

Ópera en México

por José Noé Mercado

Butterfly y *Così* en el Lunario

La labor de Arpegio Producciones Arte y Entretenimiento A.C., bajo la dirección general de **Sylvia Rittner**, sigue echando raíces y se ha convertido en una importante fuente de difusión y creación de públicos operísticos, con especial atractivo para el sector infantil.

El impulso para ofrecer una propuesta lírica adaptada con espíritu didáctico, la dedicación necesaria para configurar el espectáculo y su respectiva difusión, así como el acto de apostar tanto por el género operístico como por el de su financiamiento con recursos que no dependen del vaivén público y burocrático, son algunas de las características que dan a los proyectos de Arpegio una identidad propia en el ámbito musical capitalino.

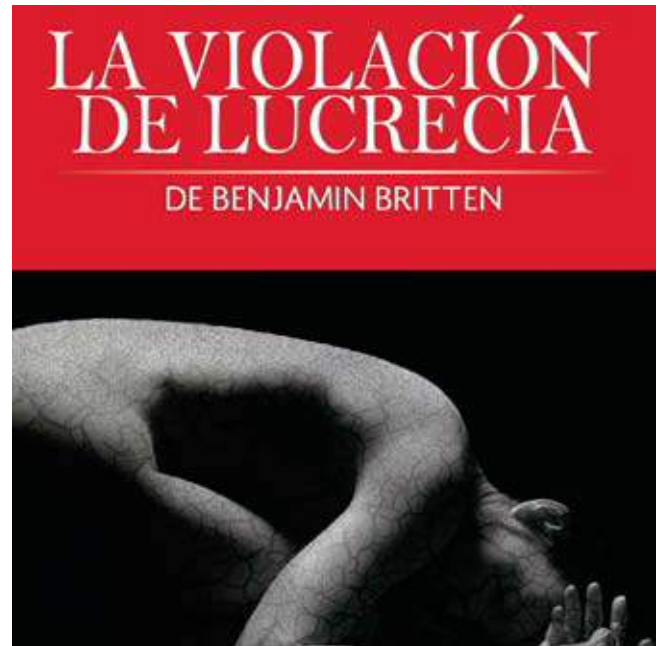
Como prueba de ello, fue la nueva temporada que ofreció durante marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, con la presentación de dos funciones de *Madama Butterfly* de Giacomo Puccini y dos más de *Così fan tutte* de Wolfgang Amadeus Mozart.

El primer título se presentó los días 2 y 9, con la participación protagonista de **Sandra Maliká**, quien interpretó a la geisha Cio-Cio San. El tenor **Felipe Martínez Silva** se encargó de interpretar el rol de Pinkerton, mientras que **Rosa Muñoz**, **Norberto Martínez** y **Gustavo Umegido** hicieron lo propio con los papeles de Suzuki, Sharpless y Goro, respectivamente.

La puesta en escena, que incluyó la participación de los titiriteros Los Zukai, correspondió a **Luis Santillán**, con acompañamiento al piano de **Israel Barrios**, en una dirección musical de **Miguel Hernández Bautista**.

La funciones de *Così fan tutte*, presentadas los días 23 y 30, contaron con la dirección escénica de **Jaime Matarredona** y el acompañamiento musical de **Isaac Saúl**, con las actuaciones principales de la soprano **Irasema Terrazas** en el papel de Despina y el tenor **Dante Alcalá** en el de Ferrando. Ambos fueron acompañados en el elenco por **Denise de Ramery** como Fiordiligi, **Lydia Rendón** como Dorabella, **Mariano Fernández** como Guglielmo y el don Alfonso de **Amed Liévanos**.

Si algo caracterizó todas las presentaciones, además del espectáculo como divertimento, fue la soltura y naturalidad con las que se acercaron al público infantil, sin esas pretensiones elitistas que generalmente alejan a las nuevas generaciones. Los niños se divirtieron y, de hecho, también empujan a sus familiares a que se echen un clavado en el género operístico por el solo hecho, muy bien hecho, de llevarlos.

The Rape of Lucretia en el Cenart

Luego de las presentaciones que tuviera a finales de 2013 en el Teatro de la Ciudad (consultar la crítica de Ingrid Haas incluida en la edición marzo-abril de *Pro Ópera*), un segundo ciclo de funciones de la ópera *La violación de Lucrecia* de Benjamin Britten fueron ofrecidas en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes por el ensamble Tempus Fugit.

La producción de esta ópera de cámara de Britten, que cuenta con un libreto de Ronald Duncan basado en el poema *The Rape of Lucrece* de William Shakespeare, se repuso con los mismos créditos que el ciclo de funciones pasadas. La dirección y espacio escénico correspondió a **Juliana Faesler** (encargada también de la escenografía e iluminación) y **Clarissa Malheiros**.

El elenco contó con las participaciones de **Amelia Sierra** (Lucrecia), **Verónica Murúa** (Coro Femenino), **Enrique Ángeles** (Tarquinus), **Orlando Pineda** (Coro Masculino), **Luis Rodarte** (Collatinus), **Graciela Rodarte** y **Diana Peralta** (alternando el rol de Lucia), **Frida Portillo** e **Itia Domínguez** (Bianca), **Juan Carlos Heredia** y **Vladimir Rueda** (Junius).

De nuevo, las funciones de esta producción cuya siguiente parada será Cuernavaca, Morelos, como parte de la beca México en Escena del Fonca, tuvo como director concertador a **Christian Gohmer**.

Ramón Vargas cantará *La bohème* en el Auditorio Nacional

OBA en el Auditorio

A través del boletín 311 del INBA, fechado el pasado 11 de marzo, se anunció el “regreso de la Ópera de Bellas Artes al Auditorio Nacional después de diez años”, para ofrecer temporadas de ópera en vivo en este recinto.

“La Compañía Nacional de Ópera, acompañada de la Orquesta (y Coro) del Teatro de Bellas Artes, será la responsable” de presentar dos títulos de Giacomo Puccini: *Turandot*, en mayo, y *La bohème*, en julio.

Para la primera ópera, que se presentará los días 9 y 11 de mayo, se contará con la presencia de la soprano italiana **Luciana Caruso**, el tenor **Rubens Pelizzari**, **Olivia Gorra** y **Rosendo Flores**, entre otros cantantes.

Por su parte, *La bohème* será presentada los días 11, 12 y 13 de julio, con un elenco encabezado por el propio director de la Ópera de Bellas Artes, el tenor **Ramón Vargas**. En *La bohème*, Vargas será acompañado por las sopranos **Ainhoa Arteta** (española) y **Olivia Gorra** (quienes alternarán el rol de la costurera Mimì), el barítono rumano **George Petean** como Marcello.

La dirección musical para ambas producciones, cuyos elencos integrales aún no fueron revelados, corresponderá a **Srba Dinic**, mientras que **Luis Miguel Lombana** dirigirá la escena de los dos títulos.

Antonieta y *Alicia* en CD

El pasado 2 de abril, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de Las Artes, se llevó al cabo la presentación de un par de grabaciones en disco compacto de uno de los compositores operísticos mexicanos de mayor relevancia en la actualidad: **Federico Ibarra**.

Tanto la ópera *Antonieta*, que aborda algunos pasajes de la vida de María Antonieta Rivas Mercado, como *Alicia*, basada en las célebres narraciones de Lewis Carroll, están disponibles en audio, lo que constituye una importante noticia de documentación sonora del quehacer lírico mexicano.

La mesa de presentadores de estas grabaciones estuvo integrada por **Vicente Quirarte**, **Julián Robles**, **Enrique Barrios**, **Jorge Vidales** y **Manuel Yrizar**, quienes analizaron la obra del compositor y su significancia dentro de la ópera y música vocal mexicana.

El evento también estuvo integrado por un concierto con fragmentos de Ibarra, con la participación de algunos de los cantantes allegados a su obra y, de hecho, que forman parte de los elencos de los CD's: **Grace Echaury**, **Violeta Dávalos**, **Leonardo Villeda**, **Víctor Hernández** y **Omar Nieto**.

De igual forma participaron en el evento la pianista **Edith García Lascurain** y el Coro de la Escuela Nacional de Música de la UNAM bajo la dirección de **Samuel Pascoe**. ●

Concierto-presentación de dos óperas en CD
DE FEDERICO IBARRA

CONCIERTO A CARGO DE:
Grace Echaury,
Violeta Dávalos,
Leonardo Villeda,
Víctor Hernández,
Omar Nieto,
Coro de Cámara de la Escuela Nacional de Música de la UNAM
Director: Samuel Pascoe
Piano: Edith García Lascurain

MESA:
Vicente Quirarte, Julián Robles, Enrique Barrios, Manuel Yrizar, Jorge Vidales.

Auditorio Blas Galindo
Centro Nacional de las Artes
Av. Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, Metro General Anaya
Miércoles 2 de abril de 2014, 20:00 horas
ENTRADA LIBRE
www.tempusclasico.com

Proyecto auspiciado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Escena de *Apoidea*

Apoidea, de José Miguel Delgado *

Un héroe incomprendido

Hubo un tiempo (siglos XVII y XVIII) en que todas las cortes tenían a un compositor como parte de su servidumbre y los gobiernos competían por ver cuál estrenaba al año más óperas nuevas. Después (siglo XIX y principios del XX), con el ascenso de la burguesía, el arte lírico llegó a foros públicos y los teatros, ávidos por presentar títulos únicos; invertían la mayor parte de su presupuesto en comisionar obras a operistas tanto consagrados (para asegurar público) como noveles (para tratar de descubrir al próximo Mozart).

Durante el siglo XX se inventaron interminables formas de articulación sonora y los idiomas musicales se apartaron de la tonalidad, que había dominado la composición musical durante 300 años, en pos de indeterminados y fascinantes derroteros de experimentación e incertidumbre. Millones de oídos, acostumbrados a seguir melodías, los rechazaron sin intentar entenderlos; exigieron que regresara la música del pasado y los teatros comenzaron a llenarse de muertos.

El compositor del siglo XXI vive entre angustia (rodeado de tantos lenguajes, ¿cómo encontrar una expresión ideal?), abandono (las salas viven de programar a Monteverdi, Gluck,

Verdi, Wagner y Leoncavallo), y si le da por escribir una ópera, a la que debe dedicarle por lo menos dos años sin sueldo, su figura adquiere el cariz lúgubre y solitario de un héroe incomprendido.

La tragedia de una reina

José Miguel Delgado (1977) se obsesionó con la idea del destino (¿existe un lugar al que debo llegar?, ¿es necesario pelear y sufrir para llegar ahí?, ¿tiene razón José de San Martín cuando dice “serás lo que debas ser o no serás nada”?, ¿y si todo es necia y absurda ilusión?), tomó a una abeja para explorar estas dudas (¿tiene que matar a todas sus hermanas si quiere ser reina!) y compuso una breve ópera sobre su tragedia.

La obra, intitulada *Apoidea* (nombre de la familia de insectos a la que pertenecen las abejas), está escrita para mezzosoprano (Abeja Reina), narrador (Espíritu del reino) y sexteto conformado por flauta, clarinete, guitarra, violín, cello y percusiones (maracas güiro, claves y vibráfono).

Durante la obertura, que evoca el Son de la negra, muere la vieja reina y una de sus hijas deja de llorar antes que las demás y tras cantar una nana va por una daga y asesina a todas sus hermanas en un fratricidio instrumental cuyo principal motivo es una transcripción fiel del zumbido de una abeja cuando lucha por el poder de la colmena (un pulso de un par de segundos seguido por una serie de zumbidos más cortos, interpretado por la flauta y el clarinete).

La nueva reina se abanica y come uvas mientras trabajan sus esclavas; qué aburrida vive en su palacio ("las horas transcurren en eterna espera y yo me pregunto si vale la pena") pero el anhelo de un romance intenso la consuela. El amor llega y es horrible; sólo apareamiento (que sucede envuelto en los aires de un guapachoso Danzón Nupcial) y después del placer encuentra vacío. La Reina mata al guapo zángano que la preñó y regresa al reino para dar a luz por el resto de sus días.

Las 11 escenas que integran la obra están hiladas musicalmente en torno al motivo de la Reina (una figura de seis notas con gran cromatismo, en la que predominan los saltos de intervalo de cuarta y de semitono). Conforme avanza la ópera, la expresión de este tema se va oscureciendo (en la nana inicial es dulce, histérico durante la espera de una aventura y sensual en la consumación del acto carnal) hasta adquirir su última forma en el aria final (El lamento).

La reina, anciana y enferma, mira desde su trono a las esclavas (jóvenes, alegres, ocupadas) trabajar en el campo y se lamenta ("la vida de reina triste y larga es, como una cruel condena de miel"); a su alrededor, en cunas de plata, duermen sus hijas; las mece, les canta una nana y cuando se hace de noche muere dormida. En su mesita de noche está la daga.

Epílogo

Apoidea termina anunciando un fratricidio. No es más alentador el panorama para la ópera contemporánea. Sin embargo, tal vez nazca una princesa que en vez de matar a sus hermanas derroque a la reina y termine con la monarquía de las abejas. En el arte lírico, la esperanza son los niños; sus oídos sin prejuicios, que escuchan desde el asombro, sin el vicio de la melodía. Por eso es tan buena noticia que el *Apoidea* se haya presentado (con **Catalina Pereda** como Abeja Reina) el 15 y 16 de marzo en la Plaza de Santo Domingo (como parte del Festival del Centro Histórico) con una puesta en escena de **Jesusa Rodríguez**, que narra la historia a manera de cuento infantil.

por Hugo Roca Joglar

---

* Este texto se publicó originalmente en el suplemento cultural "Laberinto" del diario *Milenio*.