

Puccini cantado por un pingüino emocionado. Aplicación del Método MusScreen a las aulas de Educación Musical

Puccini sung by an excited penguin. Application of the MusScreen Method to Musical Education classrooms

Juan Carlos Montoya Rubio

Universidad de Murcia

juancarlos.montoya@um.es

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1697-0023>

RESUMEN

La música de Puccini ha servido profusamente al audiovisual, en todos sus formatos y variantes. El potencial expresivo y la gracilidad de sus melodías han hecho que se utilicen de forma recurrente, tanto para enmarcar situaciones como para generar diversas dialécticas entre lo sonoro y lo visual. El principal objetivo de este texto es plantear posibilidades de actuación pedagógica en torno a la música pucciniana inserta en el audiovisual, para lo cual resulta altamente significativa la observancia del Método MusScreen como modelo que plasme un ejemplo concreto. Metodológicamente, se rescatan las cuatro grandes estrategias del citado modelo didáctico para aplicarlas a una escena del largometraje de animación *Happy Feet 2* (dir. Miller, 2011). Los resultados se muestran en forma de ejemplos que sirvan de acicate para futuras aproximaciones que puedan partir de otras producciones audiovisuales.

Palabras clave: Puccini, música de cine, Método MusScreen, didáctica musical, audiovisual.

ABSTRACT

Puccini's music has served the audiovisual field profusely, in all its formats and variants. The expressive potential and gracefulness of their melodies have led to them being used recurrently, both to frame situations and to generate various dialectics between the sound and the visual in media. The main objective of this text is to propose possibilities of pedagogical action around Puccinian music inserted in the audiovisual, for which the observance of the MusScreen Method as a model that reflects a concrete example is highly significant. Methodologically, the four major strategies of the aforementioned didactic model are rescued to apply them to a scene from the animated feature film *Happy Feet 2* (dir. Miller, 2011). The results are shown as examples that serve as an incentive for future approaches that may be based on other audiovisual productions.

Key Words: Puccini, film music, MusScreen Method, musical didactics, audio-visual.

Montoya Rubio, J. C. (2025). Puccini cantado por un pingüino emocionado. Aplicación del Método MusScreen a las aulas de Educación Musical. *Cuadernos de Investigación Musical*, (21), pp. 167-186.

1. INTRODUCCIÓN

Los referentes sonoros del alumnado de las etapas obligatorias son más amplios de lo que en un principio suponemos. Es habitual pensar que aquello con lo que se relacionan es la música que eligen para sus momentos de ocio o acompañamiento cotidiano, pero, en realidad, suele obviarse la ingente cantidad de sonidos que penetran en ellos y configuran su visión del mundo gracias a la interacción descuidada que realizan con los audiovisuales. Piénsese, por ejemplo, en las apariciones diegéticas en *Los Simpson* (28x1, Groening, 1989–actualidad) o en *Misión Imposible: Nación secreta* (McQuarrie, 2015), por no recurrir a las incontables y paradigmáticas precedentes (diegéticas o incidentales), como puede ser el papel destacado en el largometraje *Las brujas de Eastwick* (Miller, 1987) o en *Mar Adentro* (Amenábar, 2004), por reseñar casos muy conocidos.

Como se indica, esta relación no siempre responde a una elección, sino que se trata de un consumo pasivo que, a la larga, acaba por generar una tendencia más o menos ligada a tópicos musicales. Los docentes de Educación Musical (en todas las etapas), haríamos bien en reconocer este campo de contacto del alumnado con lo musical y potenciar, allá donde se requiera, este vínculo.

Entre las oportunidades que se abren para llevar a cabo esta misión destaca de manera poderosa el uso que se hace de la música de Giacomo Puccini. Aunque huelga justificar la elección del músico de Lucca como referente, es necesario recordar en estas líneas introductorias que si se pretende un acercamiento al mundo operístico a través del

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

audiovisual la “elección” a la que aludíamos se convierte en una “necesidad”, en tanto en cuanto es el gran referente de este género en el ámbito no solo cinematográfico sino audiovisual en general. En este sentido, aproximar al alumnado a la ópera por medio de estrategias audiovisuales se torna más sencillo cuando se hace desde la figura de Puccini, por la ingente cantidad de ejemplos que pueden ser hallados y el diverso carácter de estos, lo cual redundaría en que puedan ser implementados con matices en uno u otro nivel, en una u otra etapa educativa.

En todo caso, para acometer la empresa descrita en las líneas precedentes, es preciso remitirse a un modelo que facilite, más allá de la improvisación, el encaje del audiovisual en los medios audiovisuales. Como compendio de todas las posibles prácticas de este tipo surgió el Método MusScreen (Montoya Rubio, 2022), alumbrado tras años de experimentación en todas las etapas de la enseñanza, obligatorias y no obligatorias. Los razonamientos de este modelo serán objeto de aproximación y breve análisis, para vincularlos con la temática descrita en el párrafo anterior.

De manera particular, se pueden hallar ejemplos de todo tipo dentro del método señalado para el abordaje de la ópera pucciniana, siendo en este caso la opción elegida la de aplicar un pequeño fragmento que pueda irradiar diversos procesos de enseñanza – aprendizaje en Educación Musical, dado que la misión fundamental será la de elaborar caminos que resulten inspiradores a los docentes, sea cual sea el nivel o etapa de su alumnado, a la ópera en general y a la de Puccini en particular.

Por consiguiente, el objetivo básico de esta aportación es el de mostrar los modos de aplicación del Método MusScreen a un fragmento audiovisual basado en la música de Puccini, rescatada de un largometraje de animación de corte infantil. Como resultado de la consecución de este objetivo se alcanza, igualmente, un modelo de actuación válido para otras aproximaciones que partan de diversos fragmentos del autor, principal valedor del uso operístico en las pantallas. Para todo ello, se lleva a cabo una selección de un corte que posea las características elementales para su tratamiento en el ámbito pedagógico (brevedad, significatividad, acercamiento a la realidad del alumnado...) y se desarrollan propuestas de intervención en torno a las cuatro grandes estrategias del Método MusScreen (extrapolación, aprehensión musical, generación de audiovisuales y sonorización).

2. PUCCINI Y EL MÉTODO MUSCREEN: DEL TEATRO DE ÓPERA AL AUDIOVISUAL Y A LAS AULAS

2.1. CONSIDERACIONES SOBRE PUCCINI Y EL AUDIOVISUAL

La ópera en general, y Puccini de manera muy especial, han servido como marco genérico para audiovisuales de todo tipo. El carácter multirreferencial y las metáforas psicológicas a las que nos conduce su obra (Goldberg, 2018) son elementos centrales para entender esta transmutación de uno a otro entorno. Además, es común señalar cómo el lenguaje compositivo del autor fomenta la expresividad desde todos los órdenes de la obra

de arte (Davis, 2010). En esta línea, algunas de las aproximaciones actuales a la obra pucciniana resaltan modelos alternativos de análisis, basados en la atmósfera que destilan sus composiciones como herramienta para su definición (Scassillo, 2019), lo cual incide en esa capacidad para ser entendidas desde diversos ángulos. Del mismo modo, determinadas investigaciones apuntan cómo la maleabilidad de las representaciones actuales de sus óperas es un baremo útil para atestiguar la constante mutación que se puede hacer a partir de su escucha, identificando las posibilidades futuras que aún hoy poseen (Wilson, 2013), habida cuenta del poso de apertura que manifiestan (Mag Uidhir, 2013).

La modernidad de la obra de Puccini no es una novedad, siendo común que las estrategias desarrolladas en ella tuvieran un reflejo, de uno u otro modo, en procedimientos artísticos actuales, como es el caso de producciones musicales específicas (Larson, 2009). En este sentido, es reincidente hablar de lo cinematográfico en las obras de Puccini, especialmente desde el punto de vista del encuentro entre las obras del compositor de Lucca con las experiencias vitales que él mismo pudo constatar en las primeras décadas de desarrollo del cine mudo (Adams, 2023) o de las innovaciones que le acercaban a este mundo de la imagen (Lockhart, 2011).

Se han realizado estudios focalizados en aplicaciones concretas de las óperas en cuestión que resaltan hasta qué punto existe esta inclinación hacia lo cinematográfico y, especialmente desde determinadas opiniones entusiastas, de qué manera algunas de sus aplicaciones pueden considerarse como auténticos modelos de reinención de la ópera (Citron, 2011). En esa misma dirección se han llegado a estudiar versiones fílmicas de las óperas puccinianas, señalando las virtudes y carencias observadas en el plano de la plasmación expresiva de sentimientos e ideas (Sheppard, 2005).

En todo caso, para nuestros intereses, es sumamente llamativo observar cómo esta música es frecuentemente utilizada para exceder los límites de la visión tradicional de la cinematografía, ahondando en connotaciones que, como tales, superan la propia lectura descuidada de un audiovisual, y pretenden trasladar al espectador a un nivel superior de conocimiento. Este hecho es estudiado en ejemplos concretos, como es el caso de *Mission Impossible – Rogue Nation* (dir. McQuarrie, 2015), en la cual se surge, desde determinados puntos de vista, cómo el poder evocador de Puccini, más allá de lo meramente referencial, penetra hasta pergeñar un nuevo modelo de interacción entre una obra artística preexistente y otra que la reutiliza para crear nuevos mundos (Ethnersson Pontara, 2021).

Igualmente, la animación ha buscado en esta hibridación una expresividad que habilite de manera suplementaria la significación. Uno de los casos más interesantes es el descrito por Paulus (2023) sobre *Magnetic Rose* (dir. Morimoto, 1995), el primer cortometraje de los tres incluidos en *Memories* (siendo el segundo *Stink Bomb*, dir. Okamura, y el tercero *Cannon Fodder*, dir. Ōtomo), donde no sólo la música de *Tosca* y *Madama Butterfly*, sino el diseño de los personajes y su destino vinculan las producciones previas con el cortometraje aludido. Ciertamente, no parece casual que los caracteres descritos musicalmente por Puccini sean los que tengan un recorrido tan amplio fuera del marco operístico que los vio nacer. Como se señala, son incontables los casos que han estudiado en la obra pucciniana la aplicación de

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

nuevos paradigmas y recursos para ofrecer sentido al producto artístico (Bennett, 2013; Sacristán-Ramírez et al., 2023).

2.2. EL MÉTODO MUSCREEN: CLAVES PARA SU APLICACIÓN

El Método MusScreen (Montoya Rubio, 2022) surge como un modelo de actuación didáctica en las aulas de enseñanza obligatoria, con la intención de aunar la pedagogía musical preexistente junto con la utilización de recursos audiovisuales. Son muchas las claves de este modelo pedagógico, especialmente las que redundan en aspectos didácticos generales, asociados a la expresión musical, tales como el aprovechamiento y actualización de las metodologías preexistentes, la compartición de recursos, la promoción del aprendizaje significativo a través de materiales específicos, la generación de un aprendizaje competencial o, entre otros, la forja de un docente de música capacitado para aprovechar los lenguajes audiovisuales en su aplicación a las aulas.

En el plano meramente operativo, el uso de la música del cine y demás audiovisuales es la principal aportación, entendidos como un complemento auxiliar al resto de procedimientos didácticos, independientemente del nivel del alumnado. Por este motivo, desde este prisma, los fragmentos cinematográficos son una fuente inagotable para la práctica educativa. El método presenta una serie de procesos asociados a tantas variantes del uso fílmico como pueda imaginarse, desde el análisis y utilización de largometrajes hasta el uso particularizado de cortes cuidadosamente seleccionados.

Los principales procedimientos didácticos del Método MusScreen son cuatro: extrapolación de melodías, conocimiento musical a través del audiovisual, generación de audiovisuales y sonorización. Todos ellos serán objeto de intervención educativa en el próximo apartado, si bien en los siguientes párrafos se señalan sus elementos conceptuales básicos.

La extrapolación de melodías venidas del audiovisual supone el nivel más elemental de aproximación al referente fílmico, en tanto en cuanto no existe una dialéctica entre el producto audiovisual y la práctica de aula. En este sentido, esta estrategia consiste en desmembrar de un fragmento cinematográfico su música, normalmente utilizada con reiteración (por lo que es característica de ese audiovisual), y trasladarla al aula. Su uso en este nuevo ámbito responderá a los parámetros tradicionales o las prácticas habituales del docente en su contexto (instrumentación con materiales de aula, canto, etc.), si bien siempre es conveniente mostrar, de entrada, el origen y el porqué de la utilización.

Por otro lado, el conocimiento musical a través del audiovisual (también llamado aprehensión musical) es una estrategia característica del método que se nutre, fundamentalmente, de la combinación del argumento y la banda sonora. Es frecuente que existan producciones de las cuales se puedan rescatar elementos venidos de la trama para su uso pedagógico. Igualmente, ello puede ser aderezado con una mayor o menor intencionalidad de la música que lo acompaña. Aprovechar esta simbiosis puede alimentar el conocimiento sobre elementos (autores, obras, lenguaje musical, etc.), con la ventaja de que

se produce en un entorno que refuerza el aprendizaje vivencial y, por consiguiente, la permanencia del mismo como elemento que puede servir para construir nuevas enseñanzas.

La tercera de las estrategias, la generación de audiovisuales, suele entenderse como un modelo mixto, susceptible de utilizar el audiovisual para fabricar nuevas propuestas didácticas. Así, los típicos musicogramas con movimiento o el corte y uso de fragmentos fílmicos para propiciar actividades de seguimiento sonoro son piezas prototípicas que pueden ser explotadas desde esta perspectiva.

Finalmente, la sonorización supone una de las principales aportaciones del Método MusScreen, ya que para llevar a cabo esta estrategia es absolutamente necesario el concurso del audiovisual y la utilización de materiales habituales en las aulas, con lo cual se cumplen dos de las premisas fundamentales apuntadas en la teorización del mismo. Sonorizar un audiovisual implica utilizar instrumental de aula (incluyendo la propia percusión corporal y la voz) para implementar sonidos a unas imágenes seleccionadas, las cuales pueden mantener su banda de sonido o pueden haber sido privadas de ella. En este sentido, las propuestas de los alumnos responden a criterios de creatividad y experimentación sonora con los materiales que tienen a su disposición, así como a la integración dentro de un referente audiovisual.

Los modelos de actuación del método son referenciados en diversas publicaciones que muestran la novedad e innovación para el contexto educativo (López Melgarejo et al., 2023; Robles Sánchez, 2023). Aunque se trata de una herramienta didáctica novedosa surgida de la elaboración conceptual y la posterior práctica e intervención didáctica, existen planteamientos que inspiran o refuerzan el uso musical con el audiovisual desde diversos prismas teóricos y aplicados. En ese sentido, se pueden constatar investigaciones que versan sobre la extrapolación (Martín Félez & Martínez Noguera, 2022), el conocimiento musical a través del audiovisual (López Núñez & López Melgarejo, 2023), la generación de recursos (Bernabé Villodre et al., 2015) o la sonorización (Olarde Martínez et al., 2011). Son solo unos ejemplos de un campo en constante ebullición.

En general, los beneficios del uso puntual de estas estrategias, combinadas con otras tantas de corte más tradicional, se entienden como un paso más hacia la integración de la música en los formatos en los que el alumnado se siente cómodo, haciendo, además, que se razone sobre el uso de los mismos, de tal forma que se estimule el aprendizaje musical al tiempo que se genera un espíritu crítico sobre aquellas producciones que se consumen sin reflexión.

3. MODELO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

3.1. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS

De manera previa al desarrollo de este apartado, centrado en la aproximación didáctica, es preciso hacer varias puntualizaciones. Por un lado, el objetivo que planteaba este artículo es el de mostrar las posibilidades del modelo didáctico MusScreen a partir de un fragmento operístico de Puccini, para lo cual, como se indicó en las líneas introductorias, se optó por seleccionar un corte de animación inserto en el largometraje *Happy Feet 2* (dir. Miller, 2011).

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

Hay que enfatizar, por otro lado, que, de acuerdo con la premisa anterior, no se pretende una actuación pedagógica centrada en uno u otro nivel educativo, sino que dadas las pretensiones que se persiguen (mostrar las posibilidades del modelo en su aplicación a un fragmento operístico de Puccini), se estima más conveniente delinear prácticas en torno a las cuatro grandes estrategias descritas en el apartado anterior.

Happy Feet 2 narra la historia de Erik, un pequeño pingüino que, a pesar de las censuras sociales que ello le provoca, tiene miedo a las coreografías y a bailar y que, a raíz de sus peripecias surgidas tras ese temor, se involucra en una aventura para salvar a otros pingüinos, en la cual su padre, Mumble, mostrará su gran fortaleza y valor. El momento elegido para acometer los procedimientos didáctico-musicales es aquel en que el protagonista interpela a su abatido padre acerca de lo importante que es para él y para la comunidad, tanto por sus actos como por su fondo. Para ello, se utiliza la música del final del tercer acto de *Tosca*, 'E lucevan le stelle', a la cual se aplica una *contrafacta* con una serie de cambios melódicos más o menos acuciados.

El original de los libretistas nos invita a una escena evocadora, donde el pintor Mario Cavaradosi, al alba, rememora su amor con Floria Tosca, mientras describe con trazos melancólicos el amanecer, a la espera de ser ajusticiado. La traslación argumental en *Happy Feet 2* es la referida con anterioridad, pudiéndose observar cómo entre un ambiente y el otro emana un halo de tristeza común que justifica la elección, al menos temáticamente. El texto para la romanza, en el largometraje de animación, es:

*Papá es súper injusto,
mereces algo mejor
después de lo que has hecho.
Es una gran decepción,
ya nada tiene sentido.
Todos los reyes son necios.
¿Dónde está el honor cuando la promesa es un engaño
y el fuerte se ríe del coraje del débil?
Mi padre puede ser sólo un pingüino,
mas me ha enseñado que no hay por qué ser un coloso para ser grande,
que no hay que volar para ser sublime.
Mi héroe....mi padre.*

De acuerdo con lo expuesto, se articularán planteamientos didácticos en torno a las cuatro grandes estrategias del Método MusScreen, a partir de la melodía anterior y de sus vínculos con la obra *Tosca* y con el propio Puccini, de forma que se adquiriera un conocimiento general y globalizado de elementos musicales. Tal como se advirtió, no es misión de este

texto ejemplificar de manera concreta sobre un nivel (incluso etapa) de la educación obligatoria, sino plantear modelos básicos de actuación que puedan ser germen de propuestas diversas dentro de esta u otra ópera.

Por consiguiente, es preciso entender el fragmento que se ha seleccionado para acometer las prácticas didácticas como un resorte de significación que abre las puertas a otras dimensiones, a otras actividades aledañas que puedan adentrarse en tantas esferas educativas como sean posibles.

3.2. PROCEDIMIENTOS DEL MÉTODO MUSCREEN SOBRE EL AUDIOVISUAL SELECCIONADO

3.2.1. Extrapolación

E lucevan le stelle es el núcleo de actuación definido. Obviamente, no se propone un ejercicio de extrapolación de la melodía que aparece en la película en cuestión, por las evidentes dificultades que supondría para el alumnado de cualquier etapa obligatoria, pero sí se plantea la posibilidad de adaptar el corte para su uso en el aula. Como ha sido expuesto, se trata de un fragmento complejo, henchido de dificultades para el cantante (e incluso para el lector musical poco avezado, por los cambios métricos y los tiempos irregulares), de ahí que se plantee la posibilidad de hacerlo accesible para la extrapolación a través de un modelo de prosodia-canto no razonado, sin necesidad de conducir al alumnado hacia la complejidad de las figuras musicales aludidas.

La propuesta inicial, a partir del canto, puede servirse de cualquier temática que se esté trabajando en clase. Para ello se plantea como ejemplo solamente el inicio de la melodía *E lucevan le stelle*, dado que se trata de notas mantenidas que pueden ser ejecutadas por el alumnado con mayor facilidad que los pasajes siguientes. Como se ha esbozado, las principales dificultades que plantea el original son dos: por un lado, las figuraciones y estructuras métricas, no fácilmente aprehensibles por nuestros alumnos de enseñanza obligatoria y, por el otro, la tonalidad que invita a desarrollar notas alteradas. Todo ello se solventa por medio de la estrategia de la solmisación aplicada a la fonominia de Kodály (Houlahan & Tacka, 2015). Esta se apunta como la más indicada en nuestro contexto al ser la más extendida, dentro de las diversas variedades existentes, a sabiendas de que una de las principales encomiendas del método es la de no romper la dinámica de aprendizajes exitosos que ya desarrollan con asiduidad los alumnos. En resumen, el ejercicio se desarrolla extrayendo del canto original las primeras siete reiteraciones de notas pero ubicándolas en una tonalidad accesible para el alumnado, de tal forma que, por un lado, no se presente ritmo alguno, sino que se imita el gesto del docente tantas veces como se repite la nota y, por otro, se cante con un transporte no razonado, evitando así las alteraciones propias de la armadura original (de tal forma que las notas utilizadas se ubiquen medio tono por debajo del modo en que fue inicialmente compuesto). El resultado del documento de apoyo para el docente se muestra en la Figura 1, junto con los compases transportados a los que equivale esta praxis (Figura 2).

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

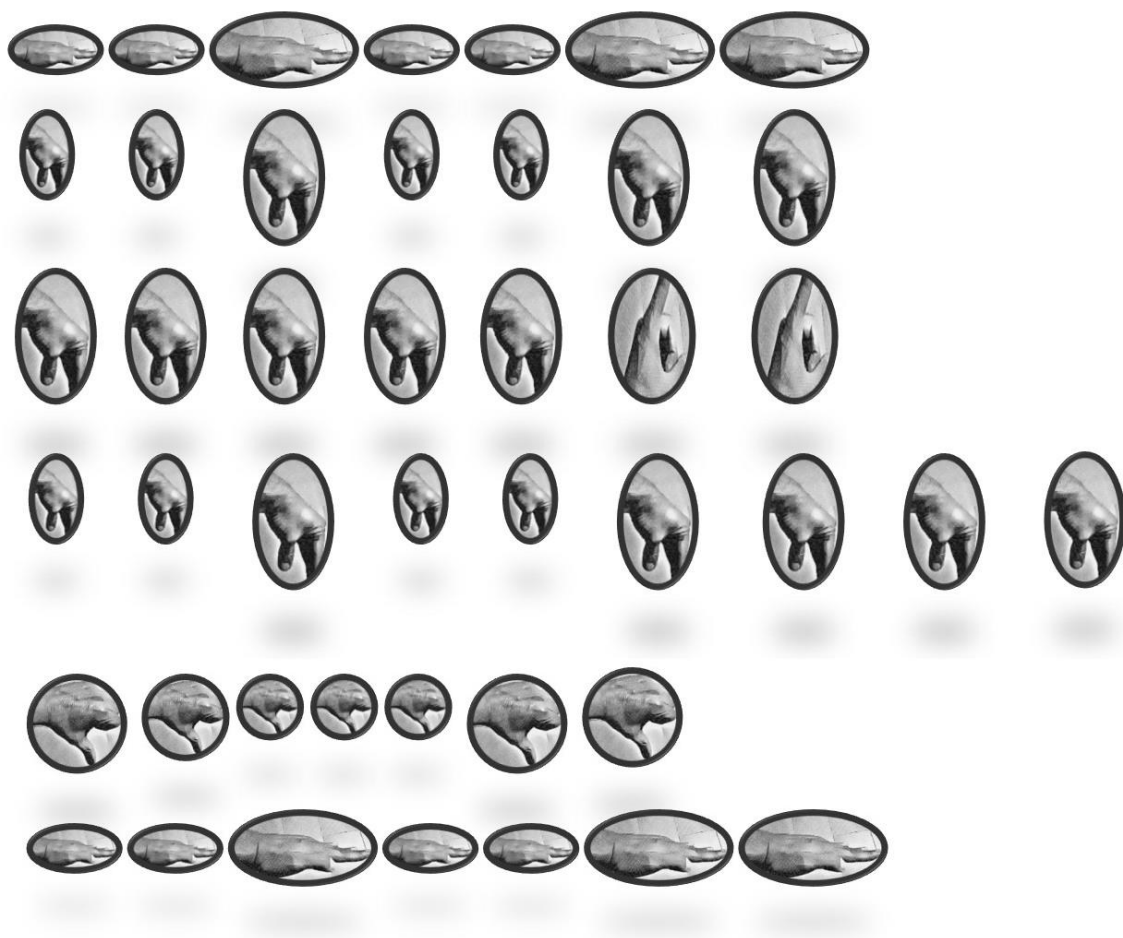

Fig. 1: Guion fononímico para el inicio de *E lucevan le stelle*. (Elaboración propia).

JUAN CARLOS MONTTOYA RUBIO

The musical score is divided into four systems, each with a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature is one flat (B-flat), and the time signature changes from 6/8 to 3/4 and back to 6/8.

System 1: The vocal line is mostly rests. The piano accompaniment starts with a piano (*p*) dynamic. The first system of the piano part is marked with a piano (*p*) dynamic.

System 2: The vocal line begins with the lyrics "E lu-ce-van le stel-le" (marked *p*), followed by "edolezza-va la ter-ra," and "stridea l'uscio del". The piano accompaniment includes a *rit.* (ritardando) marking.

System 3: The vocal line continues with "l'or-to" (marked *stent.*), "e un pas-so sfiora-va la re-na.", and "Entra va ella, fragrante,". The piano accompaniment includes a *mf* (mezzo-forte) marking and a *p* (piano) marking.

System 4: The vocal line concludes with "mi ca-dea fra le brac-cia...". The piano accompaniment includes a *mf* (mezzo-forte) marking and a *f* (forte) marking.

Fig. 2: Reducción para piano y voz de los compases transportados para el ejercicio fononímico.
(Elaboración propia a partir de <https://musescore.com/user/286836/scores/839596>).

Como se observa, el uso de las notas Mi-La-Si-La-Fa-Mi, siguiendo la lógica rítmica definida por Puccini, pero no ubicadas en altura real ni servidas en forma de lenguaje musical al uso, suponen una manera de hacer accesible las primeras palabras del personaje de Cavaradossi. Se consigue, en este plano, imbricar metodologías musicales preexistentes con un fragmento audiovisual y su referente original.

3.2.2. Conocimiento musical a través del audiovisual

De acuerdo con el planteamiento anterior, se constata que el canto desarrollado por el pequeño pingüino puede dar lugar a muchas sinergias entre la música preexistente y el audiovisual. Partiendo del argumento, no cabe duda de que es muy útil la generación de una nube de palabras significativas en torno a los centros de interés que se deseen hacer llegar al alumnado, integrando en ella (desde lo general a lo particular) aspectos sobre la vida de Puccini (1), sus obras más significativas (2), las arias más destacadas de *Tosca* (3), o elementos derivados de *E lucevan le stelle* (4).

Los procedimientos didácticos pueden ser muchos y muy variados en este ámbito. Algunos de los hitos alcanzables, de acuerdo con la propuesta del párrafo anterior, son:

- El origen musical de la familia de Giacomo Puccini (1).
- Sus inicios como organista y maestro de coro (1).
- Su acceso a los estudios musicales en el Conservatorio de Milán (1).
- Su relación con una persona casada y el nacimiento de sus hijos (1).
- Su vida en Torre del Lago (1).
- Su pasión por los coches y su grave accidente de 1904 (1).
- Sus primeros intentos operísticos (2).
- Su primer éxito con *Manon Lescaut* (2).
- La gestación y éxito de *La bohème* (2).
- Los rasgos característicos de *Madama Butterfly* (2).
- La temática única de *La fanciulla del West* (2).
- La organización de *Il Trittico* (2).
- La inconclusión de *Turandot* (2).
- La influencia de *Tosca* en el panorama operístico (3).
- Los libretistas de *Tosca* (3).
- El origen literario de *Tosca* (3).
- Roma como marco de acción de *Tosca* (3).
- La trama en *Tosca* (3).
- Los personajes en *Tosca* (3).
- El tratamiento musical de *Tosca* (3).
- El aria *Vissi d'arte*, interpretada por Tosca (3).
- Los cantantes históricos de *Tosca* (3).

- La ubicación de *E lucevan le stelle* en el tercer acto (4).
- El papel del clarinete en *E lucevan le stelle* (4).
- El registro de tenor en *E lucevan le stelle* (4).
- Distintas voces para *E lucevan le stelle*: Caruso, Lanza, Kraus, Pavarotti, Domingo, Alagna o Kauffman.
- La escena representada en *E lucevan le stelle* (4).
- La traducción al español de *E lucevan le stelle* (4).

Por tanto, entre las propuestas para ampliar el conocimiento sobre la obra de origen teniendo como punto de referencia el largometraje de animación, surge la posibilidad de generar prosodias que se basen en elementos propios de la obra pucciniana, de sus óperas, de *Tosca* más concretamente, o de la romanza que es abordada. Ello facilitará la interacción con los conceptos básicos que se pueden desarrollar, al tiempo que se hace desde una perspectiva ligada a las teorías musicales preexistentes y, por consiguiente, conocidas por el propio alumnado (Velázquez Aguilar & Sánchez Ortega, 2015).

En la Figura 3 se muestra el inicio del texto llevado a cabo por medio de *contrafacta* en el largometraje de animación, unido a una prosodia concreta, la cual se adhiere de manera lógica siguiendo acentos textuales y métricos. En un segundo grupo rítmico, se muestra cómo podría desarrollarse ese mismo inicio a partir de términos que fueran desgajando al alumnado los elementos de la ópera (título, personajes, etc.).

Pa - pá, es sú-per-in - jus-to me - re-ces al-go me - jor

Es u-na gran de-cep - ción, ya na-da tie-ne sen - ti-do, to-dos los re-yes son ne-cios

Mi - rad, - ó-pe-ra muy gran-de es Tos-ca, ya lo sé yo

Mu-chas in-tri-gas ha - brá Ca-ra-va-dos-si fue.un hé-roce, ya lo ve-rás buen a - mi-go

Fig. 3: Inicio de propuesta para la actividad de prosodia. (Elaboración propia).

Ciertamente, en función de todos los conceptos señalados en los párrafos anteriores, no sería complejo articular una actividad que abarcase todo el texto desarrollado por el

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

pingüino Erik y que, a la vez, englobase una gran cantidad de aspectos propios de la aprehensión musical.

3.2.3. Generación de audiovisuales

Proponer audiovisuales alternativos sobre uno preexistente es un giro ciertamente interesante en las prácticas educativas, porque sirve para hacer accesibles elementos desde lo sonoro y lo visual que a veces pasan desapercibidos para el espectador, especialmente cuando este pertenece al público infantil. De ahí que se estime muy conveniente realizar, por ejemplo, musicogramas con movimiento que extrañen un fragmento del audiovisual y permitan una relectura del mismo.

Sin embargo, no todos los materiales son efectivos y depende de la forma del audiovisual y la música inserta en él que sea más conveniente el uso de uno u otro elemento para su acometida. Por estas motivaciones, consideramos que, en este caso, no es tan relevante un *musicomovigrama* de seguimiento como puede serlo un apoyo para el texto, ya que el lirismo de la composición puede evitar que este se distinga con claridad. De ahí que se proponga, en este apartado, una implementación del canto para ilustrar las imágenes y permitir una mayor comprensión e incluso intentos de vocalización en clave pedagógica. El ejemplo es el que se muestra en la Figura 4.

Fig. 4: Añadido de subtítulos al fragmento de *Happy Feet 2*, accesible en <https://youtu.be/KXGe8e39Uec>. (Elaboración propia).

Realizar una versión análoga a partir de un vídeo con el original operístico no es una mala idea para completar la práctica anterior, si bien esto puede ser hallado sin grandes dificultades navegando en la red, lo cual invita a su adopción y adaptación..

3.2.3. Sonorización

Como se indicó anteriormente, la sonorización es uno de los procedimientos didácticos más novedosos dentro de las propuestas del Método MusScreen. La implementación de sonidos sobre este fragmento audiovisual ha de basarse en algunos criterios elementales, determinados por el propio carácter de la escena. En este sentido, la sonorización propuesta en este caso, además de servir a los criterios generales de aplicación (intervención de todos, colaboración, complementariedad, etc.) habrá de:

- Respetar el ambiente sosegado y sentimental del canto del protagonista en el largometraje.
- Reforzar los momentos de mayor expresividad.
- Fomentar el uso del instrumental de aula en función de los diferentes momentos que se suceden en imagen.

Para todo ello, se puede generar un archivo preliminar que sirva como guion y se ajuste a los tiempos que han de desarrollarse. Este esquema, característico de este tipo de actuación, no es universal, sino que se adapta a las necesidades del grupo e intenciones del docente. Se plantea en este momento (Figura 5) un esquema (llamado *screengrama* en esta metodología) a modo de ejemplo.

Como se puede comprobar, se pretende la coincidencia de determinados momentos con sonoridades específicas. Los pasos del pingüino mayor son planteados con pandero, para procurar una sensación de pesadez que no se obtiene con los del hijo, sonorizados con cajas chinas. Por otro lado, los suspiros (maracas) o el acompañamiento del canto (sonajas) permiten seguir la escena sin mayores dificultades, ya que no se estipula ninguna figura musical de acompañamiento (ningún ostinato o diseño específico), sino que se siguen las pautas que marcan las imágenes. Por otro lado, cuando la música crece se adhieren más timbres, llegando a utilizarse todos los disponibles. Este hecho, marcado en imágenes por los planos generales, picados y contrapicados, es sumamente enriquecedor, ya que el alumno puede encontrar relaciones entre las pretensiones de los realizadores de la animación y sus intenciones (las del alumnado) al acompañar con instrumentos.

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

Fig. 5: *Screengrama*, siguiendo la metodología MusScreen. (Elaboración propia a partir del vídeo tomado de <https://www.youtube.com/watch?v=EfnjqFhaPV0>).

Por otro lado, son interesantes las sonorizaciones en las cuales se trata de ajustar el vídeo original, en este caso *Happy Feet 2*, con un audio preexistente. Como ejemplo, se plantean los segundos iniciales del corte seleccionado para implementar la música original compuesta por Puccini, con el fin de forjar sinergias entre el verdadero origen de la música en cuestión y la derivación didáctica a la que nos ha conducido todo el procedimiento descrito en las líneas precedentes. Este pequeño ejemplo puede servir como acicate para futuras realizaciones más complejas, en función de las capacidades observadas en el grupo-clase. Se muestra la portada del mismo en la Figura 6.

Por tanto, será tarea del docente seleccionar los modelos de sonorización teorizados en el Método MusScreen, de los cuales aquí solamente se han mostrado unas pinceladas, e implementar aquel que convenga según sus intenciones y las circunstancias que rodeen a su alumnado. Las posibilidades son inmensas y los beneficios que pueden ser alcanzados, por supuesto, también.

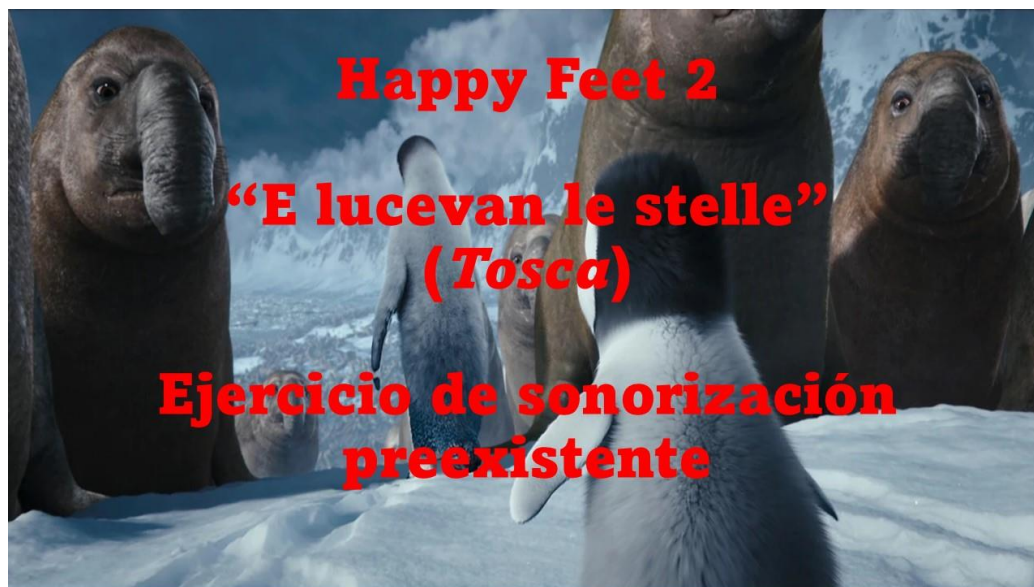

Fig. 6: Ejemplo de sonorización preexistente, accesible en <https://youtu.be/YFCIC8CgO9A> (Elaboración propia).

4. CONCLUSIONES

Buscar estrategias para integrar la música de Puccini en las aulas es siempre una idea que nos acerca al éxito en la intervención pedagógica. Hacerlo, además, desde elementos que son significativos y cercanos al alumnado, como puede ser el ejemplo trabajado en este texto (el cual podría ser útil en los primeros niveles de la enseñanza obligatoria), hace que la perspicacia de acercarse a Puccini transite, además, por un camino prometedor. Sin embargo, en la argumentación que se ha mostrado se pretende, además, que la aplicación responda a procedimientos didácticos diversos, anclados en una teorización de orden mayor. Es en ese punto donde se entiende como válido el Método MusScreen, como germen integrador de los patrones musicales y modelo de anclaje basado en una articulación metodológica sólida.

A partir del abanico de posibilidades existentes, recurrir a un breve fragmento dentro de un largometraje supone una forma efectiva de focalizar la atención del alumnado hacia un elemento concreto, el cual sirve para darle a conocer la ópera en su conjunto, a través de las actividades desarrolladas, e incluso la figura del compositor. Se trata de una estrategia que, desde una pequeña secuencia, en este caso encarnada en la romanza *E lucevan le stelle*, va ampliando el rango de aspectos que van impregnándose en el alumnado hasta hacerle conocedor de los conceptos básicos en torno a Puccini.

El matiz lúdico, común a todas las metodologías actuales, se garantiza por el sesgo interactivo de las actividades propuestas y, del mismo modo, el elemento de cercanía (tanto en lo referente al medio utilizado, el audiovisual, como en lo tocante a la temática del mismo), redundando en garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que vincule conocimientos y los haga perdurar.

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

Por otro lado, ha de entenderse el recorrido descrito como un modelo que solo tiene sentido en la adaptación a los contextos de cada realidad educativa, de forma que se delinea como un punto de partida modificable, ampliable o subsanable, en función del alumnado, el ámbito escolar y demás circunstancias que rodeen la propia implementación, partiendo, por supuesto, del nivel de referencia al que se pretenda circunscribir la propuesta articulada.

En suma, se enfatiza la idea de que ningún género queda al margen de la pedagogía musical si esta se enfoca de la manera adecuada. La ópera, desde referentes ineludibles como Puccini y a través de medios relevantes como los audiovisuales, puede ser un resorte de significación de primer orden, nada desdeñable en los tiempos actuales, en los que la inmediatez en los *inputs* derivados de internet hacen difícil discernir cuáles de los contenidos sonoros que los alumnos reciben sin filtro alguno pueden ser explotados de la manera más conveniente. Con pocas dudas al respecto, nos atrevemos a señalar que el trabajo del docente en la detección de estos cortes y su valentía para trabajar sobre ellos implementándolos en el aula augura éxitos para sus estudiantes.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado con cargo al Proyecto de Investigación “EScucha Activa e Interactiva: zarzuela infantil “Un mundo más” (1911)” con referencia PP-2023-23 concedido en la Convocatoria de Proyectos Propios de Investigación UNIR 2023 de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, C. R. (2023). Staging the Cinematic: Puccini, *Fanciulla*, and Early Silent Film. *Journal of the American Musicological Society*, 76(1), pp. 1–55.
<https://doi.org/10.1525/jams.2023.76.1.1>
- Bennett, K. C. (2004). The Gender Politics of Death: Three Formulations of ‘La Bohème’ in Contemporary Cinema. *Journal of Popular Film and Television*, 32(3), pp. 110–120.
<https://doi.org/10.1080/01956051.2004.10662056>
- Bernabé Villodre, M. M., Bermell Corral, M. Á. & Alonso Brull, V. (2015). La optimización de la atención a través de la música cinematográfica: prácticas en Educación Secundaria Obligatoria. *Educatio Siglo XXI*, 33(2), pp. 261–280.
<https://doi.org/10.6018/j/233241>

- Citron, M. J. (2011). The Operatics of Detachment: *Tosca* in the James Bond Film ‘*Quantum of Solace*’. *19th-Century Music*, 34(3), pp. 316–340. <https://doi.org/10.1525/ncm.2011.34.3.316>
- Davis, A. (2010). *Il Trittico, Turandot, and Puccini's Late Style*. Indiana: Indiana University Press.
- Ethnersson Pontara, J. (2024). ‘You Want Drama? Go to the Opera!’: Opera as a Means of Negotiation between Fiction and Real Life in *Mission: Impossible – Rogue Nation*. *Music, Sound, and the Moving Image*, 18(1), pp. 7-27. <https://doi.org/10.3828/msmi.2024.3>
- Goldberg, S. H. (2018). Sliding Walls and Glimpses Of The Other In Puccini’s *Madama Butterfly*. *The Psychoanalytic Quarterly*, 87(3), pp. 479–495. <https://doi.org/10.1080/00332828.2018.1495518>
- Houlahan, M. & Tacka, P. (2015). *Kodály today. A Cognitive Approach to Elementary Music Education*. Oxford: Oxford University Press.
- Larson, K. R. (2009). Silly Love Songs: The Impact of Puccini's *La Bohème* on the Intertextual Strategies of *Moulin Rouge!*. *The Journal of Popular Culture*, 42(6), pp. 1040-1052. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5931.2009.00721.x>
- Lockhart, E. (2011). Photo-Opera: La fanciulla del West and the staging souvenir. *Cambridge Opera Journal*, 23(3), pp. 145-166. <https://doi.org/10.1017/S0954586712000080>
- López Melgarejo, A. M., López Núñez, N. & de Moya Martínez, M. V. (2023). Musication: un recurso TIC para docentes de música. *Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 38(1), pp. 63–79. <https://doi.org/10.18239/ensayos.v38i1.3254>
- López Núñez, N. & López Melgarejo, A. M. (2023). La figura del director de orquesta en ‘Mozart in the jungle’: realidad o ficción. *Quaderns de cine*, 19, pp. 39-46. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/138785/1/Quaderns-de-Cine_19_04.pdf
- Mag Uidhir, C. (2013). Introduction: Art, Metaphysics, and the Paradox of Standards. In C. Mag Uidhir (Ed.), *Art and Abstract Objects* (pp. 1-28). Oxford: Oxford University Press.

PUCCINI CANTADO POR UN PINGÜINO EMOCIONADO. APLICACIÓN DEL
MÉTODO MUSSCREEN A LAS AULAS DE EDUCACIÓN MUSICAL

- Martín Félez, D. & Martínez Noguera, E. M. (2022). Educación emocional y musical a través de la película ‘Coco’ (2017) de Disney-Pixar. Propuesta didáctica necesaria en tiempos de pandemia. *Popular Music Research Today: Revista Online de Divulgación Musicológica*, 4(1), pp. 117–142. <https://doi.org/10.14201/pmrt.28356>
- Montoya Rubio, J. C. (2022). *El Método MusScreen. Didáctica de la expresión musical a través del audiovisual*. Independently Published.
- Olarte Martínez, M., Montoya Rubio, J. C., Martín Félez, D. & Mosquera Fernández, A. (2011). La incorporación de los medios audiovisuales en la enseñanza de la música. *Revista Docencia e investigación*, 21, pp. 151-168. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/154561/montoya_olarte2011docenciainvestigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Robles Sánchez, J. (2023). Los instrumentos musicales en el Método MusScreen. *Revista InstrumentUM*, 3, pp. 40-54. <https://instrumentum.es/wp-content/uploads/2023/11/LOS-INSTRUMENTOS-MUSICALES-EN-EL-ME%CC%81TODO-MUSSCREEN-InstrumentUM-2023.pdf>
- Sacristán-Ramírez, C., Everaldo, F. O., Burguete, Y. & De Man, B. (2023). AI in Music: Implications and Consequences of Technology Supporting Creativity. En M. Cebal-Loureda, E. G. Rincón Flores, & G. Sánchez-Ante (Eds.), *What AI Can Do Strengths and Limitations of Artificial Intelligence* (pp. 233-253). <https://doi.org/10.1201/b23345-15>
- Scassillo, F. (2019). ‘Si rinasce, ancor sento la vita qui...’. Mood, atmosférico e atmosfera nell’opera lirica: due scene di morte a confronto. *Studi di Stetica*, 14, pp. 255-279. <https://doi.org/10.7413/18258646093>
- Sheppard, W. A. (2005). Cinematic realism, reflexivity and the American ‘Madame Butterfly’ narratives. *Cambridge Opera Journal*, 17(1), pp. 59-93. <https://doi.org/10.1017/S0954586705001941>
- Velázquez Aguilar, A. & Sánchez Ortega, P. (2015). La lectoescritura musical: métodos precursores. *Varona. Revista científico-metodológica*, 61, pp. 1-11. <https://www.redalyc.org/pdf/3606/360643422018.pdf>

JUAN CARLOS MONTOYA RUBIO

Wilson, A. (2013). Golden-Age Thinking: Updated Stagings of Gianni Schicchi and the Popular Historical Imagination. *Cambridge Opera Journal*, 25(2), pp. 185-201.
<https://doi.org/10.1017/S0954586713000062>

Fecha de recepción: 29/10/2024

Fecha de aceptación: 03/12/2024