

Ópera en los estados

Elina Garanča en Guadalajara

Foto: Nación Imago

Concierto de Elina Garanča en Guadalajara

La magia ocupó el escenario de la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas la noche del sábado pasado gracias a la fascinante actuación de la mezzosoprano letona **Elina Garanča** acompañada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el director huésped **Constantine Orbelian**.

El público jalisciense admirador de la ópera se hizo presente y disfrutó ampliamente del inmenso talento de la intérprete, quien posee una voz de notable belleza, sólida técnica y elevado talento para interpretar de manera convincente cada aria elegida. Desde su primera intervención con la ilustre aria 'Das, chas nastall' de la ópera *La doncella de Orleans* de Chaikovski, Garanča ofreció un canto cálido y de correcto dramatismo. En su interpretación de la célebre 'Mon coeur s'ouvre à ta voix' de *Samson et Dalila* de Saint-Saëns mostró un timbre luminoso, con atractiva dicción y una línea vocal de sensuales destellos, su nota final fue realmente emocionante. Dos pasajes de *Adriana Lecouvreur* de Cilea cerraron la primera parte de la estupenda velada: la declamación inicial de Adriana, 'Ecco, sospiro appena' (aria para soprano) fue cantada con cuidado fraseo y hermoso *fiato*, mientras que en el aria de la Princesa de Bouillon, 'Acerba voluttà', la mezzo lució sinceras cualidades vistas: un carácter dramático indispensable con imágenes de ansiedad y angustia mientras el personaje anhela la llegada de Maurizio, Conde de Sajonia.

Luego del breve intermedio el programa se orientó hacia la inspiración de los españoles Manuel De Falla, Barbieri y Chapí, que dieron paso a la parte más esperada: tres arias de *Carmen* de Bizet, rol distintivo de Elina, quien demostró el por qué es, junto a la española Nancy Fabiola Herrera, una de las mejores intérpretes del rol en la actualidad. Su imponente voz e impresionante dominio escénico de la gitana fueron especialmente admirables.

De las obras ofrecidas como *encore* sobresalieron 'Granada' de Agustín Lara y 'O mio babbino caro' de Puccini, las dos cantadas en tesitura alta. El director estadounidense Orbelian guió a la Orquesta Filarmónica de Jalisco con notable pericia y buen gusto. Sin embargo, el indómito alto volumen de la agrupación dominó la gala, además de cierta falta de homogeneidad sonora y definición en algunas secciones. El *Preludio* de Carmen fue interpretado con sorprendente rapidez mientras que la primera danza de *La vida breve* mostró una exquisita variedad de colores.

por Gamaliel Ruiz

Despertar al sueño en Toluca y Texcoco

El mito vampírico es uno de los temas del romanticismo preferido por los aficionados a la ficción gótica y de terror. La literatura, el cine y la televisión, en buena medida, son géneros que han plasmado a esos seres sedientos de sangre humana que pueden asolar poblaciones enteras a lo largo de la eternidad.

El compositor mexicano **Federico Ibarra**, basado en *Drácula* de Bram Stoker y *Nosferatu* de Friedrich Wilhelm Murnau, hizo su propia versión de vampirismo para llevarla a la ópera, en lo que sin duda es una temática inusual en la lírica, y en particular en la mexicana.

Despertar al sueño cuenta con libreto de **David Olguín** y regresó a la escena de mano de Escenia Ensemble bajo la dirección de **Ragnar Conde** los pasados 28 de febrero en el Teatro del Seguro Social de Toluca y 4 de marzo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.

La puesta en escena correspondió precisamente a Conde, quien ya había tenido acercamiento con la obra en años anteriores, cuando la presentó en otras latitudes, con un diseño de escenografía e iluminación de **Pedro Pazarán**; vestuario de **Gabriel Ancira** y dirección musical de **Luis Miguel Sánchez**, al frente de un

Escena de *Despertar al sueño*

ensamble de piano, clarinete y violoncello, dotación original dispuesta por Ibarra para esta partitura cercana a la hora y media de duración.

El trazo dio dimensiones que van más allá del simple terror a una criatura sangrienta, y enfocó el drama en algunas reflexiones existenciales como el tiempo y la eternidad, el sueño y la vigilia, todos ellos constituyentes de la vida humana. Para ello fue importante la interpretación destacada del barítono **Josué Cerón** en el rol protagónico de Drácula, con una voz de timbrado oscuro y expresivo, casi filosófico. El Jonathan Harker del actor **Hugo Sánchez** resultó entregado y emotivo, aunque cierta naturalidad habría uniformado su participación en la atmósfera de la obra.

El atractivo visual y a la vez elemento de seducción fatal estuvo a cargo de las sopranos **Darenka Chávez** como Mina y **Carla Madrid** y la mezzosoprano **Zayra Ruiz** en los roles de las Mujeres 1 y 2. El entretrejo de sus voces funcionó para el público como una telaraña de sonido de la que resultó complicado liberarse. El proyecto incluyó, al final de la función, unos minutos de preguntas, en las que los asistentes pudieron reflexionar en torno al proceso creativo de este montaje.

por **José Noé Mercado**

Don Giovanni en San Miguel de Allende

Febrero 11. Muchas de las óperas que amamos—*Il trovatore*, *Tosca*, *Tristan und Isolde*, *Manon*, *Der Rosenkavalier*— son sagas decimonónicas de pasión y muerte. Irónicamente, la que acabamos de ver en San Miguel de Allende es del siglo XVIII y, sin recurrir al truco de reubicar la acción en otro tiempo y lugar, resulta ser la más moderna de todas.

El pasado 9 y 11 de febrero, Pro Música —una organización que produce sus propios conciertos en esta ciudad— presentó su ópera anual en el Teatro Ángela Peralta. En esta ocasión se montó *Don Giovanni*, el *dramma giocoso* de Wolfgang Amadeus Mozart y Lorenzo da Ponte, que compositores y críticos como Rossini, Gounod, Chaikovski, Flaubert y George Bernard Shaw han considerado como “la ópera más perfecta jamás escrita”. Fueron noches de bromas y picardías que interpretó el ensamble de voces reunido por **Rodrigo Garciarroyo**, director de escena y productor.

Sea o no la ópera más perfecta, hay críticos que señalan que hasta sus elementos serios —como la persecución que emprende Donna Anna contra el protagonista por intento de violación, o la de Donna Elvira por abandono, o inclusive la del Commendatore contra el hombre que lo mató— son demasiado serios para que sean socavados por Don Giovanni y su compinche Leporello, que engañan a todos con sólo intercambiar sus capas, o de “huir” con sólo salir corriendo de escena.

Pero, para volver la cuestión inicial, ¿qué es lo que hace que Don Giovanni sea una ópera moderna, más allá de que en esta producción se presentó con vestuario contemporáneo? Desde nuestra perspectiva en el siglo XXI, podemos considerar que el justo castigo que busca Donna Anna contra su depredador es un antecedente al movimiento #MeToo que ha desatado las denuncias de acoso sexual en el medio de los espectáculos de Estados Unidos. Ello porque la ópera entera está encaminada a desquitarse del “*dissoluto punito*”. También podemos suponer que su vacilación para casarse con Don Ottavio después del duelo en que murió su padre anticipa otra situación de posible dominación masculina en el futuro.

Jimena Montserrat (Zerlina) y Enrique Ángeles (Don Giovanni)

Desde luego, nada de lo anterior sugiere que, en el siglo XVIII, a Mozart y a su libretista les afectaba mucho lo que pensaban las mujeres, pues Don Giovanni ha sido interpretado a lo largo de la historia como un hombre encantador, o un romántico de capa y espada o un compulsivo adicto al sexo. Garciarroyo, en cambio, se conformó con presentar su *Don Giovanni* como la primera comedia que su compañía llevó a escena. Optó por la risa, y sus dos protagonistas masculinos se comportaron como Dean Martin y Jerry Lewis. Don Giovanni fue interpretado por un bien parecido y relajado **Enrique Ángeles**, un afable cantante y actor que enriqueció su interpretación acompañándose con mandolina en la serenata ‘Deh vieni alla finestra’. **Rodrigo Urrutia** fue un Leporello suculento: fruncía el ceño, se acobardaba, conspiraba, expresaba tristeza y resentimiento contra su patrón, con un canto impecablemente articulado. Al final la ovación para él fue explosiva y prolongada.

Guillermo Ruiz fue un admirable Commendatore, aunque al final lo vistieron en un traje de negocios como de estaño, cuando debía haber sido una temible estatua de piedra. El infierno tampoco fue una hoguera resplandeciente sino un enorme agujero negro por el que el protagonista se escurre al final. Como Don Ottavio, Garciarroyo desalentadoramente ejecutó las famosas arias del tenor. Pero fue gratificante observar cómo —sin olvidar algunas escenas torpes, como amontonar al coro en una escena y un acoplamiento sexual de mal gusto— se está volviendo más adepto como director de escena y escenógrafo. Un toque novedoso fue hacer que los personajes interactuaran con el público sentado en la primera fila de butacas.

El último de los personajes masculinos, Masetto, fue interpretado admirablemente por **Alejandro González**. Su pareja en el escenario fue la guapa Zerlina de **Jimena Montserrat**. Los dos fueron efectivos en su interacción cómica.

Recuerdo cuando **Dhyana Arom** nos mostró una voz impresionante y una caracterización convincente en una de las producciones anteriores de Pro Música: *Madama Butterfly*. Su Donna Anna exhibió algunas de esas cualidades, pero aquí estubo mal dirigida, pues proyectó tanta furia en cada una de sus entradas a escena que su efecto se desvaneció. A pesar de ello, sigue siendo una de las mejores sopranos que este reseñista ha visto en San Miguel. **Enivia Muré** como la despreciada Donna Elvira, por su parte, fue vocalmente apta y conmovedora en su rol.

La alta calidad de la compañía de Garciarroyo quedó reforzada

Habr  audiciones del Met en San Miguel de Allende

Febrero 13. Hoy se dio a conocer oficialmente que las Metropolitan Opera Auditions para jóvenes cantantes finalmente tendrá un capítulo mexicano con sede en San Miguel de Allende. Las audiciones del Met comenzaron en 1954, cuando empezaron a filtrarse a las diferentes regiones de Estados Unidos y después a Canadá y Puerto Rico.

Esta mañana tuve oportunidad de conversar con las tres personas que son los responsables de este proyecto del "Met en México", es su amor por las voces y por descubrir en México el talento potencial que no había sido cabalmente reconocido antes. **Gayletha Nichols** es directora ejecutiva del Metropolitan Opera National Council Auditions desde el año 2000, con 20 años de experiencia como cantante, maestra y promotora de programas de desarrollo para jóvenes artistas. Ahora se dedica, como ella misma dice, "a desarrollar la próxima generación de cantantes de  pera". Estaba familiarizado con su nombre antes de conocerla en persona gracias al libro *Sing for Your Life: A Story of Race*, de Daniel Bergner, que es la biografía de Ryan Speedo Green, un ex convicto que ahora canta en el Met gracias a gente que, como Gayletha, creyeron en su talento.

Otro personaje involucrado en la decisión del Met de asociarse con una organización sanmiguelense es el tenor **Michael Sylvester**, quien llegó a cantar roles del repertorio lírico *spinto* como Radam s, Don Carlo, Calaf y Gabriele Adorno en teatros de primer nivel como el Met, la Scala, Covent Garden y la ópera de París. Ahora es maestro de canto en la Wichita State University e instructor del programa de verano del San Miguel Institute of Bel Canto, que cofund  con Joseph McClain. Y **Joan M. Mitchell**, flamante presidenta del comité ejecutivo del Consejo Nacional del Met para Audiciones en México, en asociación con Pro Música de San Miguel, que preside **Michael Pearl**, será responsable de la recaudación de fondos.

Las audiciones se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre en esta ciudad guanajuatense. Cantantes mexicanos de entre 20 y 30 años de edad de todo el país podrán aspirar a ser parte de los 40 preseleccionados para hacer audición con tres jurados certificados del Met en San Miguel. Los ganadores de esa audición pasarán automáticamente a la final regional en Nueva Orleans y, de ahí, tendrán la posibilidad de llegar a las semifinales y a la gala final en la ciudad de Nueva York.

Del roster del Met, formado por unos 300 cantantes, alrededor de una tercera parte son seleccionados a través de The Metropolitan Opera National Council Auditions.

Luego de los optimistas discursos inaugurales presentados por Gayletha, Michael y Joan, el maestro **Mario Alberto Hernández** se sentó al piano para acompañar a los cantantes invitados —el barítono **Armando Piña**, la soprano **Yamel Domort** y el tenor **Octavio Rivas**— para amenizar el coctel de lanzamiento del capítulo mexicano de las Audiciones del Met. **por Luis Marbre-Cargill**

con el diseño de luces y videoproyecciones de **Rafael Bl squez**, y el supertitulaje bilingüe de **Oscar Tapia**. Como siempre, el director musical y pianista sin par fue el maestro **Mario Alberto Hernández**, a quien el director de escena incluyó en la historia, cuando a media  pera Hernández se puso de pie y encendió el cigarrillo de Don Ottavio, permitiéndole al pianista, aunque sea por un momento, descansar sus dedos.  Bravo Garciarroyo!

por Luis Marbre-Cargill

La Traviata en Torreón y León

A través de un convenio de colaboración entre el Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, encabezado por **Jaime Ruiz Lobera**, y la Camerata de Coahuila, se presentaron un total de cinco funciones de la ópera de Giuseppe Verdi *La Traviata*, los días 9 de marzo en Torreón (en versión concierto) y los días 18, 20, 22 y 24 de marzo, totalmente escenificada, en León, con dos elencos.

En Torreón (y en la función del 20 de marzo en León), el elenco estuvo encabezado por la soprano **Leticia de Altamirano**, el tenor **Edgar Villalva** (becario del Estudio de ópera de Bellas Artes, quien debutaba el rol de Alfredo) y el barítono **Carlos Sánchez**, acompañados en Torreón por las cantantes **Tatiana Marouchtchak** (Flora) y **Luz Alicia Ávila** (Annina) y el Coro Silvestre Revueltas dirigido por **Gabriel Robles**.

En las funciones del 18, 22 y 24 de marzo en León, el elenco fue la soprano argentina **Jaquelina Livieri**, el tenor **Leonardo Joel**

Sánchez (becario del EOBA, quien también debutaba el rol de Alfredo) y el barítono brasileño **Rodolfo Giuliani**, acompañados por **Frida Portillo** del EOBA (Flora) y **Vanessa Salas** (Annina). El resto del elenco particip  en todas las funciones: ** ngel Macías** (Gastone), **Rodrigo Urrutia** (Barone Douphol), **Charles Oppenheim** (Marchese d'Obigny) y **José Luis Reynoso** (Dottore Grenvil).

Dirigió al Coro del Teatro Bicentenario **Jaime Castro Pineda** y, al frente de la Camerata de Coahuila, su director titular el maestro **Ramón Shade**. La dirección de escena estuvo a cargo de **Luis Martín Solís**.

Leticia de Altamirano (Violetta) y Edgar Villalva (Alfredo) en Torreón