

Ópera en México

por José Noé Mercado

Turandot en el Auditorio Nacional

La usual producción de la ópera *Turandot* de Giacomo Puccini que en numerosas ocasiones se ha presentado en nuestro país, entre ellas en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, en junio de 2005 y abril de 2013, así como en Monterrey, Nuevo León, en 2012, nuevamente subió al escenario, en esta ocasión el del Auditorio Nacional, con dos funciones realizadas los pasados 9 y 11 de mayo.

Los créditos de este montaje, que enmarca la legendaria historia de la princesa china que a través de sus enigmas enviaba al verdugo a los príncipes que aspiraban conquistarla, se han mantenido en todos los casos, y parten del diseño de escenografía y vestuario de **David Antón** y la dirección escénica de **Luis Miguel Lombana**, quienes sólo tuvieron necesidad de adaptar sus respectivos trabajos a las dimensiones más amplias del recinto del Paseo de la Reforma.

Se trata, como ya hemos apuntado en estas páginas, de una producción hilvanada con detalle, que busca los cuadros plásticos en su trazo, en su vistosidad pretendidamente exótica oriental, sobre todo en los pasajes masivos, que en esta ocasión parecieron más interesantes en las dos pantallas gigantes ubicadas en los costados del escenario.

Lo novedoso de este par de funciones, tanto como de las reposiciones anteriores en otras plazas, se centra pues en el reparto y su armado, que tuvo que echar mano de la sonorización del ingeniero **Humberto Terán**, considerando, de nuevo, las dimensiones del recinto y sus características de auditorio de usos múltiples, no específicamente diseñado para la presentación de ópera a la manera ortodoxa.

La figura de la velada, en la función de estreno y de hecho quizás la más destacada importación femenina de la Ópera de Bellas Artes en años recientes, fue la soprano **Tiziana Caruso**, al ofrecer una contundente interpretación de la princesa de hielo, gracias a una voz de emisión firme y uniforme, con destellos de brillante potencia que en ningún momento sacrificaron la musicalidad, la dicción y la necesaria fuerza y belleza expresiva para hacer creíble a su personaje.

Al margen de las reservas que deberían tomarse para emitir una opinión cuando el canto es sonorizado y hasta cierto punto producto de la alquimia sonora electrónica y digital, podría apuntarse que el tenor **Rubens Pelizzari** (Caláf) no estuvo a la misma altura vocal de Caruso. Más interesado en proyectar una imagen cuidada de sí mismo, posada, vanidosa, el desempeño vocal de Pelizzari se fue opacando en el transcurso de la función. La suya es una voz de timbre agradable, cuya emisión en los

Tiziana Caruso (*Turandot*)

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Rubens Pelizzari (Caláf), Rosendo Flores (Timur) y Olivia Gorra (Liù)

pasajes agudos pareciera adelgazarse y fugarse. Sin afrontar los agudos opcionales. Sin generosidad ni riesgo. Con un 'Nessun dorma' que apenas recibió pálidos aplausos.

La soprano **Olivia Gorra** interpretó una Liù que procuró los matices. Si bien su emisión genera un vibrato ligeramente pronunciado y los filados ya no resultan del todo límpidos como otrora ostentó esta soprano, logró resolver su papel con la misma seguridad con la que el bajo **Rosendo Flores** sigue abordando a Timur a través de los años, y apenas requiere ser caracterizado en

Se presentaron los becarios del Estudio de la Ópera de Bellas Artes

Foto: Ana Lourdes Herrera

un rol que en México durante décadas ha sido casi siempre suyo.

Ping (**Josué Cerón**), Pang (**Ángel Ruz**) y Pong (**Víctor Hernández**), aunque en lo individual contaron con buenas voces, fueron cantados de manera un tanto irregular, si hemos de considerar las tres máscaras como un solo personaje, con más entusiasmo y enjundia que con armonía y profundidad.

La Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes (preparado esta ocasión por **John Daly Goodwin**), así como la Schola Cantorum de México, estuvieron bajo la batuta de **Srba Dinic**. Los conjuntos se percibieron familiarizados con la obra, pero la imagen sonora conseguida por el concertador resultó algo neutra, sin que a través del equipo de sonido se escuchara el colorido rico y exótico buscado por Puccini en su última ópera.

El regreso de la Ópera de Bellas Artes al Auditorio Nacional fue considerado por su titular como “un experimento para medir fuerzas”. La venta de boletos, la asistencia de los aficionados, los recursos invertidos como contrapunto de lo logrado en lo artístico, aspectos que resulta deseable se hagan públicos para su difusión, señalarán de qué fue capaz esa fuerza trasladada al coloso de Reforma, que durante el mes de julio retomará *La bohème*, también de Giacomo Puccini, y también en dos funciones.

Gala EOBA

El pasado 7 de enero marcó el inicio de actividades del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, “con el propósito de estimular el perfeccionamiento artístico de jóvenes cantantes y pianistas preparadores profesionales”.

Por el Estudio, que tomó sede en el Teatro Regina de la Ciudad de México, han desfilado “destacados maestros en su especialidad” que han trabajado con los 14 becarios que conforman el EOBA “en talleres de repertorio, actuación, *coaching*, historia y naturaleza de la ópera, movimiento corporal, idiomas, nutrición y técnica Alexander, lo que les permitirá obtener la excelencia en el campo operístico”.

Para mostrar en público los avances que los 12 becarios han tenido en los más de tres meses de pertenecer al EOBA, se realizó una primera gala el pasado 30 de abril en la Sala Manuel M. Ponce del

Palacio de Bellas Artes, con una variada selección de fragmentos operísticos acompañados al piano por **Rogelio Riojas Nolasco**.

Las sopranos **Angélica Alejandre**, **Elisa Ávalos**, **María Fernanda Castillo**, **Margarita Estrada**, **Cynthia Sánchez** y **Patricia Santos**; las mezzosopranos **Oralia Castro**, **Gabriela Flores** y **Rosa Muñoz**, los barítonos **Alberto Albarrán** y **Oscar Velázquez**, así como el bajo **Alejandro López**, interpretaron pasajes de las óperas *L'incoronazione di Poppea* de Monteverdi; *Così fan tutte*, *Zaide* y *Die Entführung aus dem Serail* de Mozart; *I puritani* de Bellini; *Don Pasquale* y *La favorita* de Donizetti; *Roméo et Juliette* de Gounod; *L'italiana in Algeri* de Rossini; *Aleko* de Rachmaninov; *Samson et Dalila* de Saint-Saëns; *Die Fledermaus* de J. Strauss II e *Il trovatore* de Verdi.

Así se presentó al público la primera generación del EOBA, que funciona bajo la coordinación operativa de **José Octavio Sosa** y artística de **Jesús Suaste**: generando expectativas vocales numerosas como tradicionalmente ocurre en nuestro país, y abriendo la necesidad de presentar a sus miembros en montajes integrales (para que puedan mostrar la totalidad de las herramientas adquiridas), con títulos alternativos (que aproveche la dotación vocal disponible), con la oportunidad para reforzar de lleno a los elencos de OBA (lo que de hecho ocurría ya con varios becarios, antes de la creación del Estudio) con sangre lírica nueva, fresca, pujante, como ocurre en otros Opera Studios del mundo.

Encuentros de Música Mexicana en CD

El pasado 30 de abril, en el Museo del Estanquillo, se llevó a cabo la presentación de cuatro de los cinco discos compactos (uno está ya agotado), tres de ellos dobles (ocho en total), que recopilan lo más destacado de las cinco ediciones del Encuentro Universitario de la Canción Mexicana, que fueron coordinados artística y operativamente por la soprano **Verónica Murúa**.

Para hablar de la relevancia de estas grabaciones (cerca de 200 piezas) del repertorio nacional, de los encuentros y de la labor de investigación, rescate y difusión emprendida por Murúa, se contó con una mesa de ponentes en la que participaron el doctor **Alberto Pérez Amador-Adam**, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y de la doctora **Áurea Maya**, investigadora del Cendim.

Verónica Murúa en concierto con la Filarmónica de la Ciudad
Foto: Abril Cabrera

Ambos presentadores coincidieron en que se trata de un significativo rescate que documenta la estela de talento musical mexicano: del pasado y del presente con sus compositores, y del actual a través de sus intérpretes, que viene a enriquecer el tesoro cultural de nuestro país.

La presentación también incluyó un concierto de los tres que se ofrecieron como parte de la difusión de estos discos (23 de abril en Radio UNAM; 26 de abril en Opus 94), y en ellos participaron más 15 artistas entre cantantes, pianistas, un guitarrista y un clavecinista, apenas una pequeña representación de los que integran las grabaciones, con obras de compositores “nacionales”, desde el virreinato hasta la actualidad.

El crítico musical **Lázaro Azar**, en su columna *Sotto Voce* del diario *Reforma* del 16 de mayo de 2014, consignó a propósito de este proyecto y de sus frutos: “Del 2008 que tuvo lugar el primer encuentro a la fecha, alumnos y profesores del claustro de canto de la Escuela Nacional de Música realizaron más de 300 conciertos cuyo repertorio transitó de las ‘cantadas’ de Manuel de Sumaya (1678-1755) a las canciones de Karla Sánchez (1984), pasando por infinidad de corridos y cantarillos populares anónimos y fragmentos que se han rescatado de óperas perdidas o muy poco conocidas —como *Leonora* de Luis Baca (1826-1855), *Olga de Monterrojo* de Antonio de María y Campos (1836-1903), *Keofar* de Felipe Villanueva (1862-1893), *La leyenda de Rudel* de Ricardo Castro (1864-1907), o *Compañeros de la hoja* de José F. Vásquez (1896-1961)—, así como por otros sofisticados incisos de nuestra música ‘culta’, sin desdeñar la contundente sabrosura de aquellos boleros que, a la par que algunas partituras en pdf, la transcripción de varias de las conferencias dictadas durante los encuentros, videos y hasta grabaciones históricas con la mítica María Bonilla, han quedado consignadas en los discos... que con pasión y tenacidad ejemplar coordinó la soprano Verónica Murúa”. [Ver la sección *Discos*, en esta misma edición.]

The Telephone en el Teatro Helénico

Si hay una ópera que podría ilustrar a detalle el fenómeno del *phubbing* es *L'amour à trois* de Gian Carlo Menotti. Esa indeseable manía de ignorar el entorno por atender sólo al celular u otras plataformas tecnológicas de comunicación la

trató el compositor, con humor, con desenfado, pero no menos agudeza, en su comedia *El teléfono* de 1947, cuando faltaban décadas para que un *smartphone* o una *tablet* fueran poco menos que ciencia ficción en *Star Trek* y otras series televisivas futuristas.

Claro que Menotti no le llamó *phubbing* a esa maleducada y extendida conducta que hoy día puede apreciarse en casa, en el trabajo o en los restaurantes; en todos lados. Ni pensaba, claro, en una *iPad* cuando escribió su breve ópera para dos personajes, pero en esencia hablaba de lo mismo. El contenido de su obra, su tema y la problemática que acarrea resultó, sin duda, visionaria.

Por ello, entre otras razones por lo alternativo de la propuesta de repertorio, resultó muy grato asistir a una de las funciones de *The Telephone-L'amour à trois* que del 5 al 8 de mayo los grupos Viajero sin equipaje y Naranja Escena presentaron en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico.

La simpática historia de Ben, quien trata de proponer matrimonio a Lucy pero no lo consigue en primera instancia porque ella está enchufada a su teléfono, contó con las intervenciones vocalmente solventes y muy bien actuadas del barítono **Josué Cerón** y la soprano **Alejandra Sandoval**, con el acompañamiento al piano de **Andrés Sarre**.

Los intérpretes, además, se desenvolvieron en una actualizada lectura escénica de **María Teresa Padilla**, que le dio extraordinaria actualidad a la trama, con el uso de un celular, sus múltiples *apps* y una pantalla que sincronizó elementos, instantes y guiños para desarrollar la obra, en una muestra de que una proyección puede ir más allá de un horrible *loop* visual o de imágenes que resultarían insípidas hasta para un protector de pantallas, como se ha visto en tantas producciones líricas recientes en México.

Como entrada, considerando la brevedad de esta obra, Cerón, Sandoval y Sarre ofrecieron en la primera parte del espectáculo arias de diversas óperas de Menotti, entre ellas *Amelia al ballo*, *The Old Man and the Thief*, *The Medium*, *The Consul*, *Amahl and the Night Visitors* y *The Saint of Bleecker Street*. Todas ellas explicadas brevemente en sus tramas por los intérpretes.

Josué Cerón y Alejandra Sandoval
Foto: Pili Pala

Vox et Lux en el Centro Histórico

El pasado 20 de abril, en el Templo Regina Coeli, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se llevó al cabo el concierto *Requiem Vox et Lux*, en el que participaron la soprano **Alejandra Esqueda**, la mezzosoprano **Luz Vizcarra** y el tenor **Carlos Valero**, con el acompañamiento de **Karina Peña** al piano y de **Ítalo Greco** en la flauta, todos bajo la dirección musical de **César U. Hernández**.

El concepto de *Requiem Vox et Lux* giró “en torno al oratorio, vinculando la tanatología, el psicoanálisis y la música”. En este rubro, se interpretaron fragmentos diversos de obras como *The Messiah* de Händel, *Gloria* de Vivaldi, *Ave María* de Caccini, *Stabat Mater* de Pergolesi, *Stabat Mater* y *Pequeña Misa Solemne* de Rossini, *Requiem del Lado Oscuro* de Gus Reyes y el *Requiem* de Andrew Lloyd Webber.

En la Parroquia de Regina Coeli, pero el 1 de junio, la mezzosoprano Luz Vizcarra se presentó nuevamente, pero acompañada por la pianista **Sara Vélez** y con un programa integrado por el *Nisi Dominus* RV 608 de Antonio Vivaldi.

Canto del Cisne en el CCU

El pasado 17 de mayo, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, la soprano **Verónica Murúa** interpretó el ciclo de lieder *Schwanengesang* D 957 de Franz Schubert, acompañada por el pianista **Arturo Uruchurtu**.

Bajo el principio de que, más que un ciclo elaborado como tal por el autor, *El canto del cisne* es la colección hecha *a posteriori* de las que habrían de ser las últimas canciones de Schubert, en este caso sobre poemas de Ludwig Rellstab y Heinrich Heine, el programa fue dividido en dos partes, antecedidas por cuatro de los *Impromptus* del compositor austríaco, para completar así los ocho, en una tarde de canto refinado y con la pulcra ejecución de Uruchurtu.

Tamez canta Grever y Lara

El pasado 24 de mayo, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se presentó el CD *María Luisa Tamez canta a María Grever y Agustín Lara*, en el que la hoy mezzosoprano rinde tributo a dos de los compositores más típicos de la música popular mexicana. La grabación de este disco, que fue presentado por **Héctor Sosa**, **Pável Granados**, **Nayeli Nesme** y **Marisa Canales**, fue realizada en 2013 y aparece bajo el sello Urtext Digital Classics.

En este material, **María Luisa Tamez** es acompañada al piano por **José Ángel Rodríguez**, dupla que interpretó durante el evento parte del programa incluido en el disco y que conforman las piezas “Volveré”, “Ya no me quieres”, “Lamento gitano”, “Un beso”, “Devuélveme mis besos” y “Alma mía” de María Grever; así como “Porque negar”, “Humo en los ojos”, “Rival”, “Escarcha”, “Piensa en mí”, “Lamento jarocho” y “Arráncame la vida” del llamado *flaco de oro* Agustín Lara.

La maestra Tamez, quien rebasa los 35 años de carrera profesional, otrora como soprano, hoy como mezzosoprano, sobre este disco

expresó: “Es un privilegio para mí abordar un género que fue iniciado en la época de oro de la lírica mexicana, donde los compositores escribían este tipo de canciones para cantantes con formación operística”.

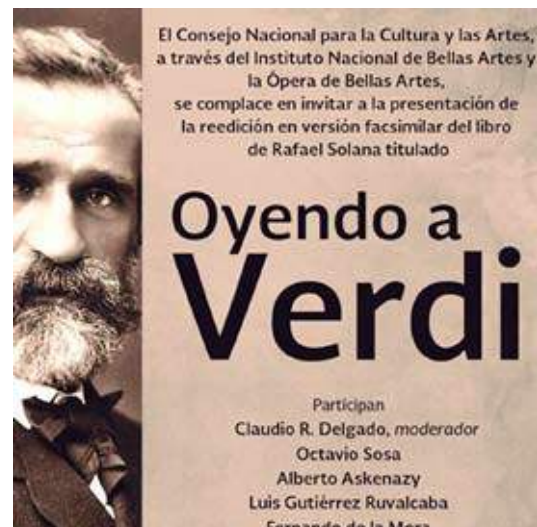
[Ver la sección *Discos*, en esta misma edición.]

Oyendo a Verdi

El pasado 28 de mayo, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Conaculta a través del INBA y la Ópera de Bellas Artes, presentaron la reedición en versión facsimilar del libro *Oyendo a Verdi* del dramaturgo, cronista y crítico musical Rafael Solana (1915-1992).

La mesa de presentadores estuvo integrada por **Octavio Sosa**, **Alberto Askenazy**, **Luis Gutiérrez Ruvalcaba** y **Fernando de la Mora**, con la moderación de **Claudio R. Delgado**.

[Ver la sección *Libros*, en esta edición.] ●

[Para otros puntos de vista de las óperas aquí reseñadas, ver la sección *Otras voces* en www.proopera.org.mx]