

Ópera en los estados

por Xavier Torresarpi

Festival de Ópera San Luis Potosí

La ciudad de San Luis Potosí se llenó de actividad operística del 29 de julio al 12 de agosto pasado. Ahí se llevaron a cabo el Segundo Festival de Ópera San Luis Potosí (FOSLP), el Concurso de Canto Linus Lerner y el Gesang Festival.

En ese corto plazo se montaron tres óperas: *Le nozze di Figaro* de Wolfgang Amadeus Mozart, *La cambiale di matrimonio* de Gioachino Rossini y *Die Fledermaus* de Johann Strauss II. Ya el año anterior San Luis contó con la primera edición del festival y ahí también se tuvo el montaje de *Don Giovanni* y *Die Zauberflöte*, ambas de Mozart, y *Suor Angelica* de Puccini. Parecía ya muy ambicioso el proyecto pero en esta segunda edición se superó. En ambas ocasiones los trabajos se pusieron con dos elencos.

Si muy concurrido estuvo el primer concurso, más aún lo estuvo el segundo. El Concurso se lleva en paralelo con intensa actividad docente en todo lo relativo a la ópera: desde montaje de repertorio, clases individuales de canto, clases magistrales, yoga, actuación y expresión corporal...

Dado que el concurso se anuncia como internacional, San Luis fue la meta de un grupo nutrido de cantantes y estudiantes de canto que participaron en las clases impartidas por diecisiete maestros y siete pianistas y preparadores (*coaches*). Los docentes eran de México (Armando Mora, Charles Oppenheim, Liliana del Conde y Carsten Wittmoser, alemán radicado en Querétaro con carrera internacional), Estados Unidos (Sandra López del Met de Nueva York, Christi Amonson, Kristin Dauphinais, Linus Lerner, Andrew Stuckey), España (Laura Alonso) y Brasil (Fabio Besuti).

Los *coaches* también fueron internacionales e incluyeron al maestro James Demster, toda una institución en nuestro país.

Como apunté arriba, el concurso fue muy concurrido y los ganadores fueron: primer lugar: Alejandro López, Bajo; segundo lugar compartido: Carlos López Santillán y Óscar Velázquez, barítonos; tercer lugar: Oliver Pürckhauer, bajo-barítono; revelación juvenil: Marlene Palomares, soprano; Premio del Público Pro Ópera para el barítono potosino José Manuel González Cano, quien en semanas posteriores ganara el primer lugar del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. (Chema es alumno de la soprano Liliana del Conde, directora e impulsora de este festival.)

También, como ya es costumbre, se otorgaron otros premios que van desde sumas de dinero en pesos y en dólares, hasta contratos para funciones en México y en Estados Unidos, becas para cursos magistrales, etcétera.

El concurso de Canto Linus Lerner se sitúa ya dentro de los más importantes del país tanto por el número de sus participantes como por su calidad. El de este año fue extraordinario porque no se cumplió la tradición de un fuerte contingente de tenores. México es muy famoso por sus tenores, desde Plácido Domingo (que aprendió a cantar aquí), Francisco Araiza, Ramón Vargas, Rolando Villazón y Javier Camarena.

Linus Lerner, Liliana del Conde y Arturo Rodríguez Torres
Fotos: Alex Martínez

Oímos y vimos a varios cantantes que parece claro harán carrera en la ópera. Y queda la pregunta: todo este talento que hay en nuestro México, ¿dónde proseguirá su carrera? Pues lo que se ve muy raquítico es el número de producciones de ópera en el país. La ópera en la Ciudad de México es muy exigua y no hay signos de que mejore. Lo que hay en los estados es alentador pero muy poco para permitir lo que sería lógico: que los cantantes mexicanos pudieran vivir, en su patria, de su arte. Estamos lejos de eso. Nos alegramos del éxito de nuestros cantantes en el extranjero, pero ellos ya vienen a México sólo de vacaciones o a dar algún concierto o función de ópera aislada.

Parece que estamos haciendo una contribución, grande o pequeña al escenario mundial, pero que en poco tiempo sólo veremos a nuestros cantantes en escenarios fuera de México.

Todo el programa citado fue posible en San Luis Potosí porque la ciudad cuenta con instalaciones de primer orden para lograrlo y que pueden ser únicas en el país. El Centro de las Artes (Ceart) es la exitosa transformación de un edificio construido como cárcel en 1894, y cambiado con gran éxito arquitectónico (ha sido objeto de varios premios nacionales e internacionales).

Este complejo cultural en San Luis fue adaptado, con la espléndida cantera rosa propia de la región, durante la gubernatura de Marcelo de los Santos, bajo la idea y supervisión del entonces Secretario de Cultura del estado Roberto Vázquez (hoy subdirector del INBA).

Todo el edificio está al servicio de la cultura. En lo que fueron tenebrosas crujías con celdas en dos plantas, ahora se alojan escuelas de varias disciplinas artísticas, entre las que está la de Música. Cada celda, cuidadosamente transformada, da espacio para un cubículo en el que se dan clases de canto o instrumentos sin que su sonido afecte los espacios contiguos. Sería la envidia de cualquier conservatorio de música.

Don Pascualito en Mérida

Agosto 3. Como parte de la cartelera de Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017, en su vertiente “México en Mérida”, se presentó con gran éxito en el teatro José Peón Contreras la ópera bufa *Don Pasquale*, de Gaetano Donizetti, en una versión para niños y no tan niños de **José Antonio Morales** y **Rosa Blanes Rex** titulada *Don Pascualito*.

Dos tardes de gala operística (29 y 30 de julio) bajo la dirección de escena de Morales, escenografía e iluminación de Morales y vestuario de Blanes Rex; y con la dirección musical de **Sergio Vázquez**.

Con esta compañía de talla internacional, los meridianos reímos las ocurrencias y enredos de cada personaje que gira en torno a Don Pascualito, el viejo solterón deseoso de contraer nupcias con la bella Sofronia; sufrimos cada momento de su derrota al ser rechazado y abofeteado por su luego joven esposa; disfrutamos cada escena de humor y dramatismo de esta obra compuesta por Gaetano Donizetti, músico prolífico de cuartetos de cuerda, música religiosa, obras orquestales y director musical de la corte del emperador Fernando I de Austria.

Comenzó la presentación de *Don Pascualito* con un “preámbulo didáctico” en el que el narrador (más adelante, el Mayordomo) **Pablo Miguel Munguía** explica y demuestra —con la ayuda de los cantantes— las variadas tesituras del bel canto: bajo, barítono, tenor y soprano, y sobre todo la armonía, lo que resulta ilustrativo para niños y adultos que se inician en la comprensión del género operístico. Desde luego, mi reconocimiento al narrador y Mayordomo, actor de interpretación jocosa que hizo reír de buena gana con sus textos.

Durante la función los cantantes-actores hicieron gala de su arte y deleitaron a un público que abarrotó totalmente la sala, un público que se les entregó y que se rindió ante la magistral interpretación: Don Pascualito, **Charles Oppenheim**, bajo profundo, proyectó sin ambages la personalidad del viejo tacaño, que se sintió con nuevos bríos para casarse a los 60 años con la joven y bella mujer Sofronia, en realidad la fresca y traviesa Norina. Oppenheim en todo momento, con esa tesitura de bajo que impresiona, encarnó a la perfección al personaje.

Víctor Hernández Galván, tenor consumado, con su bien sonora voz no se anduvo con titubeos con la interpretación del sobrino “bueno para nada”, Ernesto, en espera de la herencia del tío. El doctor Malatesta, **Josué Cerón**, barítono de voz firme y precisa, hizo una excelente actuación del

Escena de *Don Pascualito* en Mérida

tramposo personaje. No omito comentar la interpretación de la canción “Peregrina” de don Ricardo Palmerín como regalo para los yucatecos presentes, en perfecta armonía, por el tenor y el barítono.

Y qué decir de **Adriana Valdés**: además de bella y graciosa, fiel a las características de sus personajes: Sofronia y Norina, nos deleitó con su dulce voz de soprano.

Pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar conciertos de pianistas notables, y menos en la puesta en escena de óperas de famosos compositores como Donizetti, que por lo general van sustentadas con orquesta sinfónica. Sin embargo, en el caso de *Don Pascualito*, es un extraordinario pianista quien llevó a cuestras la responsabilidad musical de la obra. Es el virtuoso maestro Sergio Vázquez quien, con precisión (digamos, matemática) y con sensibilidad de artista, condujo a los cantantes para despertar sublimes emociones en el público. Enhorabuena.

Va un fuerte abrazo de agradecimiento por su atención al actor **Jorge Cervantes**, responsable del supertítulo que se proyectó y que facilitó al público la comprensión de esta divertida ópera *Don Pascualito/Don Pasquale*, que se estrenó en París el 3 de enero de 1843 y que es la última de las grandes óperas bufas italianas que se inspiran en la *commedia dell'arte*, la número 64 de las 66 óperas del compositor de *L'elisir d'amore* y *Lucia di Lammermoor*. ●
por Rosa Carolina González de la Torre

En estas dos semanas de vacaciones para las actividades normales, las crujías se vieron pletóricas de vida, con lecciones desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con una logística impecable.

La Sala de Conciertos al final del corredor fue el espacio adecuado para las audiciones del Concurso y para el Gesang Fest (donde varios alumnos cantaron *Lieder*), mientras que en el Teatro Polivalente se hacían los ensayos musicales y de escena. Las producciones, sencillas pero efectivas, se montaban por la tarde.

En un periodo de ocho días se presentaron las cinco funciones de ópera ya enunciadas: *Le nozze di Figaro* en el Teatro de la Paz; los otros dos títulos, así como la Gala de Ganadores del Concurso, con orquesta, en el Polivalente.

Las jornadas eran de más de doce horas cada día, y todo salió en tiempo y forma.

El Teatro Polivalente, pensado como teatro de enseñanza y abierto al público para funciones de varias disciplinas, tiene foso suficiente

Ensayo de *Le nozze di Figaro*, con Oliver Pürckhauer (Figaro) y Diana Peralta (Cherubino)

para una orquesta sinfónica, y su maquinaria teatral e iluminación, equipo de sonido, grabación y proyección son de tecnología actual. La amplitud y profundidad del escenario lo hacen ideal para ópera y para danza. La acústica es buena y aún queda trabajo que hacer respecto al tiempo de reverberación, un poco demasiado largo para ópera o teatro. Su capacidad de 400 butacas es muy adecuado para estos trabajos.

Linus Lerner, el alma del festival

El maestro Linus Lerner nació en Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, en 1968. Inició clases de música localmente a los 13 años. A los 15 ya daba clases de guitarra. Asistió a una escuela secundaria musical y luego a la escuela de Música de Rio Grande do Sul, con énfasis en dirección de coros.

Desde los 18 años tomó clases de canto y parecía que por ahí se desarrollaría su carrera. A los 22 hizo papeles principales como barítono (como Guglielmo, en *Così fan tutte*, de Mozart). Luego se mudó a Cincinnati, donde estudió ópera y *Voice Performance* en el College Conservatory of Music. Continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo un segundo *Master* en dirección orquestal y trabajó como director adjunto de la orquesta juvenil de Tallahassee, dirigiendo óperas y sinfonías. Pasó después por la Universidad de Arizona donde obtuvo su Doctorado en Artes Musicales, antes de continuar con otros posgrados en dirección en Bulgaria y la República Checa.

Su primer contacto con México fue cuando trajo el Reveille Men's Chorus a Guadalajara, Mazatlán y la Ciudad de México. Ahí dirigió a Solistas Ensamble en un programa de música brasileña. Y en 2007 estuvo en el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Álamos, Sonora.

En 2013 y 2015 promovió el Festival de Ópera en Oaxaca, mientras que en 2014 lo hizo en Zacatecas, y en 2016 fue director artístico del primer Festival de Ópera en San Luis Potosí, que tuvo gran éxito pues acudió un gran número de estudiantes y concursantes. En el segundo, fueron 90 los concursantes para el segundo festival, con 96 alumnos y 17 maestros. La final del segundo concurso fue vista en redes sociales por 70,000

Escena de *Die Fledermaus*, con Kyle DeGraff (Eisenstein) y José Manuel González (Falke)

En la Gala de ganadores, Óscar Velázquez (segundo lugar)

seguidores y el festival, por 150,000, ahora ya por todo el mundo, especialmente en México, Estados Unidos y Brasil.

La incansable actividad de Lerner se muestra en estos festivales que tienen un impecable soporte administrativo y que han logrado atraer a valores musicales de primer nivel. En San Luis ha encontrado un lugar idóneo en el Ceart y en otros teatros bien equipados. En todos ha contado con la participación de la Compañía Ópera de México que encabeza Arturo Rodríguez Torres, quien aporta las escenografías y varias direcciones de escena. La dirección general de Liliana del Conde aporta importantes elementos que explican el éxito del festival.

Lo que se ha logrado en estos dos años del festival es pura magia. Los fondos no son grandes, pero se cumple en todo. Y, por lo que vemos, el FOSLP será más importante cada año. El maestro Luis Herrera de la Fuente dijo alguna vez que mucho del desarrollo musical en México estaría en los estados. San Luis, Mazatlán, San Miguel de Allende y Saltillo van haciendo realidad esta idea. 📍