

Elena Pankratova

La nueva Kundry de Bayreuth

por Oxana Arkaeva

Eres la primera soprano rusa en cantar roles dramáticos wagnerianos en Bayreuth. ¿Cómo te sientes al respecto?, y ¿significa esto una mayor responsabilidad para ti como representante de Rusia?

He tenido la suerte de obtener en Rusia la mejor educación musical posible como pianista, directora y cantante. Dado que no estoy envuelta en la bandera de mi país cuando estoy en escena, mi única responsabilidad es hacia el rol que estoy interpretando, de modo que mi voz actúe y exprese plenamente la idea del compositor. Algo que hace de la experiencia de cantar en Bayreuth tan especial es que no hay supertitular para el público, por lo que la primera responsabilidad de un artista en Bayreuth es dar diez veces más texto que el que te piden en cualquier otro teatro del mundo.

Desde luego, el ser la primera soprano de Rusia que canta en Bayreuth es un honor, pero también entraña un riesgo de ser criticada con cierta dureza. Tal vez ha sido un riesgo, pero el hecho de haber debutado rol y debutado teatro al mismo tiempo, en Bayreuth, recibió increíbles reseñas internacionales y el mejor reconocimiento posible por parte del público: su aplauso, tanto en 2016 como en 2017.

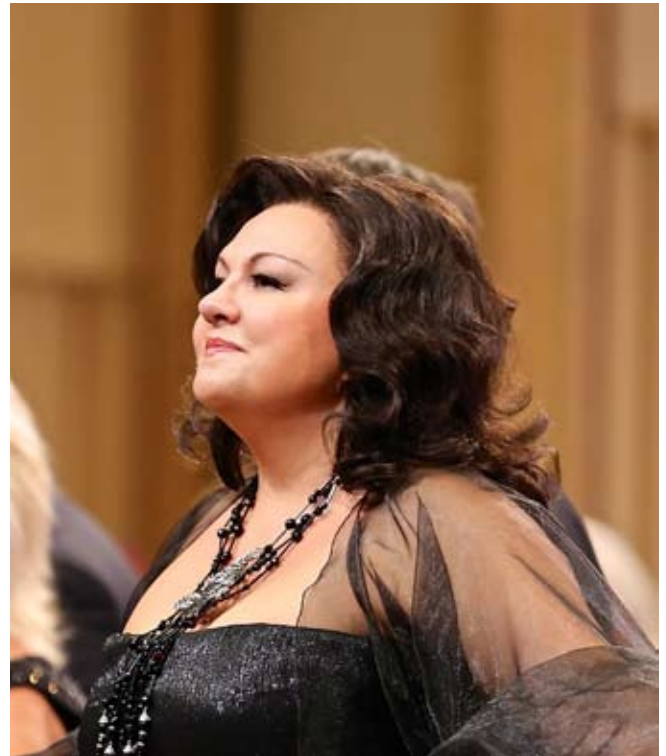
¿Qué significa Bayreuth para ti? ¿Dirías que es la culminación del desarrollo de tu carrera?

Desde luego que Bayreuth es un lugar increíble para trabajar, porque tienes a la mejor gente a tu alrededor, tanto sobre como fuera del escenario. Tienes condiciones que ya quisieras que hubiera en otros teatros del mundo. Este festival legendario es definitivamente uno de los puntos culminantes de mi carrera, tal como lo fue mi debut en la Scala, en la Ópera de Múnich y en Covent Garden. Pero espero que Bayreuth no sea la culminación de mi carrera, pues todavía aspiro a cantar en otros escenarios importantes, como el Festival de Salzburgo, la Ópera de París, el Liceu de Barcelona y el Met de Nueva York, por ejemplo.

En Bayreuth cantaste el rol de Kundry en Parsifal. ¿Cómo te relacionas con ese personaje? ¿Sientes una conexión personal con ella?

Kundry es uno de los roles wagnerianos más complicados y demandantes para soprano: no es fácil hacer que esta mujer sofisticada sea creíble en el escenario; es una mujer que ha sufrido por siglos, buscando la redención, viajando a través del tiempo y el espacio, cambiando imágenes y roles: de sirvienta a madre, de seductora a pecadora arrepentida. Al mismo tiempo, como cantante, es fascinante encontrar los colores para todas esas facetas en tu voz, usando desde tu rango profundo como de mezzosoprano, hasta las notas agudas de soprano dramático; cantando ciertas frases con pianos aterciopelados y otras con estallidos dramáticos brillantes. ¡Qué gran reto y cuánta diversión!

Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la mayor diferencia

“Para mí, la ‘diva’ moderna es la que siempre llega primero al teatro y es la última en salir, después de la función”

Foto: Vitaly Zapryagaev

entre cantar en alemán, italiano o ruso?

Hoy en día se nos exige cantar alrededor del mundo en los idiomas originales de las partituras, y muchas veces frente a un público que comprende y habla un idioma mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, yo no cantaré un rol que sólo pudiera aprenderlo fonéticamente, sin comprender y hablar ese idioma con fluidez, sin comprender el subtexto de cada frase.

Al mismo tiempo, uno debe trabajar mucho en tratar de pronunciar las vocales de los idiomas extranjeros con la posición y color exactos para cada vocal y consonante. Esto lo aprendí muy temprano en mi carrera, con Renata Scotto.

Curiosamente, como estoy trabajando constantemente en los exigentes textos de Wagner o Hugo von Hofmannsthal, he empezado a pronunciar más concisamente los textos italianos y rusos, a pesar de que el ruso es mi lengua materna.

Las sopranos que cantan este tipo de repertorio “de primera clase” son consideradas “divas”. ¿Para ti qué significar ser diva?

Kundry en Bayreuth
Foto: Enrico Nawrath

¿Te consideras una diva?

Para mí, la “diva” moderna es la que siempre llega primero al teatro y es la última en salir, después de la función. Es la que está mejor preparada para cantar el rol, con la que es fácil platicar, y que siempre está dispuesta a aprender nuevas ideas de buenos concertadores y directores de escena. Es la que siempre se da el tiempo necesario para firmar hasta el último autógrafa y de conversar con los *fans* al final de la función. Y esto lo aprendí de mi fascinante colega Plácido Domingo.

La diva de hoy es la que es capaz de tocar el corazón de su público con su voz. Uno no se puede considerar una diva: sería ridículo. Es un “título” que te brinda tu público, cuando menos te lo esperas.

¿Cuáles son los retos más importantes que deben enfrentar los cantantes jóvenes hoy en día?

Que tienen que cantar como Maria Callas, parecerse a la modelo brasileña Gisele Bündchen y costar muy poco: eso sería lo ideal para cualquier director de *casting*.

Hay un grano de veracidad en cada broma, como decimos en Rusia. Pero ya en serio, un cantante joven de nuestros tiempos debe estar bien preparado mental y vocalmente para este trabajo. Debe hablar con fluidez por lo menos tres idiomas internacionales, ser un buen actor, tener capacidad de aprender música rápidamente, no sólo clásica sino moderna también, conseguir a un buen agente, tener buena salud, estar listo para viajar lejos de su hogar en cualquier momento, creer firmemente en sí mismo a pesar de los obstáculos y contar con muy buena suerte.

Parece que estás viviendo una vida de *jet set*. ¿Cuánto tiempo te queda libre para hacer tus cosas personales? ¿Cómo es la vida diaria de Elena Pankratova?

Créeme, la vida diaria de cualquier cantante de ópera de élite es bastante poco espectacular, requiere de mucha disciplina y mucho trabajo logístico para funcionar: cantas, comes, duermes, empacas, manejas o vuelas al siguiente destino donde vuelves a cantar, comer, dormir, empacar, y así sucesivamente. Tal vez suene aburrido, pero en ese ir y venir siempre conoces gente talentosa que comparte el escenario contigo, ves ciudades fascinantes y a veces tienes el tiempo y la energía para ir de compras, visitar un

museo, ir a un buen restaurante o simplemente relajarte un poco en el sauna o spa del hotel.

Agradezco a Dios que mi esposo, Vitaly Zapryagaev, que es un maestro de canto fantástico y un excelente organizador de viajes, siempre está viajando conmigo. De otra manera me sentiría muy solitaria y no tendría espacio en mi agenda para mi vida familiar.

Viendo hacia adelante, ¿dónde te gustaría estar en el futuro?

Creo que ya he encontrado mi lugar: como una cantante en los mejores escenarios del mundo y como profesor de música en la Universidad de las Artes de Graz, en Austria. Por un lado, siempre estoy recibiendo nuevas experiencias e inspiración de mis colegas, y por otro lado tengo la oportunidad de compartirlas con mis estudiantes.

Tal vez en unos veinte años sería lindo poder vivir en algún lugar junto al mar, en una casa cubierta de rosas, con un jardín de naranjos, gatos, perros y hermosos pericos volando libremente alrededor.

¿Cuándo regresas a cantar a América Latina?

Me encantaría volver algún día para cantar en una producción de ópera o para dar un concierto con orquesta. Pero de momento no hay planes en este sentido en mi agenda.

¿Cuáles han sido tus experiencias más memorables en este lado del mundo?

Bueno, la primera vez que vi el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, se me cayó la quijada. ¡No hay otro teatro como éste en todo el mundo! Canté en México el rol de Guttrune en *Siegfried* en 2006 y la tercera norna en *Götterdämmerung*, en la primera producción de *Der Ring des Nibelungen* realizada en México y puesta en escena por Sergio Vela. En 2012 regresé como Abigail en *Nabucco*.

El Teatro Colón de Buenos Aires también es de mis favoritos: en 2010 canté ahí Alice en *Falstaff* y en 2013 la Mujer del Tintorero en *Die Frau ohne Schatten*, con puesta en escena de Andreas Homoki. Fue una experiencia absolutamente inolvidable, ya que los 3,500 espectadores nos aplaudieron de pie. ●