
- Schindler, M. (2014). The Conservatorium Environment: Reflections on the Tertiary Vocal Setting Past and Present. En S. D. Harrison y J. O'Bryan (Eds.), *Teaching Singing in the 21st Century* (pp. 353-366). Springer.
- (2011). "Jaén Ópera Joven": Un programa formativo para jóvenes cantantes. *Ritmo*, 841, p. 22.