

Daniel Catán, por Andrea Puente

por Ingrid Haas

El compositor mexicano Daniel Catán hubiese celebrado su cumpleaños número 70 este año. Lamentablemente murió en 2011, dejando un legado musical que ha traspasado fronteras y formado parte del repertorio operístico y sinfónico en varios teatros. Conocido sobre todo por sus óperas, Catán escribió también música para orquesta sinfónica, de cámara, canciones y música para películas, televisión, teatro y escribió hasta pop latino.

Para conmemorar los 70 años que hubiese cumplido Catán y, como homenaje a su música, dos de sus óperas se presentaron durante el fin de semana del 25 y 26 de mayo en la Ciudad de México: *La hija de Rappaccini* y *Salsipuedes*. La primera fue presentada en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario y la segunda en el Palacio de Bellas Artes.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la viuda del compositor, la señora Andrea Puente, justo el día del ensayo general de *Salsipuedes*, acerca del trabajo de su esposo, de la trascendencia de sus óperas y su música y de cómo está promoviendo que se siga tocando y escuchando la música de Daniel Catán en todo el mundo. Conozcamos a este gran compositor mexicano a través de las experiencias, las anécdotas y los momentos que nos comparte, con mucho entusiasmo y emoción, su compañera de vida.

¿Qué cree que pensaría el maestro Catán de ver que dos de sus óperas se presentan de manera casi simultánea en la Ciudad de México en dos teatros de gran importancia en el país?

¡Yo creo que estaría feliz! Hace 28 años que no se presentaba en México *La hija de Rappaccini* y *Salsipuedes* tiene casi 15 años desde su estreno y no se había presentado en Bellas Artes. Estamos hablando de unos periodos muy largos en donde —a pesar de que sí circulan por el mundo— no se habían visto estas obras en México.

¿Cree que el maestro Catán se hubiese puesto nervioso?

Más que nervioso, yo creo que estaría sonriendo y corriendo de Bellas Artes a la Covarrubias y al revés. Hacíamos tantos talleres con músicos y cantantes antes de estrenar las óperas que todo se iba depurando y desarrollando para llegar con todo revisado al estreno. Daniel veía con los cantantes si les quedaba cómoda la tesitura, y todo este trabajo previo hacía que sus obras estuviesen tan bien estructuradas.

¿Qué opina usted sobre la universalidad que han mostrado tener las óperas de Daniel Catán, gracias a su sensibilidad y estilo de composición?

Él hablaba mucho de la universalidad de su música. Decía que sus personajes y sus temas (como el amor, la muerte, la pérdida) debían ser así: universales. No quería que su música fuese como una postal de turista sino que tomaba elementos de nuestra música latinoamericana, temas narrativos de nuestra literatura pero con una

Daniel Catán y Andrea Puente: “Daniel decía que los pilares de su vida eran el arte y el amor, pero yo añadiría otros más: la música y la narrativa”

estructura de música universal y de personajes que nos hablan a todos, no importando la nacionalidad de los oyentes.

¿Qué es lo que más le atraía de los temas que escogió para sus óperas?

Primero, hacía un trabajo de investigación muy arduo, que duraba casi un año. Leía constantemente. Por ejemplo, él tenía muchas ganas de hacer una ópera basada en algún texto de Vargas Llosa. Leímos toda su obra de nuevo. Él había leído parte de ella y yo otra. Ese año recuerdo que fue leer puro Vargas Llosa. Por más que leyó, no le cuadraban cosas; ya ves que, cuando se hace una ópera, debes pensar en cómo vas a dividir los actos, etcétera.

Finalmente, decidió hacer mejor *Salsipuedes*: una obra de Eliseo Alberto, y empezó a colaborar con él. Colaboró en el libreto de esta ópera pero, para ser franca, Daniel siempre acababa metiendo mano en el libreto de sus óperas y el proceso de encontrar una historia que convertir en ópera era largo.

En su opinión, ¿qué elementos fueron los que más le atrajeron al maestro Catán de las historias de *La hija de Rappaccini* y de *Salsipuedes*?

De *La hija de Rappaccini* creo que le atrajo el tema de esa muy fina línea entre lo que es correcto y lo que no; el cómo usas la ciencia, hasta dónde llegas para experimentar. Pero sí debo mencionar que lo que más le inspiró a hacer esta ópera fue la poesía de Octavio Paz. Le gustaban mucho los personajes multidimensionales.

Puedo decirte lo mismo de *Salsipuedes*, sólo que, en este caso, le interesaba enseñarle al mundo que las decisiones de los líderes políticos que tienen el poder afectan las vidas de hasta la gente más sencilla. Finalmente, lo que queremos todos es luchar para ser felices y eso lo ves en todos los personajes de sus óperas.

Hablemos de la orquestación de sus óperas, en general.

Yo creo que es de los mejores elementos de la música de Daniel: la orquestación. Es algo que le gustaba hacer y la dejaba al final porque era la parte más divertida de componer. Hay que recordar que componer una ópera tiene sus momentos muy brillantes, pero también algunos muy tortuosos. Cuando llegaba el tiempo de orquestar su ópera, era una delicia para él. Le tomaba más o menos un año hacerla.

¿Qué iba primero para el maestro Catán: la música o la palabra?

Su proceso era así: primero escogía la historia, luego la dividía en escenas. Él decía que la ópera no era música sola ni narrativa sola; creo que eso todos lo inferimos pero, cuando estás componiendo una, entretejes las palabras con la música.

Me llamó la atención de que en *Salsipuedes* no hay sección de violines y violas; sólo un pequeño número de celos y contrabajos. Resaltan más las percusiones, por ejemplo, y los alientos...

En este sentido, como hay varios momentos en que usa ritmo de salsa y demás, no puede meter violines porque en la salsa no los hay. Él necesitaba utilizar los instrumentos de viento, los metales y las percusiones con muchísima articulación y ritmo. En esta ópera, aunque hay grandes líneas vocales, el director y la música en sí no se detienen en ningún momento para alargar el tema. En la música cubana hay una estructura casi como de reloj suizo.

Escena de *La hija de Rappaccini*

Hablemos de *Il Postino*. Una ópera que se estrenó en Los Ángeles, California, que tuvo como personaje principal a Plácido Domingo en el rol de Pablo Neruda, y un elenco internacional que lo acompañó: Nancy Fabiola Herrera, Cristina Gallardo-Domás, Amanda Squitieri, Charles Castronovo... ¿Cómo fue esta aventura de hacer una ópera?

Tener a Plácido Domingo como tu intérprete es estar en la cima y él fungió como un embajador de la música de Daniel. El proceso fue muy lindo: Plácido estaba con él, trabajaban juntos, componía cosas Daniel y luego se las enseñaba al maestro Domingo para ver cómo le quedaban a su voz... Fue una experiencia muy gratificante para Daniel. En general, él trabajaba así con sus músicos de orquesta, para probar ciertos pasajes. Hacía talleres para probar si quedaban bien los ensambles, por ejemplo.

Florecia en el Amazonas se acaba de presentar hace poco en la Ópera de Houston con la soprano Ana María Martínez...

¡Ana María es increíble! Además de ella en el elenco estaba también Nancy Fabiola Herrera y Joshua Guerrero. Ana María, Nancy, Verónica Villaroel, Arturo Chacón (que hizo *Florecia* en Cincinnati) y muchos cantantes más son ahora ya parte de "la familia Catán". Pronto saldrá la grabación de esta *Florecia* que mencionas.

¿Cómo era el maestro Catán como espectador de ópera? ¿Dejaba al compositor a un lado para ir como un simple oyente?

Debo decir que él y yo íbamos a todas las óperas que podíamos. Nunca podía hacer a un lado al compositor porque, claro, veía qué cosas funcionaban para distintos compositores. Le gustaban mucho Mozart, Verdi, Puccini, Strauss...

Cuando componía, ¿qué tanto era inspiración y cuánto era ya esa disciplina que traía de componer, de saber el oficio?

Siempre estaba componiendo en su cabeza; le venían ideas y tenía un cuadernito, que siempre llevaba con él, y apuntaba lo que se le ocurría en el momento. Era extremadamente disciplinado, tenía un doctorado en Princeton y la fluidez de su pluma funcionaba muy bien. Cuando componía algo, estudiaba también a otros compositores.

Disfrutaba mucho la docencia, ¿no es así?

Sí, mucho; de hecho, cuando murió, él estaba en Austin, Texas, y estaba intentando tener una plaza de maestro para la cátedra

Escena de *Salsipuedes* en Bellas Artes
Foto: Karla Olmos

Ana María Martínez en *Florencia en el Amazonas*

de composición de ópera. Estábamos en esas pláticas con la Universidad de Austin y con la de Houston.

Por la manera en que escribía sus óperas, ¿podríamos decir que era un compositor muy teatral?

Sí, además de que la ópera era lo que más le gustaba en la vida. Él decía que los pilares de su vida eran el arte y el amor, pero yo añadiría otros más: la música y la narrativa. Todo el tiempo estaba metido en la narración, en la literatura, en la poesía. Como era una persona muy entusiasta, encontraba un poema que le gustaba y se la pasaba celebrando que lo leyó.

¿Qué tanto se metía el maestro Catán en el proceso creativo de las producciones de sus óperas?

Él era muy respetuoso con la gente del equipo creativo. Solamente si veía algo muy malo, opinaba. Una vez compuesta su ópera, dejaba que los demás la interpretaran y fueran creativos con los distintos elementos que la conforman. Poner una ópera es un trabajo donde se conjuntan varias creatividades. Si se necesitaba más música o querían que alargara una escena, Daniel era bastante generoso y añadía lo que se le pedía. Cuando algún cantante le decía que si podía escribir su parte en un registro más cómodo o cosas así, él transponía las notas o lo que requiriera.

¿Qué hubiese sido lo siguiente en la carrera del maestro Catán?

Dejó inconclusa su ópera *Meet John Doe* [basada en la película de Frank Capra de 1941, con Gary Cooper y Barbara Stanwyck] y ya se completó. La escribió como homenaje a Estados Unidos porque fue el país que lo acogió. Para ese entonces, Daniel estaba interesado en libretos basados en películas; estaba fascinado con ellos. Vimos muchas cintas de los años 40 y 50.

¿Cuál es su labor actualmente en cuanto a la obra de Daniel Catán?

Yo fui arpista durante cuarenta años y luego hice una maestría en recaudación de fondos en la Universidad de Nueva York. Ahora trabajo para la Ópera de San Diego en el equipo de recaudación de fondos; también soy directora de relaciones hispanas ahí mismo. Estamos dedicándonos a desarrollar la iniciativa de presentar ópera en español. Nos interesan mucho las óperas con temas hispanos.

En los últimos quince años ha habido un auge en los estados norteamericanos que colindan con la frontera de México por presentar óperas latinoamericanas. ¿Cree que se deba a la influencia que ha tenido la música del maestro Catán?

Definitivamente. La primera comisión que recibió Daniel para escribir *Florencia en el Amazonas* en 1996 fue la que abrió la puerta a otros compositores latinoamericanos para que se fijaran en los compositores latinos. Daniel quería formar compositores para que siguieran con la tradición de la ópera en español.

¿Hay planes de grabar más música del maestro Catán?

Hicimos una grabación con el Festival de Música de Texas: se llama *Encantamiento*. Yo participé en ese registro y ya está a la venta en modo digital. Primero, una orquesta o una compañía de ópera tiene que estar interesada en grabar una obra de Daniel. Luego, hay que conseguir los fondos para hacerla. Esta iniciativa de ópera en español ha tomado su tiempo: yo llevo veinte años con esto y Daniel la empezó en 1991.

¿Cree que hubiese llegado el momento en que su esposo introdujera instrumentos o sonidos modernos en sus composiciones o piensa que se quedaría dentro del estilo más "clásico"?

No creo. Le interesaban los timbres; en la partitura de *Florencia* integra el *steel drum* y la marimba. No pienso que hubiese hecho algo con sonidos electrónicos o demasiado modernos.

¿Cómo ve el futuro de la ópera latinoamericana?

Yo lo veo brillante. Veo que tenemos mucha oportunidad porque hay una necesidad en Estados Unidos de estas obras. Una vez que se tocan ahí, comienzan a salir las obras en otros lados. Hay un gran interés y los recursos para hacerlo.

¿Hay planes para llevar la obra de Catán a Sudamérica?

Vamos poco a poco. El año pasado se presentó *Florencia en el Amazonas* en Colombia y en Brasil. Ricardo Jaramillo la dirigió en Bogotá, y ahora dirigió *Salsipuedes* en México.

En tres palabras, describa a Daniel Catán.

Generoso, amoroso y comprometido.

Ahora, en tres palabras describa su música.

¡A prueba de balas! [Ríe.] Pero ya en serio: universal, emotiva y poética. ●

Plácido Domingo y Charles Castronovo en *Il Postino*